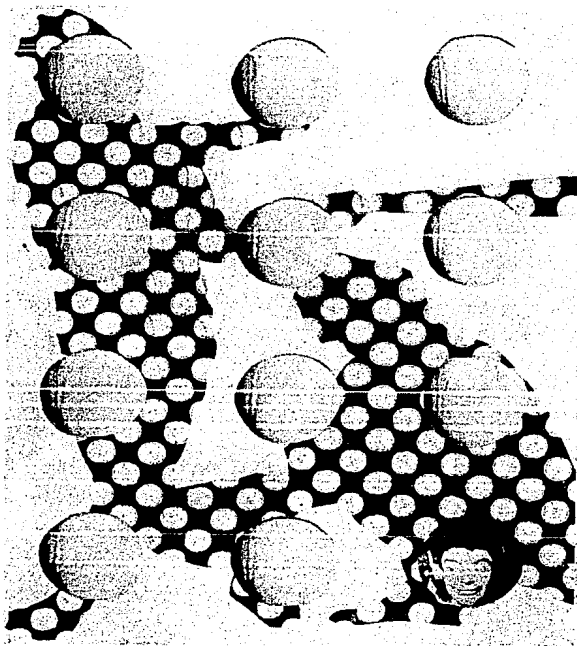

2 ef.

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

USO DE EFECTOS FOTOGRAFICOS EN CARTELES
DE DIFUSION DE EVENTOS EDUCACIONALES DE
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

EDMUNDO A. GOMEZ ROJAS

DIRECTOR:

MARIA ELENA MARTINEZ DURAN

ASESORES:

JOAQUIN RODRIGUEZ DIAZ

BENJAMIN SANCHEZ

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.

CONTENIDO

- 1 .- CONCEPTOS BASICOS DE DISEÑO
 - 1.1.- EL CARTEL Y SU HISTORIA
 - 1.2.- HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA

- 2 .- FOTOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO
 - 2.1.- DESARROLLO DE EFECTOS
 - 2.2.- DETERMINACION DE SU USO

- 3 .- EL CARTEL Y SU ELABORACION
 - 3.1.- LA FOTOGRAFIA EN EL CARTEL
 - 3.2.- LA TIPOGRAFIA EN EL CARTEL
 - 3.3.- LA FOTOGRAFIA APLICADA AL CARTEL Y LOS EFECTOS COMO ALTERNATIVA
 - 3.4.- EL CARTEL DENTRO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 - 3.5.- APLICACION PRACTICA (PRESENTACION DE CARTELES)
 - 3.6.- CONCLUSIONES

INTRODUCCION

CONCEPTOS BASICOS DE DISEÑO

Esta investigación tiene por objeto demostrar que los Carteles fotográficos son de mayor impacto, menor costo y de un desarrollo -- mas rápido que los demás.

Para poder adentrarnos en lo que a Carteles se refiere, primero -- hay que saber lo que es diseño, que lo conforma y los elementos -- que lo apoyan dentro de la carrera. Comenzaré por establecer algunas definiciones para que el lector pueda situarse dentro del -- campo de esta materia.

1 .- Es el proceso de transformación de las ideas en imágenes gráficas, las cuales tienen un objetivo primordial, manejando - en este caso una información a nivel visual teórico y pedagógico, a través de los medios masivos de comunicación (visual -oral) y tomando en cuenta el sentido estético y funcional del sector al que va dirigido.

1.1.- El diseño se ha de entender como un proceso tendiente a determinar mediante signos, la naturaleza funcional y morfológica de los elementos de comunicación.

1.2.- El diseño se inicia en el momento en que el hombre comienza a transformar su medio.

1.3.- Diseñar es ante todo un acto que implica composición - de partes en función de algo.

1.4.- El diseño es inevitable en la acción del hombre. Cons

tantamente estructuramos y planeamos.

- 2 .- La estética del diseño tiene que ser una consecuencia del objetivo establecido con anterioridad a la etapa de proyección de un determinado problema.
- 3 .- Diseñar es un acto humano fundamental, diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Diseño es toda acción - creadora que cumple con una finalidad. De acuerdo con el autor se necesitan dos condiciones para que el diseño se dé. - La primera es la relación visual, la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y la relación de secuencia y duración en el tiempo. La segunda es la percepción.
 - 1 .- Felix Beltrán.
 - 2 .- María Elena Díaz.
 - 3 .- Scott. (Fundamentos del Diseño).

Habiendo visto algunas definiciones de Diseño, con lo cual se puede tener una idea de lo que implica y para poder abordar el tema de esta Tesis, veremos a continuación lo que es el Cartel y su desarrollo histórico. Pienso que no es necesario entrar en detalle en lo que a diseño respecta, ya que es conocido ampliamente.

EL CARTEL Y SU HISTORIA

Curiosamente, el Cartel, aunque su destino y uso son diferentes a los del Arte en sí, siempre ha tenido una estrecha relación con él. Esto ocurrió sobre todo en sus inicios, ya que comenzó como algo artístico y luego se hizo más comercial y promocional. " El Arte es creación, expresión sin un fin específico de ganancia, mientras que

el Cartel es un medio de comunicación tanto para la publicidad como para la propaganda y la promoción ". Antes de seguir es necesario definir los términos utilizados anteriormente. La propaganda es exclusivamente para cuestiones políticas y de condicionamiento de opiniones. Siempre se enfoca o se canaliza a algún evento del Gobierno.

La publicidad, en cambio es comercial y con fines lucrativos, sin embargo es necesaria para equilibrar el desarrollo tanto económico como social de un país, esto se observa mejor en las sociedades capitalistas.

La promoción tiene como su principal función, promover eventos culturales y educativos, por lo tanto su uso no debe darse en lo comercial o en lo político.

Aunque el Cartel tomó caminos distintos a los del Arte, siempre se ha mantenido como una obra de creación, dado que sus principios fueron en primera instancia una manera de expresión y posteriormente pasaron a un sentido comercial, pero sin perder su valor expresivo y emocional.

El Cartel nació alrededor de los años 70 del siglo pasado. Jules - Cheret (1836-1933) empezó a producir en París Carteles litográficos en color con su propia prensa, lo que hace que sea considerado uno de sus iniciadores. De su obra inicial destaca " Bal Valentino " de 1869. A partir de su regreso a París comenzó ya a realizar Carteles de una manera comercial.

Guillaume Chevalier (1804-1866) fué otro de los que tuvieron importancia en este inicio. Siendo ilustrador de una publicación periódica, diseñó dos anuncios para la History of Napoleon. A mane-

ra de prolongación de sus ilustraciones para esta obra; Tony ---- Johannot (1803-1852) diseñó un anuncio del Quijote. Esta obra -- con las dos de Chevalier, son consideradas como Carteles.

Otro aspecto que marcó el inicio de los Carteles, fué el de los -- desplegados o anuncios públicos. El primer anuncio impreso fué -- realizado por Williams Caxton en Inglaterra en 1477.

En el siglo XVII se prohibió en Francia colocar anuncios sin un -- permiso. Luis XV ordenó en 1761 que los establecimientos france-- ses colocaran sus muestras adosadas a los muros como medida de se-- guridad. En 1800 aparece Bonne Bierre de Mars quien representó pa rejas de jóvenes bebiendo en una posada. Esto marcó la norma para que en 1869 cuando aparecieron los Carteles de Cheret se encontra-- ran características esenciales del Cartel.

Gracias al material de éstas exhibiciones públicas de Arte, se ha llegado a decir que los Carteles son una galería de Arte en la ca-- lle. En el caso de Cheret es una definición justa, ya que hizo su yo el lenguaje visual del Arte popular que se utilizaba en los pro gramas de circos, como el del Cirque Rancy, sus Carteles combinaban la técnica y la interpretación del gran arte mural.

Bal Valentino marcó con su estilo, todavía torpe en la técnica, un efecto global de ligereza y libertad.

El llamativo uso del negro en sus primeras obras, el entrelazamien-- to de las formas tradicionales de los cuerpos sólidos y el hábito de crear ilusión de relieve, lo llevaron a ser seguido por otro -- grande Toulouse Lautrec, que perfeccionaría la técnica; así como -- también Bonnard.

Henri de Toulouse Lautrec (1861-1901) siguió los pasos de Cheret

pero utilizó la técnica para describir las vidas interiores de los habitantes de las calles de París, mientras que George Meunier en su Cartel titulado " L' Elyser Montmartre ", de 1895 representaba los cabaretes o las escenas domésticas, pero conservando el estilo de Cheret. Los Carteles de Toulouse Lautrec, quién solo realizó - 31 durante su corta vida, constituyen una aportación a la historia del Cartel como pocos se han hecho; su contribución refleja perfectamente el estilo que aún hoy se utiliza, por lo tanto se dice que sentó las bases de lo que hoy es el Cartel. Otro de los principales iniciadores fué el artista suizo Alexandre Steinlen que exploró el área del comentario social de las artes visuales; claramente se ve ésto en " Motho et Doria 1894 ", mostrando dos fundadores -- uno enguantado y con sombrero de copa que ofrece lumbre al otro.

Posteriormente con el Art Nouveau, que fué el estilo más característico del cambio de siglo, los Carteles tomaron un nuevo giro, - dado que este estilo se volvió más decorativo, lineal, suave y pesimista; todo esto gracias al movimiento inglés de Artes y Oficios que se extendió rápidamente por Europa. En Alemania se caracterizó por un grupo de diseñadores y escritores de la revista Die Jugend destacando entre ellos Fritz y Victor.

Apareció también la revista Simplicissimus que impulsó el desarrollo de los Carteles, pues poseía una composición más variada; en esta revista destacaron Thomas Theodor y Bruno Paul; destacó también el grabado japonés utilizado en París, que partió de los grabados de Hiroshige Hokujaí de la escuela de Ukiyo-e, que describe la vida cotidiana de la calle.

El Art Nouveau como hemos visto, contenía elementos de diseño que anticipaban evoluciones futuras, y presentaba también un estilo - nuevo pero con miras al pasado. Esta amalgama de estilo y técnica

que se dió en 1900, fué absorbida por los Carteles ofreciendo resultados interesantes; la mayoría de los Carteles estaban relacionados con la vida de Sarah Bernahardt, posteriormente el estilo desapareció en los años 20.

Después de este movimiento que tuvo grandes repercuciones tanto en lo político como en lo artístico, siguió otro que fué el de los Hippies en los años 60. En esos años se celebró en la Universidad - Art Gallery del Campus Berkeley una exposición titulada Jugendstil y Expresionismo en los Carteles - que tuvo tal interés para los diseñadores que adoptaron el estilo Hippy que tiene como característica la evocación al pasado, como si éste participara del presente; un ejemplo es el de " Funky Features " de Robert Mc Clay, que nos remite a los Carteles de Rose.

El Cartel Hippy es más brillante, más elaborado y más accesible que el del Art Nouveau. Posteriormente esto se puede ver en " Young - Bloods ", de Victor Moscoso y " Avalon Ballroom ", de Bob Schnepf, donde se ve un efecto deslustrante al sobreponer colores complementarios. Otro ejemplo es el de Will Bradley en " The Chap Book ", aquí se mezclan intencionalmente la decoración vegetal con las inscripciones, para que resulte más difícil distinguir el mensaje. Esta manera de tratar las formas trae consigo o pretende conseguir - que el efecto caiga y pase a través de uno. La crítica de Evergreen Reviwe " que dice: - " El objetivo de todos los comentarios sobre Arte deberían ser ahora obras de Arte y por analogía con nuestra propia experiencia mas reales para nosotros, en lugar de menos, la función de la crítica debería ser mostrada como es, lo que es e incluso eso es lo que es, en lugar de indicar lo que significa ". -

Esto dió pauta a muchos Carteles de los años sesentas, desde comerciales hasta pacifistas y abrió el camino a la sensualidad y el --

erotismo para su mayor impacto.

Se pasa ahora a otra etapa de los Carteles, si no histórica sí de gran importancia, que es la expresión y realidad de los mismos a -- través de todo el siglo. Es conveniente señalar antes como se originó el Cartel en Alemania, ya que es uno de los principales países productores de Carteles, para hacerlo de una manera rápida y objetiva se analizarán los años más interesantes de la década de los años treinta o los cuarentas. En esta época se desarrolló el diseño -- formal y el modernismo decorativo. Este tipo de diseño tenía miras al futuro. El primero se dirigió a la cuestión funcional que implica un diseño con visión al futuro y aplicable a la industria. El -- segundo es considerado un estilo retrogrado por Le Corbusier.

El modernismo formal alcanzaría su síntesis en el modernismo decorativo del Bauhaus, cabe distinguir dos etapas; la primera abarca los principios de siglo hasta la Bauhaus en los años 30; el segundo abarca desde estos hasta el inicio de la segunda guerra mundial. Se -- puede ver que los elementos formales se acoplaron con los decorativos por ejemplo: el sentido de la transformación de las posibilidades formales del diseño cubista en una decoración casi neoclásica, que no sólo se manifiesta en los Carteles, sino en el propio Picasso; todo éste impulso fué dado por Braque y Picasso.

Otro aspecto de gran importancia fué el uso de la fotografía, pero antes cabe destacar la obra de Cassandre que aunque poseía la habilidad para los fotomontajes, le gustaba simularlos con diseños cuidadosamente trabajados; uno de sus trabajos mas reconocidos ha sido, Etoile du nord, en el que se combina la percepción de la nueva técnica, con la fé ciega de su afición.

Otra gran influencia la dió Jan Tschichold, nacido en 1902, él im-

pulsó bastante el diseño formal. Un claro ejemplo de su estilo es el Cartel realizado para Phoebus Palast, en el cual usa la fotografía como elemento abstracto; una línea oblicua equilibra una instantánea cinematográfica cortada en círculos.

Dentro del personal de la Bauhaus cabe distinguir a Klee Feininger, Kandisky, Lissitzky, Malevich y los miembros de De Stijl, los cuales fueron la influencia más significativa en los Carteles.

Moholy-Nagy comprendió que todas las técnicas nuevas del cine; el montaje, los trucos y el ángulo de la cámara podrían usarse como elementos creativos en los Carteles. También fué el principal responsable de los nuevos elementos que aparecen en la tipografía del Bauhaus y en las técnicas publicitarias.

