

5
2 ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

EL CARTEL DE TEATRO Y SU IMPORTANCIA COMO MEDIO PUBLICITARIO

DIRECCION
ESCUELA NACIONAL DE
ARTES PLASTICAS
AV. CONSTITUCION No. 600
Xochimilco 23, D. F.

T E S I S
Que para obtener el Título de:
LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO
P r e s e n t a

CARLOS GUTIERREZ LOPEZ

México, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1990

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	pag.
INTRODUCCION	1
CAPITULO I. EL CARTEL COMO MEDIO PUBLICITARIO	
Características del Cartel	3
Definición del Cartel	6
Funciones del Cartel	6
Ventajas que ofrece el Cartel	12
CAPITULO II. EL CARTEL DE TEATRO EN MEXICO	
Origenes	16
CAPITULO III. EL LENGUAJE VISUAL	
El lenguaje de los mensajes visuales	43
Equilibrio	45
Tensión	48
Nivelación y Aguzamiento	50
Atracción y Agrupamiento	50
Elementos Básicos del lenguaje visual	51
Punto	52
Línea	52
Contorno	54
Dirección	55
Tono	55
Color	56
Textura	66
Dimensión	67
Movimiento	71
Estructura	74
CAPITULO IV. DISEÑO DE CARTELES PARA TEATRO	
Proyecto	78
"Flor del Vicio"	82
"La Mujer Ideal"	93
"Tirano, Travesti, Traidor"	103
CONCLUSIONES	113
BIBLIOGRAFIA	115

I N T R O D U C C I O N

A través del tiempo se han desarrollado diferentes medios de - comunicación, el teatro es uno de ellos y este cumple con la doble función de informar y entretener. Sin duda el teatro es uno de los medios más atractivos por el complejo trabajo de autores, directores, actores, iluminadores y escenógrafos. El teatro en México atraviesa por un difícil momento, posiblemente por la falta de co tumbre de la gente para asistir regularmente a este o por el costo de las localidades, aunque debe de considerarse que su precio en México es razonable si se compara con el de otros países.

Para que el teatro continúe cumpliendo con su importante función social y desarrollo, se pretende que a través de la utilización - del cartel como medio publicitario, se promuevan las obras teatra les.

Se sabe que el cartel es un buen medio informativo, la presente investigación pretende dar a conocer las ventajas que lo constituyen como un excelente medio publicitario, así como su importancia.

Para poder tener un mejor concepto sobre lo que es en realidad el cartel de teatro se creyó pertinente investigar sobre su origen en México.

Para la realización de un cartel es necesario conocer los elementos básicos del lenguaje visual, estos se presentan en la investigación de manera sencilla. Dichos elementos son primordiales no só lo para la realización de un cartel, sino para la creación de todo mensaje visual.

El último punto de la investigación expone la realización de tres carteles para teatro pertenecientes a tres obras de autores jóvenes mexicanos : "La mujer ideal" de Hortensia Moreno, "Flor del - vicio" de Janet Macari, José A. Morales e Isaac Bañuelos y -

"Tirano, travesti, traidor" de José Carlos Navarro.

La exposición plantea para su realización una sencilla metodología para la elaboración de carteles de teatro, esta metodología propone resolver el problema partiendo de un formato y tamaño del cartel mismo que depende de las posibilidades de quien desea anunciarse. Posteriormente se propone que el diseñador junto con el director de la puesta traten sobre el concepto que debe portar el cartel que anuncie la obra. Después se realizará un estudio sobre la imagen que pueda representar al espectáculo, así como el diseño total del cartel. Por último se determinará el color que tendrá el cartel dependiendo de su contenido.

CAPITULO I

EL CARTEL COMO MEDIO PUBLICITARIO

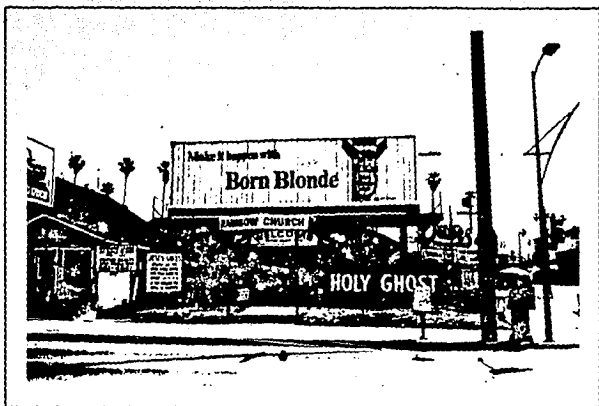
Características del Cartel.

El cartel pertenece a un grupo de medios publicitarios denominados por especialistas en comunicación visual como publicidad exterior. Este tipo de publicidad se refiere a toda manifestación publicitaria con imágenes y texto que toma como soporte muros, fachadas, - postes, estaciones del metro, interiores del convoy, autobuses - (dentro o fuera de él), plazas, estaciones ferroviarias y de autobuses, aeropuertos, estacionamientos, campos de fútbol, plazas de toros, etc., ya sea en anuncios luminosos o pegados sobre algún soporte.

El Cartel constituye un medio publicitario que cuenta ya con una larga historia. Este presenta un mensaje visual y tipográfico (aun que es posible encontrarlos sin texto), impresos generalmente en papel o materiales similares, en diversas técnicas, su tamaño por lo general es grande y varía según sus necesidades.

Una de las características que debe portar siempre un cartel es la sencillez, esta presenta la posibilidad de informar instantáneamente, el impacto visual que se pretende dar se logra en gran parte - por el uso del color, eligiendo grandes contrastes. La síntesis de forma también es primordial, esta permite una fácil y rápida percepción de la ilustración, fotografía o simplemente del juego tipográfico, todos estos elementos en coherente composición.

En cuanto a texto se refiere, se tiene la consideración de que el cartel será percibido por personas en movimiento, es por eso que el texto generalmente es breve y la mayor parte la ocupa la ilustración, aunque no en todos los casos, los textos pequeños pueden ser recordados con facilidad.

La publicidad exterior toma como soporte muros, panorámicos, postes y todo lugar en el que se pueda poner un anuncio.

Uno de los objetivos esenciales del cartel es imprimir un mensaje en el receptor inmediatamente, esto se logra con un continuo ataque de repetición.

Generalmente el cartel constituye la síntesis de toda una campaña publicitaria.¹

Hoy en día el cartel posee un lenguaje propio y con lineamientos generales; también guarda una estrecha relación con el teatro, la T.V., el cine y la pintura mural por el hecho de que puede ser percibido por más de dos personas a la vez.

Es por ello que el cartel es considerado como un medio de masas. "El cartel es un grito en la calle por que es esencialmente callejero y se dirige no al individuo, sino al público; no a la persona individual, sino a la multitud".²

El tiempo adecuado para percibir el mensaje de un cartel, tomando en cuenta que se mira al ir caminando por la calle, depende del sitio en el que se encuentra expuesto y de su contenido. Aunque se cree que en una ciudad el tiempo que utiliza un espectador en captar el mensaje es de 2 a 4 segundos. El cartel se debe percibir con rapidez y a cierta distancia.

El cartel tiene la misión de anunciar un producto, un evento, un movimiento o simplemente una invitación a la acción.

Los italianos definieron al cartel como un grito en el muro, después fue considerado por otros como un puñetazo en el ojo. Estas consideraciones hacen referencia a que el cartel debe llamar la mirada del transeúnte por medio de la síntesis de la forma, con colores llamativos y con un texto mínimo, en general ser persuasivo, todos estos factores provocarán un recuerdo fácil del producto, servicio o evento incitando a la acción.

1 Elías Galindo Publicidad dinámica. 1975 p. 79

2 Jaime Vicens Carrió Empleo eficiente de diversos medios publicitarios, 1975, p. 9

El cartel es recordativo, por lo que no enfaiza ni da detalle de la información. Se realiza con diversos materiales como tintas, gouache, lápices de colores, pasteles, carbón, sanguina, etc., y en distintas técnicas.

Generalmente el destino del cartel es el muro, aunque el cartel puede tener como soporte cualquier superficie sólida. Algunos autores¹, consideran que los anuncios panorámicos son carteles.

El cartel a través del tiempo ha sido un medio que se substituye frecuentemente por el material en el que se encuentra impreso, es por ello que miles de carteles se hayan y se sigan perdiendo por miles en todo el mundo.

Definición de cartel

El cartel es un medio de publicidad exterior por el cual se dan a conocer servicios, productos, eventos o movimientos, invita a la acción y fija un mensaje en la memoria de quien lo percibe. La mayoría de los carteles expresan un mensaje gráfico con una breve línea de texto (ya sea el título del evento o frase publicitaria). Imagen y texto deben ser capaces de llamar la atención y ser comprendidos inmediatamente. Este medio puede ser percibido por más de un transeúnte a la vez. Regularmente es impreso en papel para tener como soporte alguna superficie sólida, su formato es variable.

Funciones del cartel

El continuo desarrollo tecnológico en los medios de comunicación no ha sido motivo para que el cartel pierda importancia, aunque su tamaño como técnica de impresión, reproducción y conceptos, se han visto modificados debido a cambiantes requerimientos sociales y por corrientes artísticas.

La historia del cartel presenta un mundo de posibilidades que ha

¹ José María Parramón Vilasoló, Así se pinta un cartel, 1972 P.17

Aunque los carteles generalmente se ubican en los muros, por su material ofrecen la posibilidad de tener como soporte cualquier superficie sólida.

creado este medio dentro de la publicidad. En la actualidad viene a ocupar un lugar importante dentro de los medios publicitarios, - hay quien no sólo lo considera un medio necesario en la publicidad sino que lo catalogan como factor básico de esta. Además de que este medio participa todos los días de lo que una sociedad necesita, piensa, desea, etc.

Una de las funciones primarias del cartel es la atracción de la mirada de los transeúntes con mensajes inmediatos, provocando un impacto en el espectador por mensajes fácilmente perceptibles.

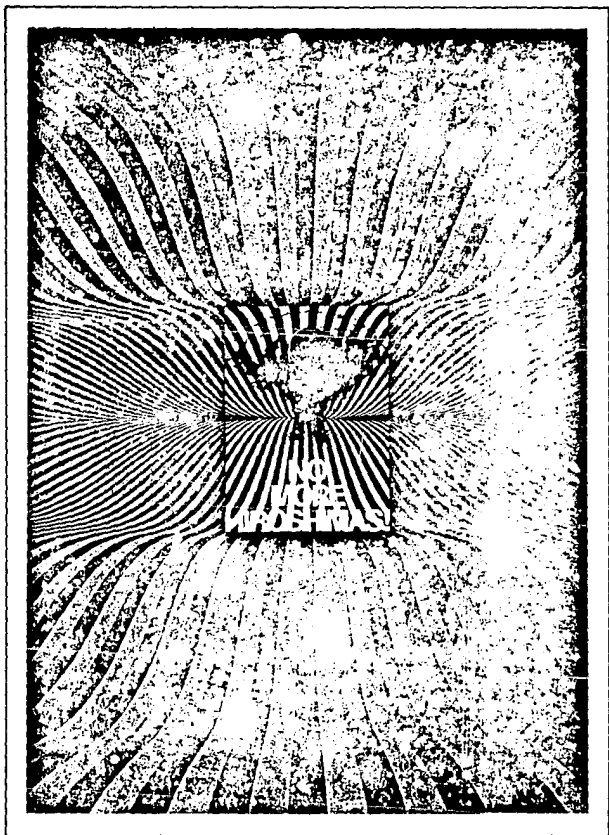
La constante repetición del mensaje proporciona a lo anunciado un carácter que en otro medio sería imposible denotar, como también crear un efecto de sugestión, que tiene como objetivo que el receptor asimile las características básicas del producto y se impriman en su memoria.

El cartel debe informar a un público en continuo movimiento por las calles, desde su creación ha sido planeado para más de un espectador, teniendo en cuenta que este medio podrá ser visto por diversos grupos de personas. Todas estas tareas que cumple el cartel son -- con el fin de informar y comunicar ideas.

Dentro de lo que es la función social del cartel, es importante - planearse la situación de si el cartel es fiel medio de proyección de la realidad o toma parte en ella modificándola en alguna forma convenida por el sistema al que pertenece, para sí poder definir - gran parte de su función.

En la sociedad capitalista el cartel es cada vez más utilizado para acrecentar el consumo, participa como medio para invitar a las masas a la compra. Supuestamente este sistema por medios adecuados trata de ocultar sus verdaderos fines sociales, uno de estos medios es la publicidad y como parte importante de ella el cartel, que - aumenta las ventas, da a conocer los productos y entre otras cosas

⁴ Iván Tubau Dibujando carteles, 1979, P.16

Cuando un cartel es sencillo y directo es percibido fácil y rápidamente.

seduce. Actualmente la publicidad en parte está enfocada a la creación de necesidades, el cartel participa de la creación de deseos que después se verán transformados en necesidades. Este tipo de cartel incrementa el consumo de necesidades superfluas, falsas, no sentidas, y que con la adquisición de un nuevo producto se pueden ver resueltos ciertos problemas.

Por otro lado el cartel político o de denuncia social tiende a manifestar irregularidades de la sociedad, tratando de crear en el público cierta concientización para un cambio en las condiciones de vida. Por medio del cartel político se puede hacer una invitación a movimientos de búsqueda de libertad y justicia social a través de la cooperación.

Como se ha podido observar es posible que ambos carteles perturben la realidad. El motivo de este punto dentro de la investigación no es profundizar hasta esclarecer las funciones específicas de cada uno, su estudio requeriría capítulos completos, es por ello que existe cierta dificultad para dar una definición general del cartel, y en cada uno de los casos su definición dependerá del tipo de información del cual sea portador.

El cartel también educa como medio de comunicación de masas. El cartel es parte activo de la autodidaxia, que se refiere a que el individuo se puede autoinformar de aspectos de interés. Por este tipo de enseñanza se pueden conocer lugares lejanos, formas de conducta, gráficas de diversos valores, leyes, derechos u obligaciones, etc. Un cartel que cumple efectivamente con su función educa también visualmente a quien lo percibe.

Este importante medio es partícipe de la continua construcción de un ambiente artificial, o sea el actual mundo exterior. Cabe mencionar la función decorativa que ha creado el cartel decorativo, (también conocido como poster) ha venido a ser fuerte precursor de la revolución en la decoración de interiores.

El cartel además de cumplir con su importante función social, ha venido a revolucionar la decoración de interiores.

Por último, el cartel ha propiciado un campo de desarrollo profesional a los encargados de la comunicación visual y a artistas que participan en esta labor.

Ventajas que ofrece el cartel

Algunas de las más importantes ventajas con las que cuenta el cartel con respecto a otros medios son las siguientes:

- El cartel posiblemente sea el más antiguo medio publicitario, - debido a su efectividad aún sigue vivo a pesar de algunos movimientos que han modificado la gráfica, además de ser el medio publicitario más conocido por el público.
- Uno de los principales intereses capitalistas es el de extender mercados, tratando de atraer más que otros productores del mismo producto, es aquí donde se valen del cartel para atacar por todo sitio para invitar al consumo.
- Es bien sabido que para vender con éxito hay que anunciar bien, por medio del cartel se informa masivamente del producto.
- Los objetivos de venta al mencionar un artículo son aplicables en muchos casos a la promoción de servicios, eventos, etc., todos ellos tienen por ley la necesidad de anunciarse, de otro modo nadie se enteraría de su existencia, el cartel participa activamente en esta labor; anuncia, da a conocer y familiariza el producto con el consumidor. El público regularmente compra sólo artículos o hace uso de servicios que conoce y les tiene confianza.
- Una vez que con el cartel se da a conocer un producto, aumenta la demanda obteniendo incrementos en la producción, se reducen los costos de producción, obteniendo también como resultado prestigio en el producto.
- Al ser expuesto un cartel anunciando un producto en la vía pública, hace más real al producto incluyéndolo en el entorno común del público denotándolo por repetición de manera tal que en otro medio sería imposible resaltar.
- Es posible que el riesgo que representa anunciar en la vía pública por no poder generalizar el tipo de público que verá el -

mensaje, desaparece cuando se tiene en cuenta que la información proporcionada puede ser pésima para un sector, pero la más idónea para otro sector.

- El cartel tiene la posibilidad de tener un gran alcance. Bien distribuido por toda una ciudad puede alcanzar a la mayoría de sus habitantes. Rita Majocchi⁵ ejemplifica este punto diciendo que se puede poner un sólo cartel por una plaza por la que transitan miles de personas.
- La mayoría de los carteles en tiraje por varios miles informarán a cientos de personas, por lo tanto si logra un beneficio se multiplicará.
- Se ha hablado en muchas ocasiones sobre si la creación y elaboración de un cartel significa un gran gasto, el cartel anuncia, promueve, incrementa la producción y el consumo y además extiende mercados, pero posiblemente lo más importante es que crea una marca y da prestigio. Es entonces cuando a este gasto además de considerarlo necesario, viene a representar una inversión justificable y un gastos relativo al ver los enormes beneficios que trae consigo.
- El cartel es un medio informativo para multitudes, probablemente el más económico, trabajado por miles su costo se reduce considerablemente.
- Tratando otro aspecto sobre la inversión que significa la elaboración de un cartel, su constante repetición percibida por el consumidor da la gran ventaja de ser gratuito para este; el percibirlo en la vía pública no representa un costo extra, cosa que no sucede cuando se anuncia en otros medios impresos como revistas, periódicos, etc.
- Sin duda alguna, una de las virtudes más importantes del cartel es que puede ser percibido sin gran esfuerzo a cierta distancia.
- Un cartel que cuenta con un buen diseño crea en quien lo ve una idea que durará por algún tiempo, existen personas que por este efecto los coleccionan (no se olvide que algunos artistas han alcanzado la fama por sus carteles).

⁵ Rita Majocchi Como hacer publicidad, 1973, P.72

- El cartel es el mejor medio publicitario en sitios como el metro que además de que no sufre daño alguno, es visto por miles de personas en momentos en que lo único que se tiene que hacer es esperar a que llegue el convoy para abordarlo, mientras tanto mirarán lo que más les atraiga, siendo el cartel perfecto en este momento para llamar por sus características y la rapidez con la que se puede percibir.
  - Es muy efectivo el cartel actualmente en México puesto en las paradas de autobuses, donde ocurre una situación similar al caso anterior, en ellas se pueden colocar carteles cubiertos por una lámina de acrílico que los mantiene en perfecto estado de las condiciones del clima, e incluso un amplio número de paradas se encuentran iluminadas, por lo que dan la enorme ventaja de trabajar las 24 horas del día los 365 días del año.
  - El cartel es un medio publicitario vivo, versátil y audaz en la mejor disposición de ser colocado en cualquier sitio, o preferentemente en lugares estratégicos.
  - Debe existir una parte del público que tal vez no vea televisión o quizá no compre revistas o periódicos por cualquier circunstancia, pero nadie deja de ver carteles por estar gratuitamente en cualquier sitio, como la vía pública por la que tiene que pasar para ir al trabajo, al colegio, de compras o a divertirse simplemente, y en muchas ocasiones varias veces en el mismo día.
  - Los principales medios publicitarios (entre ellos el cartel), han dado como consecuencia vastas opiniones de economistas, políticos y psicólogos acerca del fenómeno impuesto en sociedades de consumo y que actualmente se empieza a introducir en sociedades de economía planificada.
  - Tal vez este punto no represente una ventaja del cartel, pero la idea de su efectividad como parte activa de la publicidad, esta en el ámbito psicológico ha venido a ser motivo de estudio por los efectos que crea en quien la percibe, así como un condicionamiento de actitudes, cambiando formas culturales y básicamente fomentando nuevos tipos de comportamiento.
- Algunos de los inconvenientes al elegir el cartel como medio para anunciarse son:
- La dosis de la información que contenga el cartel puede ser perjudicial para el público como antes se mencionó.

