

introducción

El tema de este proyecto “La aplicación de los elementos y conceptos básicos del diseño gráfico en la Talavera” es elegido después de una investigación sobre las dos partes principales: la Talavera y los elementos y conceptos principales del diseño gráfico. En esta investigación se logra encontrar en cuanto a la parte del diseño gráfico desde una simple descripción de los elementos y conceptos, acontecimientos históricos, descripción, hasta llegar a sus principales exponentes en cuanto a la Talavera. Mientras que al hablar de la Talavera se profundiza en lo que es, como es, porque y para que, al mismo tiempo que los antecedentes históricos, las influencias y el tiempo actual. Esto con el fin de lograr una mejor relación entre ambas partes para poder resaltar estos elementos y conceptos gráficos en el arte de la Talavera.

Este tema de tesis se realiza en base al interés que he adquirido por la Talavera, ya que tengo una relación muy estrecha con ella, su proceso, fabricación, origen, etc. La intención es encontrar algo innovador en la Talavera y explotar las características de tradición, antigüedad, manualidad y calidad, y con ellas relacionar lo creativo, contemporáneo y visual del diseño gráfico. Es por ello que a lo largo de este proyecto se pretende adentrar en las características más notables del diseño gráfico mexicano al igual que de la Talavera, en cuanto a sus antecedentes históricos, elementos principales, la evolución que tiene a través del tiempo, las influencias, sus elementos y su función. Teniendo una mejor visión de estas partes esenciales de lo que son la Talavera y los elementos y conceptos del diseño gráfico, se crea una relación de tiempo muy interesante puesto que la Talavera es un arte antiguo, que tiene como características la utilización de un procedimiento en base manual, mientras que el diseño gráfico tienen características específicas (trazos, utilización del color, formas, texturas, etc.) Es por ello interesante un enfoque del diseño gráfico aplicado a un material tan elaborado como es la cerámica de la Talavera.

La elección de este tema se ha logrado en base a una previa investigación acerca de algunos aspectos importantes en cuanto al arte de la Talavera, sus orígenes, funciones, finalidad, etc. ya que a primera instancia no se pueden definir algunos de los elementos principales. Por otro lado, al investigar sobre el diseño gráfico, se encuentra que es un tema extenso y de gran interés, y que sus elementos y conceptos forman parte del entorno humano. Es importante resaltar que las dos partes fundamentales de este proyecto: la Talavera y los elementos y conceptos del diseño gráfico, forman parte fundamental de una evolución dentro de la cultura mexicana, en primera instancia la Talavera, como arte que se encuentra en constante cambio, no en cuanto a proceso, sino en cuanto a creatividad, mientras que los elementos y conceptos, van día a día, evolucionando conforme a las necesidades del hombre.

El problema a tratar a lo largo de este proyecto es esta relación entre algo antiguo y algo contemporáneo. Ya que creo importante encontrar elementos o conceptos gráficos en este mundo de la Talavera tan rico y misterioso. De la misma forma creo importante conocer más a fondo las dos partes fundamentales de esta tesis. Por un lado al diseño gráfico y por otro lado la Talavera. Esta tesis pretende identificar, analizar y justificar la “aplicación de los elementos y conceptos básicos del diseño gráfico en la Talavera”.

Al realizar este proyecto tengo como objetivo por medio de la aplicación de los elementos y conceptos del diseño gráfico en la Talavera se pueda apreciar una fusión creativa, donde se puedan notar las características principales de las dos partes. De igual manera, pretendo por medio de esta fusión, localizar y enfatizar las características principales de la Talavera logrando mostrar una idea creativa, artística y característica del área de diseño gráfico.

La aplicación de los elementos y conceptos gráficos en la Talavera es una investigación sobre un tema que tiene como principal característica la creatividad. Podemos encontrar elementos gráficos en la Talavera en diseños antiguos que datan del siglo XVI, donde los elementos más simples como la línea y el punto, o conceptos como la abstracción o la composición juegan un papel importante para el funcionamiento de los diseños en la Talavera. Pero no se tienen datos de una relación entre diseñadores gráficos y la Talavera en la actualidad, al menos no de forma constante. Y es por ello que se abordó este tema tan interesante, pues se cree importante que el diseñador gráfico no cierre sus posibilidades, si no que encuentre más caminos que abarcar, que no se quede con el plano bidimensional, que busque otras alternativas. Esta investigación me parece que tiene una gran cantidad de beneficios, primero como proyecto en general, donde como se menciona anteriormente, su principal énfasis cae en la innovación del diseñador gráfico, pero esta investigación lo que hace, es que te lleva a lo largo de la historia del diseño gráfico, pasa por sus elementos y conceptos, etc. llega a la Talavera, nos muestra sus antecedentes, sus influencias, su origen, nos muestra un proceso antiguo y rico, y así nos lleva hasta llegar a esta relación tan interesante entre estas dos partes, ambas de modo singular están llenas de creatividad e innovación.