En los años 30 la influencia de Joost Schmidt sobre los Carteles de la Bauhaus, llevó al diseño de Carteles tridimensionales como estructura de exposición. La aparición en Berlín de un departamento fotográfico y artístico-comercial dirigido por Peterhans fortaleció el Cartel fotográfico para los stands.

Desde 1919 hasta 1925 en que estuvo en Weimer y luego de 1925 a 1932 en Dessau y por último en 1933 en Berlín, año en que los nazis realizaron presión para cambiar personal, razón por la cual la Bauhaus se trasladó a América. Walter Allner y Herbert Bayer continuaron la obra del Bauhaus en América. La Bauhaus supuso no solo un cambio en el diseño, sino también una transformación del papel del diseño en la sociedad y en último término con la transformación de la sociedad misma.

Después de ver y conocer los Carteles, su surgimiento y transformación, será conveniente ver los Carteles desde un enfoque a nivel -

social, tratando de ver como influye en la sociedad.

Para introducirnos en éste aspecto, será bueno citar algunas frases del propio autor, Barnicoat J. para darnos cuenta de que manera él ve la influencia de los Carteles dentro de la sociedad.

" Un Cartel puede ser obscuro y difícil de entender, el diseñador no puede permitirse el lujo de expresar una idea personal que las generaciones futuras a lo mejor son capaces de descifrar ".

Los Carteles suelen reflejar el idioma popular porque su función es tanto comunicativa como de decoración. Dado que la comunicación visual es la primera justificación de su existencia, el carácter peculiar de los Carteles en cuanto a si viene determinado por la naturaleza y la intensidad de la influencia popular sobre su aspecto. Donde se observa esta influencia es en los Carteles monumentales de los Estados Unidos, ya que estos Carteles se identifican con el pueblo; en ellos se ven muchachas en traje de baño, éstos Carteles daban un tipo de decoración urbana en las carreteras, por lo que quedaban identificados con el pueblo americano.

Otra faceta que cabe destacar dentro de los Carteles es la publicidad en su máxima expresión; en los cuales se muestran Carteles a nivel humorismo, y dado que sus orígenes fueron de los comics y de anuncios circenses, se puede explicar esta mezcla de humorismo e idioma, un ejemplo es la de Hassall es Skegness 1909 y los de Hardy (What a night) Carteles muy característicos de cierto tipo de humor inglés.

Posteriormente los comics dieron nuevo auge a ésta clase de Carteles, unos ejemplos son los de Mago de Mauzah de 1929 y Humanic de 1928 de Rosel Gibson; eran de idea clara y expresiva, ésto continuó

hasta los años cincuentas, donde el humor se transformó en humor negro, el cual no solo se limitó a los Carteles sino también al teatro y al cine. Con esto y la extravagancia que se venía dando, fueron degenerando hasta hacerse totalmente atrevidos y sin inhibiciones, muchos de ellos abarcaban cualquier tema.

Otro aspecto que se trató en los Carteles fue el de la guerra y la política, en el primero se observa la necesidad de convencimiento y en el segundo de transformación.

Para concluir esta etapa de los Carteles y su historia, creo que la frase del autor es bastante apropiada. John Barnicoat " El Arte del pueblo y el Arte para el pueblo pueden constituir dos áreas distintas de expresión ". El Cartel es el medio de transformación de ambos tipos de mensajes gráficos. Cualquiera que sean sus pretensiones como arte debe ante todo hablar al pueblo.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA

El período comprendido entre los años 1900 y 1918 constituyeron para la fotografía el paso de las tradiciones del siglo XIX a las innovaciones del siglo XX; los inventores de la fotografía estaban mucho más interesados en encontrar un procedimiento mecánico de reproducción, que de crear un nuevo medio de expresión artística. - Todavía a fines de la primera guerra mundial los fotógrafos estaban empeñados en imitar la pintura. El equipo en esta época lo constituían las cámaras de placas y de película en rollo. Las mejores cámaras de la época ya poseían una construcción técnica muy elaborada por lo cual aún ahora esos medios, aunque mejorados, siguen vigentes. Otro aspecto en la fotografía de la época fue la influencia impresionista, en esta década la mayoría de los fotógrafos se -

esforzaban por conseguir la mayor aproximación posible a los fenómenos pictóricos; esto puede demostrarse partiendo de los orígenes de la fotografía. La fotografía cambió al ritmo de la pintura y - esto se observa con el impresionismo, donde la fotografía favoreció el movimiento.

Otro tipo de pintura que influyó fué el Dadaísmo; los dadaístas crearon relaciones ilógicas dentro de los elementos. En Zürich Christian Schad quiso realizar ideas de éste tipo en el campo de la fotografía, en 1918 intentó yuxtaponer los elementos de tal manera - que crearan esta sensación Dadaísta de Collage. Un punto importante en este período, fueron los trabajos de Marcel Duchamp y Man -- Ray.

Las condiciones para la fotografía artística resultaron extraordinariamente favorables en los años del armisticio. El desarrollo de la técnica fotográfica supuso para los reportajes fotográficos la ventaja de la instantánea.

Otra importante etapa fué la de la Bauhaus, aquí se creó un nuevo estilo y uno de los más destacados fué Laszlo Moholy quien ensayó diversos géneros y técnicas. En 1929 Walter Peterhans inauguró - el primer departamento dedicado a la fotografía, y publicó un libro " Malerei-Fotografie Film ", ahí analizó el papel que la fotografía moderna puede alcanzar en combinación con la tipografía -- adecuadamente aplicados e incluso intentó introducir una nueva de nominación para la técnica de combinación y la llamó Tipo foto a la cual él explicó así: " El tipo foto es la combinación visualmente mejor elaborada ", los trabajos de la Bauhaus fueron continuados por Paul Renner, otro alemán que acentuó la combinación de tipografía y fotografía. Esto se ve en su libro " Mechanisierte Grafik ". Otro que trabajó la misma área fué El Lissitzky aunque

no de la Bauhaus. Después de la segunda guerra mundial, el despertar del consumismo de bienes ligeros dió un nuevo auge a la fotografía, ya que aprovechó este desenfreno, para entrar al campo publicitario. Todo esto contribuyó al desarrollo de varias revistas como Modern Photography en Estados Unidos, la revista " Fotografie de Checoslovaquia y otras.

En este período se desarrollaron nuevos aditamentos y se perfeccionó la lente reflex, uno de los elementos que tomó mayor auge fue el flash, que incrementó las posibilidades del uso de la cámara ya que a cualquier hora se podían tomar fotografías.

Un aspecto interesante fue el del periodismo gráfico, al captar -- los momentos más importantes y característicos del diario vivir, -- en éste proceso se destacaron varios fotógrafos: Ernest Hass, -- Hilmar Pobel, Wolfgang Weber, etc... Uno de los ejemplos mas claros fueron las fotografías de Bangladesh tomadas por Mark Edwards.

Con el perfeccionamiento de la visión, ocasionado por la cinematografía destacaron Rune Hassner, William Klein y Paul Strand, en éste tipo de fotografías el neoclacisismo formó parte integral y los temas eran campiranos y rurales.

También se desarrolló otro tipo de corriente que fué la Partys y sex-shows privados, un ejemplo es el de la Nueva Bruja de Gianni Berengo, después vino la corriente Live que era muy semejante a las anteriores, en donde la creatividad era uno de sus principales objetivos.

Se puede tener por consiguiente que la fotografía del siglo XX -- ha sido siempre un punto integral de la sociedad y de sus fotógrafos, un ejemplo es el de Hazo Zannier, el cual creó viviendas ru-

rales para estimular la fuerza del espectador. En Alemania, Char- gesheilmer desarrolló durante los años sesenta un estilo social -- poético de fotografía paisajista social; el reportero gráfico ---- Wilhelm Schurmann muestra situaciones donde se refleja la sociedad y esto lo da a través de fotografías de muñecos y anuncios. Por úl timo se ve que la fotografía abarca el tema de actualidad que es la contaminación, éste tipo de intento se hace para crear conciencia, unos de los ejemplos más notorios son el Giorgio Lotti y el de ---- Robert Doisnew, los cuales muestran en una fotografía llamada " Los Jacintos de Lorena " de 1974 una serie de fábricas en contraste con unas manos mutiladas, creando una sensación de horror y destrucción. Pienso que esta fotografía es un claro ejemplo de lo que se puede - lograr a base de efectos.

Después de haber analizado a grandes rasgos y establecer los prin- cipales aspectos del diseño, la fotografía y el Cartel. Es tiempo de entrar más profundamente a lo que la fotografía es y lo que ofre ce, para poder así estructurar lo que se puede lograr a través de - la fotografía y sus efectos.

FOTOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO

Este capítulo, se refiere al uso de la fotografía en blanco y negro y al uso de sus diferentes alternativas; se ha elegido la fotogra- fía blanco y negro debido a que los recursos de impresión y los cos- tos tanto a nivel individual como para la U.P.N. no lo permiten, - por otro lado la calidad que se obtiene en blanco y negro es tan -- buena como la de color.

En el primer punto de este capítulo, nos referiremos al conocimien-

to y uso tanto de película como de papel, al igual que sus materiales de apoyo. Se comenzará primero por establecer los distintos materiales y su procesado, pero antes es necesario dar una pequeña semblanza de lo que es la fotografía y particularmente la de blanco y negro.

La fotografía es ya tan común, que casi ninguno se detiene a considerar que prácticamente, es el único medio de registrar con exactitud sucesos momentáneos, escenas que cambian rápidamente el ser de las personas en un momento dado de su existencia. Además la fotografía ofrece el medio de conservar, de formar y de documentar; -- por tanto los fotógrafos tienen la especial responsabilidad de asegurarse, de que sus fotografías o registros sean tan reales como sea posible.

En cierto tipo de trabajos fotográficos, la estabilidad de las impresiones carece de importancia, ya que se les usa y se les desecha inmediatamente, pero las fotografías que han destinado a durar deben ser procesadas con miras a lograr su óptima estabilidad. Esto significa que es necesario eliminar hasta donde sea posible los residuos químicos que dañan la imagen fotográfica o la base de la impresión.

El proceso que se dará a continuación es óptimo para un buen proceso de rollo y una buena impresión. Antes de entrar a lo que es el proceso, es necesario conocer los materiales con que se cuenta, para poder seleccionar los más apropiados de acuerdo al trabajo pedido.

R O L L O S .- Existen una gran variedad de rollos fotográficos en el mercado, desde los de muy alta sensibilidad hasta los de muy baja.

El formato usado para blanco y negro es de 35 mm (lo más común) dentro de este formato se cuenta con 2 tipos de carga, una es de 20 exposiciones y la otra es de 35 exposiciones.

El Asa varía de acuerdo a su sensibilidad, teniendo por consecuencia: 125 asa media y 400 asa sensible.

E L R E V E L A D O R .- A este respecto se cuenta con una - - gran variedad.

D - 23	Mediano	Película en rollo y de 35 mm.
D - 25	Mediano	Película de rollo y de 35 mm.
D - 52	Mediano	Papel de tono cálido.
DK - 60	Mediano	Película en hoja de 70 mm.
D - 72	Mediano	Papel de tono frío y neutro.
D - 76	Mediano	Película en rollo, 35 mm. y de cine.
Dektol	Mediano	Papel para ampliación.
Microdol-X	Mediano	Para rollos y de 35 mm.
Selectol	Mediano	Papel de tono cálido.
Ektonol	Mediano	Papel de tono cálido.

El Revelado.- Cuando se expone a la luz una emulsión fotográfica - parte de la radiación es absorbida por los haluros de plata. La acción de esta energía absorbida produce diminutas partículas de plata metálica dentro de cada cristal expuesto, los cristales expuestos en conjunto forman una imagen latente.

Cuando esta imagen latente se somete a la acción de un revelador - fotográfico muchos de los cristales expuestos se convierten en plata metálica, que a su vez forma la imagen visible.

Qué sucede durante el revelado.

Existen 2 clases de revelado y los resultados dependen de cual de ellos se elija. El revelador químico (ó directo), que es el más comunmente empleado y se lleva a cabo poniendo la emulsión fotográfica expuesta en contacto con la emulsión que contenga el agente revelador. La plata que se forma en la imagen revelada es el resultado de la reducción química de haluros de plata expuestos por medio del agente revelador.

Esta reducción comienza en las diminutas partículas de plata que se forman durante la exposición y continúa a partir de estos núcleos - de revelado hasta que todo el cristal haya quedado reducido a plata o hasta que se detenga el revelado.

El otro revelado básico es el físico que difiere del químico en que la plata es la formadora de la imagen visible que proviene de la solución reveladora y uno de los haluros de plata expuesto.

Como elegir el revelador apropiado.

El tener conocimiento básico de la mecánica del revelador, ayuda a menudo a despejar la confusión que puede surgir cuando se trata de elegir un revelador determinado. En realidad, el hecho de que exista tal variedad de reveladores es una de las razones para que al momento de revelar, las impresiones salgan con mayor nítidez y con el mayor grado de calidad. A continuación se dará un cuestionario, dado por la Kodak, para elegir un buen revelador.

¿ Es necesario el revelado rápido ?

Algunos reveladores están hechos para revelar la imagen en un tiempo relativamente corto, esto determina que revelador utilizar -----

(acción rápida D-19 y D-72).

¿ Se requieren imagenes de alta definición ?

Los reveladores de grano fino, como el Microdol-X, producen imágenes de poca granulosis y dan gran nítidez en los detalles; esto es importante cuando es necesario retener el detalle fino en la reproducción final.

¿ Es importante el contraste ?

Los reveladores que proporcionan un contraste muy alto, se emplean para reproducir los originales de línea y algunas otras aplicaciones en el campo de las artes gráficas.

CONTROL DE REVELADO

Solo el usuario podrá determinar el grado preciso de control que se necesita; pero nunca sin las siguientes observaciones:

Después de sacar el rollo del carrete, se coloca en el tanque de revelado, todo esto en completa obscuridad; luego se procede a llenarlo con el revelador más apropiado de acuerdo al uso que se le vaya a dar, teniendo esto, se procede a la primera etapa.

