

***In tlàcuilo: tlilli tlapalli tlilatli yálhuil
toltècatl, tlachichihuahqui...***

***In cualli tlàcuilo: Mimati yoltèotl
tlayoltehuiani moyolnonotzani.***

*"El pintor: artista de la tinta negra y
roja, creador con el agua negra...
El buen pintor: entendido, corazón de
dios, diviniza las cosas con su
corazón, dialoga con su corazón."*

Textos de los informantes de Sahagún, Vol. 8, fol. 14 v.

PROPUESTA DE DISEÑO

4

4.1 *Análisis contextual*

Datos generales
Análisis publicitario
Observaciones

4.2 *Análisis conceptual*

Muralismo Mexicano
Imagen Fotográfica

4.3 *Propaganda cultural*

basada en el muralismo mexicano

Relación base
Criterios de diseño
Proceso de diseño

4.4 *Solución gráfica*

Banco de imágenes y aplicaciones
Sondeo

Lo que trata...

En la actualidad, la gente ha sufrido un descuido hacia el hábito de la lectura, debido a la falta de tiempo o pérdida de interés hacia los libros de texto. Muchas veces prefieren leer un libro con ilustraciones para facilitar la lectura o el aprendizaje, pero la realidad es que las imágenes han inundado a las ciudades para simplificar su existencia. Gracias a la unión de el arte, la fotografía y el diseño, las imágenes se han transformado en una solución de comunicación e información. Las imágenes han evolucionado a nivel de la comunicación visual y han transformado a las personas que viven en zonas urbanas en lectores de imágenes; en donde todo es visto, todo es imagen.

El diseñador por su profesión, ha sido una persona que ha desarrollado soluciones a problemas de información principalmente a través de gráficos. El diseñador tiene la capacidad de producir una imagen corporativa, una identidad de imagen, etc. Entonces ¿por qué no crear imágenes con carácter expresivo que refuercen la cultura de una manera contemporánea con base a propuestas ya existentes?, como el muralismo mexicano. De ahí, que no es suficiente que los mexicanos recuerden su pasado prehispánico, si no que refuercen día a día el origen de su nación, que tengan conciencia que somos una cultura fuerte e indiscutiblemente única. Tenemos una identidad nacional que hay que reforzar, para así reafirmar los conocimientos de nuestro país. El diseñador trabaja para la gente, entonces, ¿por qué no diseñar un beneficio para el bien del pueblo?. Diseñar para la nación y para el pueblo mexicano.

Análisis Contextual

4.1

Datos generales

Para muchos de los países latinoamericanos, la cultura ha sufrido una transformación incesante de los acontecimientos históricos, desde sus orígenes hasta el presente se han añadido nuevos enfoques culturales. Desde la llegada de los españoles al continente americano, en los países conquistados se formó una nueva raza en la que ya no eran ni indígenas, ni españoles, simplemente se creó una nueva raza que impera en la mayoría de las regiones de América. Sin duda alguna, el mestizaje ha sido una hibridación entre dos culturas, en donde aparece la dualidad de lo precolombino y lo colonial, entre la tradición y la modernidad.

México tuvo la experiencia más temprana de revolución moderna en una sociedad que no quiso renunciar a sus tradiciones precolombinas y coloniales, una experiencia que pudo ser más radical y prolongada porque desplegó una política continua destinada a popularizar la cultura y desarrollar fuentes simbólicas propias, con cambios de rumbo pero sin alteraciones bruscas. No se llega a una modernidad como tal, sino a varios procesos desiguales y combinados de modernización.

(García, 1990)

Otra hibridación se agrega al interactuar con el crecimiento urbano, la publicidad, los grafitis y los movimientos sociales modernos.

Varios monumentos históricos sobreviven en medio de los conflictos que se desenvuelven en cualquier ciudad moderna, entre sistemas de signos políticos y comerciales, señales de tránsito y movimientos sociales. En el movimiento de la ciudad los intereses mercantiles se cruzan con los históricos, los estéticos y los comunicacionales (Id).

Mientras los monumentos históricos luchan por la supervivencia en la modernidad, la difusión cultural ha surgido a través de los nuevos medios de comunicación, el cual promueven el patrimonio cultural de cada región para favorecer el turismo. Sin embargo, los intereses mercantiles de la difusión siguen en el cruce entre la cultura y lo popular, esto provoca que las entidades cuenten con recursos relacionados a estrategias comerciales.

A través de la difusión cultural, nos percatamos de nuestra gran diversidad de riquezas naturales, costumbres, gastronomías, artesanías, trajes típicos, etc. No obstante, la identidad nacional es un factor que poco se promueve y que indudablemente es esencial y necesario de reforzar. Porque nuestros símbolos nacionales no ocultan su interpretación, ni sus orígenes, y sin embargo muy pocas veces nos percatamos de su significado. La bandera nacional es un símbolo de unión entre el pueblo mexicano, que es motivo de orgullo de la identidad nacional, basta observar la actitud que toma el mexicano al ver un partido de fútbol internacional, en la cual apoya incondicionalmente al equipo mexicano, o ver la participación de las

festividades como el 16 de septiembre, al vivir en el extranjero, etc. La bandera, como otros símbolos nacionales, provocan que el mexicano se identifique con sus raíces y forme indiscutiblemente parte de una identidad.

Análisis publicitario

García (1990) habla de la redistribución masiva de los bienes simbólicos tradicionales por medio de nuevos canales electrónicos de comunicación, generan interacciones más fluidas entre lo culto y lo popular, lo tradicional y lo moderno. García relata como la cultura se desarrolló en algunos medios de difusión masiva tales como los televisivos:

Millones de personas que nunca van a los museos, o sólo se enteraron lejanamente de lo que exhiben a través de la escuela, hoy ven los programas de televisión gracias a los cuales esos bienes entran en sus casa. Parece que fuera innecesario ir a verlos: las pirámides y los centros históricos viajan hasta la mesa donde la familia come, se vuelven temas de conversación y se mezclan con los asuntos del día. La televisión presenta mensajes publicitarios en los que el prestigio de los monumentos se usa para contagiar con esas virtudes a un coche o a un licor.

El videoclip repetido diariamente durante el campeonato mundial de futbol de México, en 1986, que disolvía las imágenes de pirámides en otras modernas, del juego precolombino de pelota en danzas que remedaban el futbol actual, proponía una continuidad sin conflictos entre tradicional y modernidad.

Precisamente, lo que se pretende en las ciudades modernas es la continuidad sin conflictos entre la tradición y la modernidad. De esta manera, que existen campañas publicitarias para la difusión y la promoción de la cultura, que ha sido más evidente en el turismo.