A lo largo de este proyecto de tesis se pretende investigar la aplicación de los elementos gráficos del diseño gráfico dentro de la Talavera, en cuanto a la representación de estos, al igual que de sus conceptos principales y crear una relación de temporalidad y de espacio del diseño gráfico, específicamente del diseño gráfico mexicano. Al mismo tiempo esta investigación lo que pretende es, primero conocer las partes fun-

damentales de la Talavera y los elementos y conceptos del diseño gráfico, y después encontrar esa relación en la aplicación de los elementos y conceptos en la Talavera.

En el segundo capítulo se pretende hacer una recopilación de los elementos básicos del diseño gráfico al igual que de los conceptos principales en los que el diseño gráfico se basa. Busca definir y analizar por un lado, conceptos tales como: composición, volumen y forma, espacio y contraste. Al mismo tiempo se toman elementos tales como el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento que son los componentes irreductibles de los medios visuales, y en este caso del diseño gráfico, como lo muestra en su libro *La sintaxis de la imagen*, D.A. Dondis. Con ellos en este capítulo se pretende dar una correcta definición y descripción de cada uno de ellos, permitiendo entender cada elemento, pues cada uno de ellos tiene una capacidad para transmitir información de una forma fácil y directa. Es importante hacer hincapié en los elementos y conceptos gráficos que forman parte fundamental del diseño gráfico, pues realmente son la base de este proyecto, con lo cual se pretende crear una relación entre los elementos básicos del diseño gráfico y la Talavera.

Este segundo capítulo se hace un pequeño análisis de los antecedentes históricos del diseño gráfico, de modo que la importancia de este a lo largo de la historia del hombre se entienda. La importancia de los antecedentes históricos no debe terminar en algo general, y por ello se presenta en este capítulo una breve historia del diseño gráfico mexicano. En cuanto a los autores que se toman como referencia tenemos a D.A. Dondis, con *La sintaxis de la imagen*, Cheatham con *Design concepts and applications*, al igual que a Jorge L Nieves Saavedra, con *Diseñadores Gráficos Mexicanos*. Con estos autores, se crea el marco teórico, para lograr una investigación completa de los elementos, conceptos y datos fundamentales del diseño gráfico. En cuanto a contenido en el marco teórico referente al diseño gráfico, se utilizaron las publicaciones de otros autores, como es el caso de Wicius Wong, en cuanto a color, y a conceptos del diseño, ya que en sus obras *Principios del diseño en color* y *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*, nos da otra perspectiva de lo que son elementos básicos del diseño como el color, la textura, etc. *Diseño visual: introducción a las artes visuales*, de Dantzic, con la cual se adentró en el campo visual, en la importancia de los elementos y conceptos en el diseño, junto con Norberto Chávez con *El oficio de diseñar* nos muestran su filosofía sobre la utilización del diseño gráfico al igual que de sus principales componentes. Por otro lado encontramos a James Ackerman con su artículo de *Arte y Evolución*, perteneciente al libro *El movimiento: su esencia y su estética*, con el cual logré con-

ceptuar el tema del movimiento en relación al aspecto gráfico. La Talavera de Puebla, es una de las manifestaciones artísticas más tradicionales de nuestro país, con una inmensa diversidad de formas, colores, diseños, símbolos, etc. que unidas forman parte de la cultura mexicana, y pilar de la poblana. Con características llenas de vida la Talavera se muestra ante el mundo segura y viva. Con antecedentes tan ricos como las culturas Asiáticas e Islámicas, pasando por la española, la llegada de la Talavera de la Reina a Puebla, cambió el rumbo de esta ciudad, llenándola de ese colorido y elegancia que le trajo la cerámica de Talavera. Y de esta mezcla de culturas, la Talavera de Puebla mantiene sus esencias, y en sus formas y decorados, podemos apreciar estas influencias lejanas. El paso del tiempo a través de la “alfarería poblana” hasta su transformación en la Talavera de Puebla va de la mano de un sin fin de acontecimientos históricos, culturales y sociales que finalmente llegan a fundirse en lo que es este magnifico objeto en el que se pueden apreciar diferentes conceptos y elementos del diseño gráfico: la Talavera.