TIEMPO DE REVELADO

El tiempo de revelado ejerce probablemente una influencia más significativa sobre la respuesta del material fotográfico que cualquier otra variable. Por regla general, cuanto más largo sea el -

tiempo de revelado mayor será la densidad y el contraste obtenidos, además la sensibilidad, el velo y la granulosidad aumentan a medida que se extiende el tiempo de revelado.

La temperatura es un factor tan importante como el tiempo de revelado, ya que van en relación directa; a mayor temperatura menor -- tiempo, a menor temperatura mayor tiempo. Durante el tiempo de -- revelado se debe agitar diez segundos cada minuto por que si no se agita podría ocasionar que se forme una capa estancada de revela-- dor y de subproductos del mismo revelador ocasionando que el bromu ro contenido en la solución evite que se revele parte del rollo.

Por otro lado, la capa estancada es mas pesada que la solución re- veladora fresca y empieza a precipitarse hacia el fondo, a medida que se precipita tiende a dejar rayas en el negativo procesado.

SEGUNDA ETAPA

El detenedor.- Es una solución ácida por lo general compuesta de -- ácido acético y agua que a veces contiene aditivos como endurece- dores, amortiguadores e indicadores. Tan pronto la imagen fotográ fica ha alcanzado el nivel de revelado que se desea, es necesario detener la acción del revelador. Esto se alcanza casi de inmedia- to cuando el detenedor ácido neutraliza al revelador alcalino, tal neutralización rápida del revelador evita que éste siga actuando sobre la emulsión a la vez que impide que el agente revelador se - oxide por la acción del aire, lo que podría producir manchas o ve lo en la emulsión.

Una vez que se aplicó el detenedor, se vuelve a lavar la película dentro del tanque, puesto que todavía la imagen no está fijada, - ésto se hace para evitar que se contaminen los químicos y al mis-

mo tiempo quitar cualquier residuo.

TERCERA ETAPA

Fijador.- Después de que el revelador ha convertido la imagen latente en visible, aún quedan en la emulsión haluros de plata sin exponer y sin revelar. Si se dejan éstas sales oscurecerán al exponer la luz; en consecuencia, deben eliminarse de la emulsión sin afectar la imagen revelada, esta función la realiza el fijador. - Una imagen que ha sido tratada de esta manera es relativamente permanente y se dice que ha sido fijada.

TIEMPOS DE FIJADO

El fijado ocurre en tres pasos: Primero; el agente fijador penetra en la emulsión y se difunde a ella; Segundo, los haluros de plata no expuestos se disuelven y Tercero, los iones del complejo de plata y tiosulfato entran en la emulsión.

El tiempo que se establece para el fijado es el doble del establecido para el revelador, de esta manera se evita que quede mal fijada la imagen o que se amarillente por sobrefijado. Aquí también se da una misma relación que en el revelador, con respecto a la temperatura.

Durante el tiempo de fijado, se debe agitar el fijador como se hizo en el proceso de revelado, teniendo ya la imagen fijada se devuelve el fijador al embase y se pasa la película por agua corriente durante 20 minutos, para eliminar todos los residuos. Una vez lavada la película se deja secar.

PROCESO DE IMPRESION

En este proceso se siguen las mismas normas que en el de rolo, pero con la variante de los reveladores. Dependiendo del papel con que se trabaje y el proceso a utilizar. Los papeles se dividen de acuerdo a su grado de absorción y a su superficie, así tenemos papeles con base satinada y con base mate, los de base satinada o brillante se clasifican como sigue: F - Normal, F2 - Brillante, F3 - Más Brillante y E Lustre, los mates dependiendo la marca se identifican por la M, también existen papeles de acción rápida y lenta, entre ellos se cuenta con # 3M de México, el Kodabromide y el Kodabrome, los dos primeros son de acción relativamente lenta y el tercero es rápida, otra característica es que pueden ser obtenidos en diferentes pesos, ya sea mediano o doble.

El revelado promedio es de 2 minutos, pero como ya se vio algunos papeles como el Kodabrome se revelan en 30 segundos. Aquí hay que tomar en cuenta la abertura utilizada en la impresión, esto ayudará a revelarlo mas rápido o más lento.

Habiendo revelado el papel se pasa por agua y se coloca en la charola del fijador, en este caso el más común es el Dektol, se deja reposar durante 8 minutos y luego se lava en otra charola con agua.

Un aspecto que hay que tener en cuenta son las causas del deterioro de los negativos, por lo tanto se mencionarán las más comunes.

CAUSAS DEL DETERIORO:

Con el tiempo las pequeñas cantidades de hipo (Tiosulfato de sodio) que quedan en el material fotográfico despues del proceso, pueden -

llegar a combinarse con la plata de la imagen para formar sulfuro de plata. Los resultados de esta reacción como puede apreciarse en los negativos o en las impresiones de blanco y negro, son una imagen manchada o borrosa.

También puede sufrir la estabilidad debido a restos de complejos de plata (producto de la reacción fijadora) que quedan en el material, debido a la reducción del tiempo de fijado o al exceso de compuestos de plata en el baño fijador, condición que existe, cuando dicho baño se ha usado mas alla de su capacidad.

Otra causa de deterioro de negativos o impresiones es la exposición de los mismos a temperaturas desfavorables. El fotógrafo puede ejercer poco o ningún control sobre éste aspecto de la estabilidad, pero debe saber que el efecto de los residuos de hipo y plata, son generalmente acelerados por la alta temperatura, combinado ésta con la humedad excesiva, así como por las materias sulfurosas y los gases dañinos que hay en la atmósfera.

Por último, la estructura es otro aspecto del deterioro. La estructura física de la imagen de plata que es la que esta regulada por los tonos, y la granulosis es afectada por el hipo, teniendo así que, los negativos de grano fino y las impresiones hechas en tonos cálidos son más susceptibles a éstos ataques de hipo que las de grano grueso o de tono frio.

Después de haber visto y analizado los procedimientos para obtener buenas impresiones y óptimos revelados, veremos lo que la fotografía en blanco y negro puede ofrecer al fotógrafo y a quienes dependen de ella. El saber manejar el blanco y negro ofrece una gama de variantes al fotógrafo, y el buen uso de ésta técnica dará por resultado una calidad a nivel de cualquiera de color.

La buena calidad técnica combinada con un papel cuya superficie sea apropiada para el motivo, hacen que ésta tenga vida y represente mejor la idea que se desee transmitir. La realidad es que la calidad técnica significa sobre todo excelente reproducción tonal, gradación sutil en las altas luces, altas luces difusas con separación tonal de las luces especulares que se reproducen como papel blanco, buena separación en los medios tonos una escala de tonos que brinde suficiente detalle pero que conserve áreas bastante oscuras que proporcionen una base tonal. El contraste y la tonalidad deben corresponder al motivo gráfico al igual que la nitidez y la granulosidad.

En la mayoría de los casos el observador debe concentrarse tanto en el motivo, que olvide que se trata de una impresión.

Solo entonces la fotografía cumple con su propósito de servir como un medio de comunicación visual.

¿ DE DONDE PROVIENE LA CALIDAD TECNICA ?

La calidad técnica fotográfica se deriva de cada uno de los pasos - del proceso fotográfico. Es el resultado de la elección de la película, de la iluminación del motivo del manejo cuidadoso de la cámara; de exponer y procesar la película correctamente, del papel que se utilice y de una exposición adecuada tanto en la cámara como en la impresión final.

La buena técnica fotográfica consiste en seguir las instrucciones - con habilidad e inteligencia. Las impresiones de calidad son el - resultado de controlar, seleccionar y ajustar correctamente varios factores que con anterioridad se han expuesto. Conociendo ya el -

proceso tanto de revelado como de impresión, así como los materiales con que se cuenta, se pasará a una de las partes más importantes y que se refiere a el uso de los efectos fotográficos. Como dentro de la fotografía existen gran variedad de efectos seleccionaré los más adecuados de acuerdo a las necesidades del tema, al igual que los que a mi parecer pueden producir un buen impacto.

DESARROLLO DE EFECTOS

FOTOMONTAJE

Este tipo de técnica ya se utilizaba a mediados del siglo XIX para motivos de complicados escenarios, tratando de obtener una gran -- profundidad de campo.

En otros casos se sobreponían nubes en las fotos de paisaje o bien se pintaban partes silueteadas. El fotomontaje permitía y permite sobreponer elementos y dar la sensación de uno solo sin mayor problema, al igual que da rienda suelta a la imaginación y fantasía - del fotógrafo; existen 3 tipos de fotomontaje.

El procedimiento más sencillo y que actualmente es poco usado, consistía en una técnica de collage, con ayuda de tijeras y pegamento. Del montaje así obtenido se sacaba una copia fotográfica con lo cual era posible obtener cuantas copias se desearan.

Otra manera era la de impresionar varias veces el mismo negativo, lo cual solo requería una adecuada capacidad de cálculo para saber como había que superponer las imagenes en la cámara.

El método más exigente consistía en el montaje de dos o más negativos durante el proceso de ampliación, que eran copiados en el mismo papel, era común que el fotógrafo tuviera que corregir las líneas de corte entre las diferentes partes de la imagen con ayuda de un reductor y un pincel. La iniciativa de una ampliación artística concreta del fotomontaje partió del grupo berlinés del movimiento Dada, en torno a Raoul Hausmann, Hannah Hoch y George Grosz quienes aplicaron ante todo el método de recortar y encolar fotografías para articular sus provocativos trabajos de anti-arte. Muchos historiadores del arte califican a Raoul Hausmann como padre del fotomontaje artístico, esto lo descubrió en Usedom, en una taberna que tenía una tabla en la que había pegado fotografías de sus hijos en uniforme y con diversos símbolos nacionales, debido a esto, en 1918 comenzó a realizar fotomontajes artísticos.

Alfred Durus afirma que los primeros fotomontajes los creó John Heartfield, durante la primera guerra mundial y con el fin de evitar la censura militar.

Después de la guerra, Heartfield utilizó el fotomontaje como instrumento de sátira política, éste tipo de sátira se observa claramente en su libro de la Guerra en la Paz, donde combinaba la sátira con la ironía de la guerra para crear unos de los fotomontajes más expresivos y realistas, a mí me parece que dentro de ellos está uno referente a una calavera que se encuentra sembrando cruces Nazis en vez de trigo.

Otros que utilizaron ésta técnica fueron los Dadaístas y Laszlo Moholy Nagi, pero el lo aplicó de una manera distinta y lo llamó foto-plástica, ya que era la unión de distintos cuadros. Después de haber analizado la historia y el surgimiento del fotomontaje así como algunos de sus exponentes, pasaremos a ver como se reali-

za actualmente el fotomontaje de acuerdo a lo investigado. Existen 2 maneras con sus variantes de acuerdo al usuario, pero que conducen al mismo resultado.

La primera se dá de la siguiente manera: Se le denomina Fotomontaje de Sandwich., ésto es, porque se colocan los negativos uno sobre otro teniendo en cuenta su densidad y contraste, para que de ésta manera el más denso se coloque debajo y el menos denso arriba, para evitar una sobreexposición y una mala impresión, con éste tipo de montajes se obtienen trabajos sumamente interesantes, pero tienen una limitación.

La segunda forma es el fotomontaje por registro que es más preciso y a la vez ofrece un sin número de posibilidades. Este tipo de montaje requiere de una enorme precisión y de una previa experiencia - fotográfica dentro del laboratorio. Lo que se usa en este tipo de montaje son las mascarillas que pueden ser de papel o cartón obscuro, que se recortan de acuerdo a la forma que se va a imprimir con el objeto que el resto de la fotografía no aparezca; el registro -- que se emplea es una marca que se hace en el papel suavemente, para colocarlo cuantas veces sea necesario en el mismo lugar. El procedimiento es el siguiente: Se colocan el papel y la mascarilla correspondiente, luego se coloca una segunda mascarilla y se hace -- otra impresión, siempre intercalando las mascarillas, para dejar -- paso a la luz en las zonas que se deseen imprimir, por último ya -- revelada la fotografía se hacen los retoques pertinentes con un pincel y se toma de nuevo la fotografía revelada hasta obtener una excelente.

FOTOGRAMA

En la investigación de técnicas siempre existe la posibilidad de -

utilizar el papel, como único elemento de truco, o sea, crear efectos directamente sobre él. Esta técnica fue descubierta por casualidad, cuando Man Ray al revelar unos positivos, por error un trozo de papel no impresionado cayó en la cubeta de revelado; cuando él se percató de ello, sacó el papel estropeado y sin pensarlo lo colocó en un embudo de vidrio con una probeta y un termómetro, al encender la luz comprobó que, en el papel humedecido por el líquido revelador iba formándose gradualmente una imagen. Este descubrimiento casual significó el nacimiento del primer fotograma.

En 1922 publicó la primera carpeta con 12 fotogramas que él denominaba rayografías o raygramas, bajo el título de Les Champs Delicieux. Así por ejemplo unos objetos muy delgados como peines o cuchillos, se reproducían en forma de siluetas y resultaban relativamente fácil comprobar su identidad.

Por el contrario la reproducción de objetos gruesos resultaba interesante por la mezcla de sus sombras. También Laszlo Moholy se ocupó detenidamente de los fotogramas utilizando directamente la capa fotosensible, con ello creó obras de una fuerza de irradiación pura. La forma de realizar los fotogramas es muy variada, por lo cual citaré la que a mi parecer es la mejor.

Se coloca el objeto u objetos deseados, ya sean opacos, transparentes o translúcidos, sobre una hoja de papel fotográfico, exponiéndolo a la luz por breve tiempo, y luego procesándolo. La copia resultante tiene fondo oscuro y siluetas en blanco o gris.

Existe otra manera que es poco usual, pero en donde se pueden obtener buenos resultados. Primeramente se necesita un portanegativos de cristal, que mantenga el objeto a manera de negativo, luego se procede a imprimirlo, se recomienda usar objetos suaves y delgados.