México: El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que fue creado en 1999, con el objetivo de incrementar el turismo en el país, funcionando como una Empresa que forma parte de la Secretaría de Turismo con manejo autónomo, con participación en el sector privado y estatal mayoritaria, el cual tiene por objeto el diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. El CPTM cuenta con 41 programas cooperativos y la participación de 23 entidades federativas dentro del mercado nacional. Durante el 2003 se invirtieron aproximadamente 222 millones de pesos; con los que se co-invierte en la promoción de destinos turísticos mexicanos dentro del país. El CPTM consiste en promover el turismo mexicano, a través de anuncios publicitarios que invitan a la gente a visitar a las diferentes entidades del país. (www.visitemexico.com).

Objetivos (Id):

- Fortalecer el posicionamiento turístico de México y sus destinos, destacando su riqueza cultural, diversidad, valores agregados y la hospitalidad de su gente.
- Incrementar el gasto y la estadía de los turistas.
- Incrementar el número de turistas que visitan México y la participación del país en el mercado turístico mundial.
- Ofrecer y promover las diversas oportunidades que tiene México para el turismo nacional e internacional.
- Estimular la intención de viaje entre los diversos públicos objetivo hacia los destinos turísticos de México en cualquier temporada del año.

Slogan 2002:

México ... *Vive lo tuyo*

Presentación del contenido informativo:

- Carteles para agencias de viajes
- Espectaculares
- Revistas
- Medios televisivos
- Internet: www.visitemexico.com

Celebremos México: En el 2005, salieron al aire programas televisivos en el cual no sólo promovían el turismo en México; también elaboraban un recuento de los logros mexicanos dentro del deporte, la ciencia y el arte, entre otras disciplinas. La campaña Celebremos México del Grupo Televisa, es un claro ejemplo de difusión cultural que mezcla los orígenes con el presente.

Objetivos:

- ° Resaltar los valores fundamentales de la mexicanidad.
- ° Lograr impulsar una actitud positiva y enaltecer el orgullo de ser mexicanos

Presentación de el contenido informativo:

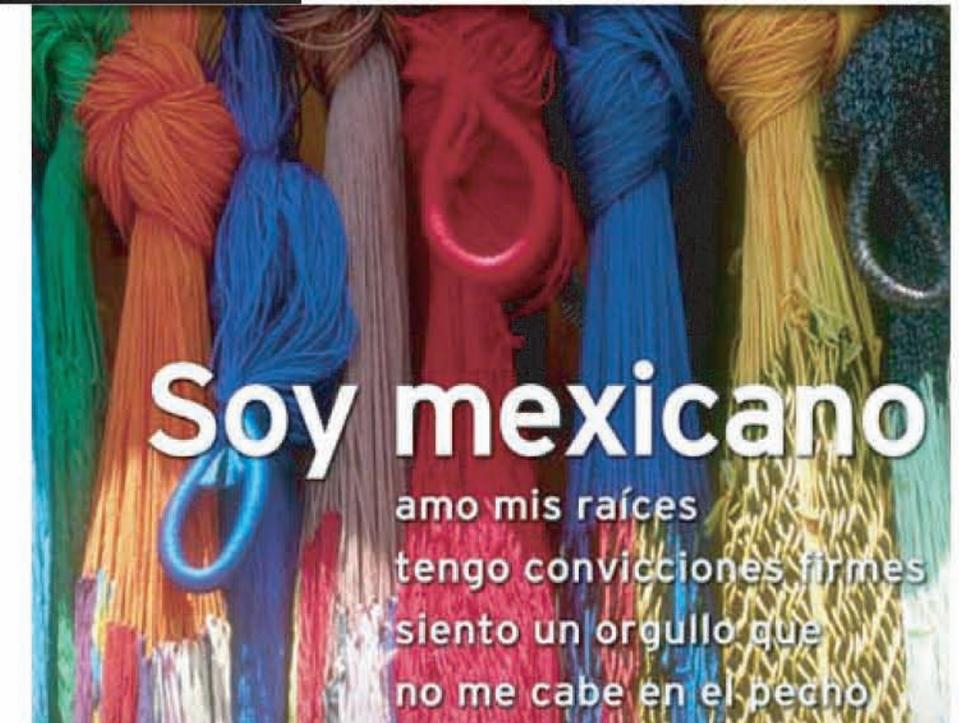
- ° Programas televisivos: cápsulas, reportajes
- ° Campañas paralelas y eventos especiales
- ° Radio
- ° Editorial
- ° Internet: www.celebremosmexico.com

Duración de la campaña:

- ° 3 meses: Agosto, Septiembre y Octubre de 2005

Frase de campaña:

- ° Grupo Televisa se hace presente en la construcción de este nuevo México. Por el orgullo de ser mexicanos... **Celebremos México.**

Observaciones

La elección de imágenes de ambas campañas consisten en la utilización de la fotografía ya que es importante mostrar una reproducción fiel de las riquezas naturales, los monumentos históricos, etc. Sin embargo, hay que considerar que al presentar imágenes de la arquitectura precolombina, esculturas, artesanías, paisajes, entre otras, no sólo estamos promoviendo a nuestro país de ser visitado, sino también se está contribuyendo a un aprendizaje en el cual la gente conoce y reconoce lugares y objetos que pertenecen a la diversidad de nuestra cultura mexicana. Con todo esto, aún no se ha promovido la esencia significativa o interpretativa de los símbolos culturales.

La emotividad y el sentimiento hacen que aflore nuestro entendimiento. Como menciona Basilio Rojo, nos emocionamos y luego entendemos, entendemos porque nos hemos emocionado (Rojo, 1983). Por estos motivos, se considera crear imágenes que desarrolle un conocimiento y reconocimiento de éstas, y al mismo tiempo dar una emotividad para construir un refuerzo de la interpretación de los símbolos mexicanos. De esta manera, la elaboración de imágenes fotográficas con efectos especiales o con tratamientos digitales, harán que la imagen vaya de lo demostrativo a lo significativo y hasta lo emotivo.

Análisis

Conceptual

4.2

Como se ha visto, la imagen ha tenido una posición fundamental en la historia, en el presente y en el desarrollo del futuro, por la cual alcanzado el tópico de “una imagen vale más que mil palabras”. Julio Vera en su Addenda a la II ponencia (2003), los lenguajes de las artes, menciona que “parece como si fuera evidente que la imagen realista de algo tuviera, en si misma, un potencial para la enseñanza y el aprendizaje muy superior a cualquier descripción verbal o escrita, por precisa que ésta sea. Tampoco parece acertado pensar que sólo a través de las palabras desarrollamos nuestros pensamientos [...] A través de las imágenes percibimos antes la totalidad y sólo con la capacidad analítica entrenada somos capaces de atravesar las apariencias y los clichés culturalmente establecidos”.