- En ocasiones la utilización de este medio es en momentos específicos (como eventos especiales, campañas electorales, lanzamiento de un nuevo producto, etc.), esto por ser considerado por muchos una obra artística que necesita de tiempo para lograr efectos creativos por parte del realizador, como de un costo elevado.
- En algunos casos las condiciones de la vía pública son muy poco apropiadas para la buena percepción de un cartel, o simplemente cuando el entorno se muestra estorboso.
- El cartel es un medio masivo y en ocasiones el mensaje será percibido por gente a la cual no está dirigido.
- Un cartel mal planeado o mal realizado puede crear en el ambiente un aspecto desagradable para los viandantes.
- Por sus características, sólo puede ser portador de información básica y elemental.
- Al no ser estudiado a fondo el contenido informativo del cartel, puede traer como consecuencia ineficiencia, así como efectos nocivos para la campaña.
- La realización de un cartel incrementará los gastos presupuestados en el lanzamiento de un producto.

Todos estos inconvenientes pueden ser solucionados en gran medida con una buena planeación en su contenido y lugares estratégicos en los que se ubicará. Con este breve análisis de ventajas y desventajas del cartel, es posible saber que siempre serán más sus múltiples beneficios que sus pocos inconvenientes.

CAPITULO II

EL CARTEL DE TEATRO EN MEXICO

Origenes

No se conoce de manera exacta cual sea el origen de los primeros carteles que anunciaron algún espectáculo teatral, ya que los historiadores del teatro no han dado importancia a su estudio. Desde los principios del teatro en Grecia como culto a Dionisios, habrían de transcurrir siglos para que aparecieran anuncios impresos - de este.

Las obras teatrales en un principio eran parte de un culto, por lo que no había necesidad de anunciarlas para interesar al público, uno de los objetivos de estas puestas era que todo el pueblo pudiese asistir a ellas con entrada libre. Tiempo después en Atenas se inició la costumbre de pagar por un espectáculo cierta cantidad dependiendo de las posibilidades del público, esto para que todos - pudiesen asistir al teatro.

En el siglo XVI en España, cuando Lope de Rueda escribía piezas que él mismo representaba junto con un grupo de actores, alguien del grupo se adelantaba para anunciar con una trompeta la próxima llegada de la compañía. Al igual que Lope de Rueda, Cosme Oviedo y Cristobal de Avendaño entre otros, recorrieron villas y cortijos - llevando el espectáculo a los campesinos y aldeanos, llevaban con ellos a un candidato a actor que cuando la carreta en la que se transportaban se detenía, anunciaba la obra a grandes voces con un tambor.

Es a finales del siglo XVI en España, cuando se realizaron los primeros carteles de teatro, que en su origen estaban constituidos por un pedazo de cuero en el que se escribían unas cuantas líneas como aviso de un suceso próximo.

En México, el cartel de teatro se inicia a finales del siglo XVIII entonces se les denomina avisos, un ejemplar de 1807 para el Real

Coliseo (el único teatro que poseía la ciudad de México), no se diferencia de cualquiera de 1800 y de todos los de principios del siglo XIX y otro de 1907 puede ser igual a cualquiera del año siguiente hasta 1910.

El aviso, anuncio, programa o tira de la época de la colonia es idéntico a los que se realizaban en España para entonces, y estos muy parecidos a los de París. De no determinarse el lugar de la obra teatral, sería casi imposible determinar si el aviso pertenece a Madrid o a México.

En un principio no se le dió importancia a la impresión de carteles para dar a conocer las funciones del Coliseo, mismas que no se presentaban diariamente. Los primeros carteles que se realizaron en México para anunciar teatro se fijaban afuera del Coliseo y en cuatro o cinco lugares estratégicos de la plaza mayor, en ocasiones - estos eran manuscritos.

El Virrey Don Fernando de Gálves, Conde de Gálves fue quien expidió en 1786 el primer reglamento u ordenanzas de teatro, a partir de entonces se da importancia a hacer avisos. Tiempo después se inicia la impresión de avisos, estos deberían llegar a las autoridades y al público, se cree que se realizaban menos de un ciento - de ejemplares.

En el último tercio del siglo XIX, se acentuó en la capital el gusto por los carteles que anunciaban los estrenos en los teatros Nacional, Principal e Hidalgo. En estos carteles regularmente se presentaba la escena culminante de la obra anunciada. El iniciador de este arte fue el pintor catalán Ramón P. Cantó.

El programa más antiguo del Coliseo que se conoce, corresponde a 1807 y anuncia una función para recaudar fondos para "La solemne canonización del martir mexicano San Felipe de Jesús" (fig.1), el aviso es un texto justificado a un marco ornamental. Generalmente los primeros anuncios que se realizaron no presentaban el precio de la localidad.

Continuando las Compañías de este Real Coliseo su piadoso zelo por la solemne Canonizacion del Glorioso Martir Mexicano SAN FELIPE DE JESUS, han destinado para tan laudable fin el producto de una funcion teatral, que procurarán desempeñar à satisfaccion de este Público generoso, mañana Viernes ocho del corriente con las piezas siguientes.

DE REPRESENTADO.

- 1^a. Una pieza nueva titulada: a *Picaro, Picaro y medio.*
- 2^a. *El Negro sensible.*
- 3^a. *El Gato de España.*

DE CANTADO.

Unas Boleras nuevas por Señora Inés Garcia y Señora Mariana Carceña.

El Saynete *Las Férias del Puerto de Sta. Maria* por las mismas, y por Sr^a. Rosalia Medina, Sr^a. Guadalupe Gallardo, Sr. Luciano Cortés, Sr. Andrés Castillo, y Sr. Victoriano Rocamora.

DE BAYLE.

El *Churrupampfi* por Sr^a. Ana Maria Zendejas, Sr^a. Cecilia Ortiz, Sr. José Maria Morales, Sr. José Maria Acosta; y el Grande de *Dido Abandonada* de la composicion del Maestro Sr. Juan Medina.

Siendo esta funcion dedicada para una Obra piadosa tan recomendable, y no executandose de cuenta de la Casa, deben pagar todos los Palcos y Lunetas, exceptos los del Excm^o. S^r. Virrey y su Familia, N. C. y Sras. Jueces, en cuyo supuesto se replica encarecidamente a todas las Personas que ocupan dichos Palcos y Lunetas, que se sirvan avisar en tiempo por medio de los Cobradores, si los han de ocupar ò nó para esta funcion, à fin de que haya tiempo de arrendarlos, y no se rebaje su importe à la Obra pia si quedaran vacios.

La paga será DOBLE por orden Superior.

Durante once años que duró la guerra de independencia los espectáculos que se presentaron en el Coliseo fueron escasos, una vez consumada la independencia las funciones fueron más frecuentes, aunque irregulares debido a la economía por la que atravesaba México. Un aviso referente a aquellos años es el que anuncia una función celebrada el lunes 6 de enero de 1823 en el antiguo Coliseo que tiempo después se convertiría en el teatro Principal, este aviso al igual que el anterior está constituido únicamente por tipografía de distintas familias (FIG.2), los avisos de entonces carecían de ilustraciones o dibujos.

La década que inició en 1840 fue una etapa pobre para el teatro mexicano a causa de las luchas políticas que culminaron en la intervención norteamericana. A partir de la segunda mitad de los cincuenta el teatro mexicano alcanzó un auge inesperado, los avisos se mantuvieron a la tradición española en cuanto a tipografía, fue también en ese momento en el que la litografía ocupó un importante lugar dentro de las artes gráficas en México.

Para 1857, México cuenta ya con el Teatro Principal (antes Coliseo o Gran Coliseo, que data de la colonia), el teatro Nuevo de México, el Teatro Nacional, el Teatro Oriente, el Teatro Relox y el Teatro de la Fama que años después se convirtió en el Teatro Hidalgo. El teatro más popular de todos fue el Relox y de este existe un aviso que anuncia una función, "Pastorela para Niños", para la noche del 17 de enero de 1857, el aviso se compone únicamente de tipografía centrada con un decorativo marco y fue impreso en la imprenta de Vicente Segura (fig.3).

El taller de M. Murguía, imprimió un aviso para la función de la tarde del domingo 15 de febrero de 1857 dedicada al presidente de entonces Don Ignacio Comonfort y a beneficio del actor Juan López. Este aviso contiene una litografía que consta de tres ilustraciones unidas por un marco de flores y vegetales, y es muestra de los primeros avisos que presentaron ilustración. El autor de esta litografía

TEATRO.

En la tarde del Lunes 6 del presente mes de Enero de 1893.

El primer galán y director Don ANTONIO ROSAL, anuncia al respetable Público de esta corte la función del BENEFICIO que por contrato disfruta, para indemnización de una parte de su sueldo, la que constará de las piezas siguientes.

Dará principio con la comedia en tres actos, jamás representada en este coliseo, titulada

LAS ESCLAVAS AMAZONAS GUARDIAS DEL RET DE SIAM.

Su sobresaliente mérito le pone al nivel de las que merecen el mayor concepto. D. LUCIANO CORTÉS está encargado de la parte de gracioso, que entre varios chistosos lances, presenta la intriga del cambio de carácter de un sargento francés fanfarrón, en un negrito que tocará á la guitarra, canta y baila á un mismo tiempo una canción llamada el CHORROTE, imitando en sus ademanes á los naturales del África. Los dos primeros galanes serán ejecutados por DON JOSE MARIA AMADOR, y ROSAL: las decoraciones, trajes, compases y música militar correspondientes á las situaciones.

En seguida se ballará

LA PETENERA.

A continuación Doña Amade Vista cantará la acreditada tonadilla de

LA PATERA.

Y finalizará con la comedia en un acto, nueva, nominada

EL ENCANTO SIN ENCANTO O LA MAGICA APARENTE.

Adornada con estas transmenciones. Primeras varios árboles que se convierten en estatuas, volando una de ellas desde el teatro á la escuela, y otras que desaparecen por los escotillones. Segunda: Todo el foro de Montaña en vista de mar. Tercera: un árbol en magnífico trono donde asérese el galán.

Todas las piezas han sido escogidas á fin de agradar á los espectadores, principal objeto del interesado y de los actores encargados en su desempeño.

PAGA DOBE.

TEATRO

DEL RELOJ.

PASTORELA DE NIÑOS,

PARA LA NOCHE DEL SABADO 17 DE ENERO

DE 1857.

Habiéndome invitado multitud de personas afectas á los ratos de distraccion, á formar una compañía de niños, rodeado de mil pensamientos y abrumada mi mente con tan enorme peso, me decidí por fin á poner en escena, á pesar de mil obstáculos y fatigas, la muy divertida y graciosa pastorela *MURVA*, dividida en tres actos y titulada:

GUERRA A LOS HIJOS DE ADAN,

La que será adornada con todos los cantos que requiere su interesante argumento, finalizando con una preciosa

CONTRADANZA PASTORIL.

Esta es la funcion que dedico á mis favorecedores, suplicándoles encarecidamente se dignen disimular las faltas en que incurran dichos niños, pues su corta edad y mis escasos conocimientos en la direccion de ellos, no les permite hacerlo con la propiedad que desea vuestro humilde servidor

José M. Lopez.

NOTA.—Para costear los crecidos gastos que se han tenido que hacer para poner dicha funcion, la entrada será al módico precio de 1 real por persona.

TIP. DE V. SEURA.

Fig. 3

fía es anónimo (fig.4).

Los carteles de esta década se encuentran dentro de un modelo clásico en el que la tipografía casi siempre se encuentra centrada con los ya mencionados marcos ornamentales y el uso de varias familias tipográficas en un mismo aviso, posiblemente con el fin de dar variedad al anuncio. Una vez que se hace común la utilización de ilustraciones en los avisos se crean motivos que van de una ave con las alas extendidas sosteniendo en el pico un listón, hasta complejos dibujos que muestran escenas de la obra.

El aviso para la función del jueves 11 de febrero de 1858 para el teatro de Oriente anunció una gran función en la que la primera actriz de la compañía de actores del Nacional, preparó una función a beneficio y teniendo como invitado al Presidente interino de la República. El taller de Murguía realizó el aviso e incluyó una litografía que presenta a una china poblana en su cocina (fig.5).

En el Teatro Nacional actuó desde la pascua de 1859, una compañía dramática dirigida por Juan de Mata Ybarzábal representando obras del repertorio español. Para una función a beneficio se hizo un aviso que anunciaba para el 11 de julio la presentación de la obra de Luis Eguilaz que llevó como título "El Patriarca de Turia", drama en tres actos y en verso. El aviso fue realizado en el taller de Murguía creando una plancha litográfica fuera de lo común, sin duda es una de las más bellas y ricas en composición de la época. La ilustración presenta la boca de un escenario con dos columnas a los lados, en la parte superior del arco se encuentra una máscara de la que de los ojos salen dos lienzos con texto. La obra estuvo inspirada en un pasaje de la vida del poeta valenciano Juan de Timoneda, la ilustración reproduce la escena sexta del tercer acto cuando Timoneda, con un arcabuz en las manos defiende el honor de su hija a la que un hombre pretende raptar introduciéndose en el palacio del Patriarca de Turia, la joven a los pies del padre implora misericordia para el hombre. También se utiliza la perspectiva para crear la ilusión de profundidad, al parecer el aviso se encuentra incompleto.

TEATRO DE ORIENTE

MAGNIFICA Y SOBRESALIENTE FUNCION

A cargo de

DEL ICTOR Y MIQUINISTA DE ESTE TEATRO,

JUAN LOPEZ,

Para la noche del Domingo 15 de Febrero de 1910, lo que
tiene el honor de dedicar al Excm. Sr. Presidente de
la Republica.

D. IGNACIO COMONFORT,

CORONEL

del Batallon de Defensores del Orden y la Paz, y a los dignos
Cales y Oficiales del cuerpo de su ciudad, a lo que
se dignara asistir el

EXCM. SR. PRESIDENTE.

Fig. 4

TEATRO
DE ORIENTE.

ACTORES DEL TEATRO NACIONAL.

LA RANCHERA DE S. MIGUEL EL GRANDE.

MAGNIFICA FUNCION EXTRAORDINARIA,

QUE HONRARA CON SU ASISTENCIA EL SEÑOR PRESIDENTE
INTERINO DE LA REPUBLICA, SEÑORAL.

Don Felix Zuloaga.

A BENEFICIO

DE DOÑA JOSEFA GARCIA,

PRIMERA ACTRIZ DE LA COMPAÑIA,

Para la Noche del Jueves 11 de Febrero de 1858.

Fig. 5

La impresión que realizó con tinta negra sobre papel blanco (fig. 6).

Para las zarzuelas pastoriles que escribió Mariano Osorno y se -- presentaron el teatro de Nuevo México, Murguía grabó una litografía que siguió utilizando por más de veinte años, el aviso que se presenta fue para la función del 12 de enero de 1859, por la noche y en el se representa a un personaje cómico de zarzuela conocido -- entonces como "Chamorro", que años después ocupó el papel de "Bato" en las pastorelas. El personaje es obeso, moreno y viste como aldeano español del siglo XVII, porta además un sombrero mexicano de copa en punta. Esta fina litografía cuenta con un exquisito detalle en el rostro y en la ropa del personaje. El texto presentaría varios tipos de letras y tiene también el clásico marco ornamental (fig.7).

En el taller de M. Murguía se diseñó e imprimió en 1858 un aviso para la función a beneficio de la niña Lucianita de Ybarzábal, -- hija del actor Ybarzábal, que se celebró el 15 de febrero de 1858. En el aviso la pequeña niña de 9 años justifica sus deseos por actuar y pide perdón al público por las fallas que pudiese presentar debido a su corta edad. La obra elegida por su padre fue "Madre e Hija", o "Andrés el Gaitero", de Tamayo y Baus. La pequeña Lucianita representó en esta obra a una joven de 18 años. En el aviso -- presenta en la parte superior a una moza gallega o asturiana asustada, el texto es extenso y se justifica a un decorativo marco, la obra se presentó en el teatro de Oriente (fig.8), el aviso también se encuentra incompleto.

En el teatro de Nuevo México, se presentó una comedia de magia artificial para la tarde del 2 de febrero de 1859, el aviso fue realizado en el taller o litográfica de Iriarte, el singular ejemplar sale de lo convencional de entonces, 6 ilustraciones litográficas enmarcan el texto y muestran escenas varias de la obra siendo muestra del gran arte litográfico mexicano del siglo XIX, el texto se encuentra centrado y constituido por nueve familias tipográficas

Fig. 6

DE NUEVO-MEXICO.
SOPRESALIENTES Y DIVERTIDAS
ZABZUELAS PASTORILES,
DE
DON MARTIANO OSORNO,
PARA
EL MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1859.
Por la Noche.

Fig. 7

TEATRO DEL ORIENTE.
 AUTORES DEL TEATRO NACIONAL.

Magnífica función á beneficio de la niña Lucianita de Ubarzabal,
 PARA EL LUNES 15 DE FEBRERO DE 1935.

Apoyos empéñen á formar en mi alma cuando el corazón se abate, salvaguarda y arrestrada por un sentimiento
 que me preserque e disuelva en medio de mis sueños infantiles, hasta el grado de desear hallarme poseída de facultades
 físicas y morales, más a esas de mis caros años: este dulce sentimiento es la gratitud. El indulgente é ilus-
 trado padre, se dio de la mano, solo él que cubrió los de su amor y ardiente entusiasmo, y de los actores que brillan en su
 escenario, él que me ha permitido hacer una función, en su obsequio, fuera del teatro de
 donde para no faltarles, este grupo que yo quisiera agrupar en un día la casa de mis años que he tenido
 siempre conmigo: la trato de servir y complacerlo; y así, a pesar de que en la vida se reflexione, empujo
 que me halla en un grave compromiso para satisfacer la deuda que he contraído con mis favorecedores. Dedicada

Fig. 8

(fig.9).

En 1860, se comenzaron a utilizar también volantes informando de las obras teatrales, época también del comienzo de la desaparición de las elaboradas litografías que ilustraron los carteles.

Se hizo un aviso para la función que se dió el 15 de enero de 1861 en honor del Presidente interino, Don Benito Juárez, estuvo a cargo de la compañía dramática del teatro de Iturbide. Fue a partir de entonces que todas las compañías líricas o dramáticas aprovecharon todos los acontecimientos de la política liberal para organizar una función en honor de los políticos liberales (fig.10), el aviso continua dentro de la clásica tradición.