MASCARILLADO

Este tipo de efecto es ampliamente usado dentro de los medios publicitarios, también se le conoce con el nombre de exposición múltiple; éste tipo de efecto puede ser logrado de dos formas: La primera es fácil pero presenta pocas alternativas, en cambio la segunda es más laborioso pero las alternativas son interesantes. La primera es a través de un filtro que se coloca en la lente de la cámara, y a la hora de tomar la fotografía la imagen sale repetida varias veces.

La segunda es elaborada en la impresión en el laboratorio en donde se realiza una mascarilla para la imagen que se quiere reproducir, o sea que sólo se exponga la imagen y no el fondo; luego se realiza la impresión en distintas zonas del papel cambiando la mascarilla de lugar, si se varía la forma de cambiar el papel y se hace en forma continua, ofrece la ventaja de tener un esfumado de fotografías en movimiento. También ofrece la alternativa de hacer mas grande o mas pequeña la imagen durante los cambios de zona se deben determinar perfectamente los tiempos de exposición, para evitar malas impresiones; si esto se hace en la de movimiento o barrido se puede obtener un efecto impactante.

ALTO CONTRASTE

En la fotografía de blanco y negro contraste significa diferencia tonal. El alto contraste lleva esta diferencia de tonos a su máximo valor. Cuando la diferencia tonal del sujeto es ya alta, el procesado fotográfico debe ser regulado para que pueda obtener una copia normal con su gama de grises.

Cuando se necesita una copia con contraste muy alto para producir un impacto gráfico o para lograr un efecto expresivo, el procesado fotográfico puede conseguirse partiendo de un objeto con contraste normal.

Un sujeto de contraste alto es aquel en que las zonas mejor iluminadas presentan una luminosidad equivalente a 250, 500 o más veces, que la que poseen las zonas más oscuras, es decir, que las zonas más sombreadas requerirán 8, 9 ó más puntos de exposición que las de las altas luces para producir en el negativo una impresión similar en densidad.

Algunas técnicas permiten crear imágenes de alto contraste en una película normal, pero generalmente no se obtienen copias de calidad. Por ejemplo el revelado a fondo de negativos expuesto normalmente producirán copias con los medios tonos algo subidos, y las zonas blancas carecerán de detalle.

Utilizando el papel de alto contraste puede producirse una copia de alto contraste partiendo de un negativo normal con toda la gama de grises. Dado que la mayoría son ampliaciones, se utiliza generalmente un papel rápido y de gran contraste como el Kodak -- Rápido. Si un negativo se amplía sobre este papel y se revela -- con un revelador tipo Kodalith, la imagen resultante tendrá solo dos tonos.

Los papeles para artes gráficas son regularmente Ortocromáticos y pueden manipularse bajo la luz roja inactiva del laboratorio; - los reveladores Kodak convenientes serán: Kodalith, Kodalith RT Super y Kodalith Líquido, el tiempo de revelado oscila entre 1 y 3 minutos para obtener copias de calidad. Cuando se carece de papel especial, se puede usar uno de gradación ultradura como es el

Kodabrome RC y utilizando un revelador Kodalith.

El método más efectivo es el uso de película de alto contraste como la Kodalith, con la cual se obtienen negativos en alto contraste.

También se consiguen impresionar negativos directamente sobre la película, para obtener luego un positivo de alto contraste lo único que se requiere es colocar el negativo sobre la película y hacer la impresión. Existen otra forma que es comprar una película de alto contraste en rollo y utilizarla como el rollo normal. Los tipos de película son los siguientes: Kodalith Ortho tipo 3 y --- Kodalith Pan.

IMAGEN FANTASMA

La transformación de alguien o algo en una aparición con aspecto fantasmal, se logra, con un sencilla técnica de exposición prolongada, se pueden realizar dos tomas de la misma escena de forma que aparezca la figura únicamente en una de ellas, o bien realizar varias exposiciones con la figura en distintos lugares en cada una.

Primero se necesita una iluminación tenue con película poco sensible y una abertura pequeña, se coloca la cámara sobre un trípode y el disparador en posición B. Se mantiene el obturador abierto con un disparador de cable y se toma la primera exposición con el modelo, se cubre el objetivo con algo opaco, como cartulina negra y se cambia al modelo de lugar o fuera de la escena. Se destapa el objetivo para hacer una segunda toma, con una exposición de 10 segundos o más, se puede permitir tomar el objeto durante 5 segundos y

luego quitarlo. La exposición total ha de ser como la normal.

Existe otro procedimiento que se realiza a través del flash electrónico. Se parte de una escena suficientemente oscura, para que el flash sea la fuente de luz principal. Se calcula la distancia entre el flash y el tema de forma que llegue a ésta la mitad de luz a continuación se deja abierto el obturador de la cámara retrocediendo con el flash a la distancia calculada con el modelo en la posición debida se dispara el flash con el botón de prueba, luego se repite el disparo pero sin modelo.

REVERBERACION

Se realiza teniendo el principio de la cámara estenopeica, la cual es solamente una variante de la normal.

Esto se puede lograr de una manera sencilla. Se quita el lente de la cámara y se coloca una lámina con un orificio pequeño en el centro, hecho con una aguja de coser, debe quedar lo mejor posible.

Se realiza de la siguiente manera. Se hace pasar la luz a través de una transparencia y hacia el obturador cubierto con la lámina, como fuente de luz se puede usar una lámpara de 40 voltios; debe concentrarse la luz en el orificio, si hay otra fuente de luz se echa a perder el efecto. Se mira a través del visor y la transparencia se pone a foco moviéndola hacia atrás o hacia adelante, colocando el disparador en posición B para la exposición prolongada, la exposición varía en tiempo de acuerdo al tamaño del orificio, entre más pequeño mejor (10 segundos).

MOSAICOS FOTOGRAFICOS

Un mosaico fotográfico es una variante del fotomontaje tradicional, pero en lugar de juntar elementos de fotografías distintas se usan copias repetidas o muy parecidas.

Pueden emplearse para distintos fines, además éstas copias pueden recortarse y brindar una gama infinita de arreglos.

Hay que asegurarse de que parte de las copias conserven el mismo -- contraste, intensidad tonal y equilibrio de color, en caso de que se requiera una foto a color.

Para cortar las copias se necesita una cuchilla afilada y una regla de borde metálico, después de cortar las copias se marca cada pieza con una clave para armarlo al final. Para comenzar se monta el mosaico colocando las piezas de las copias unas cerca de otras, para establecer la disposición exacta.

Es preferible comenzar por pegar los elementos centrales y proseguir hacia los márgenes y recortar éstos al final para corregir -- cualquier irregularidad, comprobando que los márgenes de cada copia ajusten perfectamente con los de las copias contiguas.

Después de haber seleccionado 7 efectos de acuerdo a su facilidad e impacto visual se determinará a continuación el uso de cada uno de ellos, conociendo ya su procedimiento será más fácil su comprensión.

DETERMINACION DE SU USO

FOTOMONTAJE

El fotomontaje es uno de los efectos más usados para la creación de productos o para despertar el interés de los espectadores; su importancia para los grafistas es fundamental puesto que con su ayuda es posible ampliar la comunicación del contenido de determinadas opiniones con la fotografía. Se puede apreciar perfectamente, ya sea en los Carteles, portadas de discos o cubiertas de libros, la gran variedad de imágenes que se pueden obtener partiendo del fotomontaje. Para dar una mayor idea de su uso se puede dividir de acuerdo al mismo.

P U B L I C I T A R I O .- En la publicidad se usa a menudo el fotomontaje, puesto que con él el impacto del producto llega más rápido al cliente y muchas veces se queda grabado en su subconciencia, un ejemplo es el de las bebidas alcohólicas, donde si se analiza el fotomontaje se pueden apreciar vasos con hielo en lugares cálidos y placenteros, que a primera instancia son difíciles de percibir. -- Otro uso es para despertar conciencia en la sociedad, por ejemplo: en los fotomontajes de Heartfield, se observa una crítica directa a la explotación y tiranía que el gobierno Alemán ejercía sobre el pueblo. Otro uso es el político donde se logra la participación de los espectadores. Por último se utiliza en los problemas de drogadicción alcoholismo etc. uno de ellos es el de Emanuel Sougez " Toxicomanía 1930 ".

El fotomontaje pienso, se debería usar más en la cuestión educacional donde se podría lograr una respuesta positiva por parte del estudiante. Cualquier área escolar brindaría un interesante reto.

FOTOGRAMAS

Los fotogramas, aunque su uso no es de mucho impacto como el de los fotomontajes, presenta una gama de posibilidades para quien los realiza, además de que su facilidad de manejo y su bajo costo lo hacen bastante accesible.

Se utilizan para llamar la atención del espectador y su interés, -- puesto que la manera en que queda impresa la imagen dá la sensación de algo complicado y al mismo tiempo intrigante. Otro uso que se le dá, es el artístico ya que se pueden crear verdaderas obras de arte a partir de la inter-relación de los elementos o su superposición; un ejemplo es el de Laszlo Moholy de 1930 y otro de Man Ray -- mencionados anteriormente.

MASCARILLADO

El uso de éste método ofrece una amplia gama de contrastes para --- crear una atmósfera de dinamismo y riqueza, logrando captar el ojo del espectador pasivo y convertirlo en parte del mismo efecto. Al poder realizar imágenes múltiples se puede acentuar la venta de productos o la necesidad de los mismos; también cuando se utiliza para promocionar un evento logra su objetivo con mayor rapidez, ya que -- esa forma de presentar la imagen hace que el espectador la recuerde con más facilidad.

Cuando se utiliza como superposición de imágenes llega a crear un -- campo de profundidad dentro del diseño, lo que lo hace más intere-- sante y llamativo; claro está que su uso debe ser limitado y se debe combinar perfectamente la tipografía con las imágenes para no so

bresaturarlo.

ALTO CONTRASTE

Este tipo de técnica es bastante socorrida por los fotógrafos al -- igual que por los publicistas y diseñadores, su facilidad de manejo y su facilidad de reproducción, al igual que su gran calidad de aca bado lo hacen verdaderamente único.

Por medio de la fotografía de alto contraste se puede conseguir --- acentuar las características de una fotografía o diseño plasmado.

Por ello el empleo de ésta técnica en el diseño abre la posibili-- dad de penetrar más en la mente del espectador, ya que al acentuar las características puede captar mas rápido el mensaje.

Otra característica que favorece el uso del alto contraste es el -- impacto que se logra a través del mismo contraste, para dejar más claro ésto, si se coloca un fondo en color y en contraste con la fo tografía, se puede lograr que el espectador se sienta atraído hacia él. Por último a través del alto contraste se puede mejorar o vol-- ver a realizar una manera mas hermosa una fotografía normal o de po co interés.

MOSAICOS FOTOGRAFICOS

Los mosaicos fotográficos, presentan el mismo uso de los fotomonta-- jes, ya que su principal función es la de destacar los eventos ordi

narios y lograr atraer la curiosidad del espectador.

Dentro de los capítulos anteriores, se ha podido apreciar el uso - en parte y la historia del Cartel, a manera de resumen y para que quede perfectamente entendido lo que es el Cartel, citaré del libro de Ray Murray " Manual de Técnicas " la introducción que hace al capítulo del Cartel.

" Durante muchos años, los Carteles han sido uno de los principales medios de comunicación. Existían desde mucho antes de que aparecieran los anuncios en los periódicos, y como medio de comunicación solo les precede la palabra hablada. "

Hubo un tiempo en que la producción de Carteles era tan prolífica que las paredes de las casas casi desaparecían bajo ellos, y ninguna quedaba a salvo del hombre provisto de una brocha y el cubo de cola. Lo más notorio era pegar los Carteles en lugares a los que otros rivales tuvieran dificultad en llegar, y así aumentaba la altura de la colocación, hasta el punto de dejar de ser legibles desde la acera.

Esta actividad alcanzó proporciones tan grotescas que lugares antes conocidos y considerados como bellos perdieron su atractivo por culpa de los Carteles.

Finalmente, se puso coto a tanta desmesura y se organizaron zonas de exhibición, sometidas a la aprobación de la autoridad, con ello se produjo de inmediato un aumento de sofisticación en el enfoque del diseño, tanto pintores como diseñadores comenzaron a buscar esta nueva forma de vida y también los anunciantes buscaban a los artistas con el mismo fin.

Este período, a menudo considerado como apogeo del Cartel (como -

anuncio), duró varios años. Finalmente este auge se extinguió durante la primera guerra mundial y hasta estos últimos años ha vuelto a iniciarse gracias a una nueva apreciación del valor del Cartel en el mundo, en donde el impacto y la rápida comunicación ocupan un lugar primordial.

Después de haber concentrado lo que el Cartel representa y ha sido durante su historia, pasaremos a lo que es un Cartel (elaboración e impresión). Para que un Cartel sea efectivo se debe tener presente el caracter inmediato del mensaje; uno de los aspectos importantes es la manera de como el espectador capta el mensaje y así mismo el Cartel.

Hoy en día el ritmo de vida lleva a la gente a andar de prisa, por lo cual los Carteles son vistos casi siempre desde un objeto en movimiento, por lo que el Cartel debe ser impactante y de fácil asimilación, claro está que esto no quiere decir que el Cartel tenga que ser simple; los elementos que conforman un Cartel son: Un buen Slogan, su colocación, el motivo gráfico y la tipografía, así mismo el color y el contraste, una vez que el Cartel está terminado, su colocación en el exterior determinará en muchos casos su efectividad.

EL CARTEL Y SU ELABORACION

Aún los Carteles que parecen ser fáciles de realizar a menudo son el resultado de un arduo trabajo y de una larga experiencia, mencionaré como referencia la frase:

" Un buen Cartel jamás es el resultado de un accidente casual "

Es generalmente el fruto del esfuerzo mental, la experiencia y el -

conocimiento.

Un aspecto primordial es que el diseñador tenga la capacidad de absorber las ideas rápidamente, tanto de libros como de personas. - Primeramente el diseñador debe tener varios folders con diferentes aspectos como son: animales, deportes, transporte, etc., dentro - de estos folders deberá haber los calcos y los dibujos de memoria.

El diseñador debe contar con una amplia información visual de los - diferentes Carteles que se han realizado tanto nacionales como internacionales.