La palabra escrita o verbal evoca miles de representaciones mentales; sin embargo, la imagen visual ha simplificado a una sola representación. De esta manera, la imagen ha servido de apoyo para el aprendizaje educativo como medio de ejemplificación, donde el significado representado verbalmente es ilustrado. Para los medios de comunicación que utilizan la percepción visual, la retórica de la imagen se forma a través de las figuras verbales /visuales, por ejemplo: la especificación donde una señal visual es acompañada por un texto mínimo para otorgarle mayor precisión semántica (Bonsiepe, 1999).

De la misma manera en que lo verbal tiene un apoyo visual, la inversión de este recurre al refuerzo de un conocimiento al que

previamente tuvo un aprendizaje de la palabra verbal o escrita. Por ejemplo, la imagen abstracta del corazón lleva consigo palabras mentales como: amor, cariño, pasión, etc. Ésta como muchas más imágenes son una representación de las palabras mentales las cuales contribuyen a una simplificación de la información, por medio del reconocimiento y la emotividad que evoca la imagen.

Evidentemente, es de gran complejidad que una campaña cultural se base en la totalidad de la imagen porque sería limitarse de conocimientos generales y por consiguiente no se desarrollaría plenamente una difusión como en el caso del turismo. Por el contrario, para proyectos culturales en la cual su propósito fundamental es el refuerzo y reafirmación de los saberes culturales, la imagen es de gran ayuda para nuevas propagandas de refuerzo cultural. De manera que a continuación se analizaran dos factores determinativos, el primero es un análisis de una propaganda que utilizó la totalidad de la imagen artística para el refuerzo de la cultura en México; y el segundo es el análisis de la imagen fotográfica a consecuencia que es uno de los principales instrumentos de comunicación visual de la sociedad actual.

Muralismo Mexicano

En 1922, México tuvo un programa de renovación y promoción de la cultura a nivel nacional el cual la imagen era su totalidad, su objetivo era reforzar y reafirmar el nacionalismo en un lenguaje en el que toda persona pudiera entender. Por esta razón, las imágenes fueron el texto visual en el que todo mexicano pudiera leer y comprender, debido a que el 90% de las personas eran analfabetas. Los murales fueron un medio de difusión donde propiamente las imágenes mostraron la historia y los valores de la nación.

El muralismo fue propiamente una propaganda cultural basada en la emotividad y significación del arte mostrado para el pueblo, que para su elaboración tuvieron que realizar los papeles de historiadores y artistas, entre otros oficios, para poder plasmar su arte.

Ideología (Nacher, 2004):

- Poética basada en los principios nacionalistas, unido a una voluntad de renovación.
- Concientización de México como pueblo mestizo, de su importancia, de su grandiosa tradición cultural precolombina, su dolorosa conquista española que, bien

o mal, hizo posible el nacimiento de nuevos pueblos.

- El mexicano tenía que tomar conciencia de su larga historia, de su origen, de su identidad, a través de las imágenes públicas que señalaran, reflejan y abrieran caminos hacia un futuro mejor.
- Se usaron espacios públicos como soportes de temas en los que se reflejaron acontecimientos históricos, desde una nueva manera de ver la realidad.
- El indigenismo debía ser engrandecido para tomar conciencia de su protagonismo histórico.
- La imagen debía reflejar realismo para que se pudiera identificar con la gente. Una imagen comprometida, solidaria e inspirada en la realidad de los individuos, una imagen de realismo social capaz de intervenir en esa realidad y cuyo destinatario eran las masas.
- Las imágenes de gran formato ubicadas en espacios públicos visibles eran la reafirmación de llegar a las masas, el espacio del que nadie podría ser dueño, por tanto, todos podrían poseerlo.
- La expresión del diseño monumental es de dominio público.

Influencias recibidas :

- Cultura y del arte prehispánicos
- Realismo Social alemán
- Nueva Objetividad
- Ideales socialistas marxistas
- Ideales románticas
- Expresionismo y otras corrientes de la época.

Temática:

- Hechos y personajes históricos mexicanos
- Pasado prehispánico
- La conquista española
- Explotación nacional y extranjera
- Revolución nacional.
- Reformas sociales y culturales
- Democracia y dictadura
- Liberación del pueblo, guerra y paz
- Capitalismo y socialismo
- Exaltación del trabajo del pueblo humilde, de la ciencia y de la técnica al servicio del progreso

Elementos formales (Nacher, 2004):

- A veces utilizaron los elementos formales tradicionales como: perspectiva, volúmenes, claroscuro, planos, etc.
- Para la pintura ilustrativa-descriptiva usaron la superposición de figuras, engrandeciendo de los personajes más destacados sin importarles en qué plano y a qué distancia se encuentren, como en las pinturas medievales.
- Acentuaron el dinamismo, el movimiento, los efectos cromáticos que resaltan el dibujo, en conformidad con un estilo que va desde un

realismo naturalista a un expresionismo dramático; aquél de acuerdo con la descripción didáctica, éste con el fin de estimular sentimientos y pasiones, como orgullo, coraje, desprecio y rechazo, exaltación y amor patriótico.

◦ Las técnicas del fresco y del encausto fueron utilizadas ampliamente, además se experimentaron técnicas nuevas, unas 150 distintas, incluyendo materiales para la industria, como la piroxilina (pintura para automóviles), aplicada con pistolas de aire, resinas sintéticas (vinílicas, acrílicas, silicones), losetas cocidas a altas temperaturas, mosaicos, metales, piedras de colores, etc.

◦ Construyeron también bastidores especiales de acero, rellenos de cemento y cal, arena y polvo de mármol, que fijaban en las paredes por medio de ménsulas y pernos, separados del muro unos cuantos centímetros con el fin de preservar el mural de la humedad, cuarteaduras y otros accidentes.

Observaciones:

Andrea Imaginario (2000) menciona que este arte es considerado como parte tesis, parte propaganda, que debió recoger elementos capaces de ser leídos por las masas, justamente para lograr su cometido: fortalecer en el ciudadano, reafirmar el sentido de la mexicanidad y los valores de la revolución. Sin embargo, para algunos autores el muralismo mexicano presenta una paradoja: "la idea de que los murales llegan al pueblo es a veces errónea. Los murales mexicanos se encuentran, en su mayor parte, en los edificios estatales... El campesino

común no fue nunca la verdadera audiencia de este trabajo", dado que "fue producido por los burgueses y apoyado por un gobierno reformista que mató dirigentes populares como Zapata y Villa".