Para entender más acerca de la Talavera, el capítulo tercer, encontramos una breve definición, para que sirva en la actualidad, pero se profundiza en esta investigación para lograr entender como pasa de ser un elemento utilitario a uno decorativo. La historiadora Leonor Cortina, nos explica los antecedentes históricos de la Talavera, quién en conjunto con la reconocida revista “Artes de México” escrito alrededor de la Talavera, aportando a esta investigación referencias claras para entender los inicios de un tipo de cerámica común, que con las invasiones árabes en España y los comercios con otras culturas va evolucionando. Al mismo tiempo Gonzalo Cervantes, en su libro El vidriado en la cerámica, nos explica las principales influencias: China, Árabe, Prehispánica y Española que tiene la Talavera, cada una de las cuales ha dejado en la Talavera, características que hoy en día se pueden seguir apreciando en el arte de la Talavera. Por otro lado encontramos a autores como Alberto Ruy Sánchez que con su artículo El mundo de la Talavera, al igual que Margaret Connors McQuade en Talavera Poblana, nos muestran en este capítulo, el origen de la Talavera, como se inicia a su llegada a Puebla, en base a que elementos se forma, y porque es tan valiosa. Explican también el proceso de realización de la Talavera, proceso que se mantiene en iguales condiciones desde su inicio en el siglo XVI. Sus ingredientes, la mezcla de ellos, su función, y los diferentes nombres que toma cada cosa. Este capítulo pasa por toda la historia de la Talavera desde su origen, hasta llegar a la actualidad en la que la Talavera es vista como un elemento meramente decorativo, con gran tradición, y de excelente calidad. En este inciso, se presentan los últimos acontecimientos importantes que la

Talavera ha tenido, desde la llegada de Enrique Ventosa a Uriarte Talavera, hasta una serie de exposiciones con la incursión de artistas y algunos diseñadores gráficos.

Al llegar a este punto, se han mostrado ya los aspectos más importantes de las dos partes fundamentales para la culminación de este proyecto. Por un lado la Talavera, arte de gran tradición que ha logrado a través del tiempo, mantener sus procedimientos y características aunque se encuentre en constante movimiento a la par del hombre. Por el otro lado tenemos al diseño gráfico, con sus antecedentes, sus principales diseñadores, con una trayectoria que evoluciona y que sus elementos y conceptos principales son la base para el desarrollo de esta forma de comunicación. Con estas dos partes fundamentales, se puede adentrar más en este tema de “la aplicación de elementos y conceptos básicos del diseño gráfico en la Talavera” mediante un análisis de esta interesante aplicación y finalmente con algunas piezas que son sin lugar a duda muestra representativas de la Talavera.

Mediante la investigación realizada en cuanto a la Talavera, y al diseño gráfico, más específicamente a los elementos y conceptos que conforman éste, se pretende llegar, a lo largo de este último capítulo, a encontrar una relación interesante que tenga como principal objetivo encontrar estos elementos y conceptos básicos del diseño gráfico en la Talavera, al igual que dar a conocer algunos rasgos del diseño gráfico que se encuentran en la Talavera y la apreciación de la obra de algunos diseñadores gráficos que han incursionado en este arte, logrando así, mezclar arte y diseño de una manera única. Al mismo tiempo, se realiza un análisis general en cuanto a los elementos y conceptos que se manejan dentro de la Talavera y ya desde sus orígenes o a lo largo de su evolución, con lo cual se adquiere un mejor conocimiento de este arte, se adentra en los elementos y conceptos y los identifica.

Después de este análisis se realiza el siguiente en cuanto a algunas piezas seleccionadas de Talavera, con el fin de identificar de manera concreta los rasgos principales del diseño gráfico. Este capítulo brinda información acerca de los principales exponentes del diseño gráfico en la Talavera, una reseña de su trabajo al igual que algunas de sus obras más sobresalientes para dar un mejor seguimiento a la relación diseño gráfico-Talavera.

Para finalizar, el proyecto de tesis, “Aplicación de elementos y conceptos básicos del diseño gráfico en la Talavera” pretende, como se menciona anteriormente, identificar los elementos y conceptos, analizar en general si la Talavera tiene estos componentes del diseño gráfico y valorar esta relación al igual que el producto de la incursión de diseñadores gráficos en la Talavera.