Con este tipo de folder se podrá realizar el Cartel de una manera más objetiva y rápida. Por lo general la parte más difícil de un Cartel es que provoque interés, placer o excitación, dado que no hay una receta para lograrlo y teniendo en cuenta los puntos anteriores se podrá realizar el Cartel.

El segundo punto es el boceto. Primeramente es necesario disponer de suficiente tiempo para la elaboración, ya que de ello dependerá el éxito del original, por lo regular media carta es perfecto para el bocetaje y un buen comienzo es el tratamiento del slogan o frase ya proporcionada o de la información recibida.

Existen infinidad de maneras de comenzar a bocetar, pero creo que una de las más útiles, es la proporcionada por los maestros. Lo - primero es obtener la información tan completa como sea posible y estudiarla al máximo, de ahí se sacan ideas o palabras que puedan - proporcionar ideas para imágenes y éste proceso se hace varias veces para obtener un gran número de combinaciones. Después de tener el boceto o bocetos a lápiz, se comienza el tratamiento del color y el contraste, se determinan los colores más adecuados y la -

mezcla de los mismos, se ve cuales ofrecen mayor contraste visual - para lograr el impacto deseado.

Teniendo esto se adopta la información al espacio, esto se puede ir realizando durante el proceso, aquí entra el tamaño, el lugar y el tipo de letra se recomienda no utilizar demasiados tipos de letras, es preferible jerarquizar por tamaño, color, lugar; esto ofrece un atractivo mayor para el espectador.

El boceto deberá ofrecer una idea bastante cercana a lo que será el definitivo, teniendo ya dentro de éste la composición, el balance, el tamaño y la colocación, dependiendo de las necesidades de cada - trabajo el diseñador realizará en varias ocasiones un doomy bien terminado, para que el cliente quede satisfecho, otras veces se procederá del boceto al original y su reproducción.

EL ORIGINAL

La calidad final del original, siempre estará dada por el mismo original, la forma de lograrlo es tomando en cuenta el color y el detalle.

El original consiste en una ilustración o una copia de Ektacolor - la cual debe ser producida a escala respecto a la ampliación definitiva. Aunque muchos clientes prefieren ver copias en color ampliadas, no es este el mejor tipo de original, por lo regular la copia ha sido sacada de una transparencia, por lo que a veces los colores se van perdiendo en la ampliación.

El mejor original fotográfico es una transparencia de formato razo-

nable, perfectamente expuesta antes, que sobre expuesta, una subexposición ocurre lo contrario. El tamaño ideal de la transparencia es 24 X 18 ó 12 X 9.

TAMANOS DE CARTELES

" La Federación Europea de Publicidad en Exteriores recomienda:

800 X 1200 mm., 1200 X 1600 mm., 1600 X 2400 mm., 2000 X 3000 mm., 3000 X 4000 mm., y 3000 mm X 6000 mm. En estados Unidos se utilizan el de 2950 X 6000 mm y 2950 y 7500 mm. "

Por lo regular, los Carteles son impresos en litografías a partir de planchas metálicas de Zinc o Aluminio, las tiradas cortas con simples diseños o solo un texto y suelen ser impresas en serigrafía, pero lo realmente importante es la impresión de largos tirajes, dado el caso que esto implica varias tintas o impresiones, al igual que los distintos tipos de pantallas para la exacta reproducción del motivo.

La impresión en cuatricromía de grandes Carteles varía con respecto a la impresión de otros materiales en un punto importante, aunque se emplean negativos de tono continuo y del mismo tamaño tanto para las pruebas como para la impresión; las planchas y las pruebas subsiguientes y las hojas finales varían considerablemente porque las pruebas del Cartel se efectúan a un tamaño reducido.

Dependiendo de las necesidades del cliente y de la economía en las reproducciones de color, existen 2 maneras de lograrlo: La primera es bastante económica dentro de lo que cabe pero se requiere de gran

experiencia y habilidad; esto es debido a que en el original mecánico se trabaja con manchas o degradaciones a las que luego se les coloca su respectivo porcentaje de color de acuerdo a las tablas - de porcentaje o a la experiencia ya acumulada y esto es realizado a través de solamente 4 pantallas con los colores requeridos y por supuesto más de menor precio, el sistema de impresión es por porcentaje de pantalla.

El segundo método consiste en la selección del color, éste es más preciso pero más costoso, solamente se especifica en el original - el color deseado según el catálogo del impresor o se proporciona una transparencia, en este tipo de reproducciones existe un sistema llamado Scanner que proporciona una máxima definición y unos colores perfectos.

A continuación para completar lo que es el Cartel, después de haber visto su realización, se analizará que los Carteles pueden ser meramente fotográficos o inclusive tipográficos.

LA FOTOGRAFIA EN EL CARTEL

Existen infinidad de carteles que todo su impacto y funcionalidad ha sido dada únicamente, por su motivo fotográfico. Tanto en anuncios realistas como en documentales, la fotografía es de gran ayuda para que cumplan con su cometido, un ejemplo es el de Jean Carlu, en sus Carteles para el desarme.

Desgraciadamente se ha abusado mucho en algunos casos del uso de la fotografía, por razones de poca creatividad o de la imposibilidad de algunos diseñadores para dibujar, pero esto no quiere decir,

que el uso de la fotografía en el Cartel sea negativa, por el contrario un buen motivo siempre impresionará más profundamente al espectador si es fotográfico. Una de las frases del autor que pienso es bastante apropiada e interesante es la siguiente - " Si el diseñador piensa que la cámara hará su trabajo, lo que ocurrirá será un deterioro tanto creativo como fotográfico ".

LA TIPOGRAFIA EN EL CARTEL

Han existido grandes Carteles compuestos solamente de Tipografía, - algunos acompañados por ilustraciones, que en muchos casos le restaban calidad al Cartel.

La importancia del buen uso de la Tipografía en los Carteles es tan importante como el mensaje, de ahí que muchas veces la Tipografía - se vale por sí sola y sin ninguna ayuda de imagen.

Entre más se conozca de la Tipografía y su uso, su tamaño y su estructura, tanto mejor será el resultado de los Carteles.

LA FOTOGRAFIA APLICADA AL CARTEL Y LOS EFECTOS COMO ALTERNATIVA.

Una vez que se ha estudiado el Cartel, y su paso por la historia veremos que tanto ha logrado la fotografía mejorar el Cartel y si es verdad que en muchos casos, la fotografía da forma al Cartel, en este aspecto no existe casi información por lo tanto, en éste capítulo trataré de analizar algunos Carteles fotográficos para poder establecer ésta relación.

Trataré de escoger los Carteles más característicos y que en mi -- opinión, la fotografía los hace ver mejor; comenzaré con un autor cuyos Carteles marcaron una época, y que se le ha considerado el -- padre del fotomontaje John Heartfield. Siendo él un hombre sensible y viviendo en una sociedad desigual y brutal de la Alemania de segunda guerra mundial y habiendo ya pasado la primera guerra, tomó la alternativa de luchar contra lo imposible y demostrar el --- error de su sociedad, imprimiendo un carácter tal a sus Carteles -- que la gente tomara conciencia de la situación en que se encontraban. Se esforzó por encontrar la manera de combatir ese gobierno, que comenzaba a ser un verdadero monstruo, es por ello que su trabajo de 1930-38 nos muestra la cruda realidad del imperealismo Nazi y la necesidad de cambiar o por lo menos alertar la conciencia de sus semejantes. El dolor y el hambre lo llevaron a dar un máxi mo de realismo a sus Carteles.

En esta muestra de Carteles, creo que se encuentran los más característicos de su obra y al mismo tiempo se puede ver lo que la fotografía bien usada puede expresar. En sus Carteles el 80 % es fo tografía y el resto es mensaje, lo que permite al espectador integrarse a esos mensajes y formar parte del mismo Cartel, aún actual mente el espectador puede darse cuenta de la cruda realidad de la Alemania Nazi.

El libro de donde se obtuvo esta muestra es " La guerra en la Paz ". Daré una breve explicación de algunos de los Carteles inspirados en éste libro.

- 1.- El Primer Cartel tiene como título " Seis Millones de Votan-- tes Nazis ". Bocado para unas grandes fauces con Dios por Hitler y el capital.

Se puede observar claramente como el pez grande se come al chi

co siendo el grande Hitler, ésta simple ley natural muestra como, era aplastante el Nazismo, el montaje logra su cometido de enfatizar el poder Nazi con una simple señal.

- 2 .- Título " Adolfo el Superhombre, Traga Oro y Habla Hojalata " .
En este fotomontaje se muestra perfectamente como Hitler está deglutiendo el oro que se va acumulando en su estómago y esófago, mientras su corazón que es la válvula, está representado por una cruz Nazi, con esta sola fotografía se muestra la manera de como se enriquecía el imperio, a costa de discursos y asesinatos, usando como bandera de bondad y ayuda la cruz Nazi; una simple fotografía bien aplicada logra lo que difícilmente o con mucho mayor costo podría lograr una ilustración.
- 3 .- Título " Urge el Rearme ". Si, si vendrá el día en que también se agoten los beneficios de nuestros huesos, no temas ya están previstas las nuevas horneadas. Este es un Cartel donde se --- muestran dos calaveras semi-enterradas, con las botas puestas, ésta simple disposición de los elementos, con las botas puestas demuestran todo el horrible tratamiento y abuso de los Nazis - en los campos de concentración, este juego de elementos me recuerda el título de una película Americana llamada " Murieron - con las botas puestas " dando a entender que fueron heroes, pero en el caso " Urge el Rearme ", el elemento calavera satiriza y muestra lo sangriento de la guerra.
- 4 .- Título " Quiere Asfixiar al Mundo con sus Frases Huecas ". El hombre que juró la constitución Alemana, habla ahora de Paz. - En éste Cartel la fotografía muestra a Hitler con las alas de un ángel portando una espada y una pluma, jalando distraídamente de una paloma y de un cañón al mismo tiempo; todo este complejo, de elementos muestra claramente la hipocrecía, la locura,

el sadismo y todo lo que esto envolvía, mientras el clamaba -- por la paz y muestra una paloma glorificandose a sí mismo como hombre que levantó a Alemania, en su espada yacen los muertos, los perseguidos y los atormentados judíos. En el fotomontaje se aprecia la locura de su mente enferma.

- 5.- Título " Iguales Hermanos, Iguales Asesinos ". El camisa negra al camisa parda. A tí te corresponde el puñal, nos has superado en el crimen. El partido facista italiano ha hecho entrega de su puñal de horror al lugarteniente Hitler. Se puede apreciar como la fotografía muestra frente a frente a dos asesinos y debajo de ellos la sangre de los inocentes, ellos se aclaman mutuamente y se dan el cuchillo que simboliza la medalla al mérito. Se puede ver hasta donde llega la vanidad humana, es difícil superar este efecto con otros medios.

- 6.- Título " Bellotas Alemanas 1933 ". Los camuflados preparativos bélicos de Alemania nacionalista. Este tipo de Cartel tiene -- una connotación tal, que cualquier espectador queda frío, ante la forma de como está tratando el tema de la guerra. Muestra a Hitler regando un árbol lleno de bellotas, pero éstas son bombas con cascos Nazis, dando a entender que el Nazismo solo sembraba terror y muerte. El fotomontaje aplicado aquí, es tan -- exacto que el impacto del Cartel debió haber sido total. Definitivamente la fotografía juega un papel preponderante en los Carteles.

- 7.- Título " La nueva Consigna en el Reich Sangre y Hierro ". En -- éste Cartel fotográfico se muestra la cruz Nazi de una manera -- macabra y hasta cierto punto sangrienta, la cruz está conformada por cuatro hachas sangrando, que marcan la realidad de la situación en que se vivía. Una simple fotografía dá a entender y

manifiesta la degeneración de un pueblo, mostrando simplemente el lado real de su bandera tras la cual se escudaban.

- 8.- Título " Cartas de la Gestapo a Mujeres Alemanas ". (tras el asesinato la mofa). Las esposas de hombres inocentes fusilados por la policía secreta, recibían en repetidas ocasiones, - paquetes postales conteniendo las cenizas de los asesinados. - En este Cartel la fotografía muestra todo el horror y crueldad del momento, pienso que el impacto dado por un simple rostro, difícilmente se puede dar a través de otra técnica, con esa -- misma fuerza.

- 9.- Título " Arbol de Navidad de Tierras Alemanas que Torcidas están sus Ramas ". En 1939 prohibió el gobierno Alemán el árbol de navidad por ser costumbre extranjera; con un truco fotográfico, el Cartel muestra un árbol con base en forma de cruz Nazi y las ramas sin hojas, pero dando la sensación de banderas Nazis; éste tipo de imagen da una idea, de hasta donde se puede llegar en la realización de Carteles fotográficos, el tema, su tratamiento y la soledad en que se encuentra, hablan por sí solos. Como se ha visto el Cartel debe ser limpio, con buena composición, un balance y color apropiados en caso que así lo requiera, todo esto se resume en este Cartel, reforzando así - lo dicho anteriormente.

- 10.- Título " La Siembra de la Muerte ". Donde este sembrador corre los campos, cosecha hambre, guerra y fuego. El fotomontaje en este Cartel la podredumbre del gobierno Alemán su locura y vandalismo. Nos muestra a la muerte sembrando cruces Nazis, una paradoja escalofriante; la muerte sembrando muerte, no se podría haber logrado un mejor impacto que el hecho a través de esta fo to gra fa ía. Una vez mas se muestra que la fotografía en los Carte

les logra que sean mejores y a mas bajo costo.

- 11.- Título " He aquí la Salvación que nos Traen ". Ventajas que ofrece el bombardeo aéreo desde la perspectiva de la selección y de la higiene racial. Este Cartel nos dá una clara -- idea de la tétrica realidad que se vivía en esos momentos, - el fotomontaje sobrepasa la imagen en sí y nos deja atónitos, nos hace meditar de la monstruosa realidad de aquellos momentos.

Los siguientes Carteles que mostraré, se refieren al modo de vida de los americanos y los cuales han recurrido innumerables veces a la fotografía para el Cartel.