Los murales tenían el objetivo de propagar un mensaje nacionalista para todo el pueblo, pero éstos no fueron dirigidos correctamente debido a que los murales sólo tenían de espectador a el ciudadano. Aún así, los muralistas trabajaron en un lenguaje visual más generalizado sin crear discriminación alguna.

Aunque el muralismo surgió de la revolución mexicana, los artistas retomaron el pasado prehispánico para dar a conocer la historia de cada región y reforzar conocimientos anteriores. No obstante, es difícil poder leer e interpretar estos murales, porque muchos de los artistas se basaron en la cita de códices prehispánicos para poder plasmar los acontecimientos de la manera más fiel, descrita por nuestros antepasados. Los murales tienen una complejidad de comprensión porque contienen simbolismos que fueron propios de su tiempo y que ahora resultan difíciles de comprender. De manera que algunos historiadores cumplen la función de explicar al espectador la representación de los murales, haciendo de éste un aprendizaje audiovisual.

A pesar de todas las críticas, el muralismo mexicano fue una propaganda cultural sin texto que pudo reforzar y reafirmar a la

cultura, además de que esta propaganda tuvo una gran difusión que llegó a ser conocido por todo el país y por el mundo entero. Por esa razón, se considera de guía para la creación de nuevos proyectos de renovación y promoción de la cultura para reforzar y reafirmar la identidad de la nación.

Imagen fotográfica

Para un país que lee muy poco, como México, las imágenes se han convertido nuevamente en un factor esencial para propagar ideas. Las imágenes se han transformado en el lenguaje regional y universal, el cual hace más fácil la existencia de la humanidad. Se sabe que más del 80% de la información que recibe el hombre contemporáneo, que habita en las grandes urbes, es a través del mecanismo de la percepción visual. Con esto se reafirma que la información y la cultura que se generan en nuestros días tiene un tratamiento visual predominante (Zunzunegui, 1989).

Nos hemos convertido en lectores de imágenes, debido que dentro de la zona urbana las imágenes han invadido al ciudadano. César González Ochoa (1986) menciona que “las imágenes, los mensajes icónicos en general, se aprenden a leer; leer una imagen es poner en acción una serie de operaciones diversas, cuya realización determina diferentes niveles de comprensión”. De esta manera que la imagen comprende a ser un texto visual, un lenguaje por el cual requiere de un aprendizaje cultural para así obtener una comprensión sobre la lectura de una imagen.

La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para poder comprender el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de la historia humana, desde las pinturas rupestres (Dondis, 1992). El sentido de la vista requiere muy poca energía y a través de ésta recibimos información en cuestión de una fracción de segundos. Donis A. Dondis (Id) menciona que “la mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará aún más en el futuro”.

Para Julio Vera Vila (2003) “la imagen fotográfica es una forma de expresión visual, con un gran protagonismo en el arte y la cultura actual, que contribuye a crear la idea que el ser humano tiene de sí mismo y del mundo que le rodea”. Por lo tanto, la importancia de la fotografía no sólo reside en el hecho de que es una creación sino sobre todo en el hecho de que es uno de los medios más eficaces de moldear nuestras ideas y de influir en nuestro comportamiento. El modo de que las técnicas de la imagen fotográfica han transformado nuestra visión del mundo (Freud, 2001).

“La fotografía, como instrumento que es, puede ser utilizada con técnicas muy diversas para múltiples fines, y siempre, tanto para su autor como para quien la contempla, sus repercusiones son de tipo emocional, cognitivo, moral,

ideológico, etc. Sin embargo, su uso didáctico ha estado más asociado a un tipo concreto, el de la fotografía realista; y a un mismo fin cual es el de mostrar los objetos con mayor grado posible de iconicidad”.

(Vera, 2003)

Por otra parte, la fotografía digital ha ampliado el horizonte hacia la creación de las imágenes fotográficas, en donde ya no sólo es cuestión de reducción de tiempo en elaboración, sino que ahora la imagen fotográfica puede ser tratada digitalmente con el propósito de que la imagen forme por si misma una información a través de sus propiedades. Dicho de otra manera, la imagen fotográfica digital se ha convertido en el nuevo lenguaje visual en el cual se ha empleado para los mensajes masivos, en especial para el campo de la publicidad.

Reflexiones

Julio Vera (Id) realiza una serie de reflexiones sobre el uso pedagógico de la imagen, en las que destararemos las siguientes:

- ° La foto es reflejo de nuestra manera de mirar, de nuestra capacidad intelectual para comprender el mundo, para analizarlo, para valorarlo, para reconstruirlo, para sentirlo en toda su complejidad.
- ° Las fotos delatan nuestros intereses y ayudan a cultivarlos a la vez que nos enseñan a mirar, nos indican las cosas que valora la gente, los acontecimientos a los que presta atención una sociedad o una época

histórica.

° Hay miles de maneras de encuadrar la imagen, de seleccionarla, de retocarla. Por lo tanto es un instrumento válido de construcción y expresión de una visión personal, de una forma de estar y ser en el mundo.

° La borrosidad, el desenfoque controlado, el barrido, la exposición larga, el pintar con luz, las exposiciones múltiples, el fotomontaje o el retoque digital son técnicas al servicio de la capacidad expresiva de la fotografía que rompen con la idea estereotipada de que una buena fotografía es aquella que se aproxima a la realidad con mayor nitidez y claridad.

° Del mismo modo que cuando mayor sea el control de la técnica fotográfica, mejor podrá el autor expresar sus intenciones. Cada foto es el resultado de un acto comunicativo entre el fotógrafo, la realidad y el receptor, cuyo significado varía en función de quien lo ve, el contexto y el momento.

° La fotografía, como el arte, la dramatización y el cine son un recurso apropiado para procurar aprendizajes integrales. Aprendizajes en los que lo emocional y lo racional se hallan indisolublemente tramados.

° En toda fotografía hay una parte que se ve y otra invisible que hay que interpretar no sólo con ayuda del intelecto, sino también de las emociones. Aprender a hacer y ver esa parte de las imágenes es una experiencia educativa sumamente enriquecedora que ayuda a pensar críticamente el tópico según el cual “una imagen vale más que mil palabras”.

Propaganda cultural basada *en el muralismo muralimo mexicano*

4.3

Tema de la propuesta de diseño:

Propaganda cultural basada en el análisis de conceptos del muralismo mexicano y de su simbología histórica-cultural. Creación de un diseño monumental de dominio público para el refuerzo y la reafirmación de los orígenes de la identidad mexicana.