Al iniciar la octava década del siglo XIX surge un cambio en los avisos de teatro, la composición varía y se establece la costumbre del uso de la "Tira", que es un aviso impreso en papel delgado y corriente en formato rectangular- vertical, pero angosto. Desaparecen de los avisos las litografías y ocupan su lugar los grabados en madera o metal, adquiriendo la propaganda teatral un carácter-económico y popular. Dichos avisos fueron realizados de esta manera debido a la brevedad de las temporadas. Generalmente se constituían por tipografía en varios tipos o familias y en diferentes tamaños, en la parte superior regularmente presentaban un grabado-alusivo a la obra mencionada, ejemplo de este concepto son las tiras para anunciar el baile de máscaras realizado en el teatro Arbeu el domingo 8 y martes 10 de febrero de 1880, el baile de piñata en el teatro Arbeu para el domingo 15 de febrero 1880, el baile de vieja para el domingo 22 de febrero 1880, y el último baile de máscaras para el domingo 14 de marzo de 1880 en el teatro Arbeu; todas las tiras son obras de Vicente Reyes (fig.11, 12 13 y 14).

El Teatro Hidalgo contó con imprenta propia para la realización de su propaganda de la cual, se obtuvieron excelentes ejemplares calificados entonces como populares, muestra de ello es el aviso para la función de magia que se celebró el 7 de marzo de 1880 y que --

Fig. 9

TEATRO
■ ■
ITURBIDE.
— — —

Gran Funcion Extraordinaria
Y DE CONSEQUIO,
En celebridad de la feliz llegada del Excmo. Sr.
Presidente interino de la República,

D. BENITO JUAREZ.

— — —

Martes 16 de Enero de 1861

TIP. DE N. CHAVEZ.

Fig. 10

TEATRO ARBEU

Suntuoso Baile

DE VIEJA, ULTIMO DE LA TEMPORADA!

PARA EL

Domingo 22 de Febrero de 1880

El Baile de esta noche ha sido arreglado por el empresario, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

LUXOSAMENTE ADORNADO E ILUMINADO.
atendida en su teatro

¡¡UNA ELEGANTE VIEJA!!

En caso de un baile de noche, no hay que faltar a la fiesta, acompañada de la más brillante y elegante de las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

El Restaurant y la Cantina

Para el baile de esta noche, se ha arreglado un baile de noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

VISTROSOS PIERROTAS, TORINOS, ETC., ETC.

El baile de esta noche ha sido arreglado por el empresario, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

DOS DANZAS HABANERAS,

mejor preparadas para esta noche

IVARIAS COMPARSAS!

mejor preparadas para esta noche

La Estudiantina Mexicana,

que cantará el gran baile de esta temporada.

PRECIOS DE ENTRADA.

Una plaza primera y plaza...	1 00
Una plaza segunda y plaza...	0 50
Una plaza tercera y plaza...	0 25
Una plaza cuarta y plaza...	0 12
Una plaza quinta y plaza...	0 06
Una plaza sexta y plaza...	0 03
Una plaza séptima y plaza...	0 01
Una plaza octava y plaza...	0 00
Una plaza novena y plaza...	0 00
Una plaza décima y plaza...	0 00
Una plaza undécima y plaza...	0 00
Una plaza duodécima y plaza...	0 00

NOTA: El precio de la entrada para el baile de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

Por la Empresa, E. Fajardo.

Primer & Segundo, Plaza de la Catedral, Pinar del Rio.

Fig. 13

¡ULTIMO!

DEFINITIVAMENTE

ULTIMO BAILE
DE VASCARAS

(Despedida del Carnaval)

OBSEQUIO

AL PUBLICO.

FAMOSISIMO ENTIERRO

¡DE LA SARDINA!

EN EL

TEATRO ARBEU

EL 14 DE MARZO

Domingo 14 de Marzo de 1880

Este baile de esta noche ha sido arreglado por el empresario, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

Magnífico obsequio al Público,

que se hará en el teatro de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

CEREMONIA FUNEBRE

ELEGANTE SARDINA,

que se hará en el teatro de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

QUINCE SIEN MUELTOS

que se hará en el teatro de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

CUATRO ARREBAZADORS DANZAS HABANERAS,

mejor preparadas para esta noche

En el Restaurant y en la Cantina,

que se hará en el teatro de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

¡ULTIMO BAILE!

Despedida del Carnaval!

PRECIOS DE ENTRADA.

Una plaza primera y plaza...	1 00
Una plaza segunda y plaza...	0 50
Una plaza tercera y plaza...	0 25
Una plaza cuarta y plaza...	0 12
Una plaza quinta y plaza...	0 06
Una plaza sexta y plaza...	0 03
Una plaza séptima y plaza...	0 01
Una plaza octava y plaza...	0 00
Una plaza novena y plaza...	0 00
Una plaza décima y plaza...	0 00
Una plaza undécima y plaza...	0 00
Una plaza duodécima y plaza...	0 00

NOTA: El precio de la entrada para el baile de esta noche, para el más agradable y al más brillante del Carnaval, y al que no debe faltar gran baile, ni tampoco de las que se hacen en las temporadas. Para los señores de LA HABANA Y EL MUNDO. LOS que se quieran asistir.

Por la Empresa, E. Fajardo.

Primer & Segundo, Plaza de la Catedral, Pinar del Rio.

Fig. 14

tuvo como título "Todo lo Vale el Amor" o "La Pata de Cabra". En el se encuentra un globo que llena casi todo el aviso, del globo sale un hombre caracterizado a la usanza del siglo XIX con los brazos extendidos mostrando un lienzo con texto, el dibujo fue realizado por alguno de los hermanos Manilla que participaron en el dibujo e ilustración de propaganda para teatro, gozando entonces de gran prestigio. La tipografía estuvo a cargo del taller del teatro Hidalgo (fig. 15).

Las imprentas generalmente contaron con un nutrido archivo de grabados que reutilizaban, en ocasiones la ilustración iba en total acuerdo con la obra y a veces no.

Vicente Reyes, impresor de propaganda corriente (denominado así a los carteles comunes de teatro), realizó los carteles de temporada de prestidigitación que se realizó en el gran salón del Tivoli del Eliseo desde fines de junio hasta mediados de septiembre de 1880, el aviso del domingo 10 de agosto contiene un grabado al parecer italiano y representa a un mago detrás del mundo, el mago posee la clásica varita mágica de todos los magos del siglo XIX. Este aviso no tiene formato de tira, sino rectangular-vertical (fig.16).

El aviso para el domingo 15 de agosto de 1880, porta un grabado realizado en México probablemente por Manuel Manilla y se encuentra dentro de la composición clásica, al igual que el aviso para la función del 5 de septiembre de 1880 que por sus características el grabado parece obra de alguno de los hermanos Manilla (figs.17 y 18).

En 1887, se da a conocer José Guadalupe Posada poseedor de gran genio creativo, sin duda el mejor ilustrador de su tiempo, muchos de los cinco mil trabajos que realizó para Venegas Arroyo estuvieron dedicados a ilustrar propaganda para teatro, especialmente para el teatro Hidalgo.

TEATRO HIDALGO

Compañía Dramática Mexicana

Para la tarde del Domingo 7 de Marzo

A LAS CUATRO Y MEDIA EN PUNTO

DIVERTIDA COMEDIA DE MAGIA ARTIFICIAL

Ojo a los PRECIOS

Ojo a los PRECIOS

BUENAS DECORACIONES, VULCANOS, JUGUETES

MIRAD

MIRAD

PIEZAS QUE SE HAN DE SALTAR

ACTO I.º - Baile de Bolero y Danza con trapezo
del Señor Donde Aragonés en un Trío
ACTO II.º - Farsa

JOTA ARAGONESA

EN EL ACTO TERCERO
Se hacen el nacimiento de los Niños en
los brazos de

VULCANO
Gran Marcha Triunfal

Se ha hecho nacimiento de los

GRUÑAS
y los CHILOPES

PASO A DOS

Por PRECIOS DE ENTRADA: 1.º 50¢ | 2.º 25¢ | 3.º 10¢ | 4.º 5¢
Paseos por señores que no se pagan. Niños y niñas que no se pagan.
Luzes con efecto. Se hacen el nacimiento de los Niños en los brazos de los actores.
COMPAÑIA DEL SEÑOR HIDALGO

Fig. 15

GRAN SALON DEL TIVOLI DEL ELISEO.

Calle del Puente de Alvarado, núm. 251.

AVISO IMPORTANTE

PARA EL

Domingo 1º de Agosto de 1880

A LAS CUATRO DE LA TARDE.

A petición del respetable público, el Profesor ANTON POLETTI, artista Prestidigitador de las principales Cortes y teatro de Europa y America, se presentara por segunda vez y dara dos horas de Ilusion y magia natural, optica, química, mecánica, eléctrica y espiritismo, con intermedios de musica.

EL INEXPLICABLE COFEE (VARIADO), EL CRISTAL ELASTICO, LA CARTA ANIMADA, que producirá en poder de los espectadores el mas sorprendente efecto de desaparicion, aparicion y trasformacion de objetos [pertencientes al mismo público.] en seres vivientes.

VER PARA CREER.

Un obsequio á las Señoras. La botella encantada, la estrella de Oriente, EL SARETO DE MAONETO, APARICION, el anteojo de Galileo Galelei, la naranja de Arminia, visible é invisible. Extraordinario experimento del café Moka, con efecto maravilloso y ademas otras sorprendentes novedades, finalizando el espectáculo con una leccion que dará el Sr. Poletti, del

Modo de ganar la Loteria.

PRECIOS DE ENTRADA.

Entrada general.....DOS REALES.
Niños.....UN REAL

Los boletos para esta funcion se pueden tomar desde el dia anterior á la representacion, en la cartina del Tivoli, para más comodidad.

Las familias, colegios, ect, que deseen tener un rato de diversion, tanto de dia como de noche, en su propia casa, sin molestarse en salir de ella, pueden hacer á dejar su direccion á la calle del Coliseo Virjo, bajos del núm. 14, Armeria.

LA DIRECCION.

Vicente S. Riera, imp; Puente Quebrado núm. 11.

Gran Salon del TIVOLI del ELISEO.

Calle del Puente de Alvarado, núm. 251.

AVISO IMPORTANTE

PARA EL

Domingo 15 de Agosto de 1880,

A LAS CUATRO DE LA TARDE.

Cuarta y Extraordinaria Representación,
DE MAGIA Y PRESTIDIGITACION,

Que á petición del respetable público dará el Caballero Profesor ANTON POLETTI, el primer artista que en pleno día ha sabido distraer la atención del inteligente público de la Capital de México.

De la duda a la verdad. — De la verdad a la duda. — **¡¡VER PARA CREER!!**

El espectáculo será dividido en tres partes, con intermedios de música.

PRIMERA PARTE.— Los prodigios de las ciencias ocultas, QUIMICA, MECANICA-ELECTRICA y MAGNETISMO.

SEGUNDA PARTE.— Los milagros del progreso, ESPIRITISMO, evocación del espíritu protector.— Preguntas y respuestas instantáneas, dadas por el espíritu en presencia del público, y todo lo que hay de nuevo noble é instructivo en este entretenimiento.

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE.— *El non plus ultra de la Ilusión, las Maravillas de la Cartomancia.*— **GRAN NOVEDAD**

LA DESAPARICION DE UNA SEÑORA.

PRECIOS DE ENTRADA.

Entrada general..... DOS REALES.
Niños..... UN REAL.

Los boletos para esta función se pueden tomar desde el día anterior á la representación, en la cantina del Tivoli, para más comodidad.

Las familias, colegios, etc., que deseen tener un rato de diversion, tanto de día como de noche, en su propia casa, sin molestarse en salir de ella, pueden pasar á dejar su dirección á la calle del Colico Viejo, lejos del núm. 14, Atmética.

LA DIRECCION.

Vicente S. Reyes, imp.: Puente Quebrado núm. 11.

Gran Salon del Tivoli del Eliseo.

Calle del Puente de Alvarado, núm. 25.

AVISO IMPORTANTE

PARA LA TARDE DEL

Domingo 5 de Setiembre de 1880

A LAS CUATRO EN PUNTO.

SENTA, VARIADA Y ESCOGIDA FUNCION DE MAGIA
y prestidigitacion, que dará el siempre aplaudido

CAV. ANTON POLETTI,

Gran Mago Romano, y artista de las primeras Cortes y Teatros de Europa, con el concurso de la célebre sordantula.

Mlle. Fortunée Saint-Simon,

que á petición del público se presentará **POR SEGUNDA VEZ.**

El espectáculo, será dividido en tres partes, con intermedios de música.

PRIMERA PARTE.—Las maravillas de la prestidigitacion.—**MAGIA BLANCA Y NEGRA.**—Desapariciones y apariciones, acabado con **LA ESTRELLA DE ORIENTE.**

SEGUNDA PARTE.—La Lotalla del inmortal **WOLTA.**—Evocacion de espíritus.—Cabalistic, adivinacion.—El sombrero del mago **MERLINO.**—Y todo lo que hay de nuevo y bello en este noble arte.

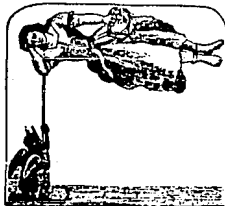
TERCERA PARTE.—La funcion terminará con la aplaudida

Suspension Magnética Temporal,

DE LA SEÑORITA

SAINT-SIMON.

Cuya suerda se repite á petición del respetable público, que tan bien la recibió el último Domingo, y de la que el acreditado diario el "SOLÓ DÍEZ Y NUEVE," ha tenido á bien ocuparse en su número del Miércoles 1.º de Setiembre.

PRECIOS DE ENTRADA.

Entrada general.....**DOS REALES.**—Niños.....**UN REAL.**

Los boletos para esta funcion se pueden tomar desde el dia anterior á la representacion, en la cantina del Tivoli, para más comodidad.—Las familias, colegios, etc., que deseen tener un rato de distraccion, tanto de dia como de noche, en su propia casa, sin molestarlo es salir de ella, pueden pasar á dejar su direccion á la calle del Coliseo Viejo, bajos del núm. 14, Armería.

Vicente S. Reyes, imp.; Puente Quebrado, núm. 11.

Poco después las ilustraciones empezaron a desaparecer de la propaganda para teatro.

Es a finales del siglo XIX cuando la fotografía (arte perfeccionado para entonces), sustituye casi totalmente a la desaparecida litografía y en gran parte a la ilustración en grabado, aunque existen programas de mano que combinaban la fotografía con el grabado.

En 1890, surge en México el teatro de revista teniendo su auge durante la revolución mexicana y hasta 1940, este fue un espectáculo popular en el que el público además de divertirse como espectador, participaba directa o indirectamente en la puesta. Este particular tipo de espectáculo tenía éxito o fracasaba debido a la reacción del público y no por arte de la publicidad, los guiones de las obras trataban temas actuales de gran importancia con un lenguaje popular y alburero, los personajes reflejaban al pueblo de una manera divertida. Entonces el teatro tenía tal importancia en el público, - que imponía modas y conductas.

Los carteles de teatro continuaron con el formato de tira y se siguieron utilizando varias familias tipográficas en un mismo cartel. La fotografía constituía en esos momentos un elemento primordial - en los carteles de teatro.

El cartel que anuncia la función para el sábado 26 de marzo de 1910 en el teatro Lírico, muestra en fotografías a todo el elenco - enmarcando el texto y se trata de una compañía de zarzuela (fig.19).

En el teatro Fábregas se llevó a cabo una función el 3 de abril de 1933 en tandas triples en la que participó entre otros Toña "La Negra", el cartel intentó una nueva composición utilizando la letra inicial de Fabregas como placa decorativa, se ubicó una línea de texto en sentido vertical ascendente a partir de la placa y se incluyó también en el cartel una fotografía. (fig.20).

TEATRO LIRICO

COMPANIA DE ZARZUELA
EL ENENCO ARTISTICO

Director Artistico

TEMPORADA PASADA

• 1910 •

INAUGURACION
Sabado 26
MARZO

NUEVAS
Escenas Estrenas,
de gran Decadencia.
Nueva Interpretación
de los 30 Personajes.

Fig. 19

También el teatro Fabregas dió una función en tandas el martes 13 de agosto de 1935, en esta participaron figuras de la talla de Joaquín Pardavé y María Conesa, momento en el que se presentó con gran éxito en la misma función Agustín Lara con su canción "Rival", el cartel está constituido por varias familias tipográficas en distintos tamaños justificadas a un marco y con una fotografía (fig. 21).

Como se puede observar en los últimos tres ejemplos de entre 1910 y 1935, el cartel de teatro utilizó conceptos tipográficos y de composición, que de no ser por la fotografía podrían mantenerse - muy cerca de la línea de los avisos de 1880 en tira.

La investigación del cartel de teatro en México continuó en búsqueda de material a partir del inicio de este siglo, esto en instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la dirección del Museo de Culturas Populares, en difusión cultural de teatro el I.N.B.A. y U.N.A.M., y en teatros particulares como el Virginia Fábregas, desgraciadamente no se contó con un archivo ni información sobre el tema, pero se sabe que si se continuó con la tradición de anunciar las obras teatrales por medio de un cartel, aunque actualmente sólo algunos teatros privados y los teatros pertenecientes a instituciones como el I.N.B.A., U.N.A.M. e I.M.S.S., siguen realizando carteles para anunciarse.

El cartel de teatro en México se ha valido de las actuales técnicas de reproducción con novedosos efectos. En cuanto a conceptos ha existido una libertad creativa tal, que sería imposible generalizar que tipo de conceptos y técnicas representan a cada género teatral. De la misma manera el uso de la fotografía o la ilustración ha sido indiscriminado y se ha adaptado a las necesidades de quien ha utilizado el cartel para anunciarse. Posiblemente el único género teatral que aún sigue anunciandose en carteles con particulares características es la comedia cómica, que utiliza tipografía ornamental informal para el título de la obra e ilustraciones humorísticas.

**¡Sólo en Vísperas
de Proponer una**

ALEGRÍA a NUESTRO PÚBLICO!

ABREGAS

(La República de la Alegría)

REVENTAS Y ATRACCIONES
PEDRO RUBIN
 Hoy **LUNES 3 de Abril de 1933**

30

Tandas Triples

AGUSTIN LARA
AQUÍ
Estamos!!!

LUIS ARCERAZ
¿en que Forma
 Carlos S. Villaverde

"HAMACA"
 y de la AMOROSA GIGI
 hoy y mañana a PLAZA BOLIVAR
 desde las 9 de la noche

¡Hoy y mañana en el teatro!
"LA GIGI" **"MERCADILLO"** **"MAYO"** **"SANTO DOMINGO"**
"EL RAYO" **"LA GIGI"** **"MERCADILLO"** **"MAYO"** **"SANTO DOMINGO"**
"EL RAYO" **"LA GIGI"** **"MERCADILLO"** **"MAYO"** **"SANTO DOMINGO"**

Fig. 20

FABREGAS

JOAQUIN PARDAVE

MARTE 12 DE AGOSTO DE 1933

"RIVAL"

LAUNTH LARA

"RIVAL"

TANDAS SENCILLAS

"LA ESTUDIANTINA"

"RIVAL"

LUNES 12 1.00

LA ESTUDIANTINA

"BELTRI REVIEW"

"RIVAL"

"EVOLUCION DE MÚSICAS TIPOCAS"

Fig. 21

CAPITULO III

EL LENGUAJE VISUAL

El lenguaje de los mensajes visuales

La visión es parte básica dentro del proceso de la comunicación, a través del tiempo el género humano se ha mostrado selectivo a los medios visuales para obtener información por ser este el que más lo relaciona directamente con la realidad, esto se puede deber en parte a que las primeras experiencias que el hombre sufre son percibidas por la vista, siendo esta la primera manera de percibir la información.

