

872731 629.

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela de Diseño Gráfico

Catálogo de la Ornamentación Artesanal Michoacana

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Título de

Licenciado en Diseño Gráfico

P R E S E N T A

LORENA FERNANDEZ FIGUEROA

**TESIS CON
FALLA DE ORICEN**

Uruapan, Mich. Junio de 1996⁷

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 esta 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.

PAGINACION VARIA

COMPLETA LA INFORMACION

DEDICATORIA

A Dios, que me permitió terminar esta etapa tan importante de mi vida.

A mis abuelitos †Alfonso y †Teresita.

A mi mamá, por ser la mujer que más quiero admiro y respeto, y por darme siempre todo su apoyo.

A Arturo, que siempre estuvo conmigo, dándome su ayuda incondicional.

A Marco Antonio y a Alejandro, por todo el apoyo que me brindaron.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por todo.

A mis papás que siempre me apoyaron.

**A mis hermanos Carlos Iván, Berenice
y Ana Lucía.**

**A mis amigos y compañeros Erica, Rosmy, Lulú,
Arturo, Marco Antonio, Alejandro y Paco.**

**A todos mis profesores por compartir conmigo sus
conocimientos.**

Al Arq. Javier Gutiérrez.

A mis tíos Lupita y Rogelio.

A mis amigas Popi, Blanca, Maty y Betina.

CONTENIDO

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION

CAPITULO 1

PROBLEMATICA Y OBJETIVOS 17

CAPITULO 2

EL ARTE POPULAR 21

 La Forma del Arte Popular 22

 Petatillos y Grecas 24

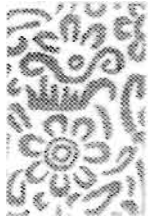
**ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL
MICHUOACAN PREHISPANICO** 25

LA LLEGADA DE VASCO DE QUIROGA 29

MICHUOACAN Y SU ARTESANIA 30

METALES 31

TEXILES	34	Formas Positivas y Negativas	71
Tejidos	34	Repetición de Formas	72
Bordados	36	Módulos	74
ALFARERIA	39	Interrelación de Formas	74
MADERAS	44	Tipos de composición y características	75
Muebles Rústicos	44	ESTILIZACION	78
Muebles Coloniales	46	Grados de Estilización	79
Maque	47	Recursos para estilizar	81
Laca	50	LA ORNAMENTACION	84
Tornería	52	Formas Geométricas	84
Laudería	54	Formas Naturales	87
FIBRAS NATURALES	56	Flora Ornamental	87
CLASIFICACION ARTESANAL POR ZONAS	58	Fauna Ornamental	88
CAPITULO 3		Figura Humana	88
HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO	63	Formas Artificiales	89
El Diseñador Gráfico	64	Composiciones Ornamentales	90
LA FORMA	67	Cintas	91
Características	67	Plano Limitado	93
Elementos Conceptuales de la forma (Punto, Línea, Plano y Volumen).	68	Plano Ilimitado	94
		CATALOGOS	95
		Tipos de Catálogos	95
		Diseño de Catálogos	100
		Otras publicaciones	103

DISEÑO EDITORIAL	106	APORTACION	155
Reticulas	106	CONTENIDO DE APORTACION	
Ancho de Columna	108	Introducción	5
Interlineado	109	Clasificación de Formas	
ANATOMIA DE UNA DOBLE PAGINA	110	Formas Geométricas	7
Diseño y Composición	112	Formas Naturales	
La Portada	114	-Formas Vegetales	23
REPRODUCCION E IMPRESION	115	-Formas Animales	59
Tipografía	115	-Figura Humana	75
Huecograbado	116	Combinación de Formas	83
Offset	117	Aplicaciones de Diseño Gráfico	
Serigrafía	118	-Ejemplos	93
PAPEL Y FORMATOS	120	Bibliografía	101
Encuadernación y Acabados	123	BIBLIOGRAFIA GENERAL	157
CONCLUSIONES	127		
SEGUNDA PARTE			
INTRODUCCION	131		
PROCESO DE DISEÑO	132		

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION

Michoacán, estado mexicano que se caracteriza por su diversidad de paisajes, colorido, estilos de vida y gran variedad artesanal, nos ha permitido una visión más amplia de la conservación de su riqueza cultural y estética, misma que representa la personalidad y el ser del michoacano, así como su temperamento y sensibilidad ante el mundo que lo rodea.

El artesano en Michoacán, expresa en sus creaciones: costumbres, ideas y sentimientos dándoles forma, proporción, movimiento, utilidad y belleza, esta última distinguiéndose además de sus formas por sus diferentes estilos y gráficos decorativos, siendo los que determinan la individualidad de cada objeto, citando algunos ejemplos encontramos el famoso maque de Uruapan, que utiliza los motivos más interesantes y estilización original de flores y animales, el artístico tallado de madera con el que se realiza toda clase de muebles y columnas ornamentales originarias de Capacuaro y Pichátaro, el Cobre martillado que se trabaja con tal maestría en Santa Clara del Cobre; y la alfarería de Tzintzuntzan, Patamban y Capula que se han caracterizado por sus diferentes técnicas y extensa variedad en decorados, además encontramos la elaboración de textiles en Zacán con un sin número de diseños creativos y de gran colorido, de tal manera que con los ejemplos anteriores podemos conocer más acerca de la auténtica artesanía michoacana.

El Diseño Gráfico, disciplina que se encarga de transformar ideas y conceptos en una forma de orden estructural y visual, siempre ha tenido una gran relación con el arte, mismo que podemos encontrar en todas y cada una de las creaciones del artesano, permitiéndonos el estudio de formas, texturas y colores, así como los significados que evocan, entrando aquí la función del diseñador gráfico que a través del diseño editorial propone una recopilación de la expresión gráfica artesanal de nuestro Estado, dando un enfoque contemporáneo y práctico de acuerdo a las necesidades que surgen de la sociedad actual. Logrando así conocer y valorar nuestra herencia cultural originalidad y gran belleza del arte michoacano.

CAPITULO 1

PROBLEMATICA Y OBJETIVOS

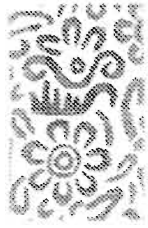
Desde siglos atrás, el ser humano, ha venido ideando las más variadas formas de intercambiar ideas y sentimientos, con el fin de relacionarse con sus semejantes, es decir comunicarse, proceso que desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, hemos venido realizando de diferentes maneras; Una de éstas es la "Comunicación Gráfica" que dentro de los campos tan amplios que comprende, ha permitido conocer diferentes significados de formas y colores, siendo para el hombre un arte de expresión, y que explícitamente lo encontramos en nuestra artesanía michoacana, misma que ha transmitido sus raíces y el espíritu creativo del artesano, que a través del tiempo ha evolucionado y colaborado a enriquecer aún más, ese colorido y la extensa variedad de elementos decorativos con los que siempre se ha identificado, tal es el caso

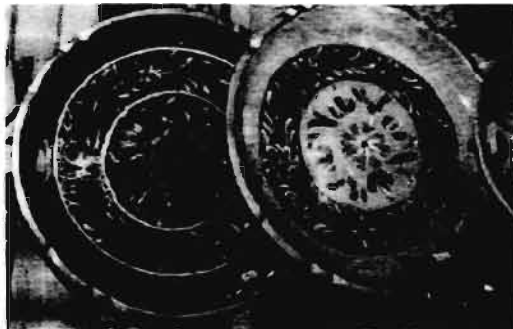
de las grecas de origen prehispánico utilizadas en la alfarería de Tzintzuntzan, las composiciones florales y de gran colorido de los guanengos de Angahuan o los muebles de madera tallados artísticamente, originarios de Paracho.

Así como se mencionaron solo estos ejemplos, existe una amplia variedad de artesanías, que son consideradas de gran importancia por sus detalles más característicos, como lo son sus elementos gráficos y decorados.

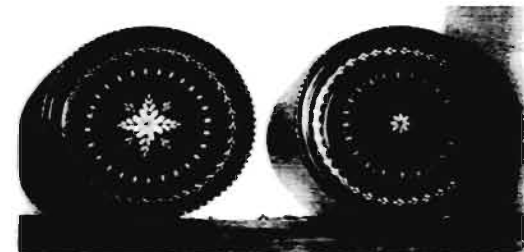

Debido a que las diferentes piezas artesanales contienen una gran riqueza ornamental, en cuanto a formas, texturas y colores, existe la posibilidad de realizar, una publicación, que contenga, una recopilación gráfica y textual, acerca de los motivos prehispánicos y contemporáneos, más representativos de la cultura Purhépecha, de los cuales, algunos se siguen utilizando y otros que sean de menor uso, incluso retomar los que ya no se usan actualmente, y que únicamente se encuentren piezas de museo o en material de archivo, al cual solo pocas personas tienen acceso.

Al realizarse la investigación antes mencionada, será posible obtener con mayor facilidad y de la misma fuente, la información visual y textual, referente a gráficos artesanales michoacanos, además en base a estos surgen las nuevas alternativas, incluyendo otras formas y diseños que parten de la tradición hacia un enfoque contemporáneo, con aplicaciones apegadas a las necesidades de una sociedad actual.

En base a la investigación y análisis, de la información obtenida acerca de la ornamentación gráfica de la artesanía michoacana, se tiene como principal objetivo, el diseño y realización de una publicación la cual sea un completo material informativo y de apoyo, que puedan utilizar diseñadores, artistas y toda aquella persona que guste de conocer nuestra riqueza gráfica. Con esta publicación, además de incluir nuevas propuestas en aplicaciones concretas de Diseño Gráfico, se pretende revalorizar aún más, la mente creativa del artesano así como dar un mayor impulso a la belleza ornamental michoacana, con un enfoque innovador, que conserve la esencia tradicional tan característica de nuestro Estado.

CAPITULO 2

EL ARTE POPULAR

Orígenes

A través de la historia, el hombre ha hecho uso de su inteligencia y creatividad, al proporcionar herramientas y objetos, que con fines utilitarios favorezcan su vida cotidiana. Recipientes, prendas de vestir, y otros objetos se han venido modificando, con el tiempo y debido a influencias externas a su entorno también han agregado a dichos objetos, diferentes elementos estéticos y ornamentales, siendo ésta una expresión popular, que da al objeto creado, un cierto valor tradicional y artístico, originándose así el arte popular.

Evolución

El arte popular, se puede decir, ha tenido 2 raíces fundamentales, una es la artesanía antigua prehispánica y otra es la de origen europeo, a la que se han incluido, algunos elementos ornamentales africanos y orientales. Debido a éstas influencias, el pueblo indígena fue modi-

ficando su producción artesanal, incliniéndose a las corrientes del gusto mestizo, utilizando a veces más rasgos indígenas que europeos o viceversa.

Los motivos por los que se ha modificado el arte popular con tendencias mestizas, han sido por parte de las culturas prehispánicas, las técnicas avanzadas del trabajo de metalurgia y alfarería, así como motivos decorativos de índole religioso y mágico, y por parte de los españoles esta la aportación de materias primas y herramientas de trabajo como el torno y el telar de pedales, entre otras.

En cuanto a la decoración, dentro de la producción artesanal, es muy variada, en donde se han logrado combinar algunos elementos creados por los indígenas, con otros decorados, como las artesanías virreynales, o algunos objetos orientales, originando nuevas formas, que son independientes, de las técnicas por las que han sido creadas permitiendo identificar la procedencia de cada pieza, así como una época y una sociedad determinada.

La Forma del Arte Popular

Las artes populares a acuerdo a su lugar de origen, proceso de elaboración o formas, han sido estudiadas, en sus diferentes aspectos. Uno de ellos de gran importancia. Y que la mayor parte de las veces es determinante en cuanto al valor estético. Son los motivos y formas en el decorado.

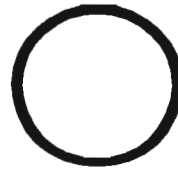
En investigaciones realizadas anteriormente, y otros estudios relacionados con el tema, se puede decir que en todas las épocas y culturas, hasta en la actualidad, son 7 las formas básicas que se utilizan en la decoración artesanal.

La línea recta, este elemento es usado con tendencia a la posición vertical, horizontal u oblicua, que muchas veces se repite en forma paralela, inclinada, indicando estabilidad o movimiento según la posición.

El círculo o circunferencia, se emplea en forma concéntrica, de igual manera como elemento complementario de otros en serie.

La línea quebrada, en forma de zigzag puede emplearse como elemento individual o también en dirección paralela a otra forma o consigo mismo, éste es utilizado también en diversas formas y direcciones.

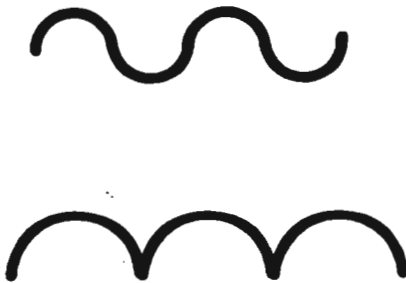
El espiral, este se puede presentar girado hacia la izquierda o derecha, en forma simple o doble con terminación cerrada, cuando se utiliza dentro de líneas paralelas, el espiral toma una forma cuadrada, esta al repetirse varias veces da origen a grecas.

La onda, se forma únicamente por un medio círculo hacia arriba, unido a otro de sus extremos por otro invertido en forma de "S", éste se emplea repetidamente creando efectos de cadenilla, que puede ser más cerrada o abierta.

La línea ondulada, que se deriva del círculo, está formada por un medio círculo hacia arriba unido en uno de sus extremos por otro medio círculo hacia abajo, este elemento presenta algunas veces modificaciones, pudiendo ser los medios círculos por los que esta formado más abiertos o más cerrados.

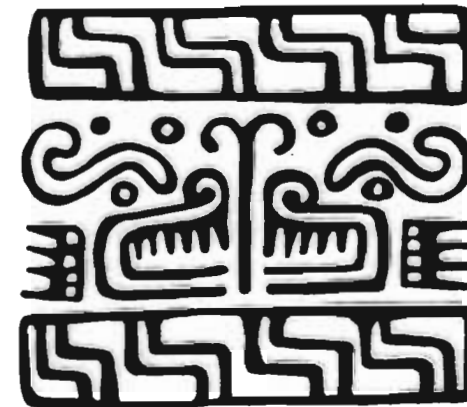

Semicírculos continuos: Otro elemento derivado, del medio círculo es formando arquería, que puede ser más abierta o cerrada, con diferentes direcciones, pero siempre repetidos constantemente.

Estas formas, fundamentales, todas o algunas en sus combinaciones, son las que se han empleado siempre en la ornamentación popular, expresando algunas veces el estado anímico del artista, o simplemente son líneas retomadas de otros objetos.

En el arte popular, existe el arte abstracto, que no representa formas concretas ni específicas, además encontramos otra forma de arte, el representativo en el que se describen visualmente conceptos más o menos realistas de un determinado objeto. El artesano combina éstas formas antes mencionadas, relacionándolas por su semejanza a elementos conocidos o de uso cotidiano, por ejemplo el círculo representando al Sol, la línea ondulada al agua, etc. y así muchos otros, que durante miles de años se han venido repitiendo y modificándose perdiendo al paso del tiempo esos sentidos mágicos, logrando que en la actuali-

dad aún conserven parte de su carácter tradicional, causando por sus motivos, un gran impacto estético, mismo por el que se es caracterizado el arte popular.

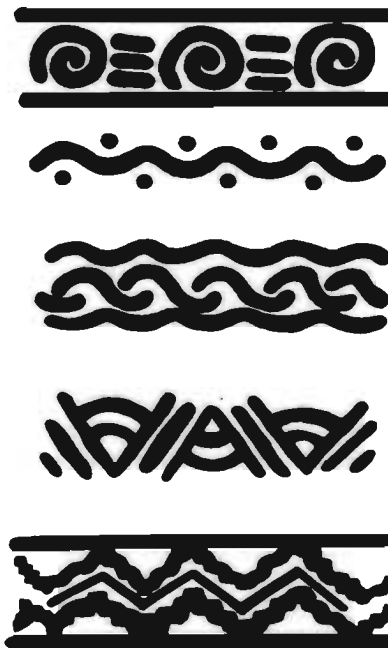
Petatillos y Grecas

En la inmensa variedad de formas y combinaciones que existen en el arte popular, éstas se han dividido en 2 grandes grupos, combinaciones estáticas y combinaciones dinámicas, las primeras sugieren la idea de tranquilidad y reposo, en donde abarcan un área ilimitada, que se cubre de motivos que nos dan la sensación de inmovilidad, así es como sucede, en lo que conocemos como petatillos.

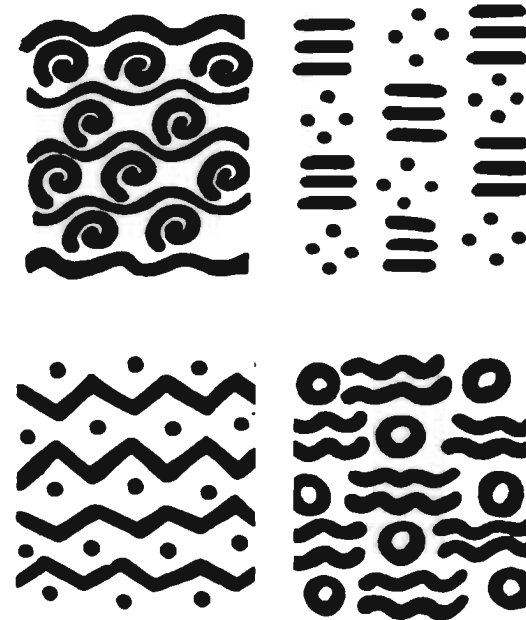
Las combinaciones dinámicas, son exclusivamente grecas que distribuyen los elementos, dentro de un espacio limitado entre líneas paralelas, dando sensaciones de fuerza, que provoca movimiento dentro de esa línea, generando en diferentes direcciones, ondulada, quebrada, etc.

En los petatillos encontramos formas con cierta estabilidad y quietud, mientras que en las grecas existe fuerza y movimiento, por lo que se puede decir que ambos están neutralizados y equilibrados.

Las Grecas: Se pueden desarrollar empleando uno o varios de los elementos básicos, en una sucesión ininterrumpida y dinámica hasta el infinito.

Los Petatillos: Aparecen como una sucesión rítmica y armónica, dispersa en diferentes sentidos, los cuales pueden ser horizontal, vertical o diagonal.

ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL MICHOACAN PREHISPANICO

La cultura purhépecha, que florecía en los años 1200 a 1521 D.C. fue y sigue siendo un pueblo eminentemente artístico, dejando plasmado en los objetos que realizan todo un sentido tradicional y estético.

Dentro de las manifestaciones artísticas y artesanales de los purhépechas, encontramos la alfarería, metalistería, elaboración de textiles, trabajo en madera y otras ramas del arte que figuran muy poco la literatura y la escultura.

Este pueblo siempre ha celebrado con gran esplendor sus fiestas religiosas, con la práctica de danzas y música, como hoy en día la noche de muertos de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, o Semana Santa en Uruapan, siendo solo algunas de tantas celebraciones de gran tradición que se realizan en Michoacán.

Por los vestigios arqueológicos que se han encontrado, se sabe que el territorio estuvo habitado desde épocas muy

remotas. Sus habitantes en un principio fueron nómadas, y al conocer la agricultura, y otras actividades se dedicaron a la vida sedentaria, estableciéndose en un solo lugar, es aquí cuando surge la necesidad de producir instrumentos de trabajo y utensilios de uso cotidiano (acarreo de agua, almacenamiento de semillas, etc.) originándose la alfarería.

Alfarería

Los purhépechas, al principio utilizan el barro para sus creaciones,

Vasija Tripoide

sirviendo también para rendir culto a sus Dioses, elaborando vasijas, estatuillas y otros objetos de tipo ritual.

Inspirados en flora y fauna idearon objetos zoomorfos en su mayoría aves (patojos), también crearon cazoletas y vasijas tripoides, entre otras.

Los colores aplicados a la alfarería fueron variados, predominando rojo, negro y blanco, tonos que obtuvieron a base de tierras y pigmentos vegetales.

Las piezas podían ser monocromas o policromas, con decoración de pintura al negativo, que es considerada la más representativa de la cultura purhépecha, también usaron diferentes motivos decorativos, como líneas incisas y acanaladas en forma de rayo, formándose grandes triángulos. Otros elementos utilizados fueron estrellas, espirales y líneas onduladas en forma consecutiva, así como gruesas líneas en forma de X, eses, además de animales mitológicos y en algunos casos figura humana.

La alfarería es la actividad que se considera de mayor antigüedad así como las que realizaban con el uso de metales.

Metales

El antiguo Michoacán se caracterizó por ser uno de los lugares más ricos en cuanto a metales preciosos, trabajan-

Motivos prehispánicos

do en mayor cantidad el cobre, el cual desde tiempos prehispánicos ha sido de uso artesanal, para la elaboración de joyas, armas, y artículos utilitarios.

Los purhépechas además de este metal, también llegaron a emplear otros metales como el oro y la plata, mismos que al paso del tiempo continuaron siendo utilizados pero en menor cantidad.

El proceso de la metalurgia, era un trabajo en el que se incluían diferentes

actividades, utilizando en las más sencillas trabajadores que combinaban sus labores con la agricultura, y en las más complicadas, requerían de trabajadores especializados y de tiempo completo.

Para obtener los minerales, realizaban procesos de cabación, sacaban las rocas y después las fundían.

La fundición de los metales era realizada con planta de añil, misma que permitía una intensa combustión.

Las técnicas que utilizaron fueron la de vaciado, martillado y revestimiento metálico.

Detalle de cobre repujado

Las piezas elaboradas con éstas técnicas se decoraban con líneas incisas de diferente grosor, como rectas cortadas, onduladas, espirales y otras formas consideradas representativas en su decorado.

Los purhépechas también realizaron objetos de oro y plata pero en menores cantidades, produciendo con éstos materiales, principalmente joyería y accesorios ornamentales que utilizaban los reyes y sacerdotes como, la clase de poder.