Usuario:

Personas de nacionalidad mexicana que viven en zonas urbanas de México.

Planteamiento del problema:

A través del paso de la modernización a México, muchos de los elementos que constituyen a nuestros orígenes, tales como: los monumentos históricos, artesanías, costumbres, tradiciones, leyendas, mitos, dialectos y razas indígenas, aun existentes, han tenido un desinterés total por parte de la gente que vive en zonas urbanas, en donde muchas veces aquellos elementos han sido presos del significado de lo primitivo, la pobreza, la ignorancia y la discriminación. En otras ocasiones, el patrimonio cultural se ve afectado con el cambio de actitud de las nuevas generaciones en donde para ellos, lo tradicional aleja a la modernidad.

Otro de los problemas más importantes, es que el ciudadano se ha convertido en un consumidor potencial en el cual han desarrollado un aprendizaje a través de los medios de comunicación como la radio, la

televisión e impresos como revistas, periódicos, anuncios publicitarios, etc. De esta manera es que las ciudades están inundadas de imágenes publicitarias por el cual lo público se vuelve comercial.

Objetivo general:

Desarrollo de una propaganda cultural basada en la temática de los orígenes de México, con el propósito de que el diseñador desarrolle imágenes con carácter informativo y artístico, a fin de estructurar significados de símbolos históricos-culturales mexicanos a modo de actualizar, reforzar y reafirmar conocimientos que ayuden al mexicano a tomar conciencia y comprender sobre su identidad.

Objetivos específicos:

° Tener un acercamiento entre los orígenes y la modernidad, por medio de la renovación y actualización de la información, por el cual se puedan realizar representaciones de hechos históricos que pertenezcan a los orígenes de nuestra cultura, a través de los factores y medios presentes en la que el hombre actual se desenvuelve.

° Desarrollar un concepto diferente hacia la imágenes pública, proporcionando así una nueva aplicación fuera de lo comercial. Por lo tanto, se contribuirá a la imagen pública cultural para desarrollar un diseño monumental de espectaculares de dominio público que representen hechos históricos como apoyo al patrimonio cultural.

Relación base

Muralismo Mexicano

TEMÁTICA:

Hechos y acontecimientos históricos mexicanos
El pasado prehispánico
La conquista española
Exaltación del trabajo del pueblo indígena
La técnica al servicio del progreso

ELEMENTOS FORMALES:

Pintura descriptiva con **superposición de figuras**

Realismo naturalista y expresionismo dramático; para estimular sentimientos y pasiones de orgullo, exaltación y amor patriótico.

Experimentación de **técnicas**

Utilización de **bastidores especiales de acero**

Diseño de Información

TEMÁTICA
Escudo nacional

Fotografía digital para hacer un tratamiento de la imagen.

Utilización de **espectaculares**.

Fotografía Digital

TEMÁTICA

Superposición de imágenes, **fotomontajes**

Realismo y expresionismo por medio de los **saberes culturales**.

Criterios de diseño

Hay diversos aspectos que se tomaron en cuenta para seguir una metodología en el proceso de diseño. De esta manera se analizó paso a paso los siguientes criterios de diseño:

Contenido Informativo

Se propone retomar el significado del escudo mexicano, pues que es uno de los símbolos históricos - culturales más importantes de la nación, que marca el punto de partida del origen a la civilización. Este símbolo se estructurará en una serie de imágenes fotográficas tratada digitalmente, a modo de actualizar y reforzar su conocimiento por medio de una imagen realista que ayude al mexicano a comprender sobre su identidad.

Presentación de la información

El contenido informativo será presentado por imágenes espectaculares para tomar un espacio de dominio público al cual el ciudadano pueda verlo diariamente sobre su recorrido a la escuela o del trabajo hacia a la casa. Por lo tanto, los espectaculares serán colocados sobre calles, avenidas importantes de la ciudad y frente a instituciones educativas. Los espectaculares serán impresiones digitales sobre lona.

Selección de imágenes

Esta propuesta de diseño se utilizarán en su mayoría, imágenes fotográficas tomadas de bancos de imágenes, por la razón que lo

importante es el resultado final. Existen grandes cantidades de fotografía alrededor de todo el mundo por la cual ya no es necesario realizar tomas fotográficas cuando existen fotos profesionales con las características necesarias para elaborar nuevas imágenes a través de tratamientos de la imagen. Las fotografías originales poseen una lectura, pero al tratar éstas con filtros, cambios de color, interposición de fotos o fotomontaje, cambian sus propiedades esenciales y el resultado es una nueva imagen y un nuevo mensaje.

Michel Foucault, realizó una argumentación acerca de la desaparición del autor y pone en entre dicho ¿qué importa quien habla?. De esta manera analizó principalmente a el autor de literatura, sin embargo, considera que cualquier tipo de autor puede tener una desaparición. Foucault (1969) menciona "... que lo propio de la crítica no es poner de relieve las relaciones de la obra con el autor, ni querer reconstituir a través de los textos un pensamiento o una experiencia; más bien tiene que analizar la obra en su estructura, en su arquitectura, en su forma intrínseca y en el juego de sus relaciones internas."