El lenguaje ha sido creado con el fin de que el hombre pueda llegar a conceptualizar, así como establecer una manera de comunicar y recibir información. Este lenguaje está constituido por un sistema de símbolos regidos por una sintáxis. El lenguaje desde su invención se valió de imágenes que después fueron sustituidas por símbolos, siendo más fácil representar símbolos que imágenes. Cualquier lenguaje posee un código que permite la comunicación entre emisor y receptor, un código está constituido por un sistema organizado de signos que transmiten ideas tales como sonidos o imágenes. El lenguaje visual utiliza signos visuales los cuales se refieren a toda información que el ser humano capta mediante la percepción visual.

El lenguaje visual debe ser conocido por el diseñador para la resolución de problemas visuales, este lenguaje se rige por ciertos principios y conceptos, Wucius Wong cree que el diseñador puede trabajar en sus proyectos sin el conocimiento de estos principios siguiendo únicamente a su sensibilidad, pero con el conocimiento de ellos podrá llegar a tener un panorama más amplio en su organización visual. Aunque indudablemente el lenguaje visual es primordial para la formación de todo aquel que intervenga en la comunicación visual, refiriéndose a los principios y conceptos antes mencionados.

"Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. A diferencia del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están más o menos establecidas, el lenguaje visual carece de leyes obvias cada teórico del diseño puede poseer un conjunto de descubrimientos distintos por completo."¹

Se pretende realizar mensajes que sean comprendidos de manera eficaz por medio del conocimiento de la forma idónea de coordinar los elementos constitutivos del mensaje. Aunque es sabido que los sistemas de educación del aprendizaje visual han sido poco estudiados, esta educación visual no cuenta con ningún sistema o metodología general. D.A. Dondis llama a esta educación visual "Alfabetidad - Visual", y propone que esta ha de buscarse en los métodos de adiestramiento de los artistas, en las técnicas de formación de los artesanos, en la teoría psicológica y en el funcionamiento fisiológico del organismo, siendo el primer punto el de mayor interés para esta investigación; propone también "Existen líneas generales para la construcción de composiciones. Existen elementos básicos que - pueden aprender y comprender todos los estudiantes de los métodos audiovisuales, sean artistas o no,... junto con técnicas manipuladoras, de utilizarse para crear claros mensajes visuales. El conocimiento de todos estos factores pueden llevar a una comprensión más clara de los mensajes visuales."²

"La caja de herramientas de todas las comunicaciones visuales son - los elementos básicos... Estos son los elementos visuales que constituyen la materia prima en todos los niveles de inteligencia visual y a partir de los cuales se proyectan y expresan todas las variedades de declaraciones visuales de objetos, entornos, experiencias."³

Los elementos básicos a los que D.A. Dondis se refiere son el punto la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la dimensión y el movimiento.

¹ Wucius Wong, Fundamentos del diseño bi- y tri- dimensional, 1982 P.9

² D.A. Dondis, La sintáxis de la imagen, 1980, P.24

³ ibid, P. 28

Estos elementos conforman un grupo indivisible por la relación que guardan entre sí, y son signos pertenecientes al lenguaje visual - que por combinación pueden constituir un mensaje visual.

A través del conocimiento y estudio del lenguaje visual es posible conocer las capacidades visuales del hombre, se pretende conocer - también un sistema o método para la enseñanza y aprendizaje de maneras de expresar e interpretar visualmente.

Antes de mencionar las características de los elementos básicos es pertinente conocer ciertos puntos fundamentales dentro del lenguaje visual que se refieren a los estímulos psicológicos visuales.

Las reglas de ordenamiento que conducen a la composición de un mensaje, no pueden demostrar a ciencia cierta cuál será el resultado final cuando este sea percibido. El significado del mensaje visual no sólo depende de los efectos que se crean por combinación de los elementos visuales, también depende de los mecanismos perceptivos- que tienen en común la mayoría de los seres humanos.

Cuando alguien realiza una composición visual pretende expresar un significado por medio de los elementos básicos, este significado es interpretado a partir de los estímulos percibidos, el único factor en común entre el que realiza la obra y el que la percibe es el sistema físico de las percepciones visuales.

La psicología de la Gestalt realizó estudios y experimentos en el campo de la percepción, entre ellos propone que los estímulos o - fuerzas psicofisiológicas percibidas provocan la percepción de elementos que constituyen acontecimientos visuales y llevan implícita una reacción.

Equilibrio

Una de las necesidades básicas de la percepción del género humano es el equilibrio, se presenta de manera física y psicológica en el

proceso de la percepción. Por intuición se busca equilibrio estableciendo de manera instantánea la horizontal y la vertical, estas relaciones directamente al hombre con su entorno. Cuando lo percibido denota desequilibrio llama fuertemente tratando de estabilizar el esquema visual estableciendo ejes, fenómeno inconsciente que se encuentra implícito no sólo al percibir desequilibrio sino en toda percepción visual.

Además de establecer el eje horizontal y vertical se establecen ejes diagonales y el centro que es el cruce de todos ellos, a este tipo de equilibrio se le denomina equilibrio axial. En el centro del esquema visual por lo regular se establece el reposo, al mover este centro habrá que buscar la estabilidad cambiando los elementos de lugar tratando de mantener un control de atracciones opuestas.

El fenómeno psicofisiológico del equilibrio ha sido definido de la siguiente manera; "...el ojo experimenta el equilibrio cuando las transmisiones fisiológicas en el respectivo campo cortical del cerebro están distribuidas de modo que se compensan ópticamente."⁴

Estas transmisiones fisiológicas son fuerzas percibidas por el sistema nervioso que se distribuyen compensándose entre sí, las fuerzas perceptuales son ilusorias, ya que no existen fuerzas visuales que realmente muevan elementos de su sitio.

Todo esquema visual posee un centro de gravedad, que puede determinarse al encontrar el espacio adecuado entre el elemento visual y el borde que delimita el campo, el equilibrio puede ser calculado en un esquema visual por tanteo o por subdivisión, esta última se refiere a subdividir geoméricamente los espacios, obteniendo áreas que deben resultar armónicas entre ellas y en la composición total.

La manera más sencilla de lograr equilibrio en una composición es estableciendo un esquema simétrico, repitiéndose la misma imagen o elementos en ambos lados del eje central, este es un equilibrio

⁴ Germani-Fabris, Fundamentos del Proyecto Gráfico, 1973, P.50.

estático en el que las fuerzas de atracción se mantienen en equilibrio. También este equilibrio se puede dar en un esquema con formas simétricas con color asimétrico o con simetría aproximada que es cuando se presentan lados diferentes, pero muy parecidos.

El equilibrio radial es definido por Robert G. Scott como "... el control de atracciones opuestas por la rotación al rededor de un punto central..."⁵, esto es muy similar al esquema equilibrado simétrico estático, diferenciándose únicamente en que el equilibrio radial se vale del movimiento giratorio.

Existe un tipo de equilibrio que sin duda resulta ser el más interesante, este es el equilibrio oculto, se caracteriza por la ausencia de ejes y centros, este se compone de elementos diferentes (osea un esquema asimétrico), se refiere también al control de atracciones opuestas que se compensan logrando estabilidad, este es un equilibrio dinámico que carece de reglas para lograrlo y se debe básicamente a la sensibilidad para el control de fuerzas. El equilibrio oculto es el más importante tipo de equilibrio, ya que da a la composición gran libertad aunque su control resulta complicado.

Dos propiedades influyen al equilibrio de manera importante; el peso y la dirección, el peso es una fuerza regida por la gravedad creando tensiones de un objeto hacia abajo. En el peso intervienen también otros dos aspectos importantes que son la ubicación y el tamaño, en un esquema visual un elemento que se encuentra en el centro soporta más peso que si estuviera fuera de él, el aislamiento de los objetos los hace más pesados, por ejemplo un elemento entre más alto se ubique parecerá más pesado, los elementos grandes por supuesto resultarán más pesados. La dirección en el campo visual está determinada por la atracción o tensiones que ejercen los elementos con respecto a los límites del campo.

⁵ Robert Gillam Scott, Fundamentos del Diseño, 1982, P.47

Tensión

Cuando se percibe una forma irregular se inicia un proceso de estabilización para encontrar equilibrio, ya que al faltar este en el esquema visual produce tensión. Inconscientemente se trata de establecer el área axial en el campo, o sea los ejes sobre los que se constituye la forma, la imposibilidad para ajustar los ejes visuales logra atraer de manera muy interesante. El hombre tiende a simplificar las formas complejas con el fin de reducir la tensión, también pretende enderezar o cambiar las formas para convertirlas en formas simples, las tensiones son fuerzas percibidas que se reducen para simplificar el esquema visual, ya que el material visual bruto no es totalmente asimilado por el observador.

En las formas en reposo las tensiones se producen a lo largo de los ejes del esqueleto que constituye la forma, y dependen de la misma forma y orientación del objeto. Las tensiones son ilusorias, existen sólo en el receptor, se deben a fuerzas de atracción del campo y pueden ser creadas por el diseñador consciente o inconscientemente, con el simple hecho de ubicar un elemento visual en el espacio gráfico se crean ciertas tensiones y atracciones entre elemento-espacio, las tensiones dependen en gran medida de la forma del elemento o sea su aspecto físico, su ubicación dentro del campo visual, la orientación que presente respecto al espacio, su color y su tamaño. Se cree que la tensión es una propiedad inherente de las formas y los colores, las condiciones que las crean deben buscarse en la forma misma.

La tensión espacial se crea cuando dos formas se encuentran muy próximas, las tensiones visuales se encargan de ligar las formas para percibirse como una figura que consta de dos elementos.

Una de las maneras más eficaces para crear tensión es la oblicuidad con ella se establece una dirección expresiva.

Las deformaciones producen gran tensión, al utilizarse formas que no son comunes para el observador, le produce cierta alarma, al igual que cuando se perciben desviaciones a las cuales no se está acostumbrado a percibir. "...los rostros ovalados de Modigliani - deben su tensa esbeltez no sólo a las proporciones del esquema visual en cuanto a tal, sino también a sus desviaciones de las formas habituales del cuerpo humano".⁶

En el campo visual existe un sistema estructural oculto constituido por los ejes horizontal, vertical, el centro y las diagonales. Los puntos más importantes dentro del campo son la zona central, - (los elementos ubicados en ella parecerán más importantes, hay que recordar que en el centro se intersectan los ejes creando tensión), los ángulos (los elementos que se encuentran en las diagonales sufren una marcada atracción o repulsión respecto a los ángulos). Cuando se disponen elementos en la zona centro horizontal vertical resultan altamente perceptibles. Los elementos que se encuentran entre el eje vertical central y los lados, son atraídos o rechazados por los lados, al igual, los que se encuentran en el área marginal del campo, sufren atracción o repulsión hacia el borde.

El hombre occidental tiene una marcada preferencia por la zona inferior izquierda en el espacio visual, posiblemente esto se deba al hábito de leer de izquierda a derecha o por que existe un riego sanguíneo mayor en el lado izquierdo del cerebro que del derecho, cuando existen elementos que se ubiquen en la zona opuesta a la que el ojo favorece, aumenta considerablemente la tensión.

El fenómeno de la tensión en la composición depende del propósito y contenido de esta, pero resulta indudable que la tensión da a la composición vida y un fuerte impacto.

⁶ Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual, 1981, p.469

Nivelación y Aguzamiento

La psicología ha denominado nivelación y aguzamiento a lo que viene siendo armonía-equilibrio y su opuesto la tensión, o sea que - la nivelación se establece por equilibrio y tiende a reducir la tensión, el aguzamiento acentúa la tensión por la búsqueda de ejes antes mencionada. Rudolf Arnheim define a estos opuestos de la siguiente manera: "La nivelación se caracteriza por procedimientos tales como la unificación, la acentuación de la simetría, la reducción de rasgos estructurales, la repetición, el abandono del detalle discordante, la eliminación de la oblicuidad. La agudización - acentúa las diferencias, subraya la oblicuidad".⁷

Es posible establecer a simple vista la presencia de nivelación o de aguzamiento, pero también existe en la composición un estado de ambigüedad entre estos dos en donde es difícil establecer un equilibrio. Esta ambigüedad visual dificulta el entendimiento del propósito en la composición así como su significado, misma que no cabe dentro del ordenamiento lógico de los elementos del lenguaje visual. Cuando se presenta un elemento que posee esta ambigüedad se dan dos tipos de reacciones; algunos perfeccionan la simetría y otros exageran la asimetría, en ambos casos tratan de simplificar el modelo, ya que al eliminar la ambigüedad, la forma podrá ser fácilmente asimilada por el observador.

La tendencia a nivelar y agudizar son ejemplos de una ley de la psicología de la Gestalt que ha sido denominada Prägnanz y se refiere a la facilidad con la que es percibida una figura, asimilada como un objeto total y no como las partes que la constituyen, los elementos del campo visual son separados en formas más estables, esta ley considera forma buena o de pregnancia a la forma más simple y de estructura estable, o de mayor definición posible.

Atracción y Agrupamiento

⁷ Rudolf Arnheim, Op. cit. P.83

La ley de agrupamiento de la psicología de la Gestalt se refiere a la fuerza de atracción entre los elementos visuales, las formas - serán percibidas de mejor manera si son heterogéneas, las formas homogéneas se perciben como conjunto al no poder determinar a simple vista el número de elementos que constituyen el conjunto, ya que la separación del estímulo visual es necesaria para una percepción efectiva, el observador se ve imposibilitado a ser selectivo al estímulo visual por lo que organiza el campo perceptual en un número limitado de conjuntos o unidades. Esta ley dentro del lenguaje visual trabaja sobre dos conceptos; proximidad y semejanza. La proximidad es La atracción que se genera entre un elemento y su entorno. Los elementos que no están lo suficientemente cercanos - tienden a repelerse, cuando los elementos se encuentran muy próximos se acentúa la atracción mutua, por ello en las composiciones - en que se encuentran atracciones debiles entre los elementos se - deben reducir los espacios entre estos. La proximidad entre los - elementos los agrupa llenando el ojo los espacios de conexión necesarios para percibir una unidad, esta tendencia a agrupar los elementos en unidades individuales de un grupo organizado la ejemplifican claramente las constelaciones, cabe mencionar que este agrupamiento es el que crea la tensión espacial. El agrupamiento por semejanza se da cuando los elementos similares se atraen y los opuestos se repelen, el ojo enlaza automáticamente los elementos - similares.

Elementos básicos del lenguaje visual

Los elementos básicos antes mencionados conforman los mensajes visuales y dependiendo de su carácter o contenido se utilizan en la composición combinandolos.

Se han realizado estudios sobre el significado y comprensión de los mensajes visuales, partiendo de la idea de que cualquier sistema - se encuentra constituido por elementos que se pueden separar de - manera independiente para ser analizados.

La ley de agrupamiento de la psicología de la Gestalt se refiere a la fuerza de atracción entre los elementos visuales, las formas serán percibidas de mejor manera si son heterogéneas, las formas homogéneas se perciben como conjunto al no poder determinar a simple vista el número de elementos que constituyen el conjunto, ya que la separación del estímulo visual es necesaria para una percepción efectiva, el observador se ve imposibilitado a ser selectivo al estímulo visual por lo que organiza el campo perceptual en un número limitado de conjuntos o unidades. Esta ley dentro del lenguaje visual trabaja sobre dos conceptos; proximidad y semejanza. La proximidad es la atracción que se genera entre un elemento y su entorno. Los elementos que no están lo suficientemente cercanos tienden a repelerse, cuando los elementos se encuentran muy próximos se acentúa la atracción mutua, por ello en las composiciones que se encuentran atracciones debiles entre los elementos se deben reducir los espacios entre estos. La proximidad entre los elementos los agrupa llenando el ojo los espacios de conexión necesarios para percibir una unidad, esta tendencia a agrupar los elementos en unidades individuales de un grupo organizado la ejemplifican claramente las constelaciones, cabe mencionar que este agrupamiento es el que crea la tensión espacial. El agrupamiento por semejanza se da cuando los elementos similares se atraen y los opuestos se repelen, el ojo enlaza automáticamente los elementos similares.

Elementos básicos del lenguaje visual

Los elementos básicos antes mencionados conforman los mensajes visuales y dependiendo de su carácter o contenido se utilizan en la composición combinandolos.

Se han realizado estudios sobre el significado y comprensión de los mensajes visuales, partiendo de la idea de que cualquier sistema se encuentra constituido por elementos que se pueden separar de manera independiente para ser analizados.

Es a través de los elementos básicos que se pueden analizar y comprender los medios visuales estudiando las cualidades específicas de cada uno, ya que estos se encuentran presentes en el entorno común.

Por medio de la elección y el manejo de los elementos básicos el diseñador puede expresar conceptos y crear efectos. El diseñador que conoce los elementos básicos tiene un panorama más amplio en el campo de la composición.

Punto

Se puede producir un punto al marcar con alguna punta sobre una superficie, se cree que la forma más común en la que se presenta es redonda, aunque puede ser de diferentes formas siempre y cuando sea de dimensiones mínimas. Dentro de la comunicación visual es el elemento más simple, es común utilizarlo para medir espacio por medio de dos puntos. Para la ejecución de cualquier trazo se inicia con un punto y se termina con él también, se encuentra presente en la intersección de dos líneas. Este elemento del lenguaje visual tiene la posibilidad de constituir un mensaje por medio de la combinación de otros puntos, por ejemplo la fotografía y el puntillismo, la sobreposición de puntos crea el efecto de tono o color. El Punto produce una fuerza de atracción visual. Un conjunto de puntos cercanos son capaces de conectarse y así dirigir la vista, efecto que se puede reforzar si estos se encuentran más -- próximos.

Línea

La línea se encuentra limitada por dos puntos, la proximidad de puntos produce el efecto de una línea indicando cierta dirección, pareciendo también un punto en movimiento, el recorrido de un punto o la sucesión de puntos. Generalmente la línea es percibida como tal al presentar prominente longitud y un ancho muy breve, posee posición y dirección, por lo regular forma los bordes de un plano.

Es posible encontrar presente a la línea en la naturaleza.

La línea es un medio visual con múltiples posibilidades expresivas por medio de ella es posible explicar algo que se pretende llevar a un medio visual con precisión, siendo versátil también para medios como el de la construcción, la música, la escritura, etc. Dentro del dibujo la línea es el elemento básico para la realización de bocetos, representando con ella los rasgos primordiales de la obra.

La línea es quizás el medio más antiguo de expresión gráfica en las artes, a través de ella se obtienen las cualidades de la forma, es por ello que los artistas poseen un excelente manejo de la línea para la expresión de movimientos y volumen en las formas.

En una obra es fácil distinguir las líneas que la constituyen aunque no sean objetivas, ya que las formas determinan su dirección, denotando también un esquema estructural.

Un punto interesante dentro de las posibilidades que presenta la línea es la expresividad, a través de ella se comunican sentimientos y emociones. Es también un medio idóneo para la expresión de tensión y dinamismo. La expresividad de la línea tiene un lenguaje; la línea recta representa rigidez, precisión y constancia. La línea vertical parece ser viva, dinámica, firme, precisa e íntegra; si es gruesa parece pesada, rígida y severa. La horizontal representa firmeza, frialdad, reposo, horizonte, calma, tranquilidad, descanso y melancolía. La línea oblicua sugiere inestabilidad y tensión, si está inclinada hacia adelante indica movimiento, voluntad y decisión, si está inclinada hacia atrás denota descanso o caída. La línea modulada indica elasticidad, elegante movimiento, variedad y gran fuerza en sus partes gruesas. La línea en zig-zag expresa gran tensión y contradicción. La línea curva expresa equilibrio, dulzura, alegría, creatividad y estabilidad.