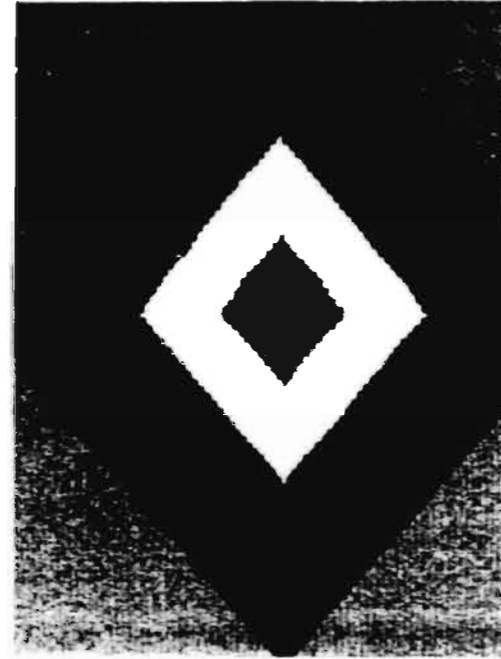
Dentro de los grupos de artesanos prehispánicos, los que trabajaban el

metal y las plumas, eran considerados como verdaderos artistas ya que tenían la capacidad de producir y decorar objetos e instrumentos de trabajo muy pequeños como agujas, anzuelos, alfileres, punzones, etc. hasta vasijas, platonos y otras creaciones con técnicas más complejas.

El trabajo de metalurgia, así como otras actividades que se realizaban en aquellos tiempos, es considerado como uno de los más representativos en la época prehispánica de nuestro Estado.

Textiles

Dentro de los diferentes aspectos que comprende la elaboración del arte textil, se sabe que desde tiempos prehispánicos, el hilado y el tejido fué siempre una actividad exclusiva de la mujer así como hacer masa de maíz, además de otras labores que requerían para su realización menor fuerza física

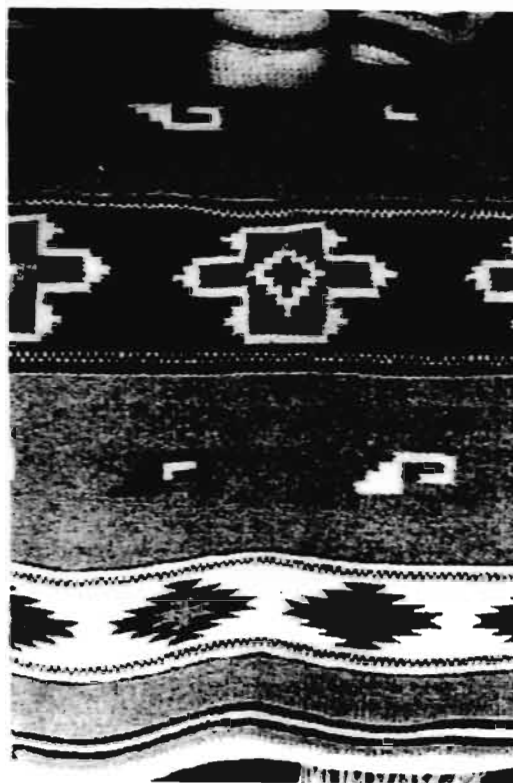
Las actividades textiles, eran realizadas con determinados instrumentos de trabajo, como el telar de cintura, lanzaderas y huesos, a los que se añaden malacates de barro.

En cuanto a materiales, con los que fabricaron sus tejidos eran de distintos tipos como el algodón blanco u oscuro, igual que algunas fibras vegetales provenientes del maguey. Los colores, eran tintes extraídos de plantas, como el añil, maderas o frutos, los colores más comunes eran el azul, negro, rojo y blanco.

Los tejidos podían servir para vestimenta, femenina o masculina, así como mantas, cobertores, para envolver a sus muertos o para trueque.

En la decoración, el arreglo y diseño de sus elementos fueron más importantes que la forma en el arte textil indio, códices, figurillas de arcilla, murales pintados y vasijas de alfarería policromada, sirvieron como fuente de inspiración en los estilos de vestimenta y decoración, en donde muchas de estas ideas, se realizaron altamente estilizadas, ejemplos en los que podemos apreciar la destreza con que los purhépechas realizaban sus actividades artesanales, y no

Motivos prehispánicos

solo la textil, sino las demás, que son de gran admiración.

Arte Plumario

También los Purhépechas, fueron verdaderos especialistas en el arte plumario, llamados Uzquarecucha, fabricaban una gran variedad de prendas, elaboradas con plumas de pato, papagayo, garza, etc; Algunas de estas prendas las utilizaban en sus fiestas y rituales, dedicados a sus Dioses, también los gobernantes los utilizaron, ya que para los Purhépechas las plumas eran consideradas un símbolo de poderío y dignidad.

Para realizar el trabajo los artesanos pegaban, sobre un lienzo de maguey, con unas pinzas especiales, las plumas cortadas en pedazos, combinando los diferentes colores, según el diseño que iban a realizar, logrando composiciones de gran ingenio y colorido, que también fueron representativos de nuestro pueblo.

LA LLEGADA DE VASCO DE QUIROGA

En el año de 1530 aproximadamente, Nuño de Guzmán invade nuevamente al territorio Purhépecha, con la llamada reconquista de Michoacán, quedando la mayoría de los indígenas desposeídos de todo.

Posteriormente con la llegada de Vasco de Quiroga los misioneros Franciscanos y Agustinos, se logra la evangelización de los indios, estableciendo en sus pueblos una comunidad organizada con el objeto de "civilizarlos".

Vasco de Quiroga, se dió la tarea de realizar una gran cantidad de obras que beneficiaron al indígena, notables son sus instituciones destinadas al mutuo auxilio y sobre todo a la organización del pueblo común, en donde él reconoce que la función que debe ejercer es ense-

Don Vasco de Quiroga

ñar a los indios lo que les falta, conservar sus cualidades y mejorar el nivel de vida de los naturales.

Quiroga fundó hospitales que, además de ser asilos para atender a los enfermos, formaron parte de escuelas, talleres, almacenes, depósitos, etc. en donde a cada quien se le asignaba una determinada labor, algunas artesanales, otras no; Las mujeres se reunían en lugares a hilar, cocinar y tejer, los varones aprendían un oficio especial, alfareros, madereros, etc. además de la agricultura que era común a todos.

Desde entonces hasta la actualidad, cada pueblo en Michoacán, practica una actividad artesanal, como parte de su vida diaria, distinguiéndose de los demás, ya que cada uno tiene su propio estilo que lo caracteriza.

MICHOACAN Y SU ARTESANIA

Michoacán, estado que se localiza en la parte centro occidente de la República Mexicana, cuenta con una superficie de 59,864 Kilómetros cuadrados. Limita al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato; al noroeste con el estado de Queretaro; al este con los estados México y Guerrero; al sur con el estado de Guerrero y con el Océano Pacífico, y al oeste con los estados de Colima y Jalisco.

Sus ciudades más importantes son Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingan y Zamora, todas ellas cabeceras municipales.

El estado cuenta con una gran variedad en lo que se refiere a flora y fauna, debido a la diversidad de sus climas que van desde el estremoso frío de sus cordilleras hasta el cálido de sus costas.

Dentro de las principales actividades económicas que realizan sus habitantes, están la agricultura, la pesca, la industria azucarera, ingenios de alcohol y aguardiente, la ganadería es una actividad que se realiza en menor escala.

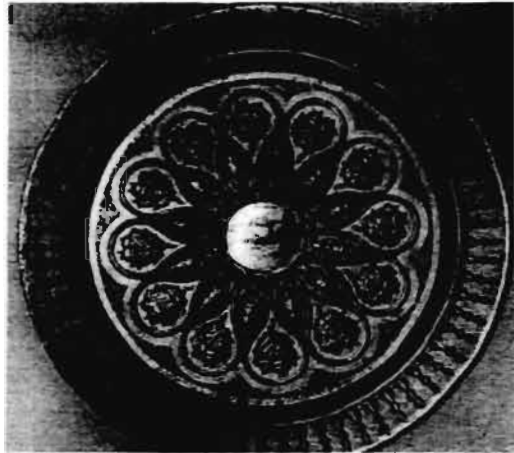
Otras de las actividades que tienen gran importancia son las de producción artesanal, ya que son realizadas en la mayor parte de las comunidades del estado, siendo producto de su creatividad y quehacer cotidiano.

Michoacán reconocido por su gran diversidad en cuanto a producción artesanal, muestra al espectador mani-

festaciones propias de su cultura en objetos utilitarios y decorativos, los cuales han sido elaborados de tal manera, que sería difícil confundir los estilos y formas de expresión con los que cuenta el Estado, especialmente en la zona lacustre ya que sus creaciones son las muestras más representativas y de mayor tradición histórica.

METALES

Decoración en cobre

La tradición que ha desarrollado el pueblo de Santa Clara del Cobre, está en la elaboración de una amplia variedad de objetos decorativos y artísticos en cobre, trabajo que por sus terminados, ha sido de gran renombre nacional e internacional.

El proceso productivo se inicia con la fundición de los metales, después para elaborar una pieza, se toma un pedazo reblandecido y se pasa al martillado, que se realiza sobre una base llamada Yunque, aquí una persona sostiene el pedazo con unas pinzas, otros ayudantes golpean con martillos especiales (marros) hasta lograr la forma y altura requerida.

Las piezas o elementos adicionales, se colocan por medio de remaches o soldadura, algunas piezas son terminadas con el pulido mientras otras pasan al decorado o acabado.

Decoración

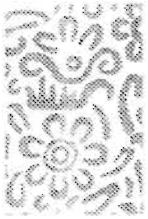
Originalmente las técnicas decorativas son dos, repujado y cincelado, repujado que se realiza a base de golpes, en piezas como ollas, jarrones, floreros origina formas de gajo, aros o rombos principalmente, además esta técnica también se emplea para realizar otro tipo de detalles, que son de mayor complejidad, puesto que es elaborado en

áreas más pequeñas. El diseño a realizar es golpeado cuidadosamente con martillos y cinceles especiales, y es aquí donde el artesano requieren de una mayor precisión.

Los elementos que se utilizan se han clasificado en 2 tipos, Naturales y Geométricos o Abstractos.

Vasijas de cobre repujado

Motivos abstractos en cobre

Los naturales, por lo general son flores, algunas silvestres otras no, además de las creadas por el propio artesano, también emplean guías de flores y otros motivos como peces, aves y mari-

posas elementos en los cuales, siempre existe un cierto grado de estilización dependiendo del estilo de quien decore la pieza.

Los elementos geométricos o abstractos, también representan una gran variedad de formas y tamaños, en los que podemos encontrar bloques triangulares y ovalados, además de líneas curvas o rectas de diferentes grosores; las curvas suelen ser discontinuas o en forma de ondas y encadenadas; Las rectas con diferentes direcciones, cruzadas, paralelas, inclinadas, etc.

Otros elementos que emplean son estrellas, abanicos o figuras abstractas en base a curvas y rectas.

En la técnica del repujado, encontramos asociaciones de elementos en determinadas áreas, por ejemplo en un platón, generalmente los elementos son situados al centro, además de placas alrededor del mismo, ahora, en charolas de forma rectangular; son distribuidos los motivos en diferentes áreas, y no solo al centro, es decir que en todas las piezas elaboradas, los elementos que conforman su decorado, son empleados

de acuerdo a la forma, de tal manera que existe una cierta armonía entre la pieza y elementos decorativos, creando agradables composiciones de equilibrio visual.

La técnica del cincelado, como su nombre lo indica, se realiza con un delgado cincel de punta afilada, éste se golpea cuidadosamente con un martillo especial quedando delineado el diseño.

Detalle de cobre repujado

Los motivos generalmente son flores, de diferentes formas con rasgos finos y delgados, dichas flores son estilizadas y no presentan mucho detalle, tampoco sus hojas, otros elementos que se emplean son líneas punteadas en dirección de zig-zag.

Las formas geométricas empleadas, son círculos, rombos, triángulos y óvalos, así como otras formas con ángulos rectos y curvos.

Las composiciones de ésta técnica son lineales, algunas veces, otras presentan motivos individuales ubicados en accesorios y piezas muy pequeñas, dando un acabado de finura y delicadeza.

Existen actualmente otras técnicas decorativas que se han incluido a las tradicionales, en donde emplean también los mismos elementos con estilo más contemporáneo que se basan en los anteriores. Estas técnicas, son el Esmaltado, Plateado y Pintado, éste último presenta el mismo estilo oriental empleado en las lacas de Patzcuaro la diferencia está, en que los diseños, son aplicados a piezas de cobre.

Jarra cincelada

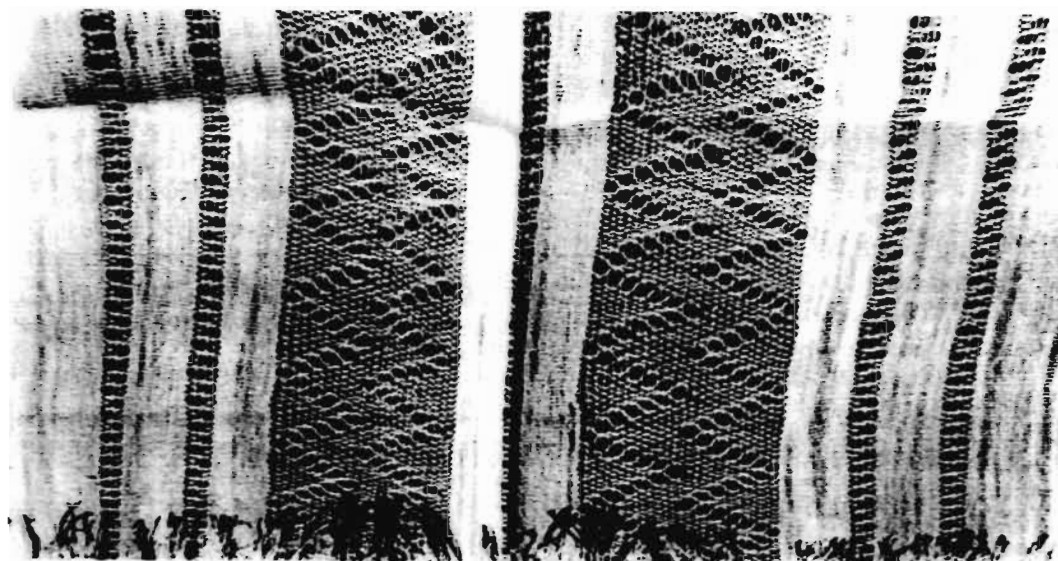
TEXTILES

Las actividades realizadas en el arte textil, se han considerado de las más importantes ramas artesanales en el Estado en donde se puede apreciar la habilidad y destreza, con que son elaboradas un sin número de piezas tejidas y bordadas, desde pequeños morrales y prendas de vestir, hasta grandes colchas y tapices originándose en algunas poblaciones como Aranza y San Juan Nuevo entre otros.

Tejidos

Los principales materiales para elaborar prendas tejidas son algodón, el ixtle, lana y seda.

Su producción es realizada por medio de telares que son de cintura y de pedales, herramientas que requieren de cierta habilidad, para utilizarlas en forma adecuada.

Telar de Cintura

El telar de cintura se utiliza anudando una madeja de hilo a un árbol o área que se preste, el otro extremo del telar es apoyado en la cintura de quien elabora la prenda, para tejer se van entrela-

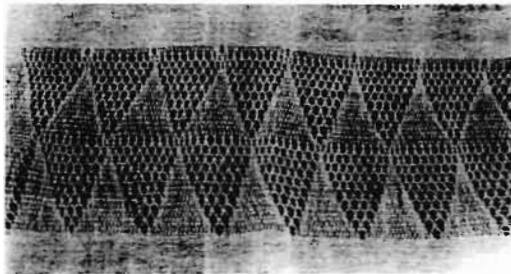
zando los hilos con la ayuda de una herramienta especial llamada peine, facilitando la forma de tejer.

Esta técnica permite elaborar prendas, con tejido denominado "Patakua" que se caracteriza por dar un terminado similar al de una fina y delgada red, originando óvalos, rectángulos y formas geométricas como pequeños triángulos, con direcciones lineales, creando a la vez composiciones de grandes rombos, y franjas horizontales o quebradas.

De acuerdo a los diferentes elementos y composiciones creadas en éste tejido, se asigna un nombre determinando el estilo, como "hojitas" "triangular" "floreado".

Detalle tejido

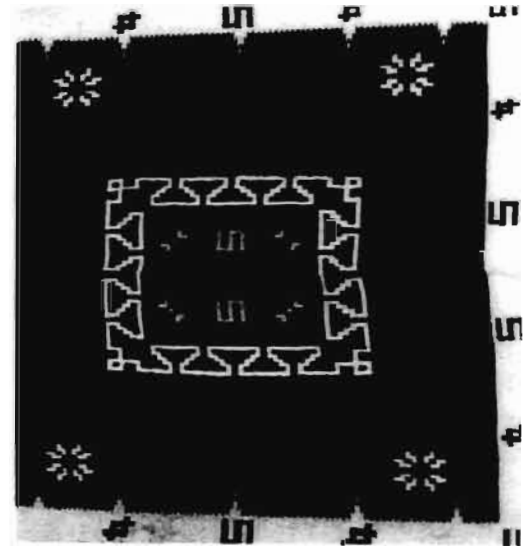
La distribución y repetición de formas en cada prenda generalmente se realiza en dirección lineal o alternada, creando agradables composiciones en prendas de terminado único.

El blanco es el color que hasta hoy en día se ha seguido utilizando además de otros colores que también son empleados como lo son el negro, color marfil, verde entre otros.

Telar de Pedales

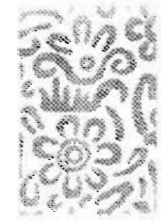
El telar de pedales, es similar al de cintura, la diferencia consiste en que es una estructura grande de madera y se trabaja con mayor velocidad, por su manejo con los pies, el tejido se realiza pasando la madeja de hilo, hacia ambos extremos y con la ayuda de los pies, se mueven las partes que van tejiendo.

Las formas decorativas, utilizadas en las prendas de lana y otros materiales empleados en el telar de pedales, son una gran variedad de elementos gráficos,

Motivos prehispánicos

algunos en base a motivos prehispánicos principalmente encontramos formas abstractas, que originan grecas de eses, espirales cuadrados y figuras de contorno escalonado o triangular, de tal manera que estas formas se derivan de otras geométricas.

Los elementos se conjugan entre sí, y son organizados en diferentes composiciones, predominando la central o la lineal, aunque en algunos casos suelen distribuirse todas o algunas de las formas, equilibradamente en la prenda.

Existen otros elementos derivados de temas naturalísticos, en los que se representan aves, mariposas, peces, flores con hojas, mismos que son representados en estilizaciones geométricas, y en cada prenda se requiere el estilo de quien la teje, para denominar a que grupo pertenece, en formas animales y naturales se le llama "tejido natural".

Los colores tradicionales de la lana son blanco, negro y café natural, y aún se elaboran piezas con estos pero debido a la comercialización se trabajan también otros hilos sintéticos de diferentes colores, por lo que se pueden encontrar prendas tejidas en telar con elementos de color rosa, verde limón, rojo o violeta entre tantos colores.

Bordados

Para la elaboración de prendas bordadas, se han venido utilizando dos estilos muy diferentes, uno es el bordado conocido como "de cordón" y otro es el de "punto de cruz"; El primero se realiza en menor escala que el punto de cruz, sin embargo es un estilo de gran origina-

Detalle en punto de cruz

lidad y belleza por sus motivos y formas representativas, las cuales comprenden fiestas religiosas, actividades cotidianas y hechos significativos para quienes lo realizan. Estas representaciones con saturación de formas y color, son también parte de la extensa y variada ornamentación utilizada en la artesanía michoacana.

El punto de cruz es el estilo más conocido y las prendas decoradas con éste, son las de mayor riqueza en cuanto a formas y colorido, ya que la creatividad

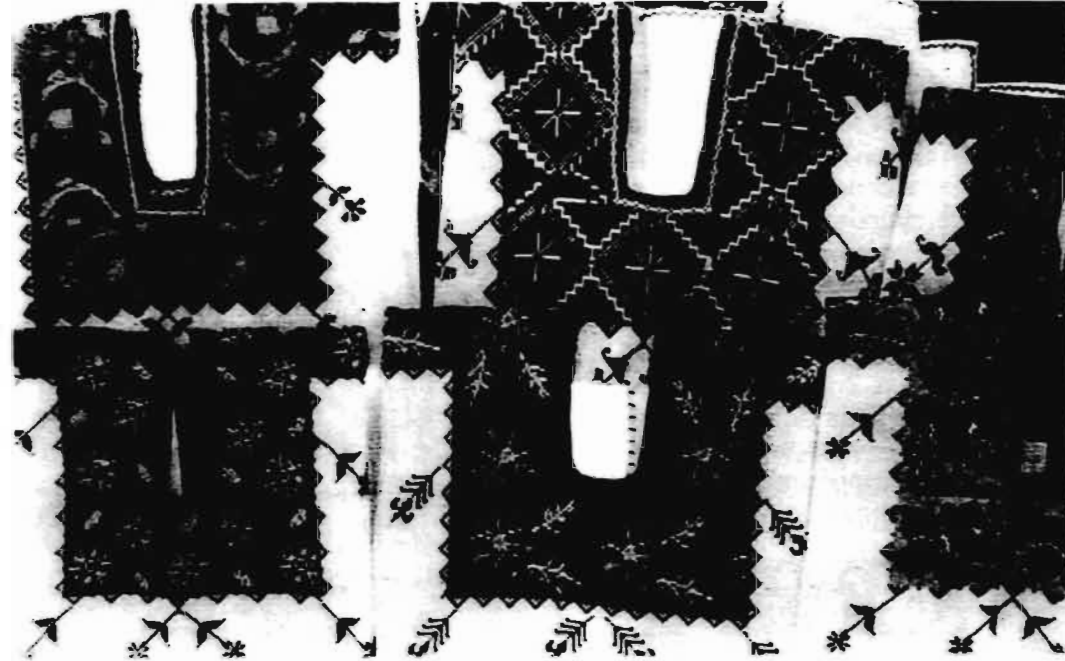

de quienes realizan esta labor y la amplia gama de tonalidades que presentan los hilos empleados, permite lograr creaciones de inigualable belleza.

Las formas decorativas que se emplean en ésta técnica son principalmente florales y con grandes hojas, las hay de grandes pétalos y follaje tupido, pequeñas flores con sus guías, ramilletes de flores variadas emplean también canastas con moños llenas de flores.

Otros elementos que se emplean en este bordado, son las estrellas, que se originan en base a rombos, además se utilizan grecas compuestas de figuras geométricas y abstractas, como líneas en dirección de zig-zag o espirales, triángulos, rectángulos y rombos que a la vez forman nuevas figuras (que también son abstractas).