- 12.- Título " Ya que ella es Inteligente y Bonita Porque no puede ser también Políticamente Efectiva ? ". En éste Cartel hecho en fotomontaje, se ve la degeneración en su máxima expresión, se juega con la política y con el cuerpo y se llega a la conclusión del porqué la mujer podría ser política.
- 13.- Título " El Tiempo es Dinero ". Aunque éste tema ha sido tratado muchas veces, la forma en que se manejó este Cartel dá - la sensación de la huella que deja el tiempo, en cada persona. En éste Cartel se observa un reloj sobre un cuerpo bien vestido, simulando que la parte pensante es el tiempo.
- 14.- Título " Somos los Herederos de 3,000 años de Civilizaciones," combinando el blanco y negro con el color, o sea primero todo es blanco y negro dando la sensación de antiguo luego el color poco a poco va tomando forma y enfatiza la degeneración actual. Esta mezcla de tiempo está dada, para que entendamos que solamente seguimos los pasos anteriores y que la civilización sigue un proceso degenerativo natural, a pesar de todos los avances.

Por que extrañarnos si sólo lo heredamos. De nuevo la fotografía empleada muestra al espectador la realidad del mundo en que vivimos.

- 15.- Título " Todos los Hombres han sido Creados iguales ". En éste Cartel se juega con la ironía de la libertad, se contraponen -- los derechos del hombre. Al fondo del Cartel se utilizan las - palabras del libertador de la esclavitud americana Abraham Lincoln, pero al frente dos del Kukux Klan, juran ante su bandera - respeto y en lo alto irónicamente aparece un negro colgado y en su ropa dice " Este negro votó ". El montaje revela perfectamente la realidad que aún se vive en los Estados Unidos, esa -- forma de contraponer los elementos en la fotografía los hace -- más impresionantes y nos enseña que la humanidad seguirá siendo siempre la misma.
- 16.- Título " ¡ Ah Dios que Bonita es la Guerra !. Este Cartel refleja claramente lo que la fotografía puede hacer y todos los - recursos que uno puede utilizar con la misma. En éste Cartel - se muestra la realidad de lo que la guerra es. Tras un bonito rostro de una mujer vestida de soldado se muestra su verdadero rostro, la muerte, tres soldados americanos ven una hermosa muchacha, que frente a uno de ellos se quita su rostro y deja ver la guerra tal cual es.
- 17.- Título " Sacad las Manos de Cuba ". Este Cartel, que se refiere a la invasión Norte americana en Cuba, nos muestra perfectamente lo doloroso que fué. En este Cartel se ve una mano gigante sacando los dedos de la isla, todo sangrando, dando una idea de las yagas que dejó en Cuba.
- 18.- Título " Sociedad de la Abundancia ". El fotomontaje aplicado

en este Cartel muestra claramente como la sociedad, en este -- caso la de Nueva York se está autoconstruyendo, por el enorme crecimiento de sus edificios a consecuencia de su sobre población; la forma en que está tratando el tema refleja fácil y rápidamente el problema.

El Cartel nos muestra unos de los rascacielos convirtiéndose en un verdugo de la población, cobrando así sus víctimas.

Los siguientes Carteles fueron publicados en una guía de diseño de la cual tomé los más importantes para mi tesis, tomando - en cuenta su función y efecto.

- 19.- Título " Museums & Baltimore ". En este Cartel se observa, el uso de color reforzado por el alto contraste, esto lo hace mas interesante, y además le dá una sensación de seriedad y buen -- acabado al Cartel.

Siempre un tratamiento de alto contraste bien empleado, tendrá como consecuencia un Cartel de gran calidad, buena presentación y seriedad en el motivo; además ofrece la posibilidad de impresionar al espectador, por la misma calidad de su terminado. Muchas veces una fotografía sencilla, puede ser de gran impacto a través de el alto contraste. Los siguientes Carteles están realizados en alto contraste pero con diferentes tonalidades.

- 20.- Título " Music Baltimore ". (Alto contraste). El tratamiento dado a éste Cartel como en el anterior ofreciendonos una sensación de calidad y profesionalismo. El motivo es una orquesta sinfónica, que dá apariencia, de algo serio y profesional. Que es lo que el espectador de éste tipo de eventos espera.

21.- Título " Nature & Baltimore ". (Alto contraste). En éste - Cartel el alto contraste juega un papel importantísimo puesto que se integran perfectamente con el motivo, destacandolo de - una manera muy objetiva. Este Cartel es para la conservación de las especies y de los Zoológicos. En éste Cartel particu-- larmente se refiere al oso polar, las tonalidades de azules y blancos rescatan el habitat del oso y lo colocan de una manera tal que el espectador tiende a tomar conciencia de la situación en que se encuentran estos animales.

Los siguientes Carteles, fueron tomados de los anuarios de Car-- teles, para poder complementar al máximo al análisis que se re-- quiere y para poder ubicar lo mejor posible a la fotografía y - sus efectos dentro de los Carteles.

22.- Título " Radio Quiz ". Es un Cartel que muestra una interesan-- te composición, bolas con signos de interrogación que se encuen-- tran dispersas, dando la idea de necesitar información, lo que refuerza el sentido de la trasmisora, que se encarga de transmi-- tir diferentes tipo de informaciones.

23.- Título " Without Event " (Hansjurgén Spohn). Es un fotomonta-- je interesante, teniendo como impacto visual una pelota que al mismo tiempo es el jugador, estableciendo así la paradoja que - en el juego no se sabe si ellos juegan con la pelota, o la pelot-- a juega con ellos; está llamada de atención, sobre el especta-- dor solo se logra a través del fotomontaje, se podría hacer sin fotografía pero el costo y la experiencia que se necesitan, lo harían muy caro.

24.- Título " Concert " (Walter Tafelmaier). El efecto dado aquí, es una especie de reverberación, dando la sensación de música,

de dinamismo y movimiento. La fotografía muestra cuadernos de pautas, formando entre sí un violonchelo, a primera vista esta forma de utilizar la fotografía muestra la versátil y útil que es. El efecto fotográfico exhorta al espectador a pensar y a compenetrarse en el diseño, cumpliendo así la función primordial del Cartel.

- 25.- Exhibition " (Curt Heigl). Es una superposición de elementos utilizando un acomodamiento de botellas, dando a entender, la sensación de equilibrio y armonía de los elementos que son puntos básicos en una buena composición y por supuesto en una exposición. La fotografía ofrece un manejo interesante de las formas.
- 26.- Título " Danza ". Aunque el tratamiento dado aquí ha sido ya usado con anterioridad, no deja de ser válido para el motivo - dándole, elegancia, ligereza y dinamismo. Se utiliza la imagen superpuesta para crear la sensación de movimiento y clase; creo que difícilmente se podría encontrar una mejor técnica.
- 27.- Título " Art Exhibition " (Will van Sambeek). En éste Cartel el tratamiento dado a las formas, logra un efecto interesante y de gran impacto. Son dos medias espirales defazadas en colores con la intención de movimiento, ritmo, riqueza y actualidad, a primera instancia se ven como dos ojos observando al observador y jugando así con el espectador forzándolo a mirar el Cartel con detenimiento.
- 28.- Título " Youth education " (Kazuhiza Yoshida). En éste Cartel se utilizan los tonos contrastados y la fotografía plana, - para crear una atmósfera rica en limpieza de imagen y juventud. El joven se maneja en tonos contrastados y la paloma que sostiene

ne en la mano en imagen plana por lo que el espectador capta - de inmediato la paloma que encierra los valores de pureza e ino cencia, ésto es reforzado por la mirada del joven. Creo que -- aunque la fotografía es sencilla realmente llama la atención -- del espectador.

EL USO DEL CARTEL DENTRO DE LA U.P.N.

Después de tener un análisis de cómo se elabora un Cartel y de su im portancia, pasaremos a determinar las características y los medios - que se tienen dentro de la Universidad Pedagógica Nacional para rea- lizar y reproducir los Carteles.

Para poder determinar lo que se hace dentro de la U.P.N. y tener un - estudio objetivo, es necesario ver primero con lo que se cuenta den- tro de la institución.

Dentro de la Institución, existe un departamento llamado de Difusión el cual es un área que abarca varios departamentos, entre los cuales se cuenta el de Medios de Producción, a éste pertenece el Departamen- to de Diseño Gráfico y el de Fotografía y Reprografía, aquí es donde se realizan los Carteles con ayuda del Departamento de Fotografía y Reprografía. Para poder entender este funcionamiento, comenzaré por el Departamento de Diseño.

Este Departamento cuenta con 8 integrantes, divididos en 2 Turnos el material con que se cuenta es el siguiente: Letraset con un margen muy reducido con respecto a tipos, también tiene pantallas, bastido- res, aerógrafos y los elementos primarios.

El Departamento de Fotografía, cuenta con una gama extensa de papeles y rollos para impresión, al igual que ampliadoras, secadoras y algunas pantallas para la reproducción de fotos (de línea y alto contraste).

El Departamento de Reprografía que es el encargado de imprimir los Carteles cuenta con pocos elementos para trabajar, tiene una sola máquina de Offset con una capacidad para doble carta solamente, debido a esto los originales son apenas la mitad de lo que deberían ser, perdiendo así una cualidad importante.

Otro aspecto es que no se cuenta con una cámara de fotomecánica, -- con lo cual la reproducción de los originales se tiene que hacer en el Departamento de Fotografía y puesto que ahí no cuentan con el material apropiado, la reproducción de los originales con fotografía salen, en alto contraste a menos que la fotografía sea lo bastante grande para no perder detalle, también hay que tomar en cuenta, que las impresiones son hechas sin respetar los colores originales o propuestos, es decir; si la máquina tiene color rojo la impresión será hecha en rojo, aunque se hubiera propuesto color azul, esto se ve claramente en los carteles que se distribuyen, pocos ofrecen realmente un atractivo visual, de ahí que es difícil juzgar la falta de -- creatividad y algunas veces la buena calidad.

Primero se analizarán los Carteles que se han hecho recientemente, la gama de títulos es bastante variada ya que va desde Educación hasta Cinematografía, con lo cual hay de donde escoger, principiaremos con uno referente a cine.

Este Cartel se refiere al ciclo de películas cómicas de Hollywood de los años 30', en los cuales intervenían cómicos como el Gordo y el Flaco o Chaplin, éste Cartel está realizado en alto contraste, por --

la misma carencia de pantallas para medios tonos, está dispuesto de una manera vertical y las imágenes se llegan a mezclar unas con - - otras, la tipografía no es buena, lo cual hace difícil su lectura, el color sepia le da una sensación de antiguo, que lo hace muy interesante. Creo que es un Cartel que pudo ser explotado de una mane-
ra mejor, ya que el tema se prestaba, claro que no hay que olvidar las restricciones antes mencionadas.

El siguiente Cartel, es el que se realiza periódicamente para anun-
ciar una publicación de la Universidad, este Cartel se refiere al -
número de la publicación que sale, o sea se hace una referencia la
número en turno; este Cartel es bastante sencillo en su contenido y
carece en parte de impacto visual ya que un aspecto interesante de en
tro de éste Cartel es el doble juego que se hace, ya que el especta-
dor al ver el Cartel se entera tanto de la publicación como del nú-
mero de la misma. Resumiendo el número es el Cartel.

Como se ha podido apreciar en éstos dos Carteles, los pocos recursos
para la impresión restringen bastante la creatividad del diseñador,
puesto que al no poder imprimir medios tonos, no puede respetar algu-
nas indicaciones y al poder solamente imprimir sin calado tipográfi-
co, el resultado no es que se podía esperar, existen claro estas oca-
siones en que los Carteles se mandan imprimir al exterior teniendo -
como resultado un buen Cartel, como es el caso de los que a continua-
ción mencionaré.

El primer Cartel es sobre la Licenciatura en Educación de Adultos y
está realizado de una manera poco interesante y sin ningún apoyo pro-
pio del diseño gráfico, no se utiliza ninguna imagen y la colocación
de la tipografía es bastante pobre y no guarda ningún margen. Este
tipo de Carteles no cumplen con el cometido de atraer y de agradar -
al espectador, se concreta a dar solo la información.

El segundo Cartel se trata también de la Educación, en éste se encuentran dispuestos unos gises sombreados, manteniendo una perspectiva con respecto a la tipografía y teniendo un fondo esfumado en grises que lo hace atractivo e interesante.

Otro tipo de Cartel que se realiza dentro de la Institución y que por lo regular se hace para la mayoría de los temas es el de dibujo a línea o sombreado, claro está que por las razones anteriormente expuestas es difícil variar de técnica. Como de este tipo existen varios analizaré algunos como muestra, los demás siguen la misma técnica.

El primero se trata del programa de alfabetización, que es uno de los tópicos mas importantes, ya que es un problema social de gran trascendencia dentro de nuestro país. La composición de éste Cartel es tradicional y poco ágil, no se respetan los márgenes tipográficos no existen los soportes geométricos, que justifiquen al Cartel. La ilustración está bien realizada y acorde con el tema, la tipografía es demasiado grande y a mi modo de ver está un poco sobrecargada de datos teniendo entonces un tipografía grande y demasados datos el Cartel pierde fuerza y no cumple con su cometido como podría hacerlo. Pienso que la imagen habla por sí sola y la tipografía debería entrar como algo referencial a manera de complemento.

El segundo Cartel también se refiere a la alfabetización pero enfocado desde otro punto de vista; la conformación del Cartel está determinada como la anterior, se utilizó una figura central realizada en alto contraste y con rasgos lineales, la tipografía también abarca una área demasiado grande, ocasionando que el Cartel sea poco atractivo.

Realmente no cuenta con una verdadera composición y los elementos -

están dispuestos de una manera central y poca atractiva, el tratamiento que se le dá a la figura central es interesante y la posición de su cuerpo y manos logran que el espectador de alguna manera piense o reflexione, pero los elementos de relleno le restan impacto.

El segundo Cartel se refiere a una exposición sobre el tema de la Educación para adultos, es un Cartel realizado arbitrariamente ya que no presenta ninguna justificación, la colocación de las líneas y sus diferentes grosores carecen de un sentido y una intención.