Un grupo de líneas produce el efecto de sombreado, la claridad u oscuridad depende de su proximidad, este efecto es muy común en el

grabado.

Contorno

El contorno es una línea que constituye el borde o límite de cualquier forma, o sea una línea cerrada que determina el contorno o perfil. Por medio del contorno se aísla del espacio una figura. Los contornos generalmente se refieren a figuras planas con dos dimensiones, largo y ancho. Los contornos no expresan espesor ni profundidad. "El acto elemental de dibujar una silueta de un objeto en el aire, en la arena o sobre una superficie de piedra o papel significa una reducción de la cosa a su contorno..."⁸

Los tres contornos básicos son el cuadrado, el círculo y el triángulo, pueden construirse fácilmente y cada uno de ellos tiene un significado arbitrario, por asociación o por percepción. El cuadrado representa torpeza, honestidad y rectitud. El triángulo representa acción conflicto y tensión. El círculo representa infinitud, calidez y protección. Partiendo de los contornos básicos, por combinación o sobreposición es posible construir todos los contornos imaginables.

Además de los contornos básicos que son figuras geométricas simples existen otros tipos de contornos:

Rectilíneos, limitados por líneas rectas.

Irregulares, limitados por líneas rectas y curvas.

Orgánicos, constituidos por curvas y formas libres.

Accidentales, son los contornos amorfos obtenidos accidentalmente o por efectos especiales.

El hombre tiende a dar a cada figura su propio contorno, cuando existen contornos tangenciales o compartidos, inconscientemente se incluyen intersticios o traslapes para determinar la propiedad del contorno.

⁸ Rudolf Arnheim, op. cit. P. 161

Dirección

Los contornos básicos antes mencionados producen la sensación de dirección, elemento importante para la realización de mensajes visuales, por medio de las fuerzas direccionales se crean importantes efectos.

El cuadrado indica dirección a través de la horizontal y la vertical, referencias básicas para la estabilidad o equilibrio del hombre. El triángulo con la diagonal produce la fuerza direccional - más inestable y de mayor tensión. El círculo mediante la curva indica la repetición y el calor.

No todos los contornos tienen dirección, esto depende de que el contorno dé la sensación de movimiento direccional. En los contornos con dirección el efecto se produce a lo largo de sus ejes.

El efecto de dirección mucho depende de su marco de referencia o del soporte gráfico en el cual se encuentra contenido el contorno o configuración, teniendo como referencia la horizontal y la vertical o sea los bordes del soporte. Por medio de este marco es posible establecer arriba, abajo, rectitud o inclinación, así como - la fuerza gravitatoria primordial para establecer dirección.

Existe en el ser humano un marco de orientación y equilibrio que independientemente de la posición en la que se encuentre percibe - dirección con respecto a la fuerza de gravedad.

Tono

Se perciben las formas y los objetos por medio de la luz, esta es percibida en diferentes intensidades de oscuridad o claridad en el entorno. La luz es reflejada por las superficies brillantes, - las diferencias de luz constituyen el tono por el cual es posible captar el mundo exterior.

Existe en la naturaleza una gama tonal entre la total claridad y la oscuridad con un número considerable de grados tonales o graduaciones que se deben a la intervención de la luz. Dentro de las artes gráficas, el cine y la fotografía, la gama de grises entre la luz y la oscuridad queda muy restringida. Cuando se hace una gama de tonos utilizando pigmentos, generalmente se logran graduaciones que constan de 13 tonos y en un depurado trabajo hasta 30 tonos, gama que se puede ampliar por la sobreposición de tonos.

El efecto de la tridimensionalidad se produce de diferentes maneras entre ellas la perspectiva. Dicho efecto se ve favorecido de importante manera con la participación del tono, que por medio de las sensaciones que produce da un efecto más real.

El tono es primordial para el hombre, tanto que acepta las representaciones monocromáticas (de un sólo color), tales como la televisión, el cine, la fotografía, esta sensibilidad inconsciente a los valores monocromáticos del medio es fundamental para la supervivencia.

La siguiente definición es de gran importancia para el estudio del tono y del siguiente punto que es el color; "VALOR es el nombre que damos a la claridad y oscuridad de los tonos. (la cualidad correspondiente a la luz es la luminosidad). Valor significa realmente la cantidad de luz que puede reflejar una superficie.

El blanco está en el extremo superior de esa escala, y el negro, en el inferior." ⁹

Dentro de la experiencia tonal existe un grupo de los acromáticos (blanco, negro y la gama intermedia de grises o neutros), y los cromáticos que son los que tienen matiz (color).

El Color

El color es percibido de la misma manera entre toda la gente en

⁹ Robert Gillam Scott, Op. cit., P. 13

condiciones normales, independientemente de su educación o cultura. El número aproximado de colores que el hombre reconoce con exactitud difícilmente rebasa de seis, los primarios y los secundarios, ya que un sólo color puede poseer varios matices. "Somos muy sensibles a la hora de distinguir entre sí tonalidades sutilmente diferentes, pero cuando se trata de identificar determinando color de memoria o a cierta distancia espacial de otro, nuestro poder de discriminación resulta ser muy limitado."¹⁰ De la misma manera el hombre para nombrar colores cuenta con cerca de 30 nombres.

La forma es mejor medio de identificación que el color, ya que este es el más relativo de los medios visuales, el color casi nunca es percibido como es físicamente, un color junto con otro influye y se ve influido, muestra muchas caras y crea ilusiones ópticas.

La retina está constituida por células llamadas conos y bastones, estas son sensibles a la luz, los conos son sensibles a las longitudes de onda más largas y los bastones a las longitudes de onda más cortas. La retina comprende tres zonas:

Zona Periférica, insensible a la forma y al color, sensible al blanco y negro (claroscuro).

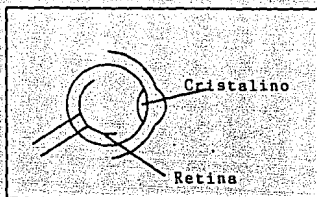
Zona Intermedia, sensible al blanco y al negro, al amarillo y al azul.

Zona Central, sensible a todos los colores.

Los colores poseen diferentes longitudes de onda, mismas que se acomodan de diferente manera sobre la curva del cristalino para enfocar la imagen sobre la retina, es parecido a cuando la luz atraviesa un prisma, por las diferentes longitudes de onda de cada color, los colores se desvían de manera diferente, el rojo que posee la mayor longitud de onda es la que menos se desvía, el azul violeta es la menor longitud de onda y es el que más se desvía, -- las demás longitudes de onda se acomodan regularmente entre ambos colores.

¹⁰ Rudolf Arnheim, Op. cit., P. 366

El cristalino es una lente elástica biconvexa.

De la misma manera el cristalino se modifica para enfocar los objetos cercanos y lejanos.

La información que posee el color es un hecho visual muy importante, sus significados se encuentran relacionados con la naturaleza por estímulo común y algunos otros de manera simbólica. El color se encuentra estrechamente relacionado con las emociones. Sin duda cada persona tiene un significado personal y subjetivo al color, pero generalmente a nivel universal el significado del color es para todos el mismo.

Dentro del lenguaje visual ocupa un importante lugar, ya que refuerza la información, le da carácter e intención.

Se han realizado muchos estudios acerca del color y sobre la manera de ordenarlos, Goethe ordenó los colores en un triángulo subdividido en nueve triángulos para ubicar los primarios, secundarios y terciarios. Alfred Hicethier ordenó los colores en un cubo.

El color posee tres dimensiones tonales; valor, matiz e intensidad. El valor es una dimensión acromática y se refiere al valor de las gradaciones de un color, o sea la claridad u oscuridad de los tonos. Anteriormente se citó a Robert Guillam Scott, con la definición que dio al valor, "Valor significa realmente la cantidad de luz que puede reflejar una superficie".

El tono y el color existen independientemente sin modificarse.

El matiz es el color mismo, es la diferencia entre un color y otro, existen tres matices elementales o primarios; amarillo, rojo y azul. Por medio de la mezcla equitativa de estos se obtienen los secundarios. En el círculo cromático se encuentran contenidos los colores primarios, secundarios y tercerarios.

La intensidad se refiere a la saturación, la pureza de un matiz que puede reflejar una superficie. Los colores en su intensidad máxima, cuando son intervenidos por blanco o gris, su intensidad se neutraliza o disminuye. Los colores saturados poseen mayor expresión emotiva, los neutralizados son tranquilos y sutiles.

Existen métodos para el control de cada una de las dimensiones tonales del color:

Para el control de valor,

- Agregando blanco se acentúa el valor.
- Agregando negro disminuye el valor.
- Agregando gris constante aumenta o disminuye el valor.
- Agregando un pigmento distinto se aumenta o disminuye el valor.

El valor de un tono va de un tono claro a uno oscuro, ya sea tono acromático o un color. Al ser modificado el valor de un color se modifican las otras dimensiones tonales.

Control de matiz, para contro el matiz habrá que tener conocimiento de las variaciones que ofrecen los pigmentos reales para saber que resultado dará la mezcla.

Control de intensidad: El control de intensidad puede llevar de obtener un color de máxima pureza de matiz hasta la obtención de un matiz de sensación acromática, las fórmulas para el control son las siguientes:

Tono = Matiz + Blanco. Aumenta el valor y disminuye la intensidad.
Tono = Matiz + Negro. Disminuye la intensidad y desciende el valor.
Tono = Matiz + Gris. Varía la intensidad y en algunos casos el valor.

Tono = Matiz + complementario. Produce un gris neutral.

(El término tono se puede utilizar al hablar de cualidades cromáticas y acromáticas).

Mezcla aditiva, una sencilla manera de demostrar la mezcla aditiva es considerando que la luz solar a través de una lente prismática se descompone en un espectro cromático, o sea que la suma de todos los colores que constituyen la luz es el blanco. Es posible mezclar estos colores proyectandolos sobre una pantalla, este tipo de mezcla de luz coloreada genera luminosidad, se perciben la suma de las energías lumínicas reunidas en un mismo sitio.

Mezcla sustractiva, como su nombre lo indica este tipo de mezcla sustrae la luz, por ejemplo, la suma de colores en un recipiente nunca dará por combinación de colores el blanco, sino que de la mezcla resultará un gris oscuro cercano al negro. Los vitrales - que son filtros coloreados reducen la cantidad de luz que los atraviesa del exterior. En esta mezcla se utilizan colores reflejantes, que resultan de la luz que reflejan una vez que las superficies han absorbido la iluminación excepto las longitudes de onda del color que constituyen.

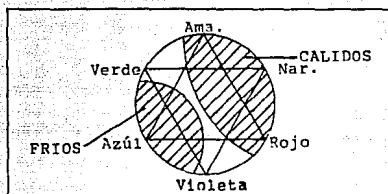
Se denomina mezcla óptica a la combinación de dos o más colores percibidos a la vez. Esta fusión o combinación da como resultado un nuevo color, "En este proceso los dos colores originales son - primero anulados y hechos invisibles y después reemplazados por un sustituto llamado mezcla óptica".¹¹

Este concepto fue utilizado por los impresionistas y es utilizado por los modernos sistemas de reproducción.

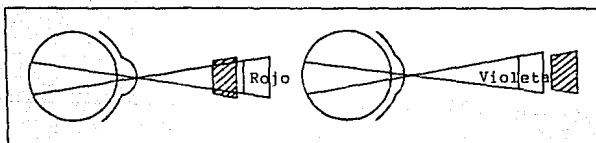
11 Josef Albers La interacción del color, 1980, P.47

Una de las polaridades más importantes dentro de la teoría cromática es la del contraste de temperatura cálido-frío. Los tonos cálidos parecen más extensos y más próximos, los tonos fríos parecen más pequeños y lejanos de lo que realmente son. Los tonos cálidos remiten al fuego, expansión, abertura y los fríos al hielo, agua, cielo profundo. Estas clasificaciones son relativas, ya que se pueden encontrar azules cálidos y rojos fríos.

La curva del cristalino aumenta al enfocar el rojo y disminuye al enfocar el violeta azul, a ello se debe el avance de los tonos cálidos y el retroceso de los tonos fríos.

Por medio del conocimiento y la utilización de la temperatura del color se pueden lograr novedosos efectos en la composición recurri

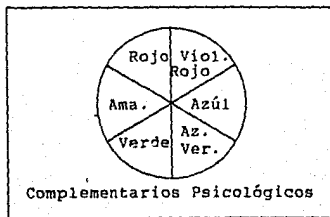
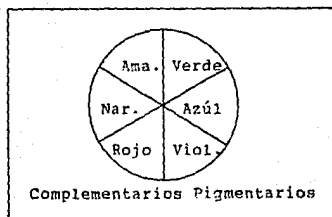
endo a la ilusión óptica.

A continuación se presentan algunos de los más importantes efectos que ofrece el color:

Imagen persistente o postimagen, este es un fenómeno fisiológico en el que al fijar la vista por algún tiempo en alguna forma concolor y después mirar un espacio vacío blanco, se obtiene su imagen negativa correspondiente, o sea su color complementario que se ubica en el círculo cromático como su opuesto, por ejemplo, el complementario del violeta es el amarillo. Cualquier información visual produce postimagen.

Cuando se percibe el color con un valor tonal medio su postimagen resulta del mismo valor tonal. Al mezclar dos colores complementarios el resultado es un tono gris medio, eliminandose ambos colores.

Josef Albers explica este fenómeno fisiológico de la siguiente manera, "...las terminaciones nerviosas que hay en la retina humana (conos y bastones), están preparados para percibir uno de los tres colores primarios (rojo, azul o amarillo), que componen todos los colores. El mirar fijamente al rojo fatigará las partes sensibles a ese color, por lo que con el paso repentino al blanco (integrado a su vez por amarillo, rojo y azul), solamente se dará la mezcla de amarillo y azul y esa mezcla es el verde, color complementario del rojo." ¹² Los colores complementarios son consecuencia de este fenómeno fisiológico. Existen dos clases de complementarios los pigmentarios y los psicológicos.

¹² Josef Albers, Op.cit. P. 36

Contraste simultáneo, se cree que este fenómeno fisiológico demuestra la necesidad del hombre por buscar el equilibrio y la neutralidad. El ojo percibe no sólo la postimagen al cambiar la vista a un espacio vacío, sino que puede percibirla a la vez que percibe un color. Cuando en un cuadrado gris se ubica en el centro otro cuadrado menor de un color cálido, el cuadrado gris parecerá frío y viceversa. Estos efectos son percibidos por todos los ojos normales.

La apariencia de un color está condicionada por los colores que se encuentran junto a él, que no es percibido como es en realidad, - ciertos colores parecen más encendidos sobre fondos oscuros que sobre uno claro.

Al enfrentarse directamente dos colores, se perciben claramente - sus diferencias y crece el contraste, mismo que se intensificará - si hay contraste entre las tres dimensiones. En este efecto ambos colores resultan afectados, de hecho todos los colores que están en contacto en una composición resultan influidos.

Contraste de valor, al percibir juntos dos colores de diferente - valor, el más claro parecerá de valor más alto y el más oscuro parecerá de valor más bajo.

Contraste de matiz, este contraste se maneja por contraste de temperatura, en la unión de un color cálido con uno frío, el cálido parecerá más cálido de lo que es realmente y el frío parecerá más frío de lo que es.

Contraste de intensidad, al igual que en el caso anterior el contacto de dos tonos de diferente intensidad produce un contraste en el que el más intenso es más intenso y el menos intenso se percibe - como menos intenso de como es físicamente. Cuando se contrastan colores complementarios, la intensidad de los dos tonos aumenta, si los tonos en contacto son de alta intensidad, el efecto se ve ---

reforzado y ambos colores parecerán más intensos de lo que son en realidad sobre un fondo blanco.

Otro interesante efecto es cuando un mismo color parece que es dos, y se logra al sobreponer un color sobre fondos diferentes produciendo efectos distintos en cada caso. También es posible que tonos distintos parezcan uno mismo, esto montando un color sobre otro - de luminosidad y tonalidad similar, el primero es absorbido por el fondo, esto sucede regularmente con colores adyacentes.

Límites vibrantes, este es un importante efecto entre colores de - tonalidad contrastante y de intensidad luminosa equivalente, se re fiere a que cuando dos colores parecen como tres o cuatro, los que son producto del efecto es difícil determinar su tonalidad y se - presentan como sombra a un lado del límite y como luz al otro lado, o simplemente la línea del límite se duplica o se triplica. Este - efecto no es percibido comunmente por todas las personas.

Límites desvanecidos, dos colores que se encuentran juntos a pesar de tener bien definidos sus límites, puede desvanecerse uno con el otro debido a que ambos poseen la misma intensidad luminosa o muy parecida, esto sucede regularmente entre colores vecinos o adyacen tes.

Extensión de luz, un tono claro parece mayor en cuanto a su área real y el oscuro más pequeño, la luz parece extenderse, los bordes crecen o disminuyen, las formas claras sobre fondo oscuro crecen visualmente y el fondo claro penetra en la forma oscura dando la apariencia de encogerse. Este fenómeno ocurre de la misma manera con los tonos cálidos y fríos, los cálidos parecen extenderse y - los fríos tienden a contraerse.

Efectos sobre tono, en una composición la distribución del color es muy importante, ya que si en la misma composición se ubican los contrastes de color de diferente manera (un mismo diseño con va-

riantes de color), la composición resultará distinta, modificándose la organización de figura-fondo. "...la manera en la que distribuimos los tonos es tan importante para determinar la composición como las configuraciones y las áreas a que los destinamos." 13

Peso del color, el color ejerce cierta influencia sobre la forma, dependiendo del color que se asigne a la forma se determinará su peso. Los tonos cálidos parecen ser más pesados y los fríos más ligeros.

Armonía del color, la elección y combinación de colores en una composición es con el fin de encontrar la armonía cromática. En la búsqueda de la armonía es más importante la experimentación que los conceptos teóricos. Esta investigación puede conducir a conocer ilusiones ópticas así como resultados nuevos y diferentes, mismos que permiten desarrollar la imaginación, la sensibilidad y la técnica. Esta investigación nunca termina "Con el color más que con cualquier otro factor del diseño, el principio fundamental de la orientación es la sensibilidad por lo armónico." 14 Aunque no está de más el conocimiento de algunas reglas teóricas que pueden evitar caer en errores.

Algunas maneras de organizar el color son las siguientes:

Intervalo: Para lograr armonía es posible utilizar un intervalo de color, utilizando los colores de manera que diferencien las unidades que constituyen la composición Para representar ritmo son necesarias un mínimo de tres repeticiones para crear un intervalo.

Intervalos breves: En una composición se pueden utilizar intervalos que cubran menos de un tercio del círculo cromático, - utilizando colores análogos o adyacentes. El uso de intervalos breves produce poca variedad en la composición.