El empleo de formas animales como aves, venados, mariposas, peces, también son características de esta actividad, son elementos retomados de

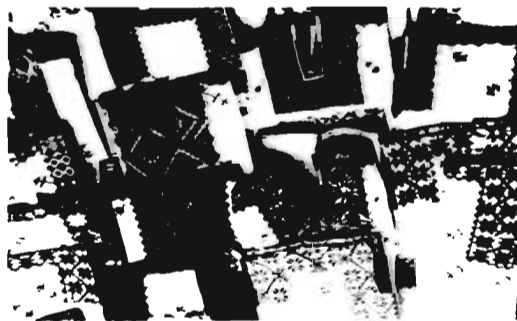
Motivos con formas naturales

la fauna que existe en el Estado y al bordar estas figuras, es posible encontrar las más variadas estilizaciones con diferente estilo, colores y composiciones.

Las composiciones encontradas en este tipo de bordados, son en base a ejes verticales y horizontales principalmente, aunque también se organizan agrupaciones de elementos, que se ubican en una o varias áreas de la tela, esto se determina según la prenda a elaborar, respecto a sus ejes, el empleo de las formas puede ser distribuido de diferentes maneras, en composiciones lineales, alternas, agrupadas.

Cuando se emplean en la prenda una o varias figuras ya sea en forma independiente o agrupada, es posible lograr agradables y atractivos efectos

Bordados con punto de cruz

visuales como texturas y líneas en diferentes direcciones. Además se pueden crear nuevas formas y composiciones en base a formas geométricas, naturales o abstractas.

ALFARERIA

Una de las actividades artesanales más importantes de Michoacán, es la alfarería, ya que se ha venido realizando desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, aclarando que las técnicas formadas y la decoración utilizada en la alfarería prehispánica cambió notablemente después de la conquista española; A partir de entonces existe un cambio continuo.

Para trabajar el barro, existen varias técnicas, la más común y la más antigua, es el modelado a mano libre, donde el artesano da forma a sus piezas guiándose por su habilidad e imaginación. Se hacen también piezas de barro, con la utilización de un molde especial, la otra forma de trabajar el barro es con un torno, que puede ser mecánico o rudimentario.

Los alfareros que trabajan con torno hacen girar la base, donde colocan el barro mezclado, y manualmente van dando formas específicas.

La cochura de las piezas se hace habitualmente en hornos fabricados por los propios artesanos, unos que se sitúan al ras del suelo y otros situados bajo la tierra, en donde ambos hornos por lo general utilizan leña como combustible.

Otro tipo de loza es la bruñida, ésta se pule antes de hornear, con un bruñidor (herramienta de metal), los efectos que se realizan son, tonos brillantes en áreas pulidas y mate en las demás, el bruñido por lo general se emplea para decorar algunas partes o toda la pieza, aunque también ésta se pinta con tierras (blancas, negras o rojas) que se mezclan, el pintado se realiza con pinceles delgados.

La loza de dos cochuras, tiene como característica principal el vidriado cuando la pieza recibe un baño de greta, (mezcla compuesta por liga y óxidos) dando como terminado, un barnizado brillante, que puede ser en la parte interna, en un área específica al exterior o en toda la pieza.

La loza vidriada presenta efectos y motivos decorativos de diferentes colores, principalmente formas naturales en verde oscuro, además de otros como amarillo y el azul, todos éstos en fondo oscuro o sobre el color natural del barro.

Motivos con formas naturales

Decoración

En la alfarería de una cochura, las formas y motivos ornamentales son muy variados, ya que actualmente aún se emplean figuras y grecas de tipo prehispánico, en donde se pueden apreciar mariposas, ardillas, víboras y otros motivos inspirados en la mitología Purhépecha, además emplearon elementos naturales realistas, como aves, garzas, peces y flores de una gran variedad de formas, tamaños y estilos, así como guías y elementos que denominan ramitos, caracoles, floreado, etc.

La figura humana, se emplea con diferentes grados de estilizaciones según quien lo pinta, este elemento decorativo representa las diferentes actividades cotidianas, que el hombre realiza desde tiempo atrás, como la agricultura, acarreo de agua, pesca, etc.

Motivos florales de alfarería

Otros elementos utilizados son las grecas y formas geométricas compuestas por triángulos escalonados y espirales, líneas quebradas y formas denominadas como petalillo, cruzaditos, o rayado.

La organización de los elementos, es distribuyéndolos de acuerdo a la pieza, en platonos y otros aparece una figura principal al centro y otras secundarias al rededor; Otras composiciones son de tipo lineal en direcciones horizontales de zig-zag u onduladas. La distribución de los elementos se realiza equilibrando las formas y los tamaños empleados.

Los colores tradicionales que en algunas piezas se presentan son el café, gris, rojo y blanco, tonos que se obtienen en base a mezclas realizadas con tierras.

Actualmente se emplean otros colores sintéticos, como el rosa, azul, y otros derivados de los mismos.

La loza vidriada, repite algunos de los elementos anteriores como las flores, aunque también son diferentes los estilos. Otros gráficos son representación de animales, tal es el caso de aves y peces principalmente además de mariposas y venados, animales que presentan algunas veces dinamismo o tranquilidad.

En lo que se refiere a formas abstractas encontramos placas formadas por espirales, petatillos, líneas cruzadas, semicírculos, óvalos, líneas curvas entrelazadas, originando ojos, así se van formando nuevas placas mismas que pueden ser verticales u horizontales.

Motivos tradicionales

Existe una técnica decorativa de gran reconocimiento en la alfarería michoacana, ésta se realiza en base a la repetición continua de puntos, los cuales pueden ser finos o gruesos y de diferentes colores.

Los motivos ornamentales empleados, pertenecen a los mismos temas de naturaleza, realista y abstractos.

De temas animalísticos se emplean formas de aves y mariposas, en donde la distribución de los elementos se realiza con cierto equilibrio y simetría.

Dentro de la alfarería que se realiza en el Estado de Michoacán, la técnica decorativa de Capula, basada en la repetición de puntos, permite lograr en las piezas decoradas, un sin fin de agra-

dables texturas y efectos visuales, dando terminados únicos.

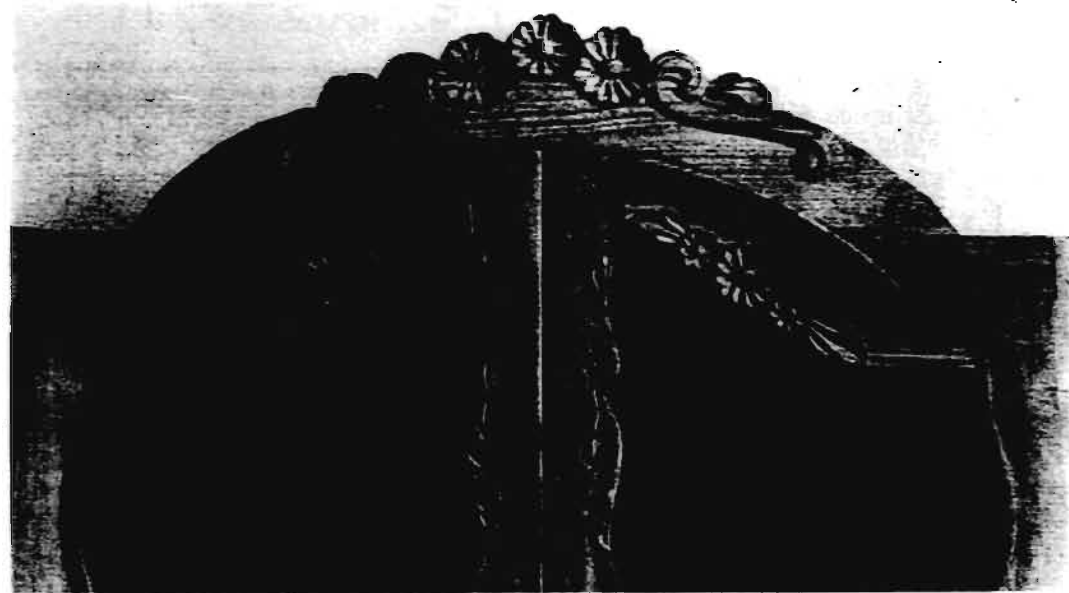
MADERAS

La diversidad de nuestras especies forestales, desde tiempo atrás ha permitido el uso de la madera en múltiples productos, siendo material básico en lacas y maques, además gran parte de la producción maderera es utilizada para la elaboración de muebles artesanales que pueden ser de tipo Rústico o Colonial, en los que se emplean maderas como el sabino, la parota y el pino.

Muebles Rústicos

La producción de muebles artesanales que siempre ha tenido gran importancia en el Estado por sus maderas y acabados, nos permite apreciar una gran diversidad decorativa en formas talladas, mismas que podemos encontrar en los muebles rústicos.

Estos trabajos son realizados con un fuerte sabor popular, en donde se hace uso de decoraciones en bajo relieve, hechos a punta de cuchillo o navaja.

Detalle en mueble de madera

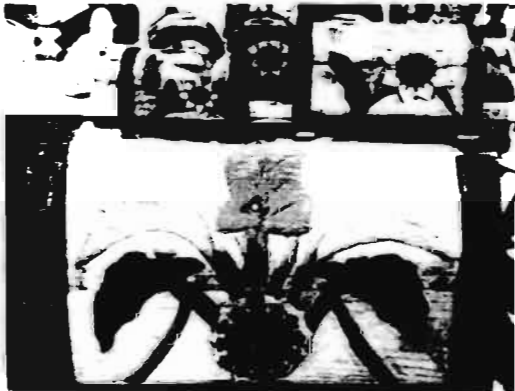
El proceso de elaboración de muebles consiste en hornear la madera, para desfleamar y evitar torceduras, éste proceso lo llaman estufado, después es el habilitado en donde se cortan las piezas del tamaño requerido y se lijan.

posteriormente se inicia el proceso decorativo en el cual se emplean gran variedad de motivos ornamentales tan característicos de los muebles de madera Michoacanos.

Decoración

Los elementos que emplean en éste tipo de muebles son estilizaciones de peces, patos, venados y principalmente flores silvestres, a las que se incluyen formas vegetales como tallos de curvas pronunciadas y hojas variadas incluso en los muebles rústicos se llega a emplear la figura humana y hasta esqueletos humanos, ambos realizando actividades diarias, graciosamente representadas.

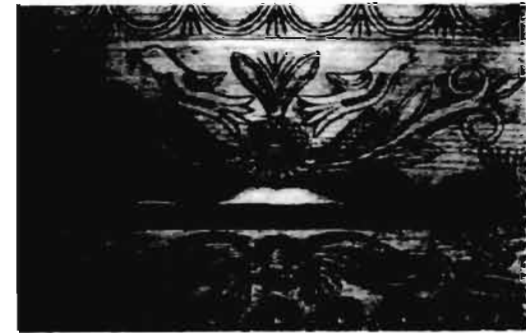
Los motivos geométricos, son utilizados como elementos secundarios, éstos abarcan desde líneas curvas y rectas oblicuas, petalillos, también formas derivadas del círculo, medios círculos y líneas onduladas.

Las composiciones varían, ya que los elementos algunas veces se distribuyen de acuerdo al área del mueble a diseñar (respaldo, puerta, cajón), también se organizan los elementos, en composiciones centrales con uno o varios elementos principales y otros secundarios como grecas y formas geométricas enmarcando las figuras centrales.

Las composiciones lineales, repiten en forma continua uno o varios de los elementos ya mencionados, generalmente en una sola dirección, que puede ser curva, recta o también las que se derivan de éstas, ondulada y quebrada.

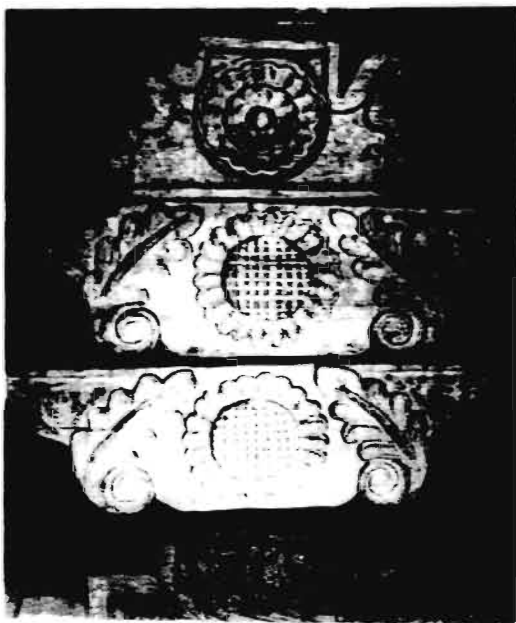
En estos muebles, el empleo del color, tradicionalmente no se usaba,

ahora se han implementado otras modificaciones y estos muebles son pintados con colorantes comerciales, estilos que también cumplen con algunas de las finalidades de los artesanos, innovación y venta de una nueva producción.

Otro producto de sabor decididamente rústico es el equipal. Se trata de un sillón con asiento y respaldo de cuero liso o labrado, dispuesto sobre una fuerte estructura de madera. El equipal proviene del icpalli prehispánico y de la silla europea.

Existen además otros productos rústicos de madera, tal es el caso de las columnas y canoas labradas, las cuales cuentan con terminados de entintado y otros materiales, permitiendo resaltar aún más su bella y variada decoración muy característica de estos productos.

Muebles Coloniales

El mobiliario llamado genéricamente colonial, reproduce diseños virreinales o que deriva de éstos. Son muebles pesados para lo que utiliza el sabino y otras maderas tropicales, como la parota.

Dentro de esta línea se elaboran juegos de sala y comedor, o piezas sueltas, como roperos, cómodas, mesas y otras muchas. Las sillas se combinan con el cuero, el cual se fija a los marcos de los asientos o respaldos con grandes clavos de hierro. También de este material son los herrajes, es decir jaladeras, chapas o simples piezas de adorno. Los muebles finos de este tipo se protegen con un barniz translúcido que no oculta el color ni la veta naturales de la madera.

La construcción de este tipo de muebles es sencilla, rectilínea y a base de tablonés. Las piezas suelen completarse

con una decoración de sabor barroco, siguiendo levemente los modelos antiguos.

Todos estos modelos han servido de referencia para la producción de muebles coloniales que se consumen dentro del país y se exportan cantidades apreciables.

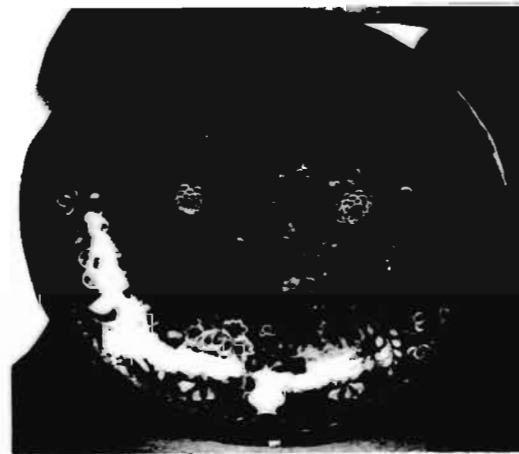
Maque

El maque, técnica prehispánica, es una de nuestras herencias culturales que han logrado permanecer hasta nuestros días en Michoacán, especialmente en la ciudad de Uruapan.

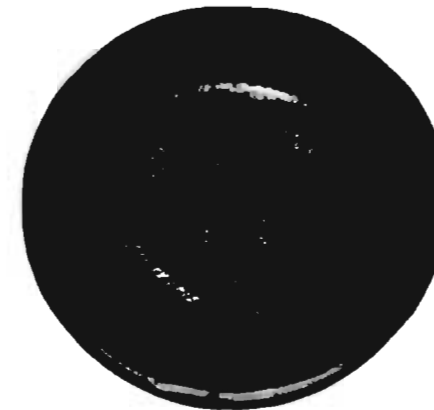
La elaboración de piezas maqueadas consiste en el empleo de mezclas naturales (tierras) y una cera de animal que se extrae de un insecto denominado "aje". Para dar cuerpo a la pasta se mezclan las tierras Tepuztuta y la Igüecata, y se distribuyen manualmente 8 capas de esta mezcla, posteriormente se levanta la sección interna de la figura, hasta dejar al descubierto la madera, incrustándose ahí, pastas hechas igual que la primera, éstas se elaboran de diferentes colores, según la tierra utilizada.

El maque, que siempre se ha caracterizado por lo profuso en el decorado, es la técnica que emplea las más variadas formas y estilizaciones florales, estilo al que se ha denominado "Floreaje", mismo que se divide en cuatro grupos.

Guirnaldas: Presenta florones, elementos principales en el centro, serpenteando guías de guirnaldas y exuberante follaje.

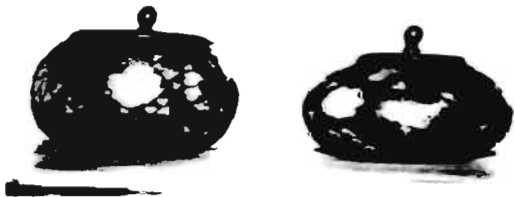
Ramilletes: En éstas composiciones se encuentra una gran armonía entre sus colores, además se caracteriza por la utilización de un canasto, copa, jarrón, del que brotan exuberantes ramilletes.

Florones: Este se caracteriza por formar agrupaciones de flores al centro del objeto, mismos que rodea por grecas, en base a elementos abstractos.

Escudos: Su elemento principal es un escudo, que aparece de diferentes tipos, así como otros elementos de pequeñas flores y hojas.

Existen también otros estilos, que aunque se utilizan en menor escala no dejan de ser representativos estos son estilizaciones de escenas que el hombre realizaba en su vida cotidiana como pesca, agricultura, ganadería, así como bailes y danzas, a éste estilo se le denomina "moneaje".

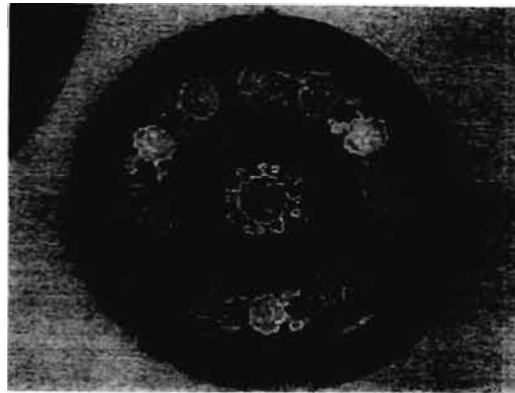

De temas animalísticos se emplean formas de aves y mariposas, en donde la distribución de los elementos se realiza con cierto equilibrio y simetría.

Las piezas maqueadas, con su diversidad en cuanto a colorido, permiten lograr entre sus formas una gran armonía, sobre todo si éstas se emplean sobre un fondo de color oscuro, como lo es en la técnica del maque, aunque también se elaboran piezas con fondo blanco; Los principales colores que se utilizan son derivados de otras tierras, en los que destacan el verde, amarillo,

naranja y rojo, además de otros, que al combinarse llegan a dar gran viveza a los diseños elaborados.

Con la técnica del maque es posible decorar objetos como platonos, charolas, jícaras y guajes, muebles y arcones, entre otros, en los que podemos encontrar diferentes ornamentaciones de tipo floral, desde los más sencillos con pocos elementos hasta en los que se aprecia una bella textura, con grandes contrastes tanto en formas como en saturación de color.

Otro producto artesanal que se realiza con la técnica del maque, son las máscaras, mismas que presentan en su trabajo el ingenio y la habilidad del artesano, además de combinar efectos de texturas, contrastes en formas y gran colorido, muy representativo de estas piezas.

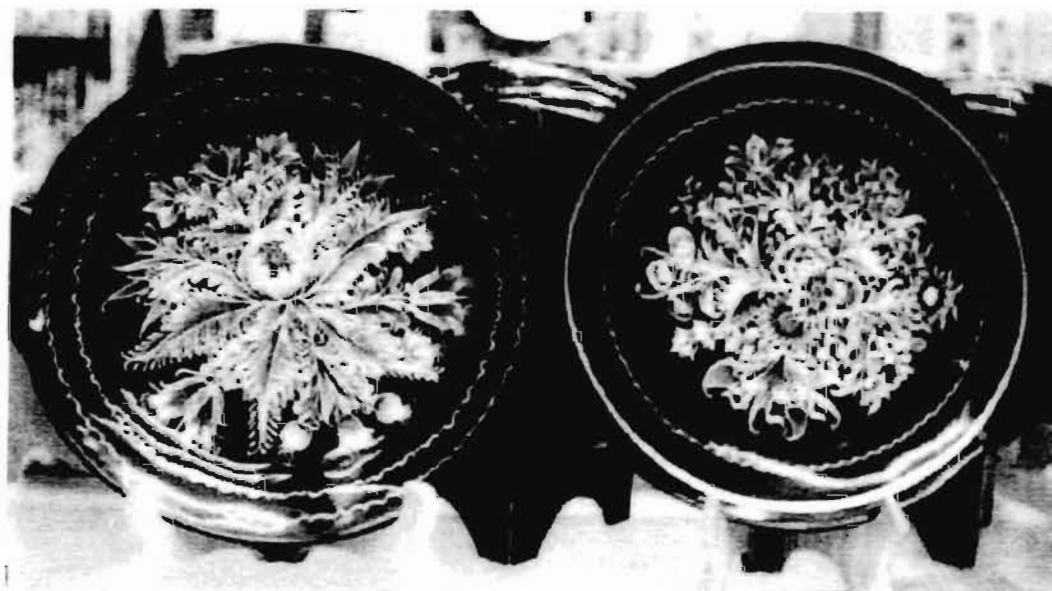

Laca

La técnica del laqueado, actualmente se práctica en Pátzcuaro y es así con el maque, una de las principales actividades artesanales en Michoacán, en donde se realizan objetos como lacas, muebles, platos, relojes, etc. con terminados en laminilla de oro o bronce, que hacen de estas creaciones unas bellas y artísticas piezas.

El proceso de elaboración inicia, cuando la pieza se encuentra desflemada, y es recubierta con una laca automotiva, generalmente negra o blanca y después se limpia, retirando los residuos de polvo, y aplicando unas sustancias especiales.

Para realizar el dibujo se calca sobre la pieza, con un lápiz y papel especial, el motivo es delineado, posteriormente se cortan pequeños pedazos de laminilla de oro y se aplican con un

Motivos florales

Decoración

algodón, y se deja secar, posteriormente se pasa a la aplicación de color con pinturas de óleo, y por último se baña con un barniz especial, si se trata de aretes y objetos expuestos a maltratarse.

Una marcada influencia oriental, la saturación de elementos naturales y delineados dorados, representan lo más característico de las piezas con la técnica de la laca.

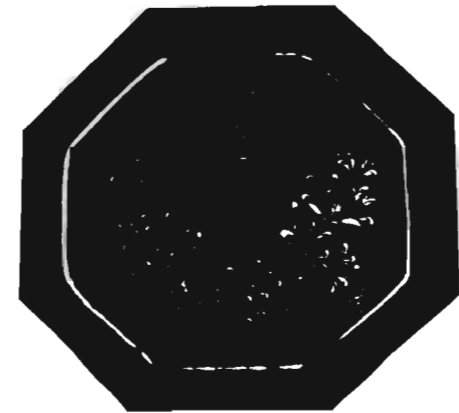
Los elementos naturales, como flores de todas las formas y tamaños, aves y mariposas revoloteando, entre los demás elementos son los principales.

El follaje también utilizado en esta técnica sirven como elemento secundario y complemento en las composiciones, mismas van cambiando todos los elementos, sin dirección específica; Algunas veces existe figura "central" que al situarse entre los demás elementos parece uno más, del conjunto, sin distinción, otras veces sobre sale por su tamaño o color.

Los colores son de lo más variado y las piezas se clasifican en decorados lila, con tonos violeta azul y rosa; decorados amarillo, con naranja y rojos, y en las dos se emplean diferentes tonos de verde y sus derivados como verde limón, verde azulado, etc.

Además se realizan otras combinaciones de riquezas en color y formas, con tonos azules, morados, rosas, etc. las formas utilizadas también son detalladas por tonos claros y oscuros, para dar áreas iluminadas y sombreadas, estos tonos se denominan tono luz y tono sombra. El tono luz, blanco y amarillo; El tono sombra, café, negro y gris.

Tornería

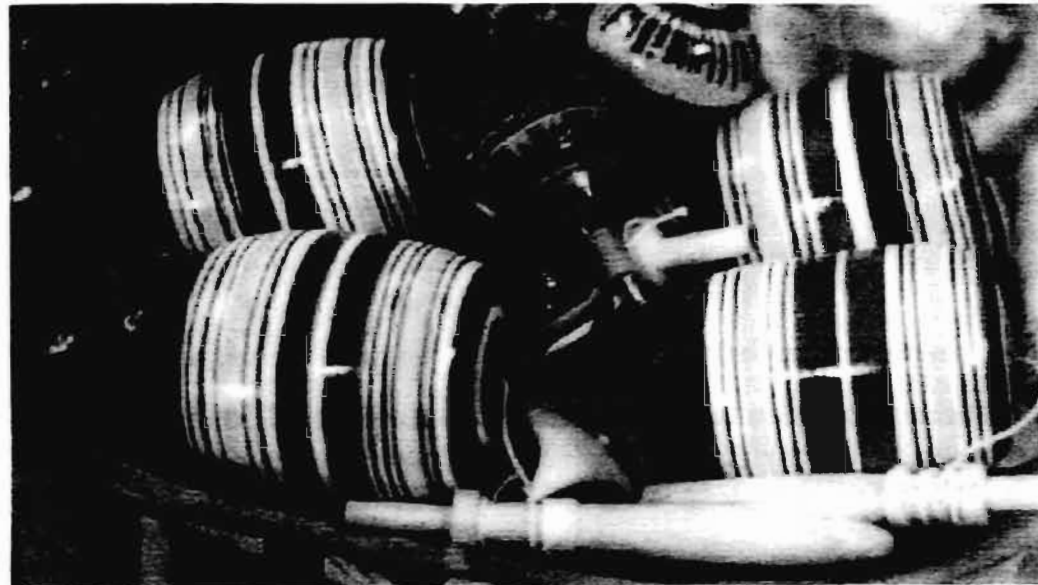
El trabajo de la tornería, también es una actividad característica de nuestro estado, con el que se realizan objetos como, floreros, polveras, y una extensa línea de juguetes como, baleros, yoyos, trompos, etc. así como otras piezas decorativas.

El instrumento que se utiliza en ésta técnica es el torno de pie, aunque actualmente también existe el torno mecánico, en donde el artesano produce objetos cuyo acabado es casi perfecto.

Las piezas son lijadas antes de comenzar su proceso decorativo.

Decoración

Las formas que se emplean son flores estilizadas situadas en determinadas áreas, como elemento único, pero con gran saturación de color en la figura, y en el fondo, también están agrupa-

ciones de elementos florales, y algunos animales, como mariposas de grandes alas, patos y otras aves.

El empleo de motivos geométricos, también representa una buena parte del

decorado en esta técnica, los elementos son todos derivados de líneas curvas y rectas, como rombos, triángulos, semicírculos en forma continua, espirales ubicados entre líneas paralelas,

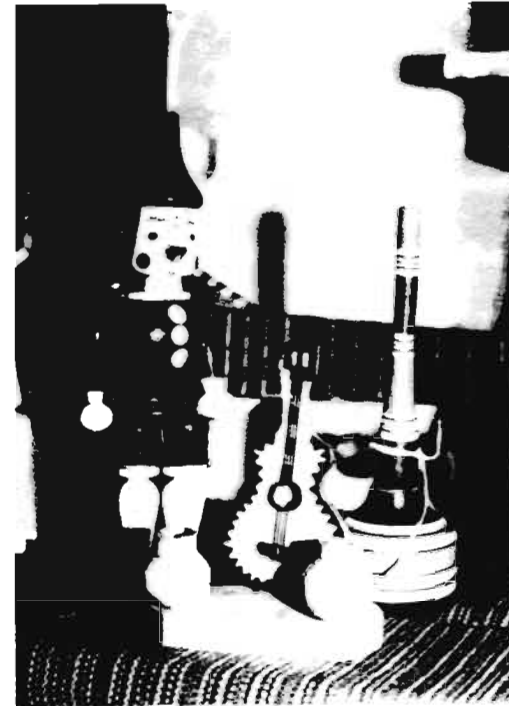
petatillos, eses, y líneas quebradas, así como franjas horizontales, alternando grosores y colorido, creando dinamismo en las piezas.

Las composiciones de los elementos anteriores, son agrupadas lineal y centralmente, algunas veces hay varios elementos principales en una pieza, la combinación de todas las formas, es aplicada en la mayoría de las piezas, utilizando los elementos de uno en uno, o combinando varios entre sí.

Los objetos se complementan con un barniz de colores fuertes sobre el cual se plasman decoraciones geométricas o vegetales, que descubren el color natural de la madera el cual es por lo general de madroño.

En los productos elaborados encontramos un extraordinario colorido que va desde el amarillo, naranja, rojo y verde principalmente, así como otros, es por esto que esta técnica, los motivos ornamentales son más sencillos que en otras piezas artesanales.

Laudería

En la construcción de instrumentos de cuerda, la guitarra ocupa un lugar especial por tratarse más que de una pieza artesanal y un instrumento musical de cuerdas, un elemento inseparable del artista. Dicho instrumento musical, cuyo centro productor más importante es Paracho, Michoacán, ha gozado de popularidad en México desde que lo introdujeron los conquistadores españoles.

La guitarra es un instrumento musical de cuerda, compuesto de una caja ovalada de madera, estrecha por en medio, con un agujero circular en el centro de la tapa y un mástil con trastes. Las seis clavijas colocadas en el extremo del mástil sirven para templar otras tantas cuerdas aseguradas en un puente fijo en la parte inferior de la tapa, las cuales se pulsan con los dedos de una mano, mientras los de la otra las pisan donde conviene el tono.

El proceso de elaboración, consiste en seleccionar la madera adecuada, según el instrumento a realizar ésta será horneada para secar la humedad que contenga, después se cortan delgadas láminas y se hacen en base a la medida, por medio de un doblador, hasta lograr la forma requerida.

La fabricación de guitarras incluye operaciones como el curvado de aros, la unión de la tapa del mango, el lijado de la tapa, el atado de los arillos, la colocación de los trastes y el acabado final, que a veces consiste en agregar bellos taraceados.

La construcción de la guitarra incluye los "secretos" o especialidades del fabricante. Así, las guitarras finas se fabrican al gusto del cliente, el que da conciertos busca una guitarra con sonido velado, el de flamenco sonido brillante y el solista, brillante y sonoro.

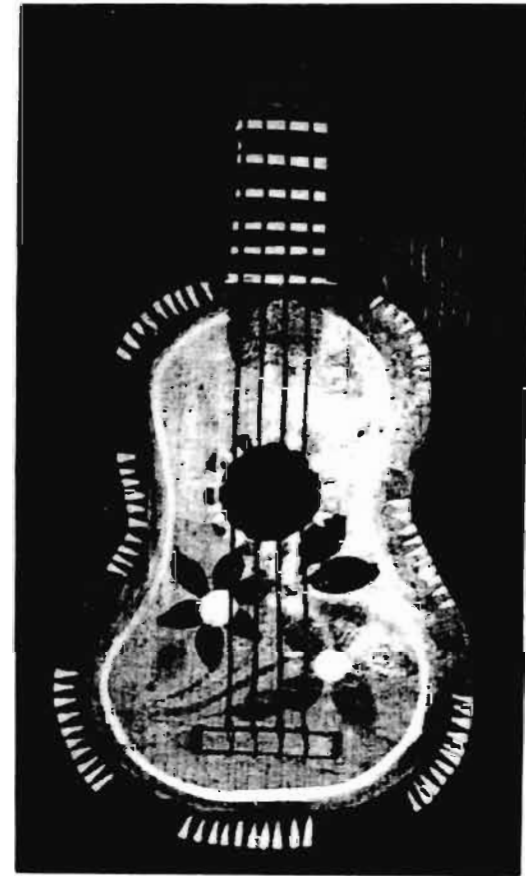

Y como ya se mencionó, la ciudad de Paracho tiene una antigua tradición guitarrera además de producir otros instrumentos de cuerda como pueden ser mandolinas, guitarrones y otras piezas artesanales realizadas con madera.

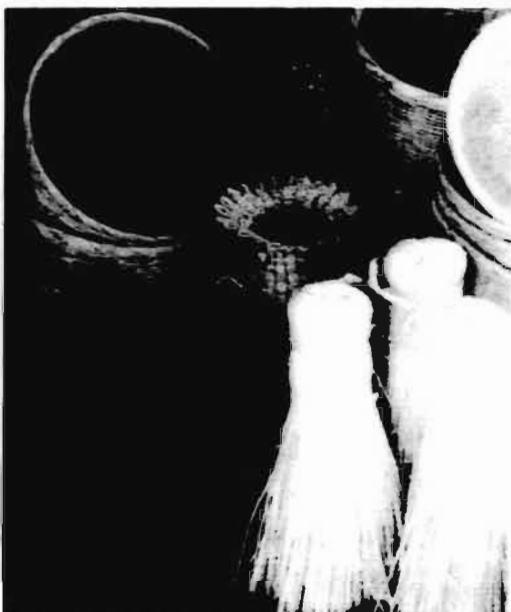
Decoración

Esta se realiza en la boca de la guitarra, llamada "Chacua", en donde la mayor parte de las veces, las formas y diseños, son similares a los de punto de cruz. Para realizar los diseños, se cortan pequeñas tiritas de lámina de diferentes maderas, formando bloques de 3 mm., después se cortan con una herramienta especial y se acomodan hasta conformar los diferentes decorados, que pueden ser abstractos o también estilizaciones florales en base a pequeños cuadros, en ésta técnica es muy usual el uso de grecas, que permiten dar a la boca de la guitarra agradables composiciones, de acuerdo a la forma del instrumento.

FIBRAS NATURALES

Artesanía de fibras Naturales

La chúspata y el Tule, son fibras acuáticas, que están formadas por hojas largas y verdes; crecen a las orillas del lago de Pátzcuaro, y el indígena ha ideado formas variadas de utilizar éstas plantas con las que crean un sin número de figuras, decorativas y objetos de uso cotidiano.

El proceso se realiza con la selección de fibras tomando en cuenta resistencia, largo y color, después de cortar se dejan secando a la intemperie, si se requiere el objeto a elaborar del color natural de la fibra se pasa al tejido del mismo. La fibra tomará color más claro, mientras más seca se encuentre.

Cuando se requieren otros colores, se pasa al teñido artificial aunque algunas veces pueden ser pigmentos naturales.

Después de obtener el color requerido, se humedece un poco la fibra, para

que ésta tenga mayor flexibilidad las fibras se acomodan entrelazadas en forma de petatillo, y se comienza el tejido, que consiste en sobreponer unas fibras con otras, en donde es notable la habilidad y rapidez del artesano.

Existe una amplia variedad de objetos que se elaboran con ésta técnica como petates, bolsas, tapetes, etc.

Para elaborar otros objetos, como cestos, alcancias, juguetes y figuras, se utilizan moldes de madera ó plástico, una piedra para aplanar y agujas, se comienza en un área determinada,

generalmente la parte inferior de la pieza, la dirección del tejido es en forma de espiral.

Cuando una pieza se conforma de varias partes. éstas se tejen por separado y después se pegan o se cosen a la

pieza central, que forman figuras animales, como ardillas, gallos .etc.

El terminado final consiste en colocar hilos de colores al rededor de las figuras, logrando un mayor atractivo en la pieza, al ser terminada.

Artesanía de Fibras Naturales

CLASIFICACION ARTESANAL POR ZONAS

REGION NOROESTE			
COMUNIDAD	RAMA	MATERIA PRIMA	OBJETOS
HUANCITO	ALFARERIA	BARRO Y GRETA	CANTAROS BRUÑIDOS. OLLAS Y CAZUE- LAS VIDRIADAS
ICHAN	ALFARERIA. TEXTILES	BARRO Y GRETA. TELA DE ALGODON	CANTAROS BRUÑIDOS. OLLAS Y CAZUE- LAS VIDRIADAS. DESHILADOS Y BORDADOS
JIQUILPAN	TEXTILES	HILO DE ALGODON Y ARTICELA	REBOZOS
PATAMBAN	ALFARERIA. OTRAS RAMAS	BARRO. GRETA Y SILICES. CERA. FLORES NATURALES. PAPEL. ASERRIN Y ANILINAS	LOZA VIDREADA Y BRUÑIDA Y DE ALTA TEMPERATURA. ADORNOS EFIMEROS DE LA LOCALIDAD
SAHUAYO	FIBRAS VEGETALES. OTRAS RAMAS	PALMA. CUERO. FLORES NATURALES	SOMBREROS. GUARACHES. ARTE EFIMERO
SAN JOSE DE GRACIA	ALFARERIA	BARRO Y GRETA	OLLAS Y PIÑAS VIDRIADAS
TARECUATO	TEXTILES. OTRAS RAMAS	HILO Y TELAS DE ALGODON. LANA. HILO DE PITA	VESTIDOS. BLUSAS. GUANENGOS. FAJAS Y GABANES. MORRALES
ZACAN	TEXTILES. MADERA. FIBRAS VEGETALES	TELAS E HILOS DE ALGODON. MADERA DE PINO. COPALILLO Y COLORIN. PALMA	VESTIDOS. BLUSAS Y MANTELERIA. MASCARAS. SOMBREROS

REGION CENTRO

COMUNIDAD	RAMA	MATERIA PRIMA	OBJETOS
CAPULA	ALFARERIA Y CERAMICA	BARRO, GRETA, ESMALTES Y COLORANTES	VAJILLAS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA
ERONGARICUARO	MADERAS, TEXTILES	MADERA, DE PINO, LACA Y ESMALTES, HILOS Y TELA DE ALGODON	MUEBLES DECORADOS, BORDADOS Y CONFECCIONADAS
IHUATZIO	FIBRAS VEGETALES, TEXTILES, OTRAS RAMAS	CHUSPATA, TULE, PAJA DE TRIGO, HILOS DE ALGODON Y TELAS, HILO DE CAÑAMO	CESTERIA UTILITARIA Y DECORATIVA, MANDILES BORDADOS, REDES
JARACUARO	TEXTILES, FIBRAS VEGETALES	MANTA E HILOS DE ALGODON, PALMA Y CORAZON DE TULE	MANTELERIA BORDADA, SOMBREROS Y BOLSAS
MORELIA	LACA Y MAQUE, MATAJISTERIA MADERAS, OTRAS RAMAS, OTRAS RAMAS, OTRAS RAMAS TALABARTERIA, OTRAS RAMAS	TIERRAS, ACEITE DE LINAZA, AXE Y LACAS AUTOMOTIVAS, FIERRO FUNDIDO, MADERA DE PINO, CEDRO, CERA, CANTERA, PIEL, VAQUETA, PAPEL DE CHINA, POLVORA Y CARRIZO	ALHAJEROS, CHAROLAS Y BATEAS, HERRERIA ARTISTICA, MUEBLES, ESCULTURAS Y ARQUITECTONICA, ATES, LAMINILLAS, BOLSAS, CINTURONES, SILLAS DE MONTAR
OPOPEO	MADERA, TEXTILES	MADERA DE PINO Y PALMA, TELAS E HILOS DE ALGODON Y ACRILICOS	SILLAS CON ASIENTO EN PALMA, SALAS Y COMEDORES, MANTELERIA BORDADA
PATZCUARO	TEXTILES, LACA Y MAQUE MADERAS, METALISTERIA ORFEBRERIA, OTRAS RAMAS	HILOS DE ALGODON, TIERRAS, ACEITE DE LINAZA, AXE, LACAS AUTOMATIVAS, MORDETES Y LAMINILLAS DE ORO DE 23 1/2 KILATES, PLATA Y CORAL, PASTA DE CAÑA	MANTAS, BATEAS, ALHAJEROS, PLATOS, CHAROLAS Y MUEBLES, MUEBLES COLONIALES, HERRERIA ARTISTICA, JOYERIA TRADICIONAL, FIGURAS RELIGIOSAS
PURUANDIRO	ALFARERIA, MADERAS, TEXTILES	BARRO Y ENGOVE, MADERA DE CEDRO HILOS MERCERIZADOS Y DE ALGODON	CANTAROS DE BARRO DECORADOS CON ENGOVE Y COCIDOS, IMAGENES RELIGIOSAS
PATAMBICHO	OTRAS RAMAS	CANTERA	CLARABOLLAS, COLUMNAS
SANTA CLARA DEL COBRE	METALISTERIA, ORFEBRERIA, TEXTILES, MADERAS	COBRE Y PLATA, LANA, MADERA DE PAROTA Y PINO, AZUCAR Y FRUTAS NATURALES	UTENSILIOS DE COCINA, PZAS, ORNAMENTALES, CINCELADAS Y REPUJADAS, JOYERIA
TACAMBARO	TEXTILES	TELAS E HILOS DE ALGODON	MANTELERIA BORDADA Y DESHILADA
ZIRAHUEN	MADERAS, TEXTILES, OTRAS RAMAS	MADERA DE COPALILLO HILOS DE ALGODON Y TELAS, FLEJES, TELAS	BATEAS, CUCHARAS, MANTELERIA BORDADA Y DESHILADA JUGUETERIA

REGION OCCIDENTE

COMUNIDAD	RAMA	MATERIA PRIMA	OBJETOS
ANGAHUAN	TEXTILES	LANA E HILOS DE ALGODOS	REBOZOS, GUANENGOS, Y GABANES
AUHIRAN	MADERAS, TEXTILES	MADERA DE PINO, HILO DE ALGODON	COLUMNAS, MASCARAS Y ARCOS, REBOZOS
ARANZA	MADERAS, TEXTILES Y OTRAS RAMAS	MADERAS IMP Y DEL PAIS, HILOS DE ALGODON MADERA Y ESMALTES	LAUDERIA, REBOZOS, JUGUETERIA TORNEADA
APATZINGAN	MADERAS, OTRAS RAMAS	MADERA DE TEPALLO, PIEL DE RES Y VAQUETA, PIEL DE VENADO	EQUIPALES, CUERAS
COCUCHO	ALFARERIA, TEXTILES	BARRO, HILO DE ALGODON Y TELA	OLLAS GRANDES Y CHICAS BRUÑIDAS, GUANENGOS BORDADOS PUNTO DE CRUZ
CHARAPAN	TEXTILES, MADERA	LANA, MADERA DE PINO	GABANES, MUEBLES
CHERAN	MADERAS, TEXTILES, METALISTERIA	MADERA DE PINO, TELAS DE ALGODON, PLATA	MUEBLES, JUGUETERIA, MASCARAS, VESTIDOS, BLUSAS Y BORDADOS, JOYERIA TRAD.
OCUMICHO	ALFARERIA	BARRO, ANILINAS Y JAPAN	FIGURAS MODELADAS A MANO
PARACHO	MADERAS, TEXTILES	MADERAS IMPORTADAS Y DEL PAIS, HILO DE ALGODON	LAUDERIA E INST DE PERCUSION Y JUGUETERIA TORNEADA, REBOZOS
PICHATARO	MADERAS, TEXTILES	MADERA DE PINO Y APOLILLADA, TELA E HILOS DE ALGODON	MUEBLES, VESTIDOS Y BLUSAS BORDADAS EN CANAVA
SAN FELIPE DE LOS HERREROS	TEXTILES, FIBRAS VEGETALES	TELAS E HILOS DE ALGODON, PALMA	VESTIDOS, BLUSAS, BORDADOS Y DESHILADOS SOMBREROS
SAN JUAN NUEVO	TEXTILES	TELAS E HILOS DE ALGODON	VESTIDOS, BLUSAS Y ROPA INFANTIL
URUAPAN	MADERAS, TEXTILES, OTRAS RAMAS	MADERA DE PINO, AILE, CEDRO, PAROTA, TELA E HILOS DE ALGODON, PAPEL DE CHINA	BATEAS MAQUEADAS, ALHAJEROS, GUAJES, JICARAS, MASCARAS, MANTAS, PAPEL PICADO
CAPACAURO	TEXTILES, MADERAS	HILOS DE LANA Y ACRILICO, MADERA DE PINO	FAJAS, MUEBLES
COMANCHUEN	MADERAS, TEXTILES	MADERA DE PINO, HILOS Y TELAS DE ALGODON	COLUMNAS Y TROJES, GUANENGOS Y BLUSAS BORDADAS
NAHUATZEN	TEXTILES	HILOS Y TELAS DE ALGODON	MANTELERIA, BLUSAS BORDADAS

CAPITULO 3

HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO

Remontándonos siglos atrás, en el período de la prehistoria, el hombre desarrolló un proceso de comunicación con sus semejantes, siendo al principio sonoro, gritos y ruidos de alegría, furia o dolor. Después el hombre buscó nuevas formas de comunicación, ideando el lenguaje con las manos, y la articulación de las mismas permitiendo sujetar objetos que más adelante utilizó para trazar dibujos o imágenes que observaba; animales, hombres realizando diferentes actividades, aves, etc.