Como se ha podido observar, a lo largo de éste análisis, a los Carteles les hace falta el uso de soportes geométricos y por supuesto contar con mayores recursos y en muchos casos con más tiempo para su realización.

Claro está, que todo ésto está sujeto, a las normas internas de la Universidad.

- APLICACION PRACTICA -

Después de haber realizado el estudio correspondiente, en relación a los Carteles fotográficos y haber visto en funcionalidad y economía; pasaré a demostrar precisamente lo que se puede lograr a través de la fotografía aplicada.

El tema elegido fué la realización de 6 Carteles para un evento educacional de la Universidad Pedagógica Nacional, este fué determinado por el Departamento de Producción de la misma Institución. El título es " Juntos pero no Revueltos ", ciclo de películas cómicas

del Cine Nacional; las películas fueron escogidas por el Departamento de cine y son las siguientes:

- 1 .- AHI ESTA EL DETALLE
- 2 .- PITO PEREZ SE VA DE BRACERO
- 3 .- EL GRAN CALAVERA
- 4 .- PASO A LA JUVENTUD
- 5 .- AY PALILLO NO TE RAJES
- 6 .- LOS MILLONES DE CHAFLAN

Se escogió un efecto determinado para cada una de las películas de acuerdo a su trama y a las características del cómic, para que su efecto fuera el máximo y existiera una homogeneidad dentro de los -- Carteles, o sea una correspondencia entre el motivo y la película. - El formato utilizado es proporcional al tamaño real, dado que la inversión sería demasiada si se realizaran a tamaño real. Primero pre sentó una investigación de la película desde el productor hasta la - trama en sí, para luego entrar en lo que es cada Cartel y sus características específicas.

- AHI ESTA EL DETALLE -

PRODUCCION (1940): Grovas - Oro Films, Jesús Grovas - Jefe de Pro ducción; Ricardo Beltri.

DIRECCION: Juan Bustillo Oro.

ARGUMENTO: Humberto Gómez Landero y Bustillo Oro.

FOTOGRAFIA: Jack Draper.

ESCENOGRAFIA: Carlos Toussaint, maquillaje Dolores Camarillo.

EDICION: Mario González y Bustillo Oro.

INTERPRETES: Mario Moreno Cantinflas (idem), Joaquín Par-davé (Cayetano Lastre), Sara García (Clotil-de Regalado), Sofía Alvarez (Dolores), Dolo-res Camarillo (Pacita), Manuel Noriega (juez) Antonio R. Frausto (defensor), Agustín Insun-za (fiscal).

Filmada a partir del 24 de junio de 1940 en los estudios CLASA.

Estrenada el 11 de septiembre de 1940 en el ci-ne Palacio duración 112 minutos.

SINOPSIS DE ARGUMENTO: La criada Pacita encarga a su novio Cantinflas que mate a tiros a un tal Bobby, los patrones de la casa, Dolores y su celoso esposo Cayetano discuten mientras se oyen los disparos. Cayeta no finge irse de viaje. Cantinflas ha matado en realidad a un perro llamado Bobby, mismo nombre de un gángster apodado El Fox Terrier que entra a la casa y trata de chantajear a Dolores con unas cartas. Llega Cayetano con la policía para sorprender el adulterio. Pacita es-conde a Bobby y a Cantinflas. Este, encerrado en una despensa, bebe y fuma un puro, al ser descubierto, Dolores trata de explicar su pre-sencia, haciéndolo pasar por un hermano de ella Leonardo, al que se -busca para cobrar una herencia.

Cantinflas aprovecha la situación hasta que llega con sus 8 hijos Cleo-tilde, esposa de Leonardo a amargarle la vida. Cayetano exige a Can-

tinflas que legalice su unión con ella, pero la boda se interrumpe cuando llega la policía en busca de Leonardo, presunto asesino de Bobby. En el juicio, Cantinflas reconoce haber matado a Bobby, creyendo que se hablaba del perro y refuta los argumentos de su propio defensor. Es condenado a muerte pero lo salva la aparición -- del verdadero Leonardo, que confiesa su crimen.

- PITO PEREZ SE VA DE BRACERO -

PRODUCCION: (1947) CLASA Films mundiales, Salvador Elizondo.

DIRECCION: Alfonso Patiño Gómez.

ARGUMENTO: José Rubén Romero.

FOTOGRAFIA: Ezequiel Carrasco.

ESCENOGRAFIA: Ramón Rodríguez Granada.

EDICION: Jorge Bustos.

INTERPRETES: Manuel Medel (Pito Pérez), Joan Page (idem) Rene Cardona (Alex Parelli), Julian de Meriche (Tony Garento), Charles Rooner (Jefe de Aduana), Rafael Icardo (Molina), Guillermo Calles (trabajador de la vfa) y ---- Clifford Carr (Juez).

Filmada a partir del 1o. de septiembre de -
1947 en los estudios CLASA, con un costo de
\$ 500,000.00

Estrenada el 16 de enero de 1948 en el cine
México. Duración 90 minutos.

Sinopsis del argumento: Después de emborracharse para derrotar a -
un tipo que lo reta a ver quien bebe más, el vago y vendedor ambu-
lante Pito Pérez, llama tarugo a un policía y es metido en la cár-
cel por " Faltas a la autoridad ". El juez lo saca del pueblo y -
llega a Capula con unos tipos pagados para apoyar a Brizuela, candi-
dato a diputado. Pito no quiere venderse así y se une en el tren a
unos braceros que van a California. En la frontera el coyote, Pare-
lli le arregla los papeles. Empieza a trabajar empacando limones,
pero no rinde nada en su labor y es despedido. En su vagabundeo --
queda impresionado por un Cartel en el que aparece el retrato de la
rubia Joan Page. Va a verla actuar a un cabaret y es empleado como
pinche de cocina. Rompe un montón de platos y va a parar en su húj-
da a la pista del cabaret donde baila un tango con la Page. Parelli
amante de la rubia, se fija en Pito, que es despedido al día siguien-
te de otro trabajo en la vía del tren. Parelli hace que la Page se
lleve a Pito a la casa llena de artefactos eléctricos que ella tie-
ne para meterlo en el tráfico de espaldas mojadas. La policía des-
cubre el contrabando. Parelli es herido y Pito regresa a su país.

- PASO A LA JUVENTUD -

PRODUCCION: Diana Films, Fernando de Fuentes (Hijo).

DIRECCION: Gilberto Martínez Solares.

ARGUMENTO: Gilberto Martínez S. y Fernando de Fuentes.

FOTOGRAFIA: Jack Draper.

ESCENOGRAFIA: Javier Torres T.

EDICION: Pedro Velázquez.

INTERPRETES: German Valdés Tin Tan (Casimiro), Ana Bertha Lepe (Marta), Erna Martha B. (Rosa), Joaquín Capilla (J. Carrillo), Oscar Pulido, Wolf Ruvinski.

Filmada a partir de mayo de 1957 en los estudios Tepeyac. Estrenada el 11 de diciembre - de 1958 en el Real Cinema. Duración 90 minutos.

Sinopsis del argumento: El joven Joaquín llega a la capital a estudiar arquitectura, pero no puede alojarse en el cuarto de la pensión de Doña Anastasia, porque en él se ha instalado Casimiro, un -vago estudiante de derecho. Doña Anastasia saca por la mala del -cuarto a Casimiro, pero éste le cae bien a Joaquín y ambos deciden compartir la habitación. Joaquín salva a Casimiro de ir a la cárcel pagando e impidiendo así que sea embargada la joven Lucía de quien el estudiante de derecho, que es fósil tanto de la UNAM como del Po litécnico, se ha hecho pasar como su abogado.

En la escuela de Arquitectura, Joaquín conoce a su condiscípula, la joven Rosa, que lo invita a nadar en el club estudiantil de que su padre es entrenador. Casimiro se les pega. Joaquín se cohibe al -ver nadar a los socios del club y se muestra reacio a hacerlo él mis

mo, pero aprovecha los momentos en que no hay nadie para ensayar - los saltos en el trampolín. Rosa lo sorprende haciéndolos; queda impresionada por el buen estilo del muchacho y lo anima para entrenar con ella en las mañanas. El padre de Rosa también se entusiasma al ver las facultades de Joaquín. El atleta Rodolfo ayudante - del entrenador, siente celos, porque pretende a Rosa y se dedica a hacerle la vida imposible a Joaquín. Joaquín triunfa en las competencias interescolares. Casimiro, ayudado por la también nadadora, Martha, organiza una fiesta en la que competirán orquestas de rock del POLI y de la UNAM y en la que se enfrentarán los campeones de box de ambas instituciones. Como los boxeadores no son autorizados a pelear, Casimiro se ve obligado a luchar él mismo contra un enmascarado que le dá gran paliza y resulta ser Rodolfo. Todo termina en gran batalla campal.

Casimiro está agobiado de deudas, y para colmo, debe esconder a un tió suyo contrabandista a quien suponía rico. Gracias a una colecta que organiza entre sus amigos, Casimiro logra que salgan de líos tanto el como Joaquín, pero él problema ha afectado los nervios del segundo y, por eso, sólo obtiene un segundo lugar en una de las competencias de los juegos panamericanos. Sin embargo, en la otra, en salto de diez metros, resulta triunfador. Rodolfo presta dinero a Casimiro con la condición que éste participe en un festival aparentemente benéfico y se basa en ello para probar que el clavadista es profesional, que cobró un dinero valiéndose de su fama, y que por - tanto, no puede representar a México en los Olímpicos de Melbourne. Joaquín encolerizado con el cínico Rodolfo, lo golpea y agrava su - situación deportiva. Sin embargo, Casimiro obtiene justo a tiempo la autorización para que Joaquín viaje a Melbourne y él promete volver con una medalla de oro.

- EL GRAN CALAVERA -

PRODUCCION: (1949) Ultramar Films, Fernando Soler y Oscar Dancigers.

DIRECCION: Luis Buñuel.

ARGUMENTO: Sobre la pieza de Adolfo Torrado, Adaptación de Luis Alcoriza.

FOTOGRAFIA: Ezequiel Carrasco.

ESCENOGRAFIA: Luis Moya.

EDICION: Carlos Savage.

INTERPRETES: Fernando Soler (Ramiro), Rosario Granados - (Virginia), Andres Soler (Ladislao), Rubén Rojo (Pablo) Gustavo Rojo (Eduardo).

Filmada del 9 de junio al 5 de julio de 1949, en los estudios Tepeyac con un costo de \$ 400,000.-

Estrenada en el cine Orfeon 1949 noviembre. -
Duración 90 minutos.

Sinopsis de argumento: Afligido por su viudez, el rico Ramiro se dedica a emborracharse y consiente por debilidad en que lo explotan sus hijos Virginia y Eduardo, su hermano Ladislao y la esposa de éste, Milagros. Alfonso apoderado de Ramiro esta preocupado por lo -

mal que van los negocios. Llama por ello al médico Gregorio, otro hermano de Ramiro. Este despues de una parranda, llega a su casa - borracho en el momento que el interesado Alfredo va a pedir la mano de su hija Virginia. Ramiro saca de su casa a Alfredo y sufre un - ataque. Gregorio reúne a la familia y propone un plan por el que, al despertar Ramiro se encuentra viviendo con los suyos en una humilde vecindad, lo hacen creer que ha tenido una quiebra fraudalenta, que ha pasado un año en la inconciencia y que Ladislao debe hacer de carpintero, Eduardo de bolero, Milagros de costurera y Virginia de cocinera.

Ramiro quiere suicidarse para que la familia cobre su seguro de vida. Lo impide un joven vecino, el electricista Pablo.

Por él, Ramiro deduce la verdad de lo que ha sucedido pero decide - seguir la farsa. Mientras tanto hace que en su oficina todos trabajen en serio y que Alfonso convenza a la familia que la ruina ha sido real. Todos tienen que trabajar de verdad. Pablo, enamorado de Virginia, los ayuda Alfredo se entera de todo y aprovecha la ocasión para hacerse el desinteresado ante Virginia. Pablo se enfada mucho al saber la verdad. La familia vuelve a vivir en la opulencia. Virginia va a casarse por despecho con Alfredo, Ramiro se entera de -- que Alfredo es un farsante e interrumpe la boda frente al altar y Virginia se va con Pablo.

- AY PALILLO NO TE RAJES -

PRODUCCION:

(1948) CLASA Films Mundiales, Salvador Elizondo.

DIRECCION: Alfonso Patiño Gómez.

ARGUMENTO: Alfonso Patiño.

FOTOGRAFIA: Jorge Stahl.

ESCENOGRAFIA: Jesús Bracho.

EDICION: Jorge Bustos.

INTERPRETES: Jesús Martínez Palillo (Palillo), Rosita -
Quintana (Rosita), Roberto Soto (Don Timoteo), Fanny Schiller (Isidora), Felipe del
Alba (Nicolas), Arturo Soto R. (Atenogenes)
y María Teresa B. (María Luisa).

Filmada a partir del 19 de julio de 1948 en -
los estudios CLASA con un costo de \$ 400,000.-

Estrenada el 30 de septiembre de 1948. Dura-
ción 86 minutos.

Sinopsis del argumento: En vista de que el director del mariachi pa-
ra el que toca el violín no atiende a sus reclamaciones de pago por
sueldos atrasados, Palillo se queda con lo que el grupo recauda en -
un pueblo y huye con el dinero hasta llegar casualmente al pueblo de
Tepexpan. Un tipo le encarga que entregue una propaganda electoral
al presidente municipal Don Timoteo, que trata de imponer como su su-
cesor a un peléle, Huesca. A Palillo le ofrece un peso por cada ti-
po que acarree a la convención a favor de Huescas. Dada la impopula-
ridad de éste y de Don Timoteo, Palillo ésta a punto de ser linchado.