13 Robert Gillam Scott, Op.cit. P.91

14 ibid, P.96

Intervalos de triadas; Los contrastes altos se determinan por el cambio de un tono a otro, para lograrlo se pueden elegir tres colores que se encuentren en el círculo cromático separados a un tercio en el círculo. Se debe cuidar que el contraste que se logre por las tres dimensiones del color no provoque un exceso de variedad. Es posible también hacer una triada utilizando un intervalo menor entre dos de los tonos.

Intervalos complementarios: Con ellos más que armonía, se logra un contraste vibrante en matiz, se trata de la elección de colores opuestos en el círculo cromático, estas composiciones poseen mayor vivacidad y variedad.

Textura

La textura se refiere a las características que posee la superficie de una figura, ya sea lisa, suave, escabrosa, brillante, mate, toda superficie sin excepción tiene cierta textura.

Es posible percibir textura de manera visual y táctil. En una textura real las cualidades táctiles se encuentran presentes de manera independiente, pudiéndose experimentar una sensación táctil y otra visual.

El hombre tiene poco desarrollado el sentido del tacto, por lo que la mayor parte de su experiencia en cuanto a texturas es visual.

"La textura no sólo falsea de un modo muy convincente los plásticos, los materiales impresos y las falsas pieles, sino también mucho de lo que vemos está pintado, fotografiado, filmado convincentemente, presentandonos una textura que no está realmente allí." ¹⁵

La textura visual es la más importante para esta investigación, para percibirla habrá que existir un contraste que denotará la forma. Esta textura es bidimensional y se puede lograr de muchas maneras.

¹⁵ D.A. Dondis, Op.cit. P.71

Los siguientes son algunos medios para crear textura óptica:

Textura Mecánica, se obtiene por medios mecánicos, por ejemplo al utilizar pantallas de punto y algunas otras que crean texturas especiales.

Dibujo o pintura, por medio del dibujo a mano alzada o con instrumentos de precisión se pueden realizar texturas minuciosas de trazo regular, irregular o espontánea con pincel.

Frotado, al frotar con lápiz o carbón sobre una superficie rugosa sobre un papel no grueso se obtiene un efecto de textura, o poniendo sobre un dibujo aún humedo por la tinta otro papel.

Raspado, se puede raspar con alguna punta sobre una superficie - previamente entintada para lograr otro efecto de textura.

Collage, se refiere a pegar trozos de papel coloreado liso sobre una superficie.

Grabado, con algunos materiales como el unicel, el corcho, hojas de plantas, lámina de madera, cascara de frutas, etc., es posible grabar entintandolos e imprimiendo sobre una superficie. Con este tipo de textura se obtienen resultados muy interesantes, además de que cuenta con múltiples posibilidades para experimentar con diferentes materiales.

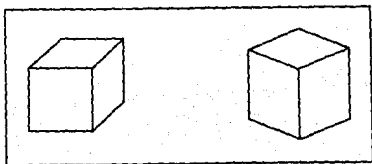
Dimensión

La dimensión es un fenómeno existente en el mundo real, desde hace siglos el hombre la ha representado a través de distintos métodos con el fin de crear ilusión de profundidad y volumen sobre una superficie bidimensional. Estos métodos se basan en el concimiento directo de la tridimensionalidad y algunos de ellos poseen un alto grado de realismo.

La retina percibe profundidad por la diferencia que existe entre los ángulos de luz de los objetos cercanos y lejanos que ven los ojos, el ángulo de luz de un objeto cercano es mayor que el que se percibe a distancia, la proyección en la retina del objeto cercano será de una área mayor, sin que su significado se altere -- creyendo que se trata por ejemplo de un hombre grande y uno pequeño, esto gracias a la constancia de tamaño que posee el hombre.

Perspectiva, este medio ha sido utilizado desde el renacimiento, el hombre cree que está representa a los objetos tal como son percibidos, la perspectiva es una representación muy próxima a la impresión visual real.

La perspectiva isométrica es un sistema de representación de la profundidad por medio de líneas paralelas que se atraviesan diagonalmente, aunque paradójicamente el objeto representado se aleja oblicuamente y sus distancias son constantes siempre. La perspectiva isométrica, dota al espacio gráfico de un fuerte movimiento lateral y se presenta agregando la cara superior y otra lateral de manera obliqua. Para crear mayor sensación de movimientos las tres caras deben ser oblicuas.

"...pues bien, la oblicuidad es la deformación más elemental de la forma que se traduce en percepción de la profundidad." 16

Perspectiva con puntos de fuga; esta es una manera realista para la representación de espacios, se utilizan uno, dos o tres puntos de fuga y un horizonte o nivel del ojo.

16 Rudolf Arnheim, Op.Cit., P. 293

Todas las líneas sobre las que se constituye la figura deben ser convergentes y reunirse en un sólo punto de fuga, la figura se define por la intersección de dichos puntos. Utilizando un punto de fuga se pueden observar dos caras de la figura, con dos puntos de fuga se pueden percibir tres caras. El ejemplo más común del uso de tres puntos de fuga es la fotografía de un alto edificio. La convergencia produce variación de tamaño con lo que resulta - un efecto de profundidad más intenso.

La fotografía es un medio que representa fielmente la perspectiva debido a que percibe de manera similar al ojo humano; aunque su visión periférica es menor que la del ojo.

Perspectiva divergente, esta perspectiva presenta la cara frontal y permite además percibir las caras laterales y superior, revelando el volumen de la figura de manera directa. Este medio ha sido retomado por artistas como Picasso.

Perspectiva central, es el resultado de una serie de investigaciones en las que el objetivo es representar el espacio visual. Las líneas estructurales que conforman la figura provienen de un foco central que se ubica exactamente en el centro de la composición, el concepto es similar a la forma de un embudo. La perspectiva central funciona de la siguiente manera:

"...la imagen presenta un mundo visto desde el punto de vista de un observador individual."¹⁷

Esta perspectiva ofrece a los comunicadores múltiples posibilidades, a pesar de que no es el medio más común para representar dimensión. Hay también otros métodos para representar dimensión como los siguientes:

Deformaciones: esta es una sencilla manera de representar profundidad y se logra inclinando los objetos, por ejemplo - un paralelogramo representa la inclinación de un rectángulo o su deformación. "La deformación es el factor clave en la percepción de la profundidad, por que hace que

17 Rudolf Arnheim, Op.cit., P.325

disminuya la simplicidad y aumente la tensión en el campo visual, y con ello suscita una demanda imperiosa de simplificación y relajación. Esta demanda puede ser satisfecha, en ciertas condiciones, transfiriendo algunas formas a la tercera dimensión." 18

La percepción de la profundidad se rige por la ley de la simplicidad, en donde el hombre tiende a simplificar los esquemas visuales evitando ambigüedad entre figura y fondo, que al ser separados se simplifica el esquema y se crea profundidad.

La simplicidad que requiere la forma para sugerir tridimensionalidad es que sea más impositiva que la bidimensional.

Traslapo, hace referencia a la oclusión parcial de algún objeto por otro, con ello el ojo supone que el objeto que cubre se encuentra más cerca que el ocluido indicando profundidad.

"Los objetos a distintas distancias de nosotros casi -- siempre se superponen al proyectarse en nuestra retina." 19

El traslapeo es un medio idóneo cuando la composición carece de otros medios para la representación de profundidad.

Transparencia, es parte de la superposición e indica espacio, a diferencia del traslapeo la transparencia permite ver la parte ocluida por la figura que se superpone. Para lograr el efecto de transparencia son necesarios tres planos, por ejemplo uno azul, otro amarillo y la superposición -- en verde o la mezcla media de los dos primeros.

El área transparente posee cierta luminosidad, esta indica cual figura se encuentra sobre la otra. Si una figura es clara y otra oscura, el área transparente puede ser de color intermedio, pero si es más clara indica que la fi-

18 Rudolf Arnheim, op.cit. P. 288

19 Robert Gilliam Scott, Op.cit. P. 125

gura clara es la que se superpone.

Percepción de detalle, "...característica del campo visual con profundidad real es la correlación entre la agudeza visual y la distancia. Esto significa que la cantidad y la nitidez de detalle que podemos ver dependen de la distancia a la que se encuentren las formas de nuestros ojos." 20 Dicho de otro modo, las figuras próximas son percibidas con detalle como lo son las texturas, este detalle desaparece al alejarse la figura.

Gradientes, son el aumento o la disminución gradual de alguna de las cualidades de la forma. La graduación de una forma de manera repetida en cuanto a tamaño con intervalos regulares y en una misma dirección crea un fuerte efecto de profundidad. De la misma manera se perciben las hileras de postes en las calles. También se logran fuertes efectos de profundidad utilizando gradientes de color, textura o ángulos de luz.

Movimiento

Rudolf Arnheim propuso; "El movimiento es la invitación más fuerte a la atención." 21 Este elemento además de ser muy atractivo es el más dinámico. Existen dos clases de movimientos; el físico y el ilusorio, este último resulta muy importante para el lenguaje visual.

El cine es un medio que representa el movimiento de manera real y se debe a que una serie de imágenes sucesivas fijas son proyectadas continuamente con pequeñas variaciones, en tiempos regulares, produciendo la ilusión de fusión óptica. Los estímulos que percibe la retina persisten por un momento después de registrados, este fenómeno fisiológico de la persistencia de la visión es el que permite la ilusión de movimiento.

20 Robert Gillam Scott, op.cit. P.127

21 Rudolf Arnheim, Op.cit. P. 409

El movimiento gráfico es aparente, se produce por fuerzas o tensiones que se originan en los ejes estructurales de las figuras, por su dirección, orientación y la intención de su lectura. "...la más simple de las figuras—una mancha oscura sobre un fondo claro—ofrece al ojo sensible el espectáculo expansivo de un movimiento que procede de su centro, presiona sobre el contorno y se ve frenado por las fuerzas del ambiente circundante..."²²

Todo movimiento produce otro movimiento, o sea una fuerza opuesta llamada tensión dirigida. Por medio del manejo de las tensiones se da a las figuras la intención de velocidad o de lentitud, dependiendo en gran parte del tamaño de las figuras, los elementos grandes parecerán moverse más lentamente que los pequeños.

La orientación y la dirección de las figuras se debe a la posición de la figura en el soporte gráfico y a las atracciones o tensiones recíprocas que se producen entre los signos que conforman la composición y el límite del soporte.

El hombre se vale para determinar orientación y dirección del sentido de la orientación que posee e interpreta los datos percibidos instintivamente, este sentido tiene tres direcciones básicas; arriba-abajo, derecha-izquierda y delante-atrás; la vertical (plano vertical de la nariz), la horizontal (plano horizontal de los ojos), y la línea de profundidad (que va de la frente a la espalda).

Germani-Fabris, cuando mencionan el lenguaje del movimiento proporcionan una importante lista del significado y posibilidades de algunos de los tipos de movimientos más importantes:

- 1o. El movimiento en sentido horizontal resulta tranquilo y regular; indica estabilidad.
- 2o. El movimiento en sentido vertical expresa la esencia del equilibrio, por lo cual, expresa el movimiento máximo y el impulso máximo, significa orden, aspiración, fe.

²² Germani-Fabris, Op.cit. P. 140

- 3o. El movimiento que sigue una línea oblicua expresa dinamismo, tensión esfuerzo, pero también desorden y violencia.
- 4o. Un movimiento a pequeños impulsos, que repita el avance principal puede considerarse forzado, pero contribuye, al mismo tiempo a hacerlo más atractivo por la variedad que introduce la repetición rítmica.
- 5o. El movimiento curvilíneo produce una sensación de vigor, de dominio enérgico, de grandeza y de nobleza.
- 6o. El movimiento ondulado y el movimiento ondulado-quebrado sugieren la idea de gracia y de vivacidad, de calma en tensión inestable, activa; las olas del mar...
- 7o. EL movimiento ondulado sinuoso es voluptuoso, lleno de ardor; sugiere un sentido de continuidad, una idea de plenitud y de totalidad.
- 8o. EL movimiento quebrado regular, con su bajar y subir decididos, expresa un impulso entre dos direcciones opuestas, por lo cual sugiere constancia e inmovilidad al mismo tiempo.
- 9o. El movimiento quebrado irregular es más dinámico, por que se basa en un ritmo libre.
- 10o. El movimiento sinuoso-en forma de s-, es más tranquilo, mesurado y estático, por la repetición de sus fuerzas-ritmo rígido-. Este mismo movimiento, variado y liberado-ritmo libre-, se emplea en el arte clásico como decoración.
- 11o. Un movimiento en formas variadas es más delicado y gracioso si es uniforme, si es irregular, se tornará impresionante y desbordante." ²³

²³ Germani-Fabris, Op.cit. P.150

Estructura

Seguramente alguien se habrá preguntado a que obedece que en gran parte de los diseños se pueda percibir cierto grado de ordenamiento en una composición, ello se debe a que la ubicación de los elementos que conforman un diseño se encuentran contenidos sobre una estructura o enrejado, es por ello que si bien la estructura no es parte de los elementos básicos del lenguaje visual, resulta primordial para la construcción o composición de cualquier diseño.

Wucius Wong, define a la estructura como: "La estructura, por regla general, impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Podemos haber creado un diseño sin haber pensado conscientemente en la estructura, pero la estructura está siempre presente cuando hay una organización."²⁴ Al utilizar este sistema de ordenamiento se dota al diseño de un agradable orden armónico.

La estructura o enrejado se compone de estructuras rígidas que habrán de guiar la ubicación total de todos los elementos constitutivos del diseño. El espacio resulta dividido en cierta cantidad de divisiones iguales, por lo que las formas organizadas presentan una fuerte sensación de regularidad. Los elementos deben estar claramente justificados dentro de la estructura, evitando que los elementos subdividan la estructura en espacios distintos a los establecidos.

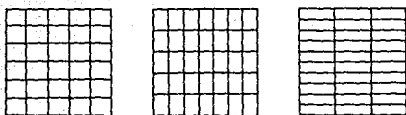
La estructura que se utilizó en los diseños de los carteles para teatro del presente proyecto es un enrejado básico, denominado estructura de repetición, este es utilizado con frecuencia y se compone de líneas horizontales y verticales paralelamente espaciadas que se cruzan entre sí, de ellas resulta cierta cantidad de subdivisiones cuadradas iguales.

También se utilizan otros tipos de estructura de repetición que parten del enrejado básico con ciertas variaciones, las más importantes

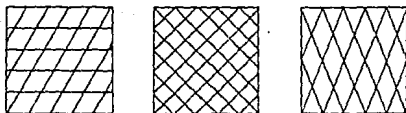
²⁴ Wucius Wong, OP.cit. P.27

son las siguientes:

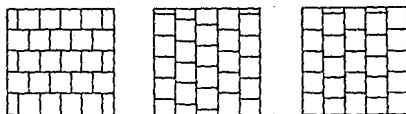
- Cuando existe cambio de proporción de los espacios o módulos del enrejado resultando rectángulos verticales u horizontales.

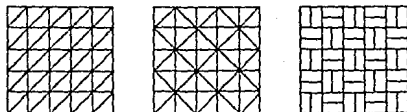
- Cuando las líneas horizontales y verticales que conforman el enrejado cambian de dirección a ciertos grados, creando enrejados de rombos.

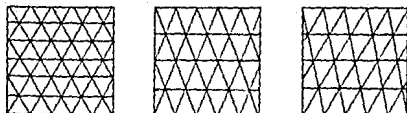
- Cuando cada fila de subdivisiones estructurales se desliza en una u otra dirección, regular o irregularmente.

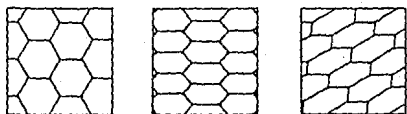
- Cuando las divisiones estructurales de una estructura de repetición se subdividen nuevamente en formas más pequeñas o complejas, estas subdivisiones deben repetirse regularmente.

- Cuando de la inclinación de la dirección de las líneas estructurales verticales en 2 direcciones, manteniendo la misma dirección de las líneas estructurales horizontales, se obtiene un enrejado triangular.

- Cuando a partir del enrejado anterior (enrejado triangular), se combinan seis unidades o módulos adyacentes para obtener un enrejado hexagonal.

Sobre el sistema de ordenación de la estructura o enrejado de repetición se puede realizar cualquier diseño, aunque para la realización de diseño editorial, de folletería, revistas y periódicos, y en ciertos casos carteles, existe un sistema de ordenamiento de los espacios bidimensionales que permite encontrar una solución rápida y segura en el ordenamiento, este es el sistema de retículas.

Por medio de la retícula la superficie bidimensional se subdivide en campos o espacios, en esta división a manera de enrejado se pueden ordenar sistemáticamente los textos, fotografías o gráficas, determinando el tamaño de los elementos según su importancia.

Los campos se separan uno de otro por un espacio intermedio para que las imágenes y texto no se toquen y para que se puedan colocar leyendas bajo las fotografías o gráficas, los campos pueden o no tener las mismas dimensiones, aunque generalmente las mantienen.

También es común utilizar dos retículas diferentes sobre un mismo diseño con el fin de enriquecer la composición. Las dimensiones de ancho y alto de los campos se determinan por medidas tipográficas como el cuadratín.

El número de divisiones en una retícula es ilimitado y dependerá siempre de su función y del criterio del diseñador, de la misma manera se determina el tamaño de los blancos de la cabeza, pie, lomo y corte (margenes), pero siempre se debe buscar una relación armónica entre los blancos y la mancha (superficie impresa).

Los títulos, subtítulos, imágenes y texto dispuestos con claridad y lógica se leen con más rapidez, con menor esfuerzo, el mensaje se entiende mejor, se graba en la memoria con más facilidad y de una manera agradable.

CAPITULO IV

DISEÑO DE CARTELES PARA TEATRO

Proyecto

Diseño y elaboración de tres carteles para teatro. Para que la realización de los carteles tuviera una utilidad real, fue necesario acudir a uno de los centros culturales que presenta varios espectáculos teatrales y musicales a la vez, este es "El hijo del Cuervo" ubicado en la plaza del centro de Coyoacán. Este lugar es un escaparate para las nuevas expresiones artísticas teatrales, dando -- oportunidad a los nuevos creativos del teatro. La elección del lugar para el que se realizaron los carteles, fue por la necesidad de dar a conocer y promocionar los espectáculos que ahí se presentan, así como los actores que participan en la puesta, director y horarios del teatro.

Para "El hijo del Cuervo", el cartel ha sido el principal medio -- para anunciarse, aunque con algunas deficiencias, la mayoría de -- las veces los carteles que anuncian los espectáculos son demasiado pequeños, por lo que son difícilmente percibidos a cierta distancia, y en otros casos resultan poco atractivos. Otro de los -- grandes inconvenientes que ha representado este medio para " El -- hijo del Cuervo", ha sido la utilización de una y en pocas ocasiones dos tintas en la impresión de sus carteles inconveniente que puede ser resuelto sacando el mayor provecho a las posibilidades -- que ofrece el uso de una y dos tintas, logrando también un diseño atractivo que pueda representar de manera sencilla al espectáculo que anuncia.

Junto con la persona encargada de promoción de "El hijo del Cuervo" y su impresor, se determinó el nuevo formato de los carteles que -- anunciarían a tres obras de este lugar, tratando de que la hoja de

papel se pudiera aprovechar al máximo con los desperdicios necesarios.