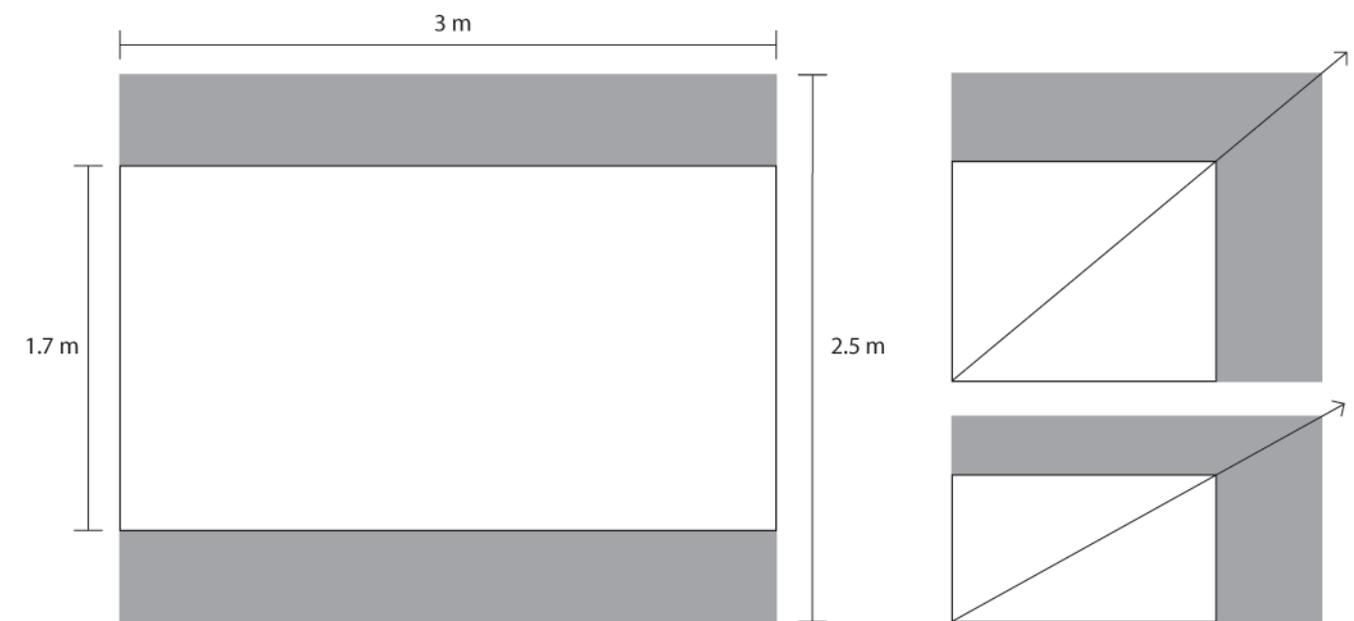
Roland Barthes también realizó un escrito sobre el autor en el cual lo tituló como: la muerte del autor. Barthes consideró que en algún tiempo existió el ver y prever, la necesidad de sustituir al autor por el propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que era su propietario; entonces hace mención que es el lenguaje, y no el autor, el que habla; porque la mejor forma consiste en suprimir al autor en

beneficio de la escritura, lo cuál como se verá, es devolver su sitio al lector (Barthes, 1987).

El diseñador como autor de sus trabajos nunca va a dejar de desaparecer, porque es evidente que existe un quien que realizó ese algo. Pero como ya se ha dicho, lo importante es el resultado que se obtiene y para eso se necesita la reacción del usuario o lector. A esto, Foucault (1969) menciona que “un texto anónimo que se lee en la calle sobre un muro tendrá un redactor, pero no tendrá un autor.” Por otra parte Barthes (1987) comenta que “un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, una contestación; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector... Por lo tanto, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor”.

Dimensiones

Las dimensiones de las imágenes pueden variar dependiendo del espacio disponible; ya que puede ir sobre un soporte de acero de un anuncio anterior o colocado sobre una pared frente a una institución. Sin embargo, a estas variantes se le otorgaron medidas establecidas para mantener un control sobre las dimensiones de la imagen.

Programas y efectos

Se utilizó Photoshop para crear fotomontajes, transparencias, fondos y superposiciones de imágenes, así como filtros para retocar la imagen original.

Proceso de diseño

Mapa verbal

Las imágenes que se elaboraron se basaron en aspectos y características de los saberes culturales de nuestro país. De esta manera es que se desarrollaron dos mapas verbales las cuales contiene palabras claves que sirvieron para crear una imagen al que todo mexicano pueda entender.

Los orígenes precolombinos

Misticismo: Leyendas y mitos
Cosmología
Antropología
Arqueología
Artes: Pintura, escultura y arquitectura
Colores: Negro, rojo, ocre y azul.
Dioses y divinidades

Escudo Nacional

Águila
Serpiente
Nopal
Lago de Texcoco
Leyenda de Aztlán
Tenochtitlán
Aztecas

Algunas de estas palabras fueron utilizadas en la serie de imágenes para la solución gráfica.

Recopilación gráfica e informativa

Águila y serpiente:

El águila devorando a una serpiente es una de las imágenes que se han representado por muchos años en nuestra cultura. La lucha del águila y la serpiente ha sido un hecho que muy pocas veces se ve, no obstante el hecho es una realidad.

Para nuestros antepasados el hecho se basó en la interpretación de sus creencias religiosas donde el águila era un símbolo solar, mientras que la serpiente representaba el agua. Alfredo López Austin (citado en Florescano, 2001) menciona que “la combinación de ambos animales en lucha aludía a la oposición del fuego y el agua, del día y la noche, del cielo y la tierra, del calor y el frío, de la sequía y la lluvia”.

La interpretación católica cristiana le ha dado un significado diferente a estos dos elementos, el cual a la serpiente se le atribuye la interpretación del mal o de Quetzalcoatl, y el águila como el bien y el cristianismo. De manera que la combinación de ambas es la derrota del bien sobre el mal, la victoria del cristianismo sobre el politeísmo.

A pesar de todas estas interpretaciones, actualmente el águila y la serpiente han sido considerados como la señal de la profecía de la fundación de la gran Tenochtitlán.

Perfil y frente de una “palma” veracruzana del Clásico tardío. Ave predatora con una serpiente en el pico.

Representación del águila solar hui-chola que ataca a las serpientes acuáticas. Museo Americano de Historia Natural.

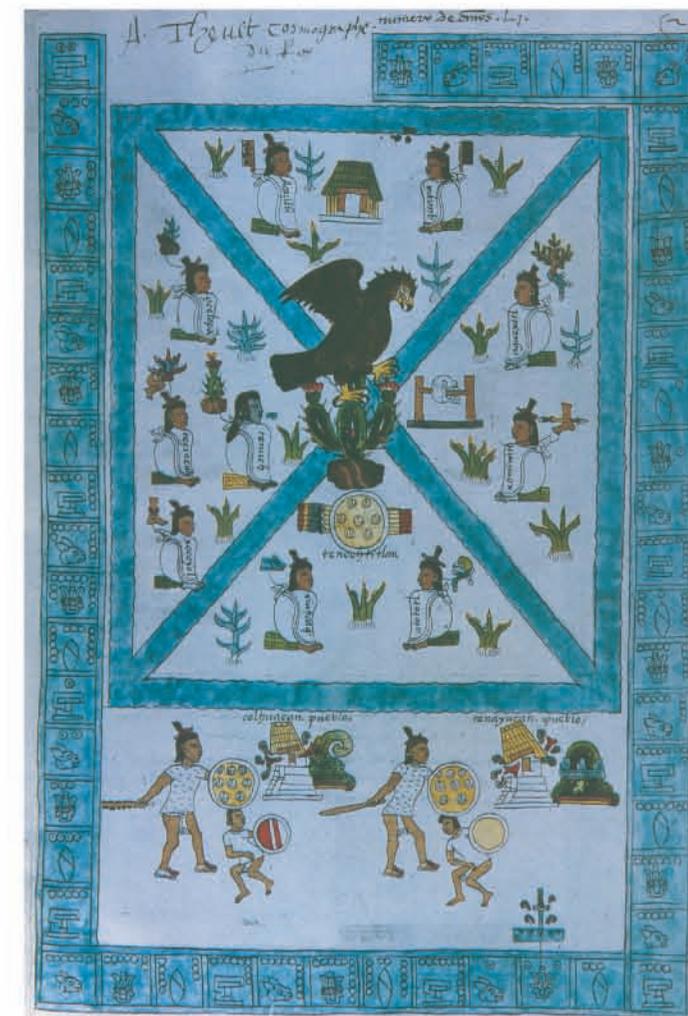
Leyenda de la fundación de Tenochtitlán:

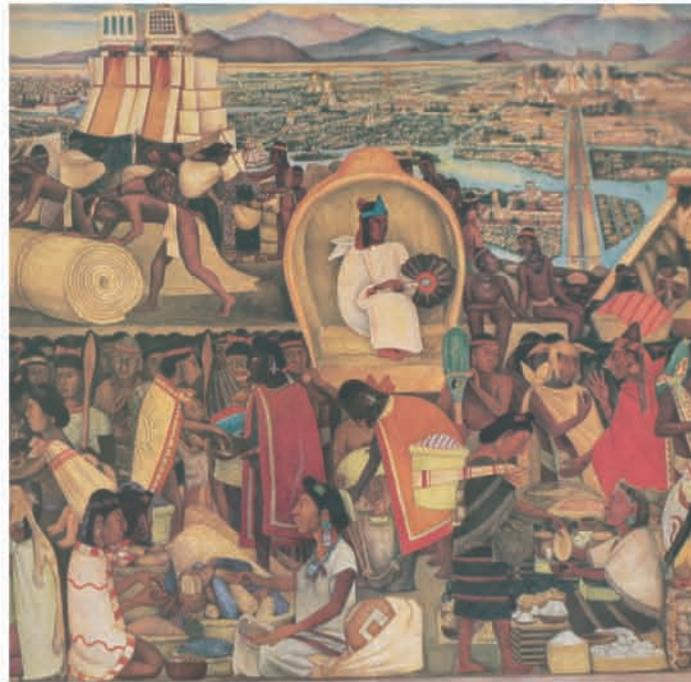
Este grabado representa la leyenda profética sobre la peregrinación en busca de la señal por la cual indicaría el lugar de la fundación de la Gran Tenochtitlán. El Escudo de las antiguas armas Nahoas contribuye a la historia del escudo nacional donde, sin duda alguna, se funde la leyenda de Aztlán.

La leyenda se representaba por las antiguas Armas Nahoas que era: un águila sobre un nopal, teniendo entre sus garras una serpiente y destrozándola con el pico. El nopal salía de entre unas peñas rodeadas en su base por tenues aguas opalinas; circundaban verdes tules y frondosos carrizales, mismo lugar en que las tribus toltecas, terminaron sus peregrinaciones realizando el pronóstico de Tenoch; vieron el águila Anáhuac que allí había tendido su vuelo majestuoso, deteniendo la mancha creída interminable y de tan prolongada vida nómada. Se dice que a quien correspondió la gloria de haber terminado aquella jornada, fue al guerrero sacerdote HUEMAN que significa el manos Grandes, quien fue el que condujo a las tribus hasta orillas del lago de Texcoco, en donde se detuvieron por el milagro de aquel maravilloso hallazgo señalado. Cumpliéndose así la suprema y sagrada encomienda de los dioses (Solís, 1940). De ahí que se marca el punto cronológico de donde arranca la historia de México, así como la fundación de la antigua Gran Tenochtitlán por la alianza tolteca y azteca: 13 de marzo de 1325.

Código Mendoza, representación de la fundación de México- Tenochtitlán. En el centro se encuentra Huitzilopochtli transformado en águila.

Diego Rivera, 1945 . (detalle) El tianguis, La gran Tenochtitlán. Palacio Nacional.

Este es uno de los murales que representan claramente al acentamiento de la civilización después de haber encontrado la señal profética de la tierra prometida. Diego Rivera hace uso de documentos históricos fieles a la época precolombina para crear una escena con gran detalle basada en la descripción indígena, el cual muestra los inicios de una ciudad donde contiene construcciones a los alrededores del lago de Texcoco y al fondo los volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, que reflejan una ubicación más precisa de la fundación, la ciudad de México. La sociedad es representación de la abundancia, la gran expansión y la enorme actividad de los diferentes estilos de vida, que condujo a formar a una de las más importantes ciudades del territorio mexicano.

El Escudo Nacional:

El 20 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza expide por decreto una restauración por el cual se recobrara la pose original del águila del antiguo escudo Nahoá, cambiar de un águila imperialista de alas abiertas y simétricas, por un águila de perfil a la que se le conmemora actualmente. Este grabado fue una estilización del artista Michoacano Don Antonio Gómez R.

Diego Rivera, 1929-35 . (detalle) La historia de México. Palacio Nacional.

Muchos de los muralistas han utilizado elementos del escudo nacional para enfatizar significativamente a la nación. De esta manera, Diego Rivera crea un mural titulado la historia de México, en el cual muestra acontecimientos de gran importancia dentro la historia de la nación. Uno de los elemento más importantes de este mural es la imagen centrada de lo que representa el escudo nacional, donde en la parte inferior describe a una batalla entre españoles e indígenas, mientras un sacerdote Azteca ofrece un sacrificio humano a los dioses. El águila sostiene entre su pico uno de los elementos del emblema en la cual descansa, posiblemente sea la representación de la serpiente emplumada, Quetzalcoatl.

Orozco, de igual manera utilizó elementos del escudo y la bandera nacional para crear una idea contemporánea bajo la interpretación de una amenaza imperialista. La imagen central del mural presenta a un águila siendo estrangulada por una serpiente. Este símbolo ancestral de México, representa a las fuerzas de la noche y el día, la vida y la muerte, batalla con el poder simbólico de el inframundo. Abajo, una figura femenina esta

montada sobre un jaguar que ronda sobre nopales. Este ensamble triangular claramente simboliza lo contemporáneo con la idea ancestral mexicana, la cual presenta una dicotomía, el orgullo e independencia contra la opresión que es construido por la lucha constante de las fuerzas de definiciones nacionales. En el fondo se percibe la bandera en la que interviene la amenaza de un jaguar como animal que arquea rodeando a un ataque por detrás de la mujer. Esta imagen es descrita como una voraz y hambrienta bestia que simboliza la amenaza del imperialismo. En el lado derecho del mural, tres figuras femeninas representan la ley, libertad y justicia estando como guardias de una independencia de México y sus libertades. El mural lleva la idea de un México independiente que constantemente guarda contra fuerzas inexplicables que amenazan a la integridad (Rochfort, 1998).