Con todo, encuentra la manera de llevar gente a la reunión, pero - Don Timoteo no le quiere pagar lo convenido, y Palillo echa un discurso en contra de él y de Huesca. En cambio apoya al honrrado -- candidato de la oposición, el profesor Atenogenes; perseguido por - Los hombres de Don Timo, Palillo se refugia en la casa del Profesor de cuya hija Rosita se enamora, al verla levantarse las faldas ante la amenaza de un ratón. Palillo ayuda al charro Nicolas a conquistar a María Luisa, sobrina de Don Timo, pero cuando pretende raptar la, por poco se lleva a una hermana solterona del cacique, Isidora, de la que está enamorado desde hace muchos años el secretario municipal Zenobio. Palillo es amarrado por los secuaces de Don Timo en la vía del tren, pero lo salva un paro rielero. Palillo, Nicolas y el joven Alejandro evitan que se cometa un fraude electoral, sitando a los imposicionistas en el Palacio Municipal. El profesor ha sido electo por unanimidad. Timo se niega a reconocerlo, y todo el pueblo, dirigido por Palillo hace huelga de hambre, hasta que Huescas no aguantan las ganas de comer. El pueblo ha triunfado. Nicolas y María Luisa van a casarse, lo mismo que Zenobio e Isidora, pero Palillo se lleva una gran desilusión cuando cree que Rosita va a abrazarlo; la joven no repara en él y a quien abraza es a Alejandro de quien está enamorada, Palillo huye, perseguido por los pistoleeros del bando contrario.

- LOS MILLONES DE CHAFLAN -

PRODUCCION:

(1938) Producciones Sánchez Tello y Cía Alfonso - Sánchez Tello.

DIRECCION:

Rolando Aguilar.

ARGUMENTO: Alejandro Galindo.

FOTOGRAFIA: Gabriel Figueroa.

ESCENOGRAFIA: Jorge Fernández.

EDICION: Charles L. Kimball.

INTERPRETES: Carlos López el Chaflán (Prisiliano), Emma Roldán (Remedios), Joaquín Pardavé (Rómula Valdés), Pedro Armendaríz (Antonio), - Gloria Marín (Manicurista).

Filmada a partir de febrero de 1938 en los - estudios CLASA.

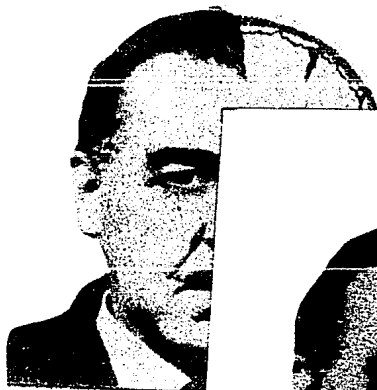
Estrenada el 28 de septiembre de 1938 en el - cine Encanto - Duración 97 minutos.

Sinopsis del argumento: El buen ranchero Chaflán recibe una súbita fortuna cuando una compañía petrolera le paga dos millones de pesos por sus terrenos. Con su familia y su compadre Taurófilo Rómulo, - Chaflán va a la capital, donde es asediado por vendedores, y se acomoda mal a la vida de lujo. Un vivo, Alberto, lo mete en un negocio, " La Urbe Mecánica " que es un timo a la buena fe del inventor Carrasco. Al ofrecer un baile de fantasía, Chaflán tiene una confusión y es retado a duelo por un Attaché arabe, pero los padrinos se baten por ellos. Llega el ranchero Antonio, novio de Rosita hija - de Chaflán y se pelea en un cabaret con Alberto, que pretendía huir con el dinero invertido en lo de la Urbe Mecánica, Chaflán prueba - su inocencia pero devuelve su dinero a los timados. Lo salvan de la

PITO
PEREZ
SE
VA
DE
BRACERO

HOY MARTES A LAS 12:30, 3, Y 6 PM

EL

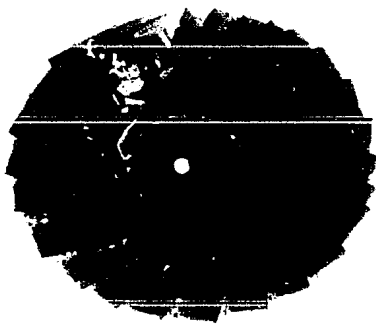
GRAN

CALavera

HOY MARTES A LAS 12:30,3,Y 6 PM

PASO
A
LA
JUVENTUD

HOY
MARTES
A
LAS
12:30, 3, Y 6 PM

AY! PALILLO NO TE RAJES

HOY MARTES A LAS 12:30, 3, Y 6 PM

LOS MILLONES DE CHAFLAN

HOY JUEVES A LAS 12:30, 3, Y 6 PM

quiebra su amigo Rómulo y su mayordomo Bautista. Al devolverle su rancho la Compañía, Chaflán vuelve a su pueblo donde se dedica de nuevo al campo.

C A R A C T E R I S T I C A S

AHI ESTA EL DETALLE

- 1.- SOLUCION.- En éste Cartel se utilizó, el efecto de nombre Fantasma o imagen fantasma, además se complementó con una serie de imágenes de las películas del famoso cómico mexicano, teniendo por consiguiente que la imagen central que representa una escena clave de la película " Ahí está el detalle ", dé la característica primordial del Cartel y su impacto. La sensación de dos planos hace que el espectador sea atraído hacia el Cartel. El Cartel está reforzado por el uso de una retícula para la disposición de los elementos.

La tipografía es suave y poco formal, al mismo tiempo que gruesa para que contraste con la imagen, pienso que se identifica con las características del personaje central, el cuál es poco formal, pero de rasgos muy característicos.

PITO PEREZ SE VA DE BRACERO

- 2.- SOLUCION.- En éste Cartel también se utilizó la imagen fantasma, pero de una manera diferente, ya que el conjunto total está dado en imagen fantasma, se escogió una fotografía muy ca-

racterística de la película y se sobrepusieron las vías de un tren, que es algo de lo más característico de la película, ya que el personaje siempre andaba vagando en las vías del tren. Este Cartel está realizado a través de una red, con cortes -- diagonales, para romper con la monotonía de la imagen y dar -- la sensación de dos planos completamente distintos. La tipografía juega un papel de contraste muy importante. Otro aspecto importante es la sensación lograda con las vías, ya que parece que Pito Pérez está dentro de las vías. La tipografía es informal y un tanto sin carácter, la disposición es vertical en partes, creando una idea de poco orden, haciendo alusión a las características del personaje.

EL GRAN CALAVERA

- 3 .- SOLUCION.- El efecto utilizado en éste Cartel, es el fotomontaje, acompañado de imagen múltiple; éste fotomontaje ofrece -- una gama infinita de posibilidades, en este preciso caso muestra las dos facetas del personaje, que son la temática de la -- película y el principal enfoque que diera el gran cineasta -- Luis Buñuel. Están sustentadas en un soporte geométrico, el -- cual es la red de cuadrados, la idea de mezclar la imagen múltiple es para denotar transición, movimiento y hasta cierto -- punto dinamismo en el Cartel, ya que la imagen sola podría ser un poco fuerte por el tratamiento que tiene.

La tipografía es característica a lo que el Cartel se refiere denota el calaverismo y la sátira de la doble personalidad del personaje, posee rasgos finos y muy definidos, inmediatamente refleja clase y armonía con el Cartel.

PASO A LA JUVENTUD

- 4 .- SOLUCION .- La poca información visual obtenida, me forzó a utilizar el nombre de la película y el autor como referencia más que la trama en sí; el efecto utilizado, es imagen múltiple con mascarilla e imagen disfrazada, la idea principal es motivar al espectador y llamar su atención. Haciendo referencia al movimiento, al dinamismo y a la fuerza de imagen que en marcan lo que el deporte y la juventud representa, que es la idea central de la película, la imagen va rodando y creciendo dando a entender la fuerza y el empuje de la juventud. La tipografía es conservadora y de rasgos definidos, la cual puede utilizarse en cualquier tipo y época, reflejando lo que la juventud fué, es y será dentro de cualquier sociedad.

AY PALILLO NO TE RAJES

- 5 .- SOLUCION .- En éste Cartel se utilizó el efecto de mosaico y de crecimiento de imagen, ésto es para dar realce al interprete y reflejar el momento por el cual atravesaba el cine mexicano, que eran los temas rancheros, aquí Palillo hace una sátira de la famosa película de Jorge Negrete " Ay Jalisco no te Rajes ". Por tanto esta película careció de una fuerza total y el interprete no tuvo el caracter de una estrella, dado esto el Cartel trata de impactar y atraer al público por medio de la imagen del interprete haciendola jugar con el espectador. Su colocación y crecimiento, logran una composición interesante.

La tipografía refleja, el caracter de crítica y hace alusión al

juego de palabras del título, al igual que al físico del interprete. Aquí se dá un contraste entre la imagen creciente de Palillo y los rasgos frágiles de la tipografía utilizada.

LOS MILLONES DE CHAFLAN

6 .- SOLUCION .- Por la poca información visual que existe de ésta película, solo pude recurrir a una fotografía de la misma. Para el Cartel se utilizó el efecto de alto contraste con corte de imagen para darle un tratamiento distinto y hacerlo interesante y atractivo hacia el espectador; además de los cortes -- realizados, se saca un elemento de la fotografía y se coloca a lado de las mismas, para darle una sensación de conceptualidad. Este tipo de diseño ayuda al impacto y lo hace más interesante al espectador.

La tipografía utilizada es de rasgos definidos y con patas, las que dan la sensación de fuerza y riqueza, también tiene carácter y es uniforme y bastante formal, con lo cual refleja la idea de la película y el título de la misma.

C O N C L U S I O N

El punto más importante dentro de ésta investigación fué ver la relación y la importancia que la fotografía tiene en la realización de un Cartel.

Dentro de ésta investigación se vió la importancia de los Carteles y su paso por la historia, se ha podido apreciar que entre los primeros,

algunos de ellos eran interesantes pero carecían de impacto visual. Conforme la fotografía empezó a perfeccionarse, también comenzó a introducirse en los medios de difusión incluyendo estos al Cartel.

Para mí, donde se comienza a reflejar el uso de la fotografía de -- una manera impactante y funcional es en los fotomontajes de John -- Heartfield, que realmente expresaba el sentir de su pueblo y la agonía en que se encontraba.

La fotografía realmente cumple con su cometido de dar fuerza y forma al cartel. Haciéndolo que forme parte del momento y de los espectadores; otro uso fue en el despertar Americano de los años 60' donde la liberación los llevó a expresar sus frustraciones y opresiones.

También se observa el uso de la fotografía, en su máxima expresión en los anuncios publicitarios que dependen de un buen impacto para lograr su cometido. Donde he observado que el uso de la fotografía refleja su sentir en los eventos artísticos y educacionales como son: La opera, los conciertos, el cine y demas espectaculos; en muchos de éstos Carteles el uso de los efectos fotográficos realmente logra que el espectador se interese en ellos.

La fotografía tiene muchas ventajas sobre las demás técnicas, la primera es su bajo costo, con respecto al de la ilustración. Luego tenemos que; las composiciones y los efectos dan un mejor resultado que los Carteles planos.

Ahora bien los Carteles que tratan de lograr su cometido a base de ilustraciones, tratando de dar la impresión de truco, lo logran mejor a través de efectos fotográficos, teniendo como resultado un mejor trabajo y un mayor impacto.

Después de haber realizado este análisis pienso que si se utilizara la fotografía y sus posibilidades, para lograr que el espectador captara de una manera rápida y sencilla pero no por ello menos impactante, las necesidades del país. Estas podrían ser solucionadas en gran parte. Para dejar más claro esto, lo referiré con -- ejemplos. Si en el caso de la drogadicción que es un mal que está dañando enormemente a la población si en vez de propaganda hablada se utilizarán montajes, dando una idea más clara del perjuicio o -- reflejando el vacío en que caen por la misma droga, creo que se -- captaría más el mensaje y posiblemente encontraría mayor respuesta; bien dicen que una buena imagen vale más que mil palabras, hay que tener presente que la fotografía bien lograda, refleja seriedad, im pacto y profesionalismo, muchas veces se puede resolver, una compli cada ilustración con una buena fotografía, teniendo como consecuencia menor tiempo para realizarlo y menor costo.

Un Cartel bien logrado con una buena imagen fotográfica, que haga - conciencia, en el pueblo puede lograr, que la situación del país me jore.

Una fotografía perfectamente lograda, con ayuda de un apoyo estructural y un buen slogan corto pero conciso, son la clave de un Car-- tel funcional e impactante.

Pienso, que en la carrera debería de integrarse más la fotografía al diseño y particularmente a los Carteles. Una clase de la fotografía y sus alternativas aplicadas al Cartel presentarían un interesante camino al diseñador.

B I B L I O G R A F I A

- 1° .- FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
 SCOTT
- 2° .- HISTORIA DOCUMENTAL DEL CINE MEXICANO
 EMILIO GARCÍA RIERA
- 3° .- LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
 CHARLES S. STEINBERG (PROPAGANDA)
- 4° .- COMUNICACION SOCIAL
 MARCO ECONOMICO VOL. I
- 5° .- MENSAJES ICONICOS EN LA CULTURA DE MASAS
 ROMAN GUBERN
- 6° .- EL CARTEL SU HISTORIA Y LENGUAJE
 JOHN BARNICOAT
- 7° .- HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA EN EL SIGLO XX
 PETER TAUSK
- 8° .- PHOTOGRAPHIC CHEMISTRY IN BLACK AND WHITE AND
 COLOR PHOTOGRAPHIC
 EATON GT. MORGAN AND MORGAN
- 9° .- FUNDAMENTALS OF PHOTOGRAPHIC THEORY
 MORGAN AND MORGAN

- 10° .- THE THEORY OF THE PHOTOGRAPHIC PROCESS
MACMILLAN COMPANY
- 11° .- EL PLACER DE FOTOGRAFIAR CREATIVAMENTE
KODAK
- 12° .- ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA FOTOGRAFIA
KODAK - SALVAT
- 13° .- MANUAL DE TECNICAS
RAY MURRAY
- 14° .- MAKING A POSTER
COOPER AUSTIN
- 15° .- INVESTIGACION DE CAMPO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL.
- 16° .- LA GUERRA EN LA PAZ
JOHN HEARTFIELD
- 17° .- THE AMERICAN WAY OF LIFE
JOSEP REHAU
- 18° .- CONTEMPORARY POSTER, DESIGN AND TECHNIQUES
GEORGE F. HORN
- 19° .- ANNUALS POSTERS