Los tres carteles del proyecto desde su planeación tuvieron como fin hacer una invitación para que el público asista a estos espectáculos, sin embargo el mensaje no está dirigido a todos los videntes, ya que habrá transeúntes que no gusten del teatro. "El hijo del Cuervo", ha marcado como zonas adecuadas para ubicar sus carteles las calles del centro de Coyoacán, pero se cree pertinente que las zonas pueden ampliarse a los sitios por los que transitan multitudes (seguramente entre estas habrá gente con gusto por el teatro), y sitios por los que transite gente con posibilidades para pagar una localidad. Aún así es posible ubicarlos por todos lados, ya que como se mencionó anteriormente, la información de un cartel puede ser mala para algunos, pero la más idónea para otros, y recuerdese que lo que se anuncia en este caso es cultura.

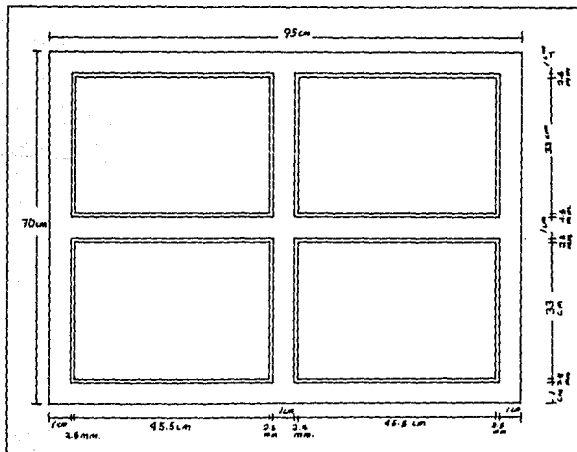
Algunos manuales de técnicas que indican de que manera se deben de realizar carteles, fueron tomados como referencia para presentar la metodología que se siguió para la realización de los carteles, partiendo de las necesidades de "El hijo del Cuervo", para anunciarse, así como las posibilidades que ofrece México para la realización de trabajos como estos.

Metodología, Las obras que se debían anunciar fueron las siguientes; "Flor del vicio", "La mujer ideal" y "Tirano, travesti, traidor". En los tres casos se contó con la ventaja de que las tres puestas se encontraban recientemente estrenadas por lo que pudieron ser vistas, existían de dos de las obras carteles que debían ser superados. Se realizaron entrevistas con algunos de los creativos de las obras con el fin de lograr un trabajo de equipo, el cartel que anunciara cada obra no sólo sería la visión del diseñador sobre lo que se necesitaba representar, sino la óptica del equipo que conformarían los creativos de las obras, las necesidades de promoción, el director y asesor de

esta tesis y el diseñador.

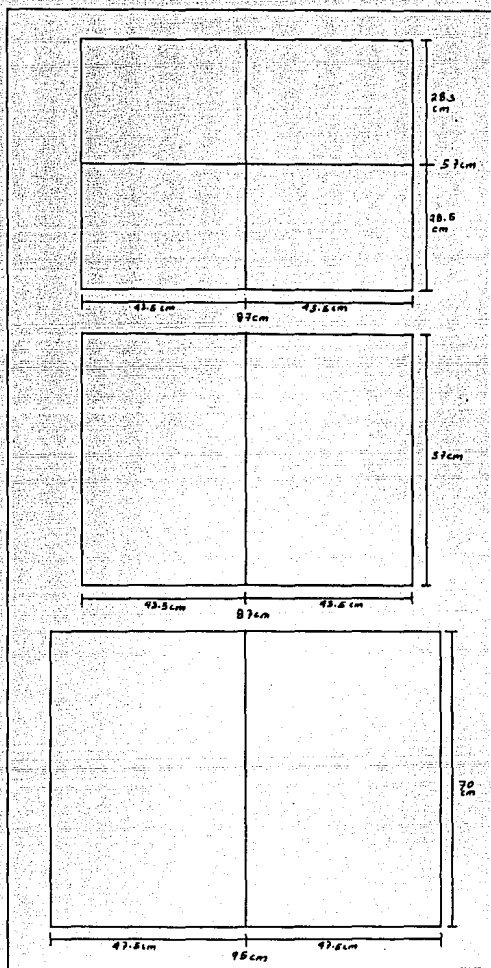
Para el desarrollo del proyecto es necesario tratar por separado cada uno de los casos, iniciando con el concepto de la obra, la conclusión de lo que se debería representar en la imagen, la técnica y materiales a utilizar, el diseño total del cartel y la elección de tintas.

En cuanto al formato para la realización de los carteles se decidió utilizar el formato tradicional para cartel de muro; rectangular-vertical. El tamaño del cartel se determinó teniendo en cuenta que la impresión se haría en papel Couché de 100gr/m^2 o en papel Bond de 72gr/m^2 , ambos papeles se encuentran en dos medidas; 70×95 y 57×87 . Fue necesario un tamaño con el cual sólo se tuvieran los desperdicios pertinentes para rebase, suaje y pinza, y del que se obtuviesen el mayor número de carteles por hoja. El papel de 70×95 resultó ser el ideal, de esta hoja se pudieron obtener cuatro carteles de 33×45.5 cm. en tamaño terminado.

Gráfica del papel de 70×95 cm. que indica los espacios necesarios.

Los siguientes formatos fueron descartados por resultar de ellos carteles grandes o muy pequeños.

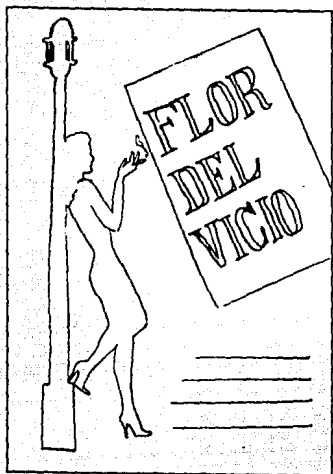
FLOR DEL VICIO.

Los autores de esta obra son, Janet Macari, José Antonio Morales e Isaac Bañuelos. La dirección estuvo a cargo de José Antonio Morales. Este espectáculo está constituido por fragmentos de operas clásicas, canciones populares selectas y caracterizaciones tratadas con un gusto fino y exquisito. En este se muestra una actitud ante la vida a través de obsesiones, fantasías y frustraciones. Es un grito que denuncia la cobardía de los hombres por expresar sus sentimientos más puros, la soledad y el abandono al que conduce. Janet Macari define, "Flor del Vicio", como un vómito de emociones. La música, la ambientación y la iluminación enfatizan la avidez y la tristeza en el personaje central, dándose también una búsqueda que provoque nuevas emociones.

Esta obra no se ubica en ningún momento específico, va y viene continuamente del presente al pasado y sólo por algunos momentos se ubica en ciertos lugares geográficos, pero son únicamente marco para expresar la necesidad del hombre en todos los tiempos de expresar su sentir.

Para llegar a la imagen que representaría al espectáculo hubo un proceso de bocetaje que fue desde la imagen de una alcohólica hasta la prostituta. Una vez que se entrevistó a los creativos de la obra se estableció que la imagen debería expresar la esencia del concepto, la avidez. Las siguientes gráficas muestran el proceso antes mencionado, hasta llegar a la imagen que podría representar lo requerido de una sencilla manera. Cada uno de los siguientes bocetos de imagen incluyen también una propuesta del diseño del cartel que contendría dicha imagen.

Para la representación de las tres imágenes se optó por la ilustración debido a la versatilidad que ofrece, con ella se representa únicamente lo que el diseñador cree pertinente, teniendo la posibilidad de eliminar los elementos que estorban o distraen.

Esta imagen representa la soledad y el abandono que sugiere el personaje, pero cae en la equivocada imagen de una prostituta.

La intención de esta idea fue representar de otro modo la soledad y el desahogo, el inconveniente fue que la idea resultó parecida a la imagen de una alcohólica o una cabaretera.

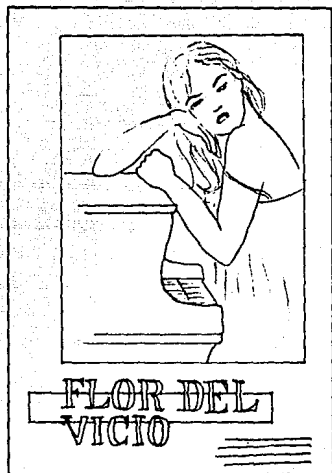

Este boceto representa de manera más fiel el concepto requerido, este es el momento en el que el personaje se encuentra en un profundo desahogo, pero resultó demasiado rígida la posición.

Para definir graficamente al concepto también hubo que incluir a la sensualidad, esta imagen la contiene pero expresa una idea equivocada.

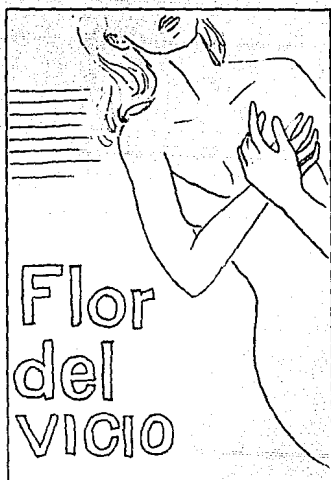

Esta posición hace referencia a la reflexión que hace el personaje, pero también cae en los anteriores conceptos equivocados.

Se trató de retomar el concepto de la sensualidad en este boceto, tratando de que la imagen no diera el aspecto de una prostituta, pero la imagen carece de la intención necesaria.

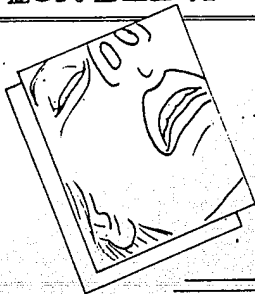
FLOR DEL VICIO

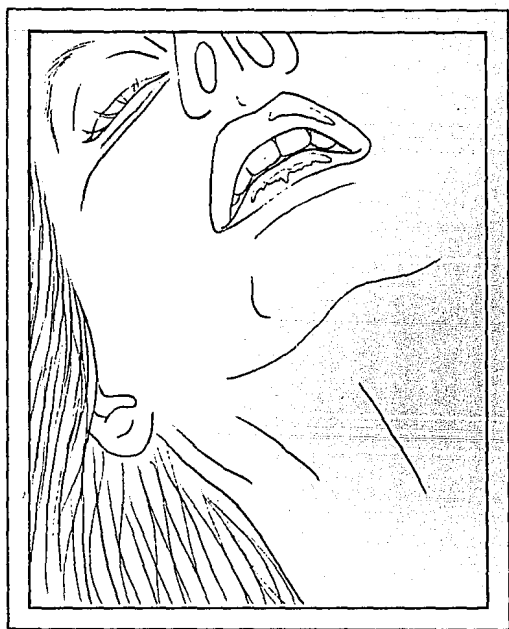

Se acordó que esta imagen representa el concepto de una manera sencilla, debido a que denota la ansiedad del personaje por expresar su sentir, está cargada de sensualidad y representa a la mujer actual que desea no seguir reprimiendo sus ideas y necesidades.

La imagen ya había sido seleccionada, pero se creyó que aún podía ser más directa, por lo que se probaron distintos acercamientos de la imagen para eliminar elementos. Este acercamiento resultó impactante por la tensión que produce la posición.

FLOR DEL VICIO

Esta es la imagen que se decidió para representar el concepto, en ella se encontraron los elementos básicos que constituyen a la obra de una manera sencilla y directa. Una vez que quedó resuelta la imagen de cada uno de los carteles, se tomaron fotografías de una modelo que proporcionó las posiciones requeridas de una manera real. En el caso de "Flor del vicio" también se utilizó una imagen de revista que fue adaptada a las necesidades del concepto.

Los efectos que se crean con la ilustración son difícilmente obtenidos por medio de la fotografía. A través de la ilustración es posible la combinación o composición de los elementos necesarios con continuidad (sin causar saltos visuales), ya que con el fotomontaje de imágenes difícilmente se igualan los tonos de los elementos de la composición. La ilustración ofrece también la opción de poder corregir los defectos de la imagen o imágenes de las cuales se está componiendo o tomando como modelo.

Las ilustraciones de los tres carteles se decidieron en realismo, por la facilidad con la que podrían ser percibidas por los transeúntes, pero con un mínimo de elementos para ser asimilados en un tiempo breve, tomando en cuenta también las posibilidades y el gusto personal del diseñador. La utilización de una abstracción en este caso dificulta la información inmediata que el público requiere, uno de los objetivos del proyecto es hacer una invitación al público en general a que asistan al teatro y sólo un grupo minoritario entendería el sentido de la abstracción.

La técnica que se eligió para representar los conceptos fue el aerógrafo por sus múltiples posibilidades y gran realismo. Por lo tanto, al optar por el realismo en aerógrafo, es obvio que las ilustraciones serían representadas en medio tono.

El diseño del cartel "Flor del Vicio", está construido sobre una estructura de cuadros de 5 X 5 mm. con una inclinación de 11° con respecto al borde inferior. Cada uno de los elementos del diseño es justificable sobre esta estructura. La inclinación le resta rigidez a la composición, la atención se centra en el motivo gráfico por el manejo de tensiones dirigidas hacia el centro, por medio de líneas de diferentes tamaños y grosores aplicadas simétricamente, la misma función tiene el triángulo isósceles invertido que dirige la atención del título a la imagen, por su color y porcentaje no interfiere en la percepción del mensaje y le proporciona vida y dinamismo.

La sombra que se encuentra tras la ilustración se utiliza con el fin de dar a esta volumen entre los planos de fondo y la ilustración.

La tipografía del título es Friz Quadrata bold en altas, fue seleccionada por los rasgos característicos que la constituyen como sobria, elegante y por la estrecha relación que guarda con el concepto de la obra. La tipografía en altas es percibida de manera más fácil que las bajas, además el título de las tres obras es corto por lo que es posible utilizar tipografía ornamental o de cabeza.

Para los carteles de las tres obras se decidió poner sólo los datos pertinentes, con el fin de que la información fuera sencilla y directa.

El texto de datos (tipografía secundaria), que indica actores, director, horarios y lugar, está realizado con tipografía Universe Bold de 20 pts., la sencillez de esta familia tipográfica permite que el texto pueda ser leído fácilmente, ya que al ser varias líneas de datos la tipografía ornamental muestra cierta dificultad en su lectura.

La ubicación de la tipografía del título y del texto logra un equilibrio armónico junto con los demás elementos.

Se permitieron para la impresión de los carteles la utilización de dos tintas, para lograr su máximo provecho se optó por el uso del duotono en los tres casos, además de la posibilidad de poder manejar diferentes porcentajes de las tintas en los elementos constitutivos, con ello se logró gran variedad y el efecto de haber utilizado más de dos tintas.

El duotono es una representación gráfica impresa que está constituida por dos medios tonos, uno de ellos, el del color oscuro de-

Estos bocetos muestran parte del proceso que se siguió para el diseño del cartel, una vez que quedó establecido cuál sería la imagen adecuada.

be ser una exposición fiel del original, que respete todas las características tonales del original, este dibuja y contornea al original con todos los porcentajes y tonos que lo constituyen. El segundo medio tono deber ser en un color claro y lo más plano posible, los porcentajes que conforman la imagen serán relativamente parejos.

Un buen duotono debe reafirmar los contrastes del original y dar pigmentación a los tonos de porcentaje bajo, esto se logra utilizando para las exposiciones pantallas de inclinación diferente.

La pantallas para constituir una selección de color son 4 en inclinaciones diferentes:

Negro	45°
Azul	75° o 105°
Rojo	105° o 75°
Amarillo	90°

Se obtienen excelentes resultados utilizando para duotono una pantalla de 45° para el color oscuro y una de 75° o 105° para el color claro, ya que al sobreponer estas pantallas es muy poco probable que se presente textura de petatillo, caso que es muy probable si se utiliza una pantalla de 45° y una de 90°, restándole nitidez a la imagen.

Si se utilizan para duotono dos exposiciones fieles al original (exactamente iguales), con pantallas de la misma inclinación, resultará que en la imagen los blancos permanecerán blancos sin ninguna pigmentación y en los porcentajes altos se dará la sobreposición de puntos emplastándose.

Los colores ideales para hacer un duotono son uno oscuro y uno claro, tomando en cuenta que juntos sean armónicos.

Los duotonos en colores claros resultan poco contrastantes y en algunos casos los colores se funden, como cuando se utilizan amarillo y azul.

Otra manera de realizar un duotono es imprimiendo una plasta de color claro o un porcentaje equivalente, y sobre él un medio tono normal en un color oscuro.

La utilización poco común del duotono da a la impresión variedad y agradables resultados a un precio razonable, ya que no es una sola tinta, ni una selección de color. Además de que ofrece la posibilidad de manejar en los elementos que constituyen el original diferentes porcentajes de los colores elegidos, o la combinación de porcentajes de ambos colores.

Ahora que se conoce que es el duotono, se continúa con la elección de tintas para el cartel "Flor del Vicio", se eligieron el negro como tono base y el morado, este último para apoyar el significado del concepto. El color morado tradicionalmente posee un significado asociado con el misticismo, lo espiritual, lo religioso, la reflexión y el cuestionamiento.

LA MUJER IDEAL

La autora de esta obra es Hortensia Moreno y presenta el acontecer de una mujer que ha terminado una relación de casi tres años. La noche en que planea hacer una cena para darse otra oportunidad y tratar de establecer una nueva relación, vuelve el hombre que la había abandonado meses antes. Este encuentro la lleva a actuar de manera impulsiva, la discusión que se suscita muestra a una mujer en su naturaleza misma, una mujer que se cuestiona, duda y sufre. "La Mujer Ideal", explora la posibilidad del reencuentro, del conflicto y del dilema. Si el amor ya no es más que un montón de costumbres en contraste con la soledad a la que se puede enfrentar - una mujer sin pareja al llegar a los treinta años, y las frustracio

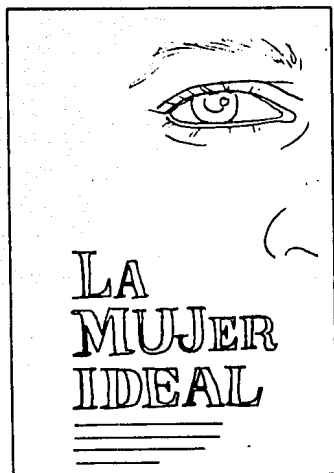

nes por no haber realizado lo que se tenía como proyecto de vida.

Esta obra se ubica en México actual y en cualquier ciudad que -
ofrezca posibilidades de desarrollo para la mujer.

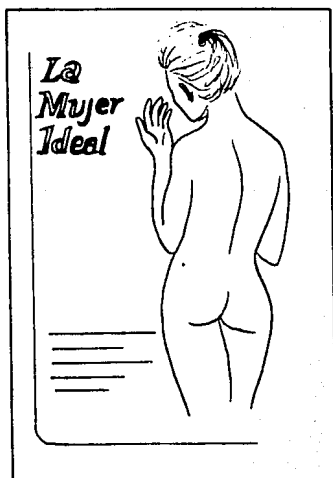
La imagen del cartel "La Mujer Ideal", fue seleccionada después de
haber reunido diversas imágenes que se aproximaran al concepto.