Como resultado del análisis anterior, se pudo llegar a una conclusión que los elementos fundamentales de la representación de la leyenda se funda en la imagen de el águila y la serpiente. Sin embargo, se pretende hacer una recreación de la escena de la leyenda de Aztlán para contribuir a los propósitos de reforzar y reafirmar el conocimiento acerca de uno e los símbolos más importantes que conforma el pasado y el presente de nuestra nación.

José Clemente Orozco, 1940. Alegoría a México. Biblioteca Gabino Ortiz, Jiquilpan, Michoacán. Palacio Nacional.

Banco de imágenes

Colección Imagebank

Imagen completa

Aplicaciones

Representación de imagen completa

Representación de fragmento

Imaggen 2

Colección Imagebank

Imagen completa

Representación de imagen completa

Representación de fragmento

Sondeo

Se encuestaron a 25 personas de diversas edades (de 13 años en adelante) y de diferentes clases sociales (principalmente de clase media). A los encuestados se les mostró las dos imágenes completas de tamaño carta, las cuales tuvieron que responder tres preguntas para la imagen 1 y las mismas preguntas para la imagen 2. Las preguntas se basaron en el análisis común de la imagen, tales como las funciones: denotativa (identificación), connotativa (interpretación) y emotiva (afectivo).

Preguntas:

Profesión o estudios:

Edad: Sexo:

1. ¿Cuáles son las figuras o elementos que observas en la imagen? (Denotativo)
2. ¿Cuál crees que sea el significado o el tema de la imagen? (Connotativo)
3. ¿Qué emoción o sentimiento te provocó al ver la imagen? (Emotivo)

Observaciones: (clase social)

Resultados:

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Imagen 1

Respuestas:

- Nacionalistas
- Otras interpretaciones
- Ninguna interpretación

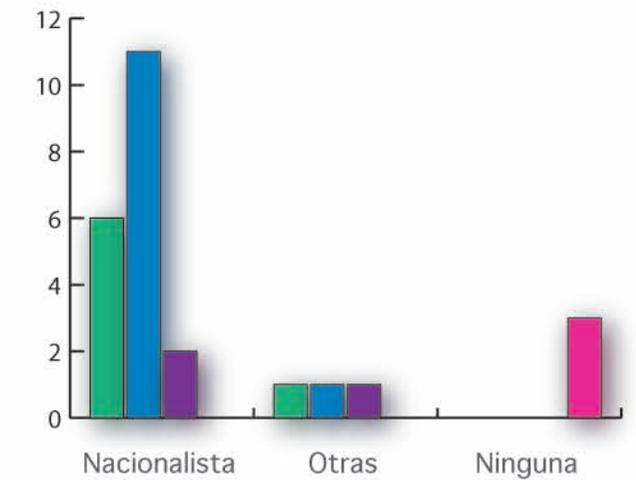
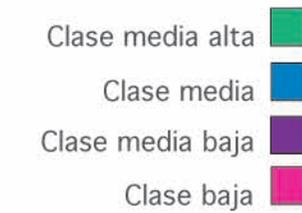
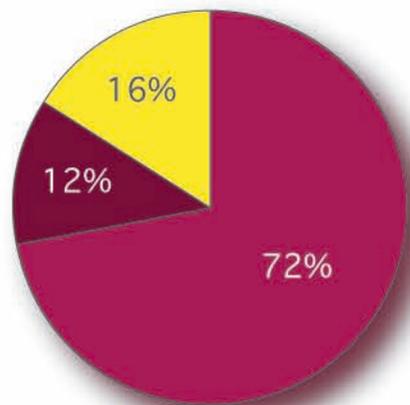

Imagen 2

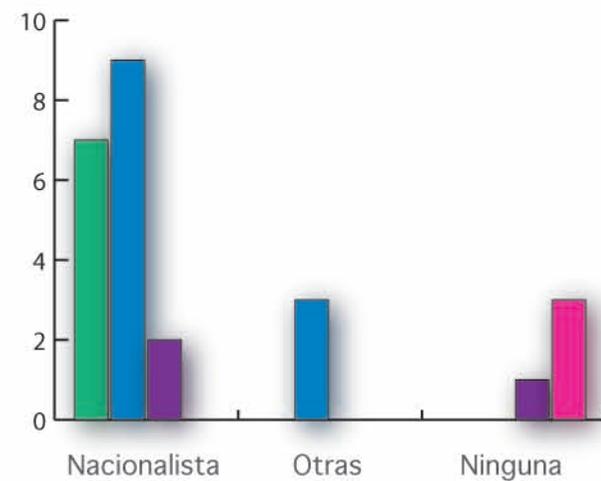

El 76% de los encuestados identificaron la imagen 1 como representación de un símbolo mexicano. Se pudo percibir que un 12% interpretaron a la imagen con simbolismos generales, tales como: opresión, poderío o la lucha del bien contra el mal. El otro 12% de los encuestados, sus respuestas se desligaron del simbolismo mexicano y por lo tanto, la imagen fue vista como un hecho real, sin significado alguno.

Respuestas:

■ Nacionalistas
 ■ Otras interpretaciones
 ■ Ninguna interpretación

■ Clase media alta
 ■ Clase media
 ■ Clase media baja
 ■ Clase baja

El porcentaje de resultados de la imagen 2 fueron similares a la gráfica anterior. De 25 encuestados, 18 respondieron que la imagen representaba a la fundación de México. Los 7 restantes no respondieron o dieron otras respuestas diferente a las esperadas.

Con esto se comprobó que las imágenes elaboradas pertenecieron a un lenguaje visual, la cual todos los encuestados pudieron identificar los elementos icónicos de la imagen. Se pudo observar que en la función interpretativa, las respuestas variaban según en nivel de aprendizaje de la persona, de tal manera que para la mayoría de los encuestados de clase media-baja y baja no pudieron interpretar correctamente a la imagen debido a que no existía un conocimiento previo de la simbología histórica-cultural del escudo nacional mexicano. Conforme a la función emotiva, las respuestas fueron más pensadas e incluso más difíciles de responder, con el motivo de que esta función de análisis en la imagen resulta ser muy poco común y complejo de expresarse.

Dicho todo la anterior, se pudo comprobar que para las personas que tienen un aprendizaje de educación cívica y un conocimiento de la historia de México, la identificación y el reconocimiento de los símbolos nacionales dio un reforzamiento acerca de la identidad mexicana.