Debido a la creatividad humana, fueron utilizados dibujos, figuras y otros elementos no solo en sus pinturas, sino en objetos como herramientas, accesorios, vasijas, etc. y es aquí donde hemos ubicado los inicios del Diseño Gráfico término que en la actualidad se conoce como la cualidad que tiene un individuo para comunicar ideas a través de imágenes y formas, con un estilo propio.

El término Diseñador Gráfico proviene del movimiento de artes y oficios fundado por William Morris en 1884, definiéndolo como forma o estilo de impresión y reproducción empleado en varias revistas, libros, telas y papel tapiz, etc.

La aparición de la imprenta mecánica contribuyó a la producción de libros y folletos en grandes cantidades, después con la Revolución Industrial y la aparición de la litografía hicieron del siglo XIX punto de partida del diseño moderno.

La mayor parte de los movimientos artísticos a principios del s. XX, rechazaron la fluidez de las formas orgánicas y los movimientos ondulantes del modernismo, influenciados por el cubismo, futurismo, dadá y surrealismo, dejaron huella profunda en el lenguaje del Diseño Gráfico.

El Art Nouveau (Arte Nuevo) retomó el estilo de Morris en base a curvas y líneas, posteriormente aplicándolo decorativamente en una gran variedad de objetos.

Como estilo de vanguardia, la escuela de La Bauhaus introdujo las más variadas ideas innovadoras en el Diseño Gráfico y en otras áreas de creatividad.

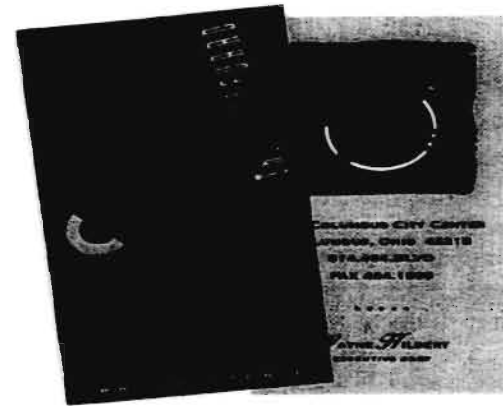

Mientras tanto, la vanguardia de la creación artística se había desplazado de Europa a EUA dando mayor importancia a la originalidad del diseñador, en

donde cambiaron el collage, fotomontaje, caligrafía, símbolos y otros elementos.

En los últimos años la rápida y constante evolución del diseño gráfico tiene gran relación con la creciente complejidad de la tecnología y al diseñador corresponde emplear las herramientas y procesos más adecuados para cada tarea específica, así como combinar tanto las metodologías tradicionales como las digitales para conseguir el estilo de trabajo que más le convenga a su personalidad.

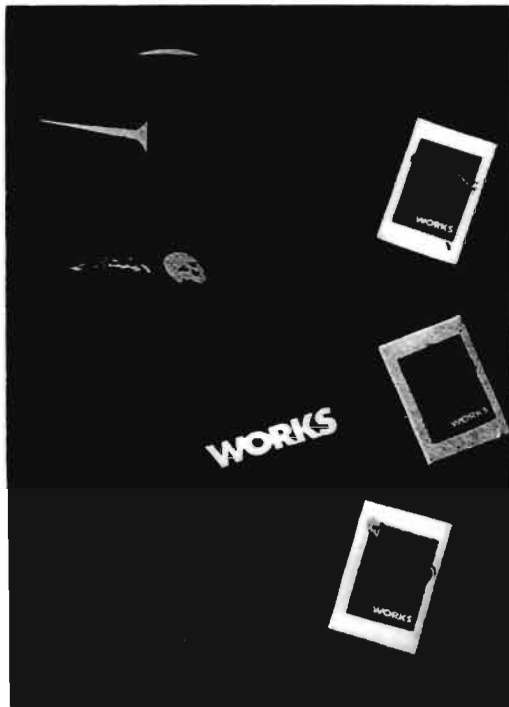

El diseñador gráfico

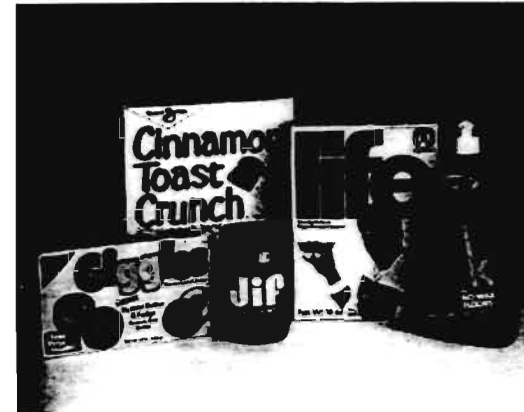
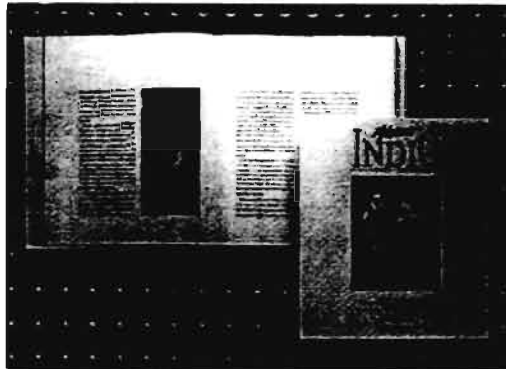
La comunicación gráfica proceso que se encarga de transmitir mensajes por medio de imágenes, normalmente plasmadas en una superficie, ha colocado a los diseñadores gráficos en el centro de la comunicación de masas.

La creciente profesionalidad de los diseñadores gráficos, ha llevado a una aceptación más general de la importancia del diseño dentro de la comunidad de

los negocios y a una creciente "alfabetización visual" entre los jóvenes. Esto último se debe en gran parte al efecto de un diseño gráfico brillante e innovador.

Los diseñadores gráficos, tienen métodos establecidos de comunicar texto e imágenes no solo en revistas, libros, catálogos y otros medios impresos, sino también en la pantalla de televisión, en el monitor del ordenador y campos tan diversos como diseño de escaparates e interiores de tiendas, envases comerciales de todo tipo, identidades empresariales, gráficos por ordenador, material didáctico y educativo, historietas, caricatura, entre otros tantos medios de comunicación, mismos que dependen en cierta medida de la contribución de un diseñador gráfico.

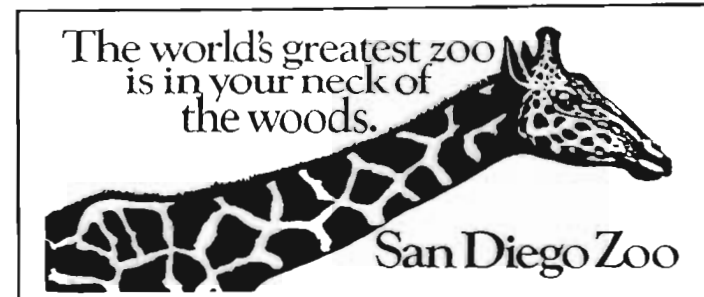
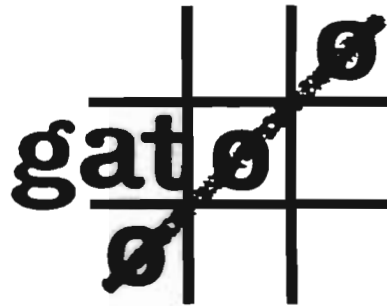
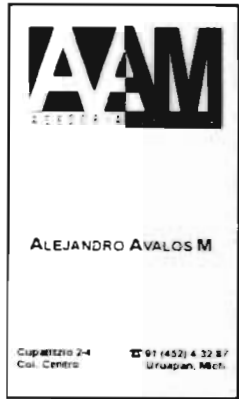

Actualmente la acelerada revolución en la tecnología gráfica y la adopción de la composición computarizada, la compaginación electrónica y el láser, ha permitido grandes avances dentro del Diseño Gráfico en donde es posible utilizar herramientas más potentes para la creación y manipulación del texto y la imagen, realizando el diseñador su trabajo en menor tiempo y con un sin fin de ventajas, con esto podemos afirmar, que el trabajo del diseñador, será tan desafiante en el futuro como lo ha sido en el pasado.

APLICACIONES EN DISEÑO GRAFICO

LA FORMA

La forma que constituye la base de las relaciones visuales, se ha denominado, como la cualidad de la cosa individual, que surge por un contraste en un campo visual.

La forma es reconocida por presentar las siguientes características:

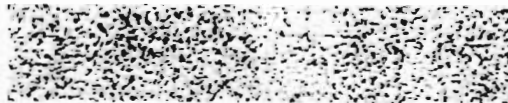
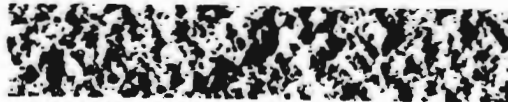
-Tamaño, debido a que inconscientemente comparamos todo con nuestro propio tamaño, las cosas son pequeñas o grandes en relación con nosotros mismos. En el diseño los tamaños se relacionan unos con otros, podemos encontrar elementos grandes dentro de marco pequeño, y esos mismos elementos dentro de un marco grande y parecerán pequeños es decir el tamaño es relativo.

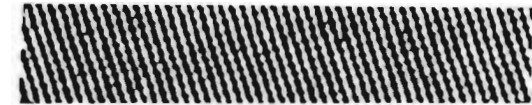
-Textura, la textura es provocada por la luz que da a una superficie determinada y no solo la cantidad y el tipo, sino también por la forma en que la recibe el objeto. (directa, lateral, etc.).

La textura, se ha dividido en dos tipos, la táctil y la visual.

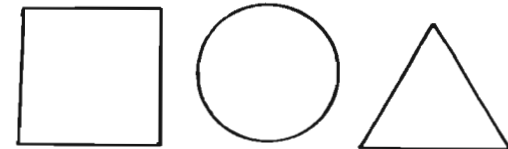
La táctil, puede ser áspera, suave, dura o blanda.

La visual, proporciona sensaciones de luminosa, opaca, transparente, metalizada o iridiscente.

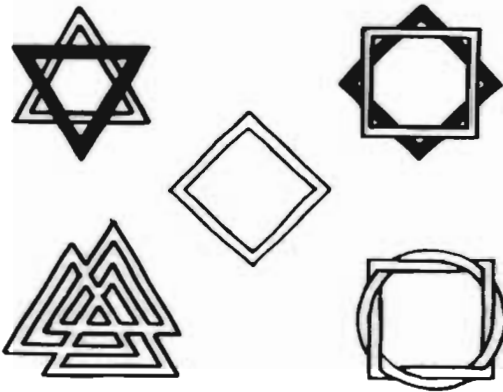

-Contorno es un conjunto de líneas que limitan una forma o composición. Por medio de la línea se articula la complejidad del contorno y dentro de las artes visuales podemos encontrar tres tipos de contornos básicos, el cuadro, círculo y triángulo, mismos que al ser combinados, podrán presentar diferentes efectos visuales, ya que cada uno de ellos tiene un carácter específico y rasgos únicos.

La agrupación de elementos iguales o diferentes en una superficie, produce formas distintas provocando efectos de positivo-negativo, imágenes dobles,

imágenes ambiguas, etc. Así como ritmos visuales, formas inmóviles, efectos de ramificación y otras composiciones que llevan en si mismas una indicación de movimiento.

-Color, una forma se distingue también por su color, utilizado en un amplio sentido, abarcando además de los del

espectro solar, los neutros (blanco, negro y grises intermedios) así como sus variaciones tonales y cromáticas.

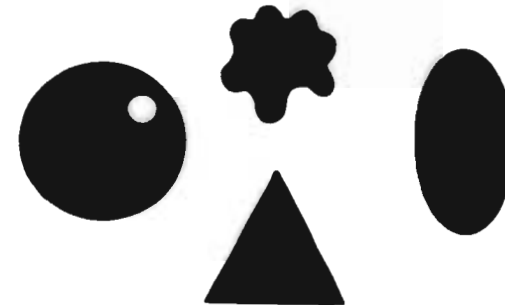
Elementos conceptuales de la forma

Los elementos conceptuales; el punto, la línea, el plano y el volumen, no son visibles, pero cuando se perciben, éstos pasan a ser una forma y cada uno de ellos presenta sus características propias.

Punto

En el sentido gráfico, el punto es una superficie materializada, reconocible como la unidad gráfica más pequeña, que también puede ser relacionada como forma. El tamaño es relativo, ya que una forma podrá parecer mayor al ubicarse dentro de un marco pequeño, pero la misma parecerá pequeña si es colocada dentro de un marco mucho mayor.

Un punto, generalmente lo representamos con un pequeño círculo, sin embargo, este puede presentar otras formas como cuadros, triángulos, o figuras irregulares, entre otras.

Línea

La línea al principio se denominó como recta, pero en sí es la alineación sucesiva de infinitos puntos, creando y completando simulación de continuidad que puede ser en dirección curva o recta. Una forma también es reconocida como línea, por su ancho extremadamente estrecho y su longitud prominente.

Las características de la línea son:

a) La línea como total: refiriéndose a su apariencia general que puede ser recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano alzada.

-La línea recta: Puede presentar posiciones verticales, horizontales u oblicuas denotando sensaciones de estabilidad dinamismo, según la posición que tenga.

-La línea quebrada: Denominada también de zig-zag, puede emplearse como elemento individual o en conjunto con otras formas. Esta línea de direcciones cambiantes, algunas veces indica agresividad o dinamismo.

-La línea curva: Dando sensaciones de fluidez, movimiento suave y algunas veces feminidad, la línea curva puede cambiarse consigo misma o con otras formas, llegando a crear agradables composiciones.

-La línea irregular: Con algunos trazos rectos y otros curvos, no presenta uniformidad, esta línea provoca aspecto de inestabilidad.

b) El cuerpo: Una línea, al presentar un determinado ancho su cuerpo queda contenido entre ambos de su bordes, y su relación origina la forma del cuerpo.

Algunas veces los bordes de una línea pueden ser lisos y paralelos, pero también afilados, vacilantes, nudosos e irregulares.

c) Los extremos: Cuando una línea es muy delgada, éstos pueden ser de menor importancia, pero si es ancha, la forma de los extremos de una línea pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o cualquier otra forma simple.

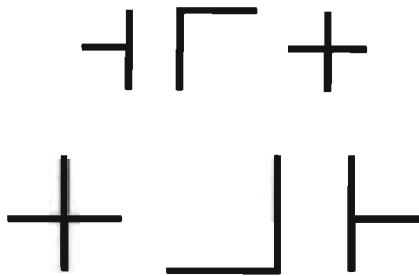

Las líneas también presentan diferentes relaciones entre sí, y las 3 más comunes son:

-Cruz, cuando las líneas se intersectan automáticamente en cualquier punto.

-Angulo, cuando una línea vertical confluye sobre el extremo de otra horizontal o viceversa.

-Soldadura, cuando una línea toca uno de sus extremos, otra línea en un punto dado.

Plano

Una línea, que es un punto en movimiento, puede ser aplicada en sí a una superficie, esto sucede cuando lateralmente se desplaza originando un plano.

Las formas planas están limitadas, por líneas conceptuales que originan los bordes de la forma, mismas que se han clasificado de la siguiente manera:

a) Geométricas: Formas construidas matemáticamente.

b) Rectilíneas: Limitadas por líneas rectas y algunas veces son formas asimétricas.

c) Irregulares: Se caracterizan por presentar bordes de líneas rectas y curvas asimétricamente.

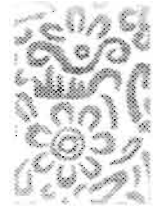

d) Orgánicas: Estas formas son rodeadas por curvas libres que sugieren fluidez y desarrollo.

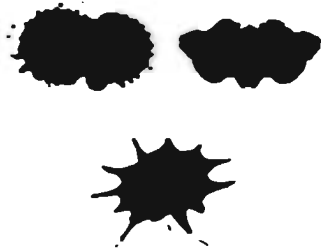

e) Manuscritas: Son formas caligráficas o creadas a mano alzada.

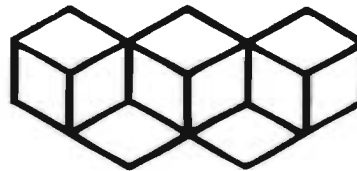
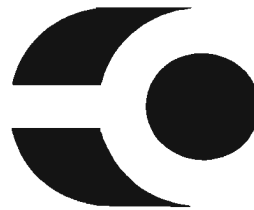
f) Accidentales: Estas formas son originadas por efectos de procesos o materiales especiales, también se obtienen accidentalmente.

Volumen

El volumen tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En el diseño bidimensional, el volumen es ilusorio y aparece cuando los planos se curvan para formar cilindros o al unir planos que parten de diferentes direcciones, en donde parecen encerrar un espacio. Los planos pueden ser sólidos y estar formados por una secuencia de líneas o puntos, estar contorneados o ser creados combinando estos métodos.

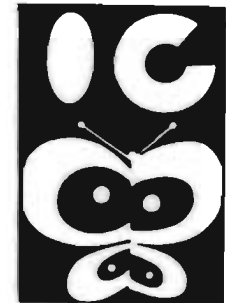
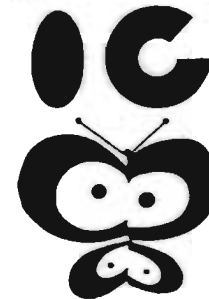
El volumen puede producir composiciones ambiguas; planos encarados hacia arriba o abajo, formar parte de cubos, cilindros, etc. creando diseños interesantes.

Formas positivas y negativas

Generalmente, al percibir una forma la ponemos positiva o negativa, cuando la forma se presenta ocupando un espacio determinado la llamamos forma positiva y cuando la forma ocupa un espacio blanco rodeado por otro negro o de color, se le llama forma negativa.

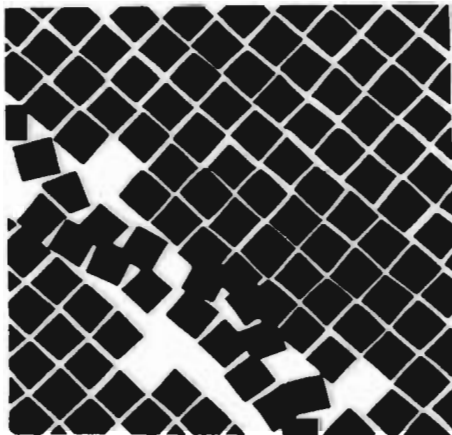
En el Diseño Gráfico al emplear el blanco y negro tendemos a considerar al negro como ocupado y al blanco como vacío, así una forma negra es reconocida como positiva y una blanca como negativa.

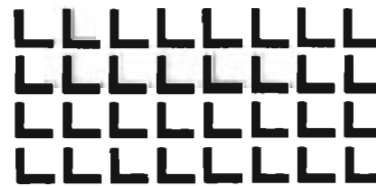

Repetición de Formas

Cuando una o varias figuras, son repetidas en forma constante, pueden presentar las más variadas composiciones o agrupaciones con cierta armonía visual, de tal manera que originen sensaciones dinámicas o de tranquilidad.

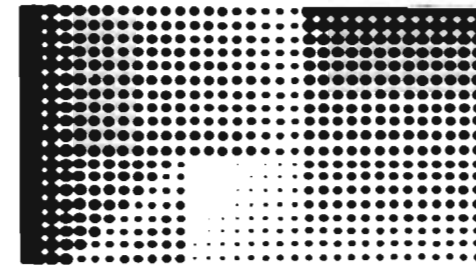

Las grecas y los petatillos, son algunos de los principales ejemplos, que surgen en base a la repetición de formas, mismas que se han distribuido de diferentes maneras, dentro de un campo visual.

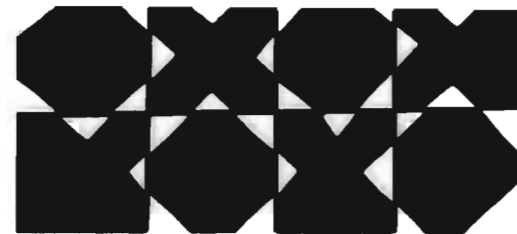

Existen además otras formas de repetición que son las siguientes:

a) Repetición por figura: La figura siempre es el elemento más importante, no importando las medidas, colores, tamaños etc.

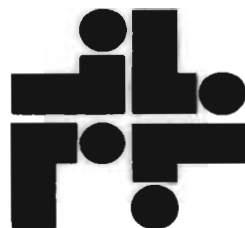

b) Repetición por tamaño: Es cuando las formas repetidas presentan un mismo tamaño y tienen cierta similitud.

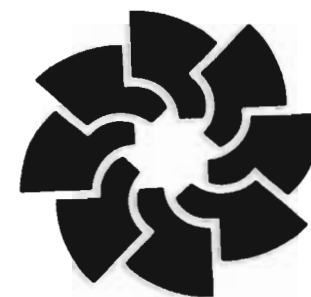
c) Repetición por color: Las figuras que se emplean son del mismo color, no obstante las figuras y tamaños pueden variar.

e) Repetición por dirección: Es cuando las formas muestran un sentido definido de dirección.

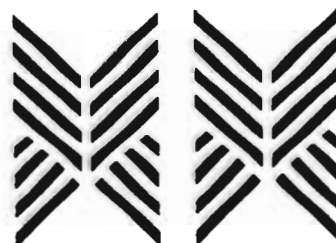
g) Repetición por espacios: Cuando todas las formas pueden ocupar su espacio de la misma manera.

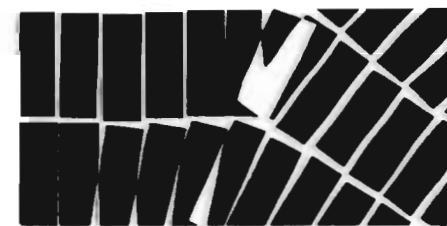
d) Repetición por textura: Mientras todas las formas sean con la misma textura, las medidas, colores y tamaños pueden ser diferentes.

f) Repetición por posición: Se refiere a la disposición de formas de acuerdo a una estructura.

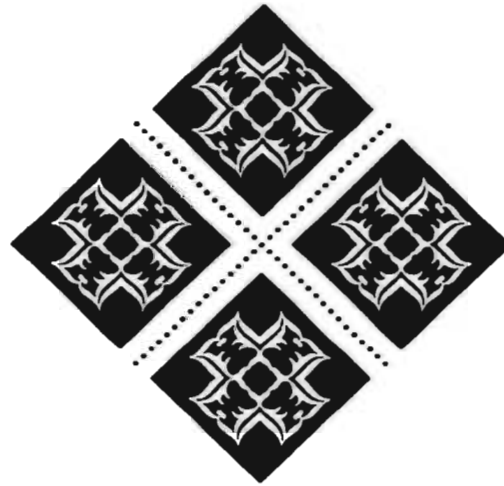
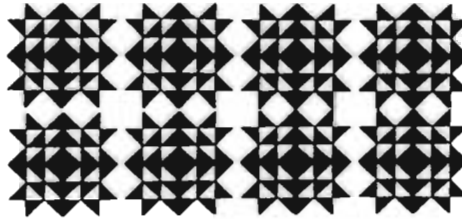
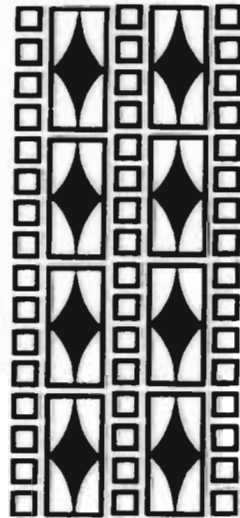
h) Repetición por gravedad: Cuando las formas presentan igual pesantez o liviandad, igual estabilidad o inestabilidad.

Módulos

Un módulo es una cantidad de formas idénticas o similares entre sí, que aparecen como elementos de diseño denominadas también "formas unitarias".

Existen composiciones en base a uno o varios módulos en donde la repetición de módulos aporta sensaciones de armonía dentro de un diseño.

Interrelación de formas

Desde las formas básicas que conocemos, hasta las diferentes composiciones que originan estas, podemos encontrar la existencia de cierta relación entre ellas, de las cuales destacan las siguientes:

a) Distanciamiento, en donde ambas formas se encuentran separadas entre sí.

b) Toque, es cuando ambas formas comienzan a tocarse.

c) Superposición, cuando una forma se cruza con la otra y parece estar por encima.

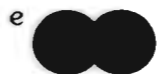

d) Penetración, similar a la anterior, pero ambas formas parecen transparentes.

e) Unión, es cuando se unen ambas formas y originan una nueva y mayor forma.

f) Sustracción, es el cruce de una forma visible con una no visible.

g) Coincidencia, cuando las 2 formas iguales aparecen en la misma área y parece una sola figura.

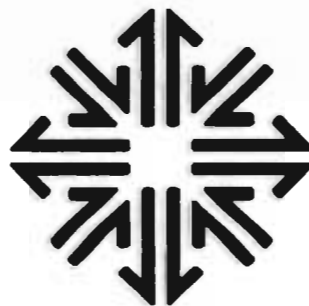

h) Intersección, se muestra el punto de cruce entre 2 figuras no visibles.

Composición

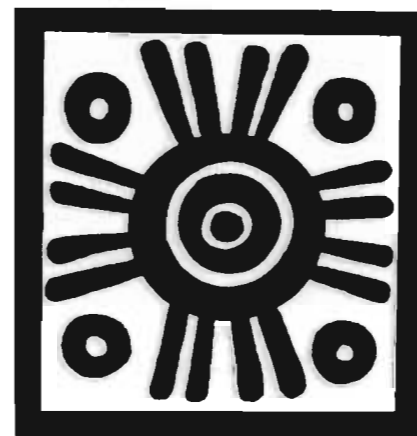
El término composición, es la creación de una unidad orgánica entre campo visual y los elementos que contiene. A través de las relaciones que se establecen, entre ambos se crea una nueva entidad, la cual recibe el nombre de "organización estructural" o "forma completa" que constituye parte del fundamento de la comunicación visual.

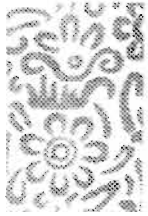

Existen 2 tipos de composiciones, que se diferencian por los siguientes aspectos.

Composiciones Formales

La Composición formal generalmente contiene una estructura matemática, con rigidez en cuanto a posición y dirección de elementos, mismos que se ordenan repetitivamente según la forma, tamaño, color, textura.

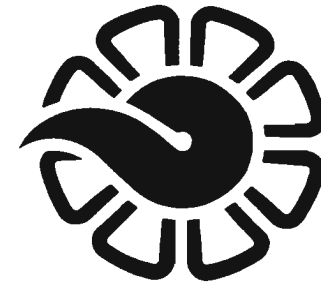
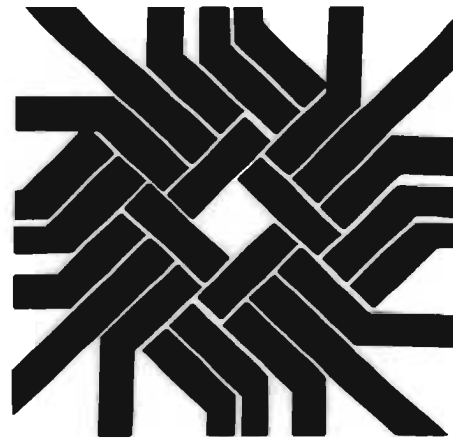
Composiciones Informales

Estas composiciones no dependen de cálculos matemáticos, sino de cierta sensibilidad ante la creación de equilibrio asimétrico y una unidad compuesta de formas libremente dispuestas.

Algunos criterios para valorar las composiciones son:

Contrastes: Son diferencias visuales (características de forma y color) que distinguen una forma, parte de ella o grupos de formas. Los aspectos de contraste no solo incluyen la forma, tamaño, color y textura, sino también posición y efectos especiales.

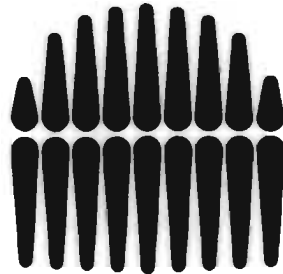
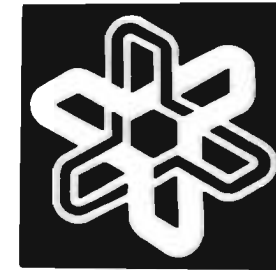

Los antónimos que oímos en la comunicación cotidiana pueden inspirar la utilización del contraste en el diseño. recto/torcido, cuadrado/redondo, grande/pequeño, claro/oscuro, largo/corto, positivo/negativo, etc. creando así, en las composiciones un énfasis visual.

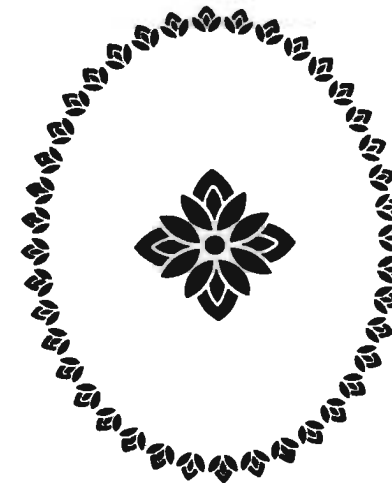
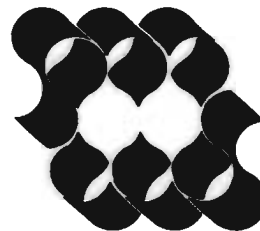
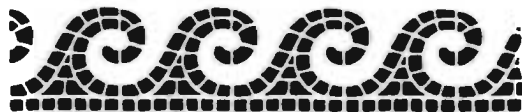
Ritmo: Es el movimiento y velocidad sugeridos, generando mediante la manipulación de las direcciones de los elementos y de los espacios entre ellos; las formas pueden ser paralelas, similares, contrastadas o los espacios anchos y estrechos sugieren la velocidad del movimiento.

Espacio

El diseño empieza con áreas vacías que después son llamadas o transformadas por diferentes elementos.

El espacio ocupado lo llamamos positivo; el espacio no ocupado negativo.

ESTILIZACION

La estilización es una simplificación de la forma, misma que no debe perder su código lenguaje e idea a la que representa.

El empleo de la estilización puede ser muy variado éste abarca desde objetos, visualizados en perspectiva de frente o cualquier ángulo, animales en posiciones estáticas o de movimiento. La figura humana puede ser una parte de ella o el cuerpo entero.

Otras definiciones de la estilización son:

- Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciendo resaltar tan solo sus rasgos característicos.
- Es una simplificación de imágenes.
- La concretización de una idea.
- Una simplificación de la cantidad de trazos.
- La simplicidad de las formas en conjunto.
- La abstracción de la imagen.

Representativo

Simbólico

Abstracto

El proceso de estilización, se realiza principalmente en la observación analítica y detallada de un objeto animal, persona o imagen. Toda esta información visual es fácilmente obtenible mediante las diferentes experiencias directas del ver como ya se mencionó, des-

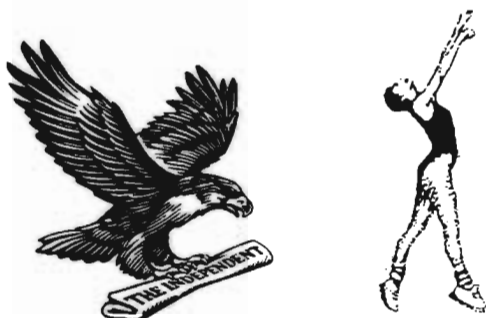
pués el almacenar y recordar dicha información visual, nos proporcionará la base para iniciar un adecuado proceso de estilización, mismo que puede realizarse en tres diferentes grados; Representativo, Simbólico y Abstracto.

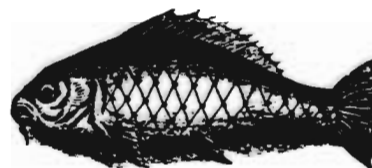

a) Representativo: Presenta una gran semejanza con la imagen que ha sido obtenida con la fotografía real.

El grado representativo en estilización, es el más eficaz para la información directa e intensa, de los detalles visuales del entorno, sean naturales o artificiales.

Existen pequeños cambios en la imagen, manteniendo aún gran similitud con respecto a su estado natural conservando sus rasgos más característicos y poca transformación, con la finalidad de obtener un fácil reconocimiento.

b) Simbólico: Para el diseñador, es una fuerza interactiva que trata de significados y apariencia visual.

En la comunicación visual, la estilización simbólica, tiene un significado universal y tiene una amplia variedad de usos. "Un símbolo para que sea efectivo y cumpla su función no sólo debe verse y reconocerse sino también

recordarse y reproducirse". El empleo de símbolos debe ser de rasgos sencillos y refiere su idea a un grupo, negocio, institución o un partido político.

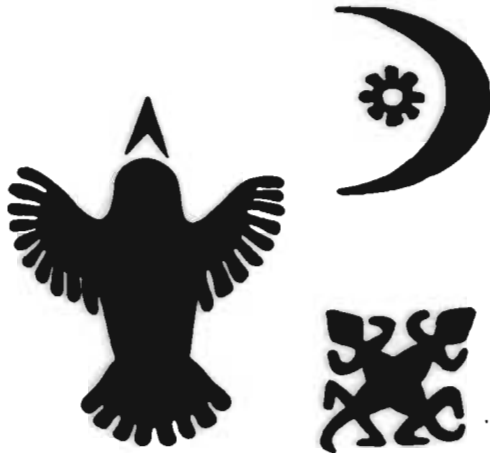

Cuando se abstraen elementos de la naturaleza, en muchas ocasiones la transmisión de la información es más efectiva que una figura totalmente abstracta, dicha información se convierte en código auxiliar al lenguaje escrito. Este

grado de estilización sintetiza la información reteniendo algunas de las cualidades de lo que se estiliza, además se requiere de cierta educación en el público al que va dirigido para que sea claro.

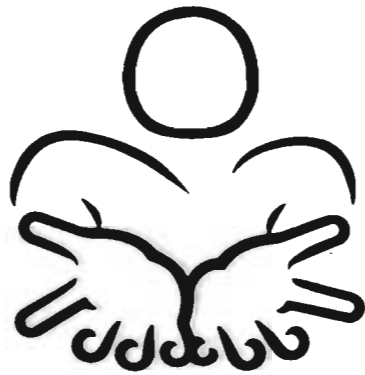
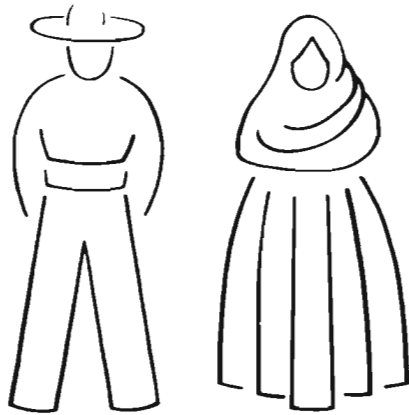
c) Abstracto: Lo abstracto no tiene porque relacionarse con la simbolización real, cuando el significado de los símbolos se debe a una atribución arbitraria.

Este es un grado de procesos dinámicos basados en comienzos y falsos comienzos, pero libre y cómodo por naturaleza.

Lo abstracto transmite solo esencia, pasando desde el nivel consciente hasta el inconsciente, desde el hecho a la percepción.

Este grado pretende mantener solo la idea del objeto o imagen a estilizar, con una máxima simplificación de rasgos. La información visual será presentada con formas de silueta, el empleo de pocas líneas y algunas veces delgadas de trazo rápido e informal.

Para recordar una figura estilizada dentro del grado abstracto, es necesario observarla detenidamente, debido a su gran simplificación a elementos visuales sencillo que no siempre permiten una rápida identificación.

Recursos para estilizar imágenes

Existe una amplia variedad de recursos para estilizar imágenes, tales como líneas que contornean la figura, plastas orgánicas y geométricas, silueta figura fondo (positivo o negativo) achurado (líneas continuas). Delineados, líneas con diferente grosor, efecto de cerramiento, partes o líneas separadas pero visualmente unidas y caricaturas, que se realiza con estilo propio.

Líneas que contornean la figura

Partes o Líneas Separadas

Puntillismo

Efecto de Cerramiento

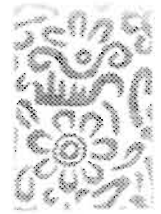

Formas Orgánicas

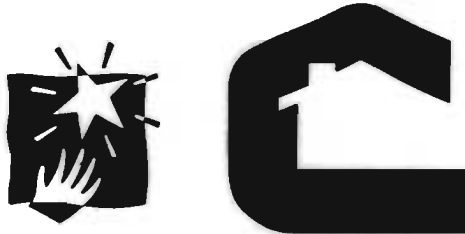

Formas Geométricas

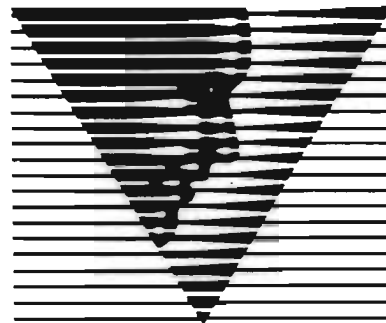

Silueta (figura o fondo)

Achurado (líneas continuas)

El proceso de estilización, que es realizado de diferentes grados y con diferentes recursos como se menciona anteriormente, ha logrado presentar en todas las formas, no solo sus rasgos individuales, sino muchas veces los genéricos, unificando su lenguaje y mejor entendimiento mostrando también solo lo esencial de lo existente y oponiéndose a la copia de ello. El estilo en las formas plasmadas resulta de la capacidad, que se tiene para poder apreciar un detalle y retomar características. Cada individuo estiliza según su capacidad y facilidad de trazo originando las más variadas imágenes y elementos abstractos, que son lo que representa una estilización, calificando su belleza de acuerdo a la libertad y elegancia de los trazos, equilibrio y proporciones que se perciben en una forma estilizada.

LA ORNAMENTACION

La teoría de la ornamentación o la ornamentaria es el concepto que se emplea para el arte de decorar o engalanar con adornos un determinado objeto.

Debido a que el arte de la ornamentación abarca una innumerable variedad de usos y aplicaciones, éste se debe ajustar a la finalidad y materia del objeto que se va a decorar tomando en cuenta el "estilo", que es el conjunto de peculiaridades resultantes de la relación que existe entre materia, finalidad y la organización de las formas empleadas.

Partiendo de éstos conceptos cabe mencionar que las formas empleadas en la ornamentación se han dividido en 3 grupos:

- a) Formas Geométricas
- b) Formas Naturales
- c) Formas Artificiales

Formas Geométricas

Desde que la mano creadora del hombre originó un ornamento, éste fue creado en base a una sucesión y unión de puntos y líneas, formando y descomponiendo figuras geométricas básicamente.

Los motivos geométricos desde el arte primitivo hasta nuestros días, han sido muy utilizados, debido a su mayor facilidad de trazo, ya que la reproducción de plantas, animales y otros objetos artificiales requerían de una mayor habilidad creativa, aunque también se realizaron anteriormente con ciertos rasgos geométricos.

Los principales motivos geométricos empleados en el arte ornamental son el cuadrado, el triángulo y el círculo, presentando las siguientes características:

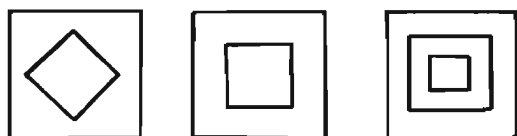
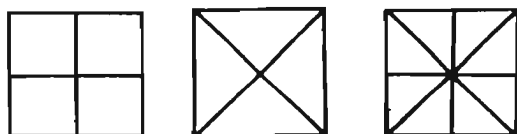

-El Cuadrado: Con sus lados y ángulos iguales, es una forma básica que se presenta con frecuencia. Se puede dividir en compartimientos de muchas maneras

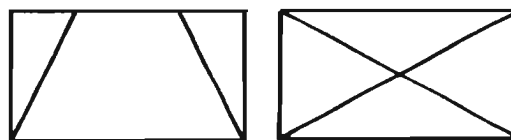
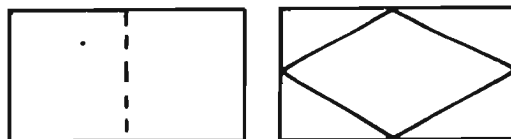

Para la división de un cuadrado existen diferentes formas, utilizando como punto de partida las 2 líneas oblicuas o diagonales, que unen los ángulos y las 2 rectas que unen los puntos medios de los lados o transversales, originando nuevas formas.

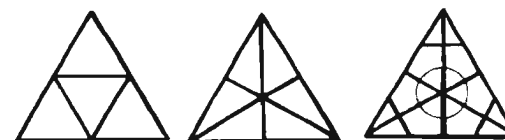
Algunas veces se deja un compartimiento central más pequeño, o el centro de la figura puede resaltar al ubicar una roseta, o también se llegan a aplicar otras formas geométricas o naturales creando agradables composiciones.

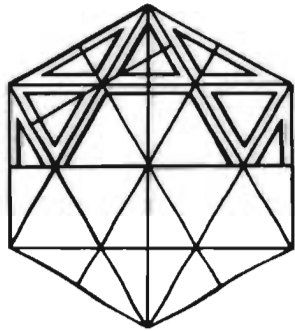
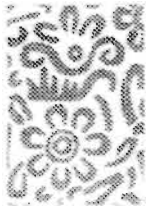

El rectángulo, similar al cuadrado, es otra de las formas básicas que más se repite, caracterizado por presentar lados desiguales dos a dos, con la posibilidad de alcanzar todo tipo de proporciones, ya que se puede aproximar a un cuadrado o convertirse en tira alargada. Cuando el rectángulo se divide en compartimientos, puede originar otras formas como trapezoides, romboides puesto que su división es posible empleando líneas verticales, horizontales, oblicuas y otras.

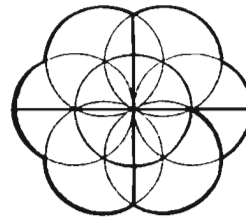
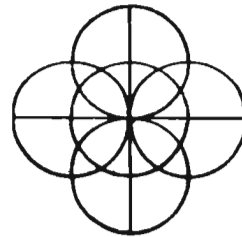
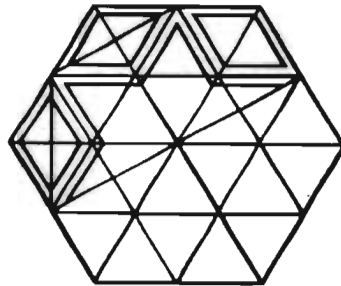
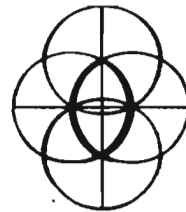
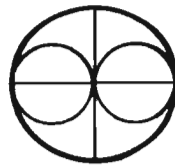
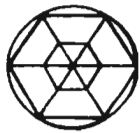
-El Triángulo: También es una de las figuras regulares más frecuentes en la ornamentación, se emplea para formar módulos y composiciones variadas.

El triángulo puede ser dividido también con diferentes líneas auxiliares como las diagonales y transversales, curvas, etc. El triángulo deriva además, otras formas como el rombo, el pentágono, decágono y otros que a su vez pueden ser divididos, originando polígonos estrellados y otras formas.

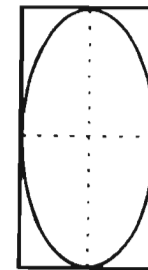
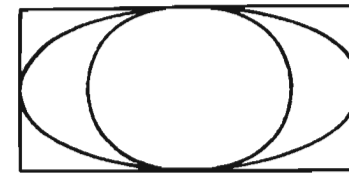

-Círculo: Considerado como polígono regular de infinito número de lados, tiene en la ornamentación múltiples aplicaciones como forma básica. Al dividirse en compartimientos por medio de radios y otras rectas, por lo general, no origina figuras muy agradables, es por esto que a veces se divide con líneas curvas y arcos de círculo combinados.

Existe además otra forma ornamental, la cual se denomina elipse, compuesta por una curva cerrada, cuyo radio de curvatura varía constantemente. Su división puede ser de diferentes maneras una es colocando la elipse dentro de un rectángulo, o entre líneas paralelas, todo esto con la finalidad de segmentarla con mayor exactitud, las líneas que dividirán la elipse pueden ser verticales, horizontales, incluso curvas.

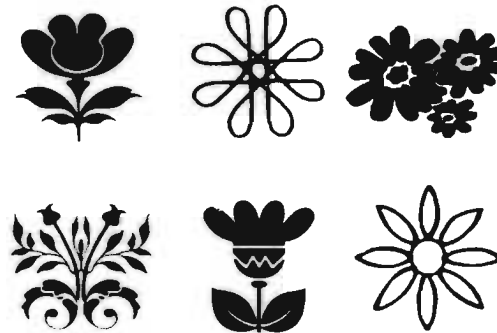
Formas Naturales

En todos los estilos, han servido de modelo a la ornamentación las diferentes formas originadas del reino vegetal (hojas, ramajes, flores y frutos).

Conservar en lo posible formas, contornos, colores, etc. de la naturaleza, conduce a la concepción naturalista, a la construcción de un ornamento según las reglas de la forma, la rítmica y la simetría. Se llama estilizar, al proceso que se realiza frecuentemente con las formas naturales y otras más, hasta el extremo de hacerlos casi irreconocibles, trazando solo sus rasgos característicos.

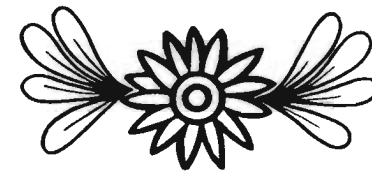

Las flores, como las más bellas creaciones del reino vegetal, representan las principales formas naturales, dentro del arte ornamental.

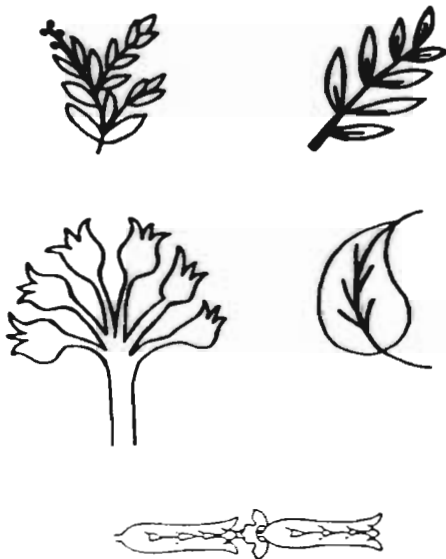
a) Flora Ornamental

De todos los motivos ornamentales, los que siempre han tenido una preferente aplicación son las flores que empleadas en el ornamento plano o plástico, aparecen de las más variadas formas, como ramilletes, guirnaldas, rosetas, coronas, festones de flores, etc.

Las hojas y ramajes, empleadas en la decoración, son de lo más variado, así como los estilos con que los representan, predominando siempre la concepción y reproducción contorneada de hojas, trazos delicados de ramajes y diversidad de otros follajes.

b) Fauna Ornamental

Los motivos animales, empleados dentro de la ornamentación, presentan una amplia variedad en cuanto a forma y estilos, en donde se pueden encontrar desde pequeñas mariposas y peces hasta animales más grandes etc. y otros como animales mitológicos, águilas, etc.

c) Figura Humana

La figura humana desde siempre, ha sido objeto preferido de imitación para el artista creador, representando con imágenes estilizadas, actividades cotidianas, hechos y hazañas de ciertos individuos, o la figura humana como único elemento.

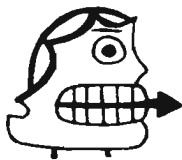

El empleo del organismo humano, también suele prestar modificaciones o variantes, tal es el caso de máscaras, mezclas de figura humana y animal, combinaciones del hombre con elementos animales y vegetales, así como solo algunas partes de la figura humana.

Los estilos que presentan éstos elementos son muy diversos realistas, abstractos, etc. Su empleo es en menor cantidad que los motivos florales, pero también se han considerado de gran importancia.

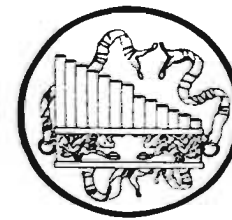
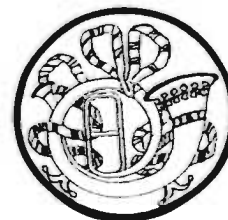
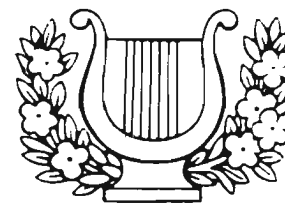

Formas Artificiales

Además de las formas Geométricas y los motivos aportados por la naturaleza orgánica a la ornamentaria, existen formas artificiales originadas por la mano del hombre, que como elementos individuales o en unión con los anteriores, sirven de modelo al arte decorativo, incluyéndose emblemas, escudos, lazos y cintas entre otros.

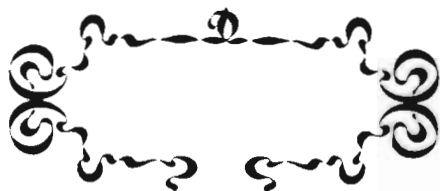

Emblemas: La agrupación de instrumentos y herramientas para representar conceptos determinados, nos lleva a la formación de emblemas, simbolizando por ejemplo, el canto por la lira con papeles de música, la pintura, por pinceles y paleta. Los distintos oficios eligen para símbolo, en parte sus herramientas y en parte sus productos.

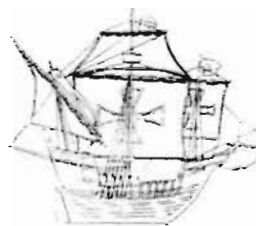

Lazos y cintas ondeantes: Aunque estas no tienen aplicación por sí mismas, constituyen muchas veces el adorno de guirnaldas y festones, también se desarrollan en forma de banderola, en donde pueden llevar inscripciones de todo tipo.

Otros motivos ornamentales pueden ser jarrones, navíos, antorchas, etc. y una amplísima variedad de objetos, que el hombre ha venido utilizando para enriquecer aún más la belleza del arte ornamental.

Con el tiempo los estilos cambian una y otra vez, variando las formas y combinaciones con los diferentes motivos, es decir, la ornamentaria también evoluciona, y se apega a los cambios que presenta la sociedad en que vivimos.

Composiciones Ornamentales

Al ordenar las distintas formas ornamentales con arreglo a sus funciones, se han considerado también las relaciones que existen entre la forma decorativa y su aplicación.

Dentro de la ornamentación, no siempre se presta una misma forma para todos los usos; hasta el elemento decorativo más insignificante busca su forma y ornamento adecuado.

A continuación mencionaremos como se han clasificado las diferentes formas y composiciones empleadas en la ornamentación.

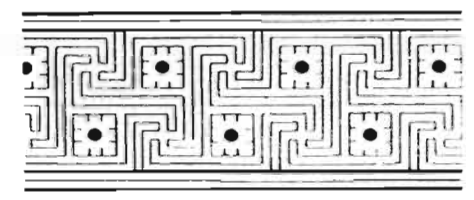
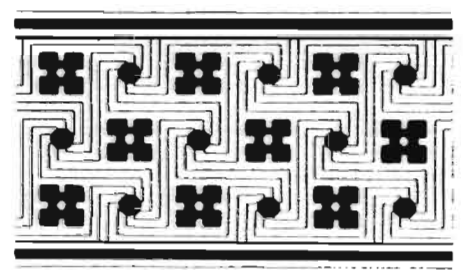
Cintas

A este grupo pertenecen todas aquellas formas de ornamento, que en su aplicación expresan la idea de cercar, orlar o enlazar.

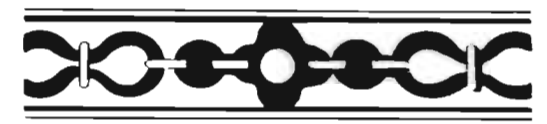
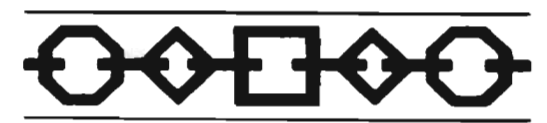
En las cintas se emplean formas geométricas y orgánicas, utilizándose ambas con la misma frecuencia, y con una gran variedad.

Los principales tipos de cintas son los siguientes:

a) **el meandro**, llamado también greca, que se origina en base a una red cuadrada, abonando las formas en ángulos rectos.

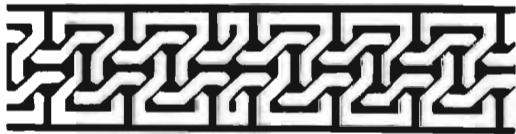
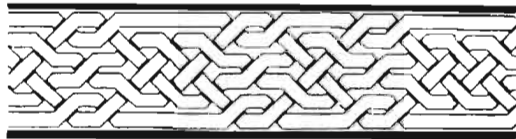
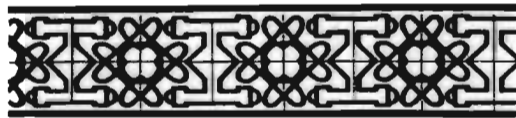

b) **cintas de cadena** están combinadas de eslabones circulares, elípticos, cuadrados, y de otras formas, que se presentan todas de frente, o alternando unas de frente y otras de perfil.

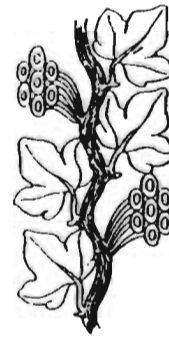
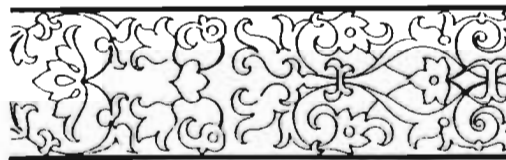

c) lacerías, compuestas por franjas que se enroscan o entrelazan unas con otras generalmente son simétricas en dirección al eje longitudinal.

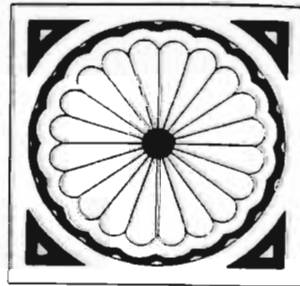
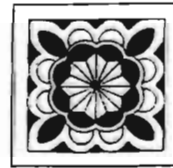
d) cintas ondulantes, el trazo lineal de la cinta ondulada, divide la superficie de la faja en dos partes y su origen probable es puramente geométrico, o una interpretación curva del meandro sencillo.

Plano limitado (Paneles)

El ornamento plano limitado es el método decorativo que consiste en adornar una superficie plana, considerando sobre todo las formas geométricas básicas así como naturales y artificiales, éstas últimas en menor cantidad, elementos que pueden ser aplicados aisladamente o en combinación con los demás.

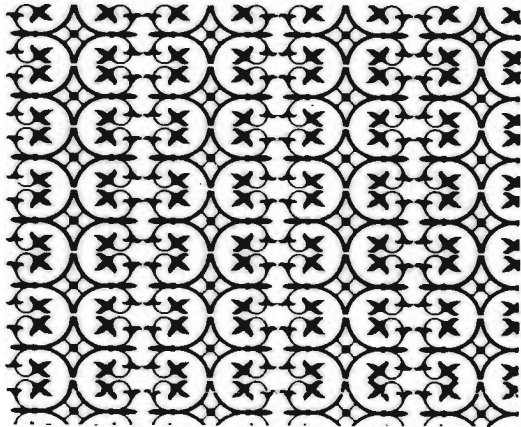
El plano limitado se distingue por 2 disposiciones de elementos distintas: la central que consiste en hacer resaltar el centro de la composición, con un adorno principal o espacios libres. La vertical, está construida simétricamente con relación a un solo eje, extendiéndose por igual en todas direcciones partiendo del centro.

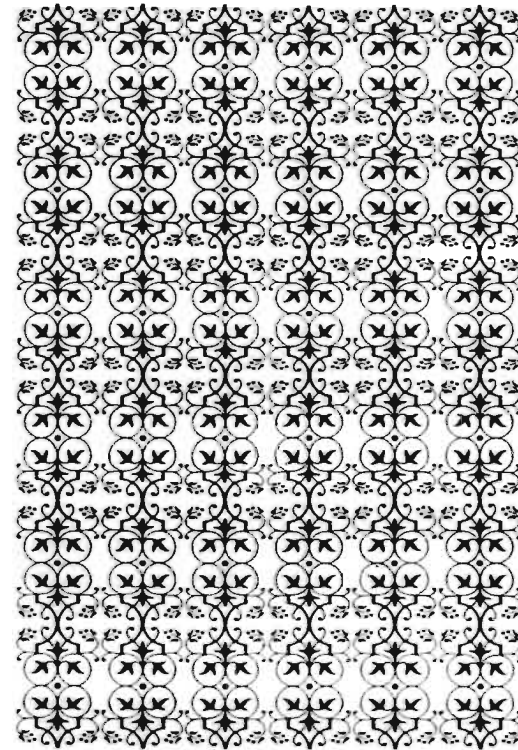
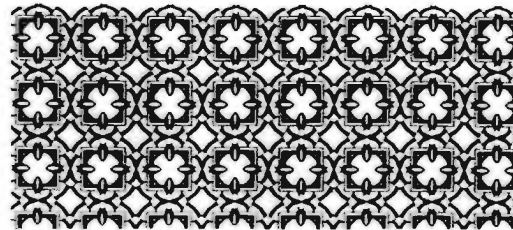
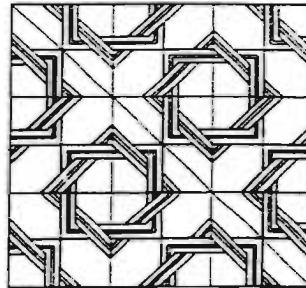
Plano ilimitado (muestras)

El ornamento plano ilimitado se caracteriza por la posibilidad que tiene de extenderse en todas las direcciones deseadas.

Los motivos que se emplean son algunas veces geométricos otras orgánicos, así como ambos combinados, es decir geométricos y orgánicos, los motivos artificiales también son empleados dentro de las muestras continuas.

El plano ilimitado presenta dos variantes, en cuanto a la disposición de sus formas: la central que se extiende uniformemente hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, basándose en ejes de simetría. En la vertical se utilizan un motivo vegetal de crecimiento ascendente, en donde la repetición lateral se logra por unión alineada a la muestra.

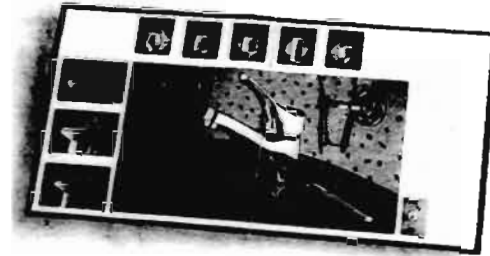
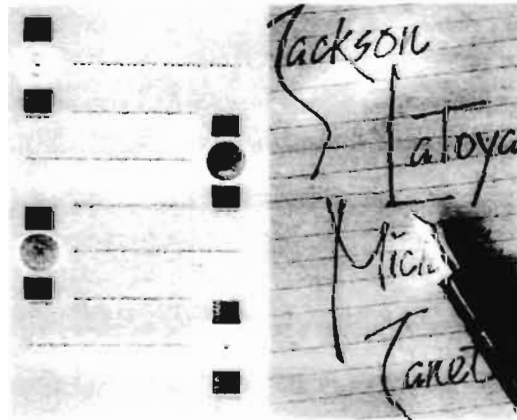
CATALOGOS

El catálogo es una publicación, la cual presenta en su contenido una sucesión de imágenes, combinadas con modestísimos textos (descriptivos, explicativos, precios, etc.) que en conjunto tienen como función principal, persuadir al receptor de tal manera, que influya en una opinión, desición o acto de compra.

A través de tiempo, el hombre ha modificado su mentalidad, convirtiéndola cada vez más consumista, por lo que ha ideado una amplia variedad de catálogos.

La existencia de diferentes tipos de catálogos, nos han permitido conocer un sinfín de muestras, formatos y estilos así como finalidades específicas, es por esto que a continuación mencionaremos los tipos de catálogo más comunes y sus características principales.

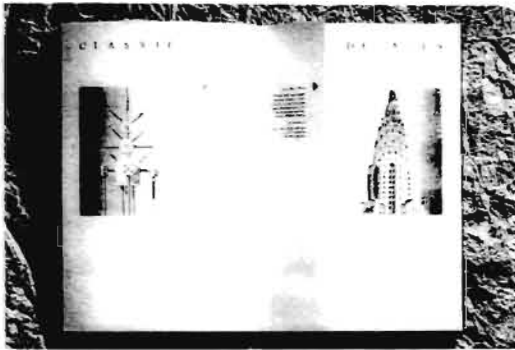
Catálogo Comercial: Por ser el tipo de publicación más común, abarca su uso, desde las grandes fábricas y almacenes hasta empresas de menor potencia comercial. El empleo de catálogos comerciales, pretenden mostrar de manera atractiva y rápida, productos o artículos, con la finalidad de motivar al público dirigido, a la compra de estos, sin necesidad de que acudan personalmente a la empresa para conocerlos facilitando su adquisición, que también muchas veces se hace por medio de correo directo.

Los catálogos comerciales, dan a conocer productos en los que encontramos desde muebles de todo tipo (para el hogar, oficina, etc.) hasta cosméticos, accesorios y artículos deportivos, entre otros.

Catálogo Informativo: Estas publicaciones facilitan la decisión que tome el lector, acerca de las diferentes opciones presentadas, ya que todos los elementos e imágenes muestran en forma anexa, información precisa y de referencia; En este tipo de catálogos se presenta mayor cantidad de texto que en otros.

Los catálogos informativos son empleados para empresas de bienes y raíces, cadenas hoteleras, clubes, etc.

Un ejemplo claro es un catálogo turístico, el cual muestra con imágenes e informa al lector, las características de diferentes lugares, logrando así que el lector se decida rápidamente por el lugar que más prefiera.

Catálogo de Moda: Es una publicación periódica que tiene por objeto presentar las novedades para la próxima temporada.

Dentro de los catálogos de moda existe una diversa y variada cantidad de estilos y presentaciones, con una característica común, la poca existencia de mensajes escritos. El catálogo de moda se ha convertido prácticamente en una publicación visual, con imágenes de gran tamaño, saturación de color, collages informales así como diseños totalmente

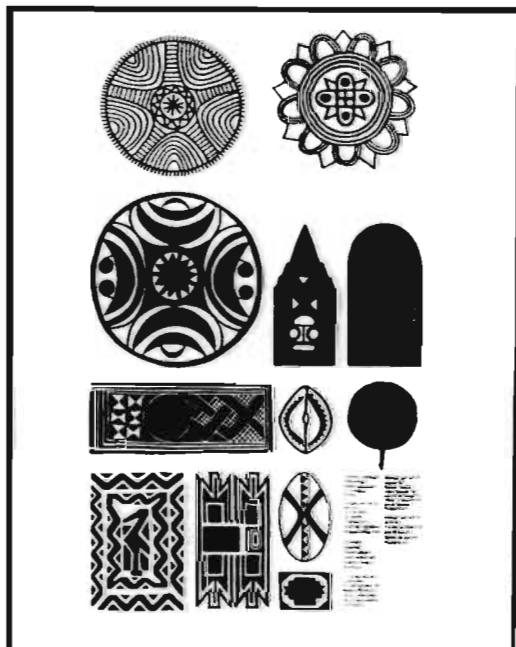
opuestos a los anteriores, fotos blanco y negro, colores neutros grandes espacios en blanco y tipografía sencilla y legible, éstos catálogos por lo general, son empleados por marcas exclusivas y de gran prestigio.

El actual catálogo de moda, es un conjunto de ideas frescas e innovadoras, cuya esencia va desde la espontaneidad hasta la sofisticación.

Catálogo Didáctico: Estos catálogos generalmente son de diseños sencillos pero funcionales, mostrando imágenes en forma ordenada y específica, mismas que servirán como material de apoyo

a diseñadores, así como dibujantes y artistas. Este material maneja muchas más imágenes y gráficos que información textual, generalmente son impresos en blanco y negro, con la finalidad de

facilitar la reproducción del contenido gráfico (fotocopias, scanner, etc.). Otra característica de éstos catálogos es que sus imágenes son numeradas para facilitar y conocer con mayor rapidez su información referente.

Catálogos de Publicaciones: A través de éstos es posible conocer los libros y publicaciones más recientes que lanzan al mercado las casas editoras, informando al lector, por orden alfabético, títulos y autores, así como sus respectivos datos (biográficos), formatos, número de páginas, clase de terminados, fecha de edición, etc. es decir toda la información referente a las publicaciones presentadas.

Catálogos de Venta por Correo

En algunos catálogos no importa que tan atractivo e impactante esté diseñado, su poder de venta, es reforzado enviando una buena forma de carta junto con el, debido a que una carta tiene un estímulo especial por si misma, y que puede emplearse no solo para dar mejor dirección al esfuerzo de venta, sino también para enfatizar las características principales del producto.

En la mayoría de los catálogos de venta por correo se debe tomar en cuenta, principalmente el mecanismo de persuasión: las reacciones del receptor y el paso cuando se decide a comprar o en forma contraria desmotivar a la compra.

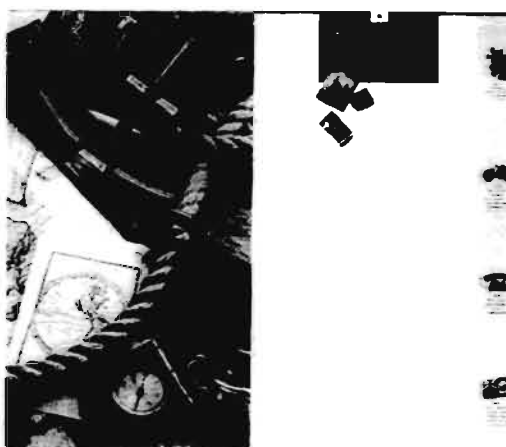
Este tipo de catálogo, son un escaparate a domicilio, o una síntesis miniatura del surtidor de un gran almacén, fábrica, etc. representando las imágenes reales de todos los artículos disponibles a la compra.

El éxito de un catálogo de venta por correo consiste en diseñar para vender a distancia, las primeras imágenes y colores que aparecen son el enlace entre la sensación y la percepción (integrando mensajes convincentes) esto será posible mientras más exitante y atractiva sea la presentación visual de contenido.

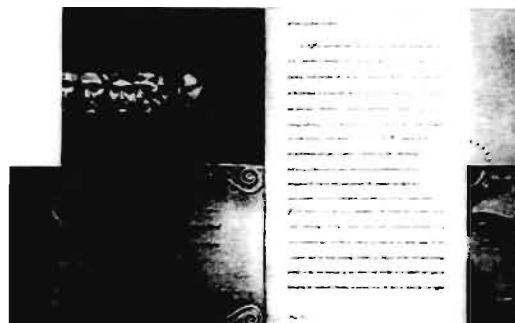

Catálogo de colecciones públicas o privadas: Este tipo catálogos se caracteriza por sus diseños agradables y toque conservador de acuerdo a su finalidad, dando a conocer al público

interesado, diversos objetos tales como, colecciones de obras de arte (pintura, escultura, etc.), libros, sellos y monedas, así como artesanías o piezas únicas que se encuentran en los museos, entre otras.

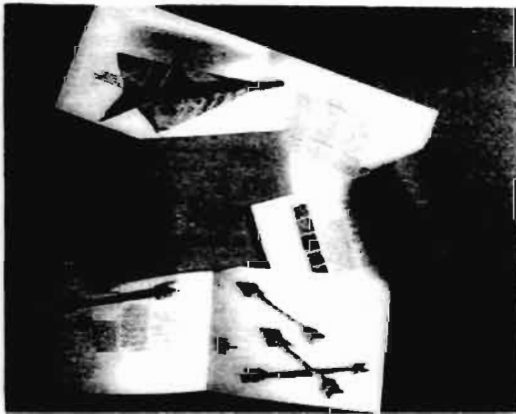
Hace solo algún tiempo que los diseñadores han ideado diferentes opciones para exhibir productos, desarrollando en los últimos 20 años nuevos catálogos que no se conciben igual que antes. Ahora presentan artículos o productos de acuerdo a sus entornos, así como notables diferencias en cuanto a información gráfica y textual, creando cada vez más similitud, entre la variedad de estilos publicitarios y editoriales.

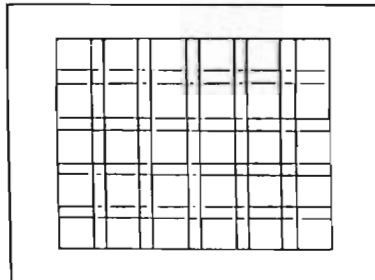
Diseño de Catálogos

El proceso de diseño es muy parecido a la realización de cualquier publicación, sin embargo cada tipo de catálogo presenta ciertas variantes que requiere de modificaciones de acuerdo a su finalidad y función específica.

Análisis de Información

Para diseñar adecuadamente un catálogo, es necesario conocer el material a utilizar y el tipo de catálogo que se va a realizar. Una vez obtenida toda la información, imágenes, público al que se dirige, etc. Se traza una retícula o estructura que facilitará la distribución equilibrada del material textual y gráfico, para ello, la retícula más conveniente debe ser flexible, con opción a una libre manipulación de elementos que originen agradables composiciones mismas que acen-túen el interés del observador.

Elementos de Catálogo

Las imágenes deben de tener determinados tamaños y ser colocadas según el objetivo del catálogo es decir, en algunas ocasiones será más importante la imagen que la información o viceversa. En el diseño de catálogos los elementos que pueden emplearse son principalmente fotografías, además de otros elementos visuales como ilustraciones, gráficos, grabados, etc. mismos que pueden ser enfatizados con colores agradables y contrastantes a la vista del lector observador.

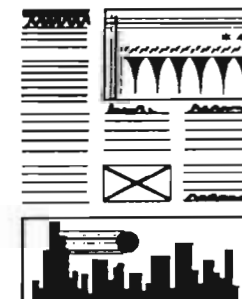
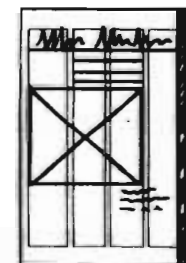
Tipografía

En lo que se refiere a la tipografía, ésta se determina de acuerdo al estilo y a la retícula empleada, ya que el uso de columnas anchas, requiere tipografía de mayor puntaje y columnas angostas reducirá su medida.

Los títulos y subtítulos deben llamar la atención más que la demás información textual; por mínima que esta sea, debido a que servirán como referencia al observador del tema o sección que contenga el catálogo y a la distancia que sea leído.

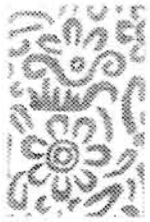
Para enfatizar los elementos anteriores, es posible emplear colores contrastantes o tipografía mayor y diferente a la del texto restante. Un diseño agradable y funcional, requiere del uso y distribución adecuado de todos los elementos que conforman el contenido, tomando en cuenta no solo la composición visual del conjunto, sino una secuencia ordenada, que facilite la lectura y el entendimiento del material mostrando así como sus especificaciones referentes al mismo.

Otros aspectos

Otros aspectos que también se han considerado importantes son, el empleo de un índice y contenido, que sirve como referencia al lector, así como hojas foliadas, que permiten localizar fácilmente la información textual o gráfica que contiene el catálogo, en cuanto a imágenes, presenta pies de figura, que son dispositivos publicitarios a la vez que describen los productos y se codifican respecto a las imágenes a través de un sencillo código de letras.

Algunas veces emplean formatos fuera de lo común, como grandes despegables, causando impacto en función del tamaño, y logrando determinada actitud en el lector.

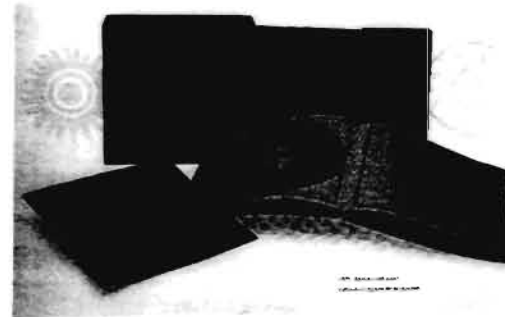
La Portada

La portada de un catálogo puede ser determinante en la actitud que tome el público al que se dirige, de ésta depende la mayoría de las veces si el lector continuará leyendo y observando, para después motivar a la compra o todo lo contrario.

El diseño de la portada es la carta de presentación de un catálogo, éste debe ser impactante y agradable, con una distribución armoniosa de sus elementos, así como tipografía legible y títulos que sobresalgan, etc. Algunas veces estas presentan un logotipo que debe destacar de entre los demás elementos, con la finalidad de establecer la identidad del catálogo.

Debido a que la cubierta o portada es muy importante para la obtención de resultados exitosos, se considera seleccionar el material adecuado para su realización, siendo un papel lo suficientemente resistente para pasar por el

correo sin dañarse, o soportar los deterioros del uso y hojear constante, proceso por el que normalmente pasa un catálogo.

Algunos de los principales materiales y acabados con los que se realizan los catálogos son:

- Papel mate
- Papel satinado
- Papel reciclado
- Papel kraf
- Cartulinas variadas
- Y otros con gramajes de 182 g/m²
375 g/m² 280 g/m²

Acabados:

- estampados con hojas metálicas
- Grabados
- Engargolado
- Hig-Tech
- Troquelados

*Todas las portadas pasan por un proceso barnizado, que puede ser seco o nacarado.

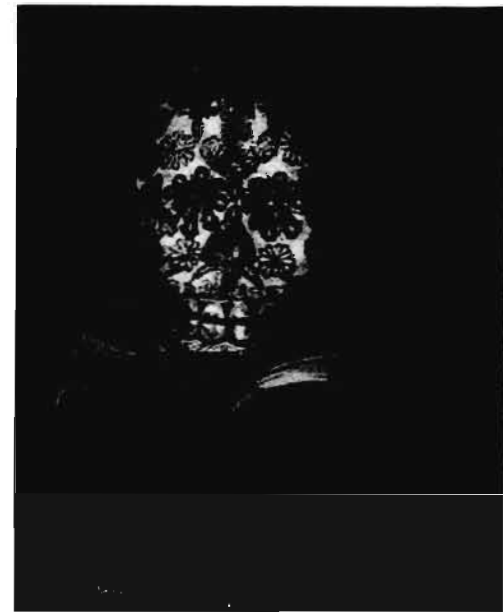
La encuadernación de hojas sueltas por medios mecánicos, es de uso actual y abarca además de cuadernos escolares y otras publicaciones, esmerados catálogos y listas de precios.

Otras publicaciones

Los libros, normalmente tienen más de 49 páginas y se distinguen por ser encuadernados con cubiertas permanentes. Los libros por lo general manejan temas científicos o literarios u otros y el empleo de fotografías e ilustraciones similares es menor que en revistas, folletos y otros impresos, los libros presentan diseños más estáticos y formales, además de que son publicaciones que la mayor parte de su contenido es texto, que muchas de las veces refleja monotonía.

Existen diversos tipos de libros los cuales tienen una característica principal; se trata de textos extensos que a veces se complementan con imágenes (foto-

grafías, dibujos, gráficos, etc.) y el contenido de estas publicaciones siempre tratan de un tema específico.

Algunos tipos de libros son:

- Libros de bolsillo: Por lo general son de tamaño pequeño, para que éste sea de uso más práctico.
- Libros Infantiles: Que presentan imágenes grandes y a todo color, así como textos muy legibles.
- Libros de cocina: Provistos siempre de ilustraciones o fotografías a color, pueden tener diferentes presentaciones, desde prácticos e impermeabilizados, que se utilizan en la mesa de la cocina, hasta tomos encuadernados con esmero, que a veces se presentan en lujosas cajitas.
- Libros técnicos: Suelen ser ilustrados y tratan sobre una materia específica, complementada con esquemas cuadros, fórmulas y notas.

Además de los anteriores, existe una gran variedad de libros que complementan y enriquecen aún más la interesante producción editorial.

Las revistas son publicaciones periódicas, que pueden presentar en su contenido, la más variada cantidad de

artículos de todo tipo, los cuales pueden no tener relación entre ellos mismos, generalmente las revistas son de tipo casual e informal. (con algunas excepciones).

Una de sus características principales es la de informar y dar a conocer temas específicos, por medio de fotografías y otros elementos gráficos que por sus formas de distribución, tipografías y colores, logran cierta originalidad al estilo de cada revista.

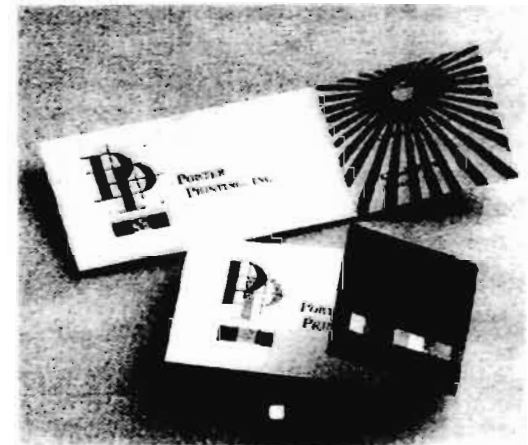
Las portadas presentan títulos atractivos y fotografías a todo color, logrando captar la atención por su diseño rico en contrastes, colorido y dinamismo, aspectos muy característicos de una revista.

Los folletos, son considerados como medios publicitarios, que tienen como finalidad vender indirectamente promocionar lugares como hoteles, clubes. Su contenido textual muchas veces es reducido y existen diferentes tipos de imágenes.

La portada puede ser una combinación del estilo de portada de una revista y un anuncio punto de venta, de tal forma que esta debe llevar la suficiente información específica para que incite a seguir leyendo.

DISEÑO EDITORIAL

El Diseño Editorial es definido como el diseño pensado a conciencia de acuerdo a una composición, con una ubicación de espacios predestinados y armonía en cuanto a imágenes y tipografía, declarando ideas pública y abiertamente para hacerlas de conocimiento general.

Dentro del diseño editorial es necesario tomar en cuenta ciertos auxiliares básicos para estructurar y ordenar adecuadamente, los diferentes elementos visuales como parte de un diseño específico, situando cada uno de sus elementos como gráficos, tipografía, imágenes fotografías, espacios en blanco etc. tanto en la composición de una página, como su relación entre sí dentro de una publicación.

Reticulas

Dentro del diseño editorial, las retículas son de gran ayuda para la

creación de composiciones exactas y consistentes, éstas incluyen características comunes para todos los formatos repetitivos, como páginas de prensa, folletos, circulares, etc.

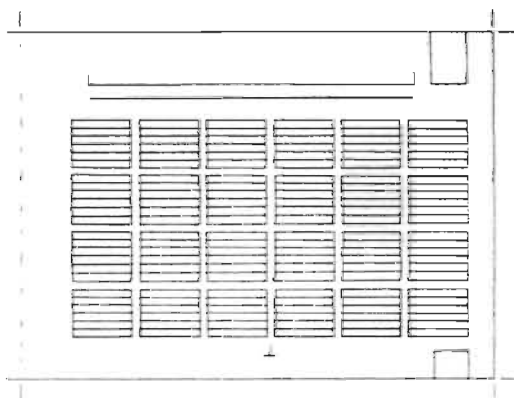
Para elegir una retícula adecuada y

obtener óptimos resultados, es necesario conocer exactamente la cantidad de texto que se va a ocupar, así como gráficos, imágenes, títulos y en especial que publicación se va a realizar (revista, libro, catálogo, folleto, etc.)

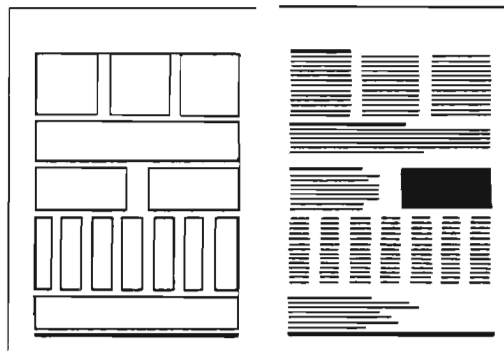
Una retícula está formada por líneas verticales y horizontales principalmente, no obstante, también se pueden utilizar líneas oblicuas, para su elaboración.

Las líneas verticales, sirven para delimitar márgenes, columnas de texto y espacios que las separan.

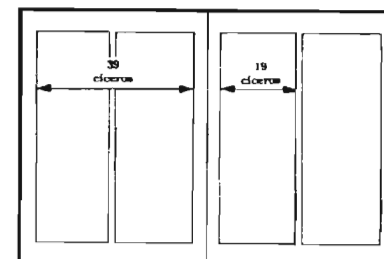
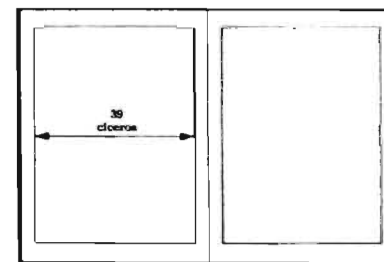
Las líneas horizontales, determinan la cabeza y el pie del margen, así como la colocación de títulos y subtítulos.

Los cuadros y rectángulos resultantes de las retículas, se conocen como campos reticulares y pueden tener o no las mismas dimensiones. Estos campos permiten ordenar los elementos de la composición además dan uniformidad a la presentación de la información visual.

Considerar estos aspectos básicos, permiten el uso adecuado de una retícula, haciendo posible una distribución armoniosa de nuestro material, lo que provoca composiciones más legibles y agradables.

Cuando se utiliza una columna para texto e imágenes, hay pocas posibilidades de lograr diversidad en las composiciones, si se usan dos columnas, existen más opciones, ya que las columnas se pueden subdividir y originar cuatro columnas.

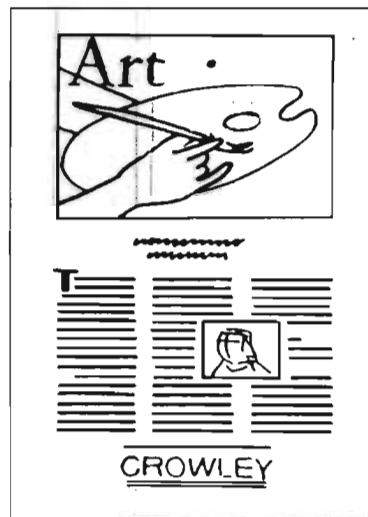
Las retículas de dos y cuatro columnas se pueden emplear para publicaciones de gran elegancia, aunque también hacen posible la creación de composiciones más informales.

Los gráficos, dibujos ilustraciones, etc. se manejan y emplean dentro de uno o varios campos reticulares, mismos

que hacen posible la realización de las más variadas composiciones y diseños editoriales.

Al diseñar retículas de tres columnas, por lo general son empleadas para revistas, folletos y otros materiales publicitarios. Las retículas de tres columnas, también pueden subdividir sus columnas, logrando mayor versatilidad para crear interesantes y agradables composiciones.

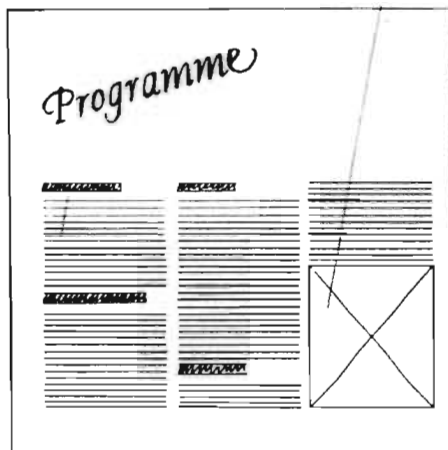
Después de realizar los ajustes necesarios, podemos concluir que el uso adecuado de la retícula, nos permitirá distribuir en un mejor lugar la información gráfica y textual, provocando un buen ritmo de lectura, ya que todos los elementos estarán ubicados en orden y en función a la importancia temática de la publicación.

Ancho de columna

Para determinar el ancho de columna, existen varios factores que es necesario tomar en cuenta:

Una vez elegido el formato de la publicación, se requiere conocer la cantidad de texto a distribuir, ya que este depende del número de páginas disponibles para la cantidad de columnas que se ocuparán. El tamaño de la tipografía está muy relacionada con el ancho de columna, debido a que si el tamaño del tipo es muy grande, la columna deberá de serlo también y viceversa, creando mayor legibilidad del texto.

Interlineado

El interlineado es el espacio en blanco que existe entre una línea y otra, éste se mide en puntos tipográficos, y va desde la base de una línea, hasta la base de la siguiente.

Cuando se trata de textos corridos existen dos tipos de interlineado; primario que es el espacio entre líneas y secundario que es entre párrafos.

La magnitud del interlineado se determina de acuerdo al número de líneas que caben en la página. En un interlineado amplio cabrán menos líneas y será más difícil su lectura ya que las líneas aparecen como elementos separados y no como parte de la composición en general, en un interlineado pequeño las líneas estarán muy juntas siendo un tanto confusas, perdiendo claridad y produciendo sensaciones de pesadez en general al lector.

En cuanto a los espacios entre párrafos, estos se pueden distinguir fácilmente, dejando una línea vacía, iniciando la primer línea del párrafo con una capitular o versalita, o también por medio de una sangría.

Para decidir el interlineado es muy importante el aspecto estético, una página con interlineado correcto será de mayor agrado visual, invitándonos también a su lectura.

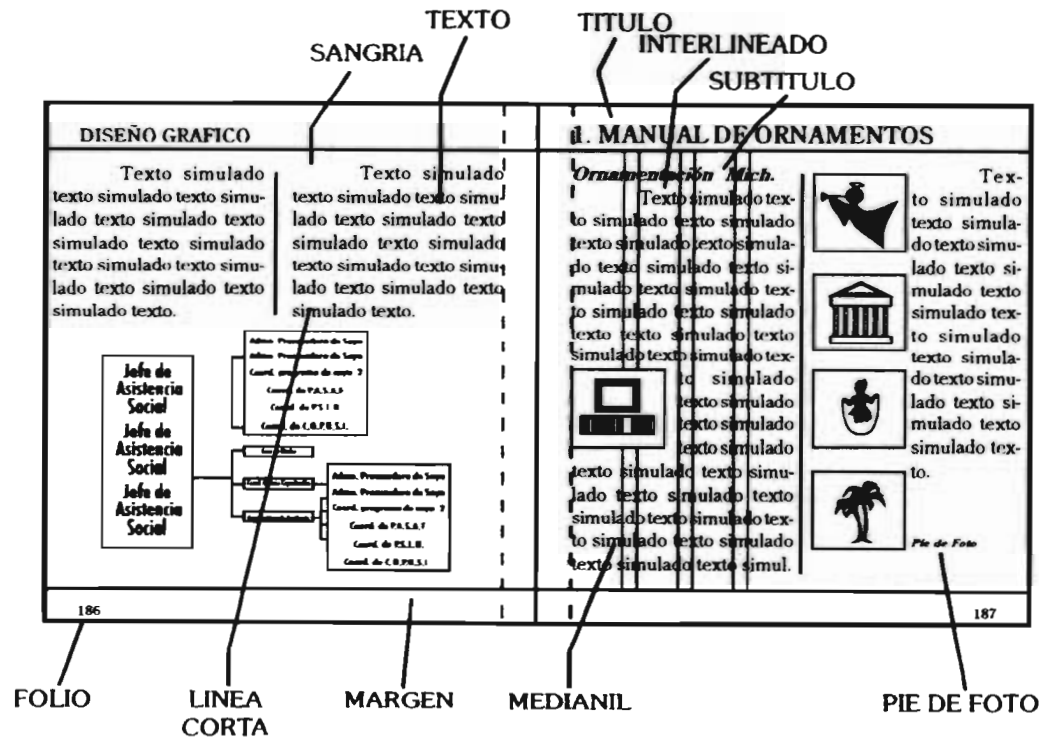
Dentro del diseño editorial, existen una serie de conceptos que apoyados en

la composición conformarán además de páginas legibles, productos estéticos y funcionales, estos conceptos no solo se refieren a la parte estética sino también a la técnica.

ANATOMIA DE UNA DOBLE PAGINA

Título: La tipografía de titulares requiere atraer la atención del lector, para esto, los tipos que se recomiendan son los que conocemos de palo seco por su legibilidad y elegancia, otra forma para resaltar un texto puede ser mediante el uso de tipos que no tengan gran relación con el resto del texto como itálicas, solo mayúsculas o subrayado.

-Subtítulo: Actúa como introducción a nuevas secciones y también la tipografía empleada, requiere de cierta diferencia con respecto al resto del texto.

-Sangría: Primer renglón de una columna de texto y se emplea comenzando más adentro de las otras líneas.