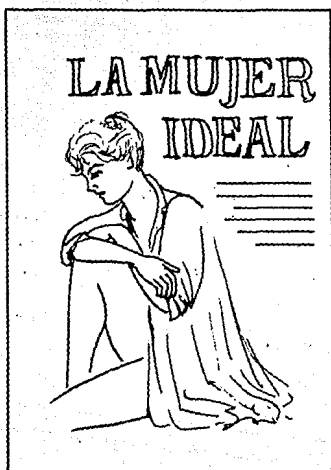
Las siguientes gráficas muestran el proceso de bocetaje para la
elección de la imagen apropiada.

En este boceto se puede observar el acercamiento de un ojo y parte de la nariz de una mujer, la expresión muestra tristeza y duda. Se obtuvo de esta composición una contradicción entre la imagen y el título.

Por medio de un desnudo existió la posibilidad de representar al espectáculo, pero este desnudo resultó muy común.

En este boceto se encuentra una mujer en reflexión, sin decir mucho sobre el espectáculo.

Aquí se muestra una idea diferente a las anteriores, la posición contiene sensualidad, pero el concepto resulta incompleto.

Del mismo modo que en el caso anterior , se utiliza la sensualidad para representar a la obra, la ropa que porta la mujer la porta la protagonista en varias escenas de la obra.

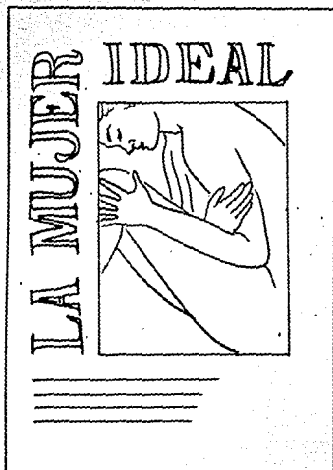
Se retomó en este boceto la idea de utilizar un desnudo, el siguiente paso sería probar diferentes posiciones de desnudos hasta encontrar el más idóneo.

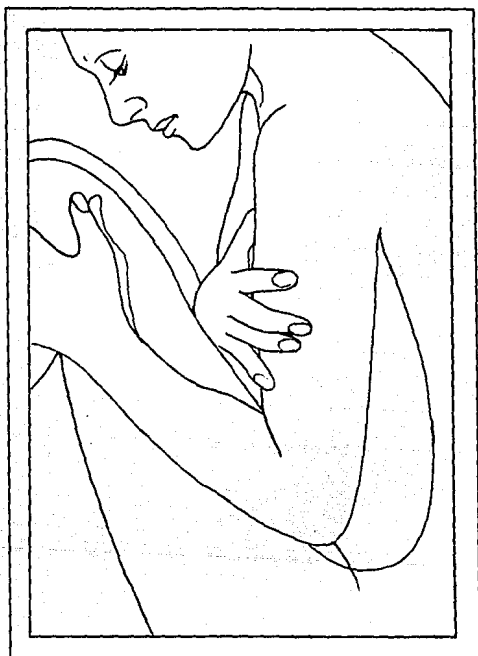

Se creyó conveniente utilizar esta posición por la calma que sugiere, además de que representa a una mujer en reflexión.

Se eliminaron elementos por medio del acercamiento para que la imagen resultara más directa.

En esta imagen se puede observar la solución al concepto a ilustrar. La posición curva sugiere movimiento envolvente. La expresión del rostro presenta a una mujer en la tranquilidad de la reflexión. El desnudo es con el fin de mostrar a una mujer en su naturaleza misma. La actitud de las manos representa desprotección.

El diseño del cartel "La Mujer Ideal", sigue el criterio de la sencillez. Todos los elementos que lo constituyen se encuentran contenidos en una estructura de cuadros de 5X5 mm., la ilustración está levemente desfasada a la izquierda para que el diseño no resulte totalmente simétrico. La sombra de la ilustración produce la sensación de volumen entre el plano de la ilustración y el fondo, también le proporciona a la ilustración cierta ligereza y aporta variedad al diseño. El fondo está constituido por líneas horizontales justificables al cuerpo de la tipografía del título como apoyo gráfico.

La tipografía del título pertenece a la familia Perpetua Bold, esta va de acuerdo con el concepto de la obra, los patines proporcionan sobriedad y elegancia. La pleca que se encuentra detrás de la tipografía funge como acento al título y se ubica en una zona donde no estorba a la buena percepción de los rasgos constitutivos de cada carácter, el tono en el que se encuentra está determinado de tal manera que no disminuya la legibilidad del título.

La tipografía que indica créditos, horarios y lugar está realizada en familia Universe Medium de 20 pts. en altas y en tres líneas centradas.

Las tintas para este cartel son el negro como tono base y el rojo en tres distintos porcentajes. Este color fue elegido en función del diseño, con el se exalta de manera sutil la sensualidad y la pasión. El impacto que pudiera causar el color a la visión se ve equilibrado con la pasividad que sugiere el diseño total del cartel.

Estos bocetos muestran parte del proceso que se siguió para el diseño del cartel, una vez que quedó establecido cuál sería la imagen adecuada.

TIRANO, TRAVESTI, TRAIADOR

José Carlos Navarro actúa y dirige este espectáculo y está compuesto por una serie de fragmentos de obras en las que el autor ha participado, adaptándolas de tal manera, que permitan al público conocer que hay en la mente del autor. Algunas otras caracterizaciones son creadas por el autor, conformando personajes agresivos y directos que provocan en el público una reacción y que muy pocos actores se atreverían a representar.

El trabajo escénico de José Carlos Navarro conduce a una transformación que mantiene sus características de identidad. Dicho espectáculo está dedicado a todos aquellos que han especulado sobre la actividad y actitudes del autor.

Este espectáculo como se mencionó antes, presenta personajes representados anteriormente por el actor, por lo que presenta distintas épocas y lugares, por ejemplo representa a Isabel de Inglaterra y a un médico que da consejos sobre el cuidado de un recién nacido, aunque por las adaptaciones podría ubicarse bien en la actualidad ya que no recurre a épocas si no a actitudes.

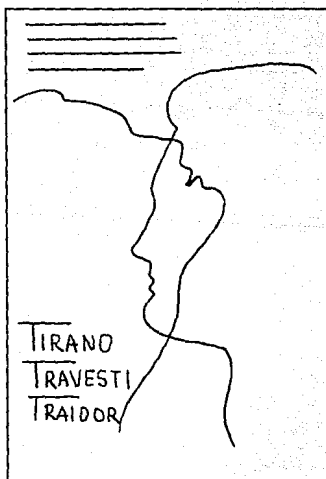
La obra "Tirano, Travesti, Traidor", no puede ser considerada en ningún momento como un espectáculo travestista, por lo que el concepto de la imagen no debería representar la cruda idea de un hombre caracterizado de mujer. Se plantearon múltiples ideas sobre lo que se podía representar, como el rostro de un hombre con preñancia, rostros veldos, el contorno del cuerpo de una mujer, juego de máscaras para representar a los distintos personajes, la representación de dos ideas diferentes en una sola imagen por medio de un cuadrículado. Se estableció que la representación debería ser directa, causar impacto y hacer que reflexione el transeúnte por algunos instantes. Por ello el proceso de dirigió a representar las piernas de una persona, una de ellas caracterizada de hombre y la

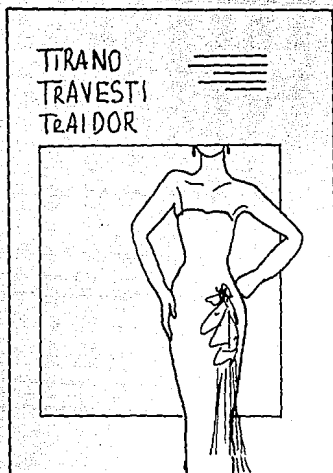
otra de mujer. Se realizó un breve estudio sobre algunas posiciones de piernas que pudieran representar al concepto de una manera agradable, sencilla y con el impacto necesario. Las siguientes gráficas muestran el proceso de bocetaje que se siguió para encontrar la imagen idónea.

Por medio de las máscaras existió la posibilidad de representar a los distintos personajes que representa el actor, tradicionalmente las máscaras han sido símbolo del teatro, pero estas no denotan específicamente al espectáculo.

Este boceto muestra una idea similar al boceto anterior, a través de la mezcla de perfiles se pretendió representar a los diferentes personajes que representa el actor.

Esta idea representa a una mujer con el rostro oculto, esto para no incluir en la imagen a un hombre caracterizado de mujer, ya que el espectáculo no es travestista. El significado de esta imagen no logra cumplir con los requisitos requeridos.

En este boceto se utiliza una idea parecida a la anterior, la posición resulta mas dinámica. La ropa que porta la mujer es la misma que utiliza el actor en la última caracterización del espectáculo. Aún así no se logra transmitir el concepto de la obra.

Se decidió que por medio de la representación de piernas sería factible expresar una idea más real de lo que es la obra. Las piernas están caracterizadas una de hombre con pantalón y la otra de mujer con un zapato alto.

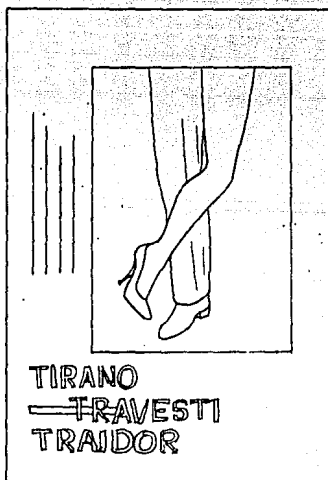
Se investigaron y probaron varias posiciones para utilizar la que pareciera más real y directa. En esta imagen la posición de las piernas es más dinámica que en el caso anterior, aunque aún carece de intención.

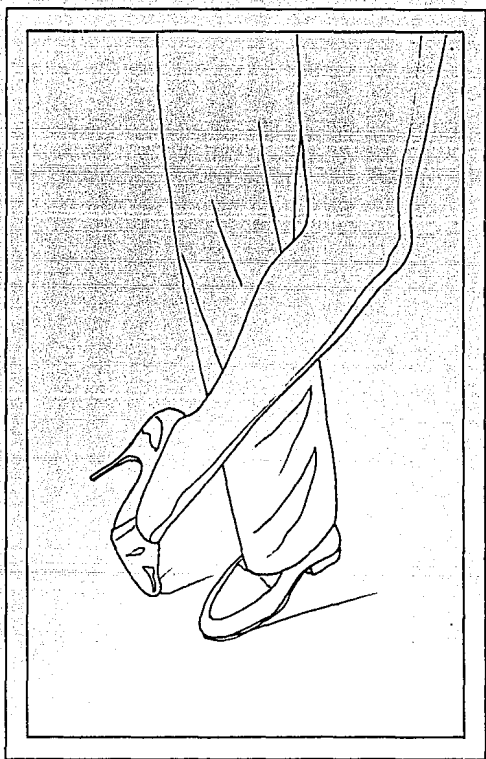

Esta posición denota de buena manera el carácter de la obra, presenta movimiento y agilidad, pero también puede representar a una mujer junto a un hombre ambos levantando una pierna.

En esta posición se logra mostrar el concepto requerido de una manera sencilla, en esta imagen no se presenta ambigüedad y las caracterizaciones resultan interesantes, la posición de descanso de las piernas denota que el espectáculo es ligero.

En la imagen se puede observar la posición real de unas piernas en esta actitud, esto una vez que se han estudiado sus condiciones reales, así como las arrugas que se producen en el pantalón y las luces y sombras que se presentan en la pierna descubierta.

El fondo de la ilustración en este caso y en el anterior es un degradado para no restar importancia a la figura.

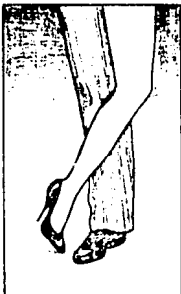
El diseño del cartel "Tirano, Travesti, Traidor", tiene como soporte una estructura de cuadros de 5 X 5 mm., la ilustración se encuentra desfasada a la derecha para dar lugar al título y juntos armonizar en equilibrio. El fondo es una red de puntos que se encuentra dirigida diagonalmente a 45°, de dirigirse a mayor o menor inclinación causaría un fuerte efecto de inestabilidad y gran tensión. La ubicación de la red dirige y centra la atención en la ilustración y en el título, aportando al diseño variedad. El título está constituido por tipografía Optima Black en altas, la composición tipográfica utiliza la misma letra inicial para las tres palabras que conforman el título. La sombra del rectángulo en el que se ubica el título es para crear la sensación de volumen entre el título y el fondo, además de que lo hace visualmente más agradable. La inclinación del rectángulo en el que se encuentra el título respecto al borde inferior del cartel es de 18°. La placa que se encuentra detrás del título refuerza la intención de movimiento en el título y está en un porcentaje tal que no interfiere a la legibilidad de este; elementos como este proporcionan al cartel gran variedad y le restan rigidez.

EL texto de datos de la obra es breve y se encuentra justificado a la izquierda en tipo Universe Bold en altas de 24 pts., fortaleciendo con esta ubicación a la intención de dirección.

Las tintas seleccionadas para este cartel son el negro como tono base y el azul selección (cyan), en tres porcentajes. El azul se encuentra relacionado con el cielo, espacio profundo, higiene, etc. Este color fue elegido para este cartel con el fin de exaltar el carácter festivo de la obra, reforzado la idea de espectáculo ligero y divertido.

DE JOSE CARLOS NAVARRO
SALA ALICIA URBETA DEL HIJO DEL
CUPRVO, JARDIN CENTENARIO 17 VICESUD

**TIRANO
— FRAVESTI
TRAIADOR**

Estos bocetos muestran parte del proceso que se siguió para el diseño del cartel, una vez que quedó establecido cuál sería la imagen adecuada.

CONY DE JOSE CARLOS
NAVARRO.
VIERNES BOOPHIN
EL HIJO DEL CUPR-
VO, JARDIN CER-
TENARIO 17 1040
MAN 6530400

CONCLUSIONES

El diseñador debe guiarse por su sensibilidad y la experimentación para la realización de un cartel de teatro, no se pretenden establecer reglas precisas e inviolables en cuanto a la manera de realizar y ubicar los diferentes elementos constitutivos del cartel, mismas que verían limitada la creatividad del diseñador. La metodología anteriormente propuesta no sugiere ser seguida paso a paso - hasta llegar a la solución, ya que no existe una receta para la creación de carteles que resulte siempre efectiva, existen diseñadores que trabajan formato, imagen y texto a la vez en un cartel. Lo que propone tal metodología, separando cada elemento, es que el diseñador esté consciente de la función real de cada elemento que constituye al cartel.

Por medio del conocimiento de la importancia social y función real del cartel, de los movimientos artísticos que lo han influenciado y de los elementos básicos del lenguaje visual, el diseñador puede - realizar carteles que cumplan efectivamente con sus necesidades.

La realización de los carteles "Flor del Vicio", "La Mujer Ideal" y "Tirano, Travesti, Traidor", son sólo un ejemplo de las muchas - soluciones de como se pueden resolver carteles para teatro atractivos y funcionales, partiendo de consideraciones como el presupuesto para su realización (determinando así su formato, papel en el - que serán impresos, cantidad de tintas utilizables y tamaño.

El uso de cartel para anunciar obras de teatro, a pesar de considerarse un gasto extra, da a conocer el espectáculo, actores y director, lugar y horario por las 24 hrs. del día por tiempo indefinido y por un sólo costo.

Se ha hablado en muchas ocasiones sobre la funcionalidad del cartel, esta investigación es otra oportunidad para enterarse de que

el cartel aún se encuentra vigente, esto a pesar de la aparición de complejos medios informativos. Es importante saber que además - de informar ha trascendido para consolidarse como uno de los más - importantes elementos decorativos.

Los carteles "Flor del Vicio", "La Mujer Ideal" y "Tirano, Travesti, Traidor", fueron motivo de encuestas realizadas entre personas no adictas al teatro con el fin de comprobar su efectividad. Los resultados obtenidos son los siguientes:

En un 70% de los casos los carteles despertaron interés por los espectáculos, así como un fácil entendimiento en cuanto a su contenido. Estos carteles resultaron más sugerentes que un simple anuncio de periódico, si se cuenta con la imposibilidad para anunciarse en T.V., ya que la mayoría de la gente consulta los periódicos para - asistir a algún espectáculo y en pocas ocasiones comprará una revista especializada en espectáculos, el cartel resulta ser un medio apropiado para anunciarse al no significar ningún gasto extra para quien lo percibe.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERS, Josef, La Interacción del Color, 2a. ed.
Madrid, Alianza, 1980 115 p.
- ARNHEIM, Rudolf, Arte y Percepción Visual, 3a. ed.
Madrid, Alianza, 1981, 553 p.
- BARNICOAT, John, Los Carteles, su Historia y Lenguaje,
Barcelona, Gili, 280 p.
- BELTRAN, Félix, Acerca del Diseño,
La Habana, Unión, 1975, 98 p.
- BELTRAN, Raúl E., Publicidad en Medios Impresos,
México, Trillas, 1984, 170 p.
- COHEN, Dorothy, Publicidad Comercial, 2a. ed.
México, Diana, 1986, 719 p.
- DONDIS, D. A., La Sintaxis de la Imagen, 3a. ed.
Barcelona, Gili, 1980, 120 p.
- FRANCO, Attanasio, La Publicidad Hoy,
Bilbao, Deusto, 1973, 161 p.
- GALINDO, Elías, Publicidad Dinámica,
México, Herrero, 1975, 161 p.
- GERMANI- Fabris, Fundamentos del Proyectto Gráfico, 2a. ed.
Barcelona, Don Bosco, 1973, 228 p.
- HICKETHIER, Alfred, El Cubo de los Colores,
París, Bouret, 40 p.
- LABOR, Diccionario Enciclopédico, 5a. ed.
Barcelona, Labor, 1972, vol. IV, 815 p.

- LAZOTTI, Lucia, Comunicación Visual y Escuela,
México, Gili, 1983, 170 p.
- MAJOCCHI, Rita, Como hacer Publicidad,
Bilbao, Deusto, 19873, 152 p.
- MARIA DE, Antonio, El Programa en Cien Años de Teatro en México,
México, Ediciones Mexicanas, 1950, 120 p.
- MOLES, Abraham, EL Afiche en la Sociedad Urbana,
Buenos Aires, Piados, 1976, 169 p.
- MULLER, Josef, Sistemas de Retículas,
Barcelona, Gili, 1982, 179 p.
- PARRAMON, José M., Así se Pinta un Cartel, 2a. ed.
Madrid, Col. Aprender haciendo Grafismos, 1972, 128 p.
- PLAS, Bernard de, La Publicidad,
Barcelona, Oikos-Tau, 1972, 121 p.
- RAMIREZ, Juan A., Medios de Masas e Historia del Arte,
Madrid, Cátedra, 1976, 317 p.
- RENAU, Josep, Función Social del Cartel,
Valencia, F. Torres, 1976, 100 p.
- SALVAT, La Publicidad,
Barcelona, Salvat, 1975, 141 p.
- SCOTT, Robert G., Fundamentos del Diseño,
Buenos Aires, Victor Lerú, 1982, 195 p.
- TORIN, Douglas, Guía Completa de la Publicidad,
Madrid, Blume, 1986, 224 p.

TUBAU, Iván, Dibujando Carteles, 4a. ed.
Barcelona, CEAC, 1979, 136 p.

WONG, Wucius, Fundamentos del Diseño Bi-Tri-Dimensional, 3a. ed.
Barcelona, Gili, 1982, 204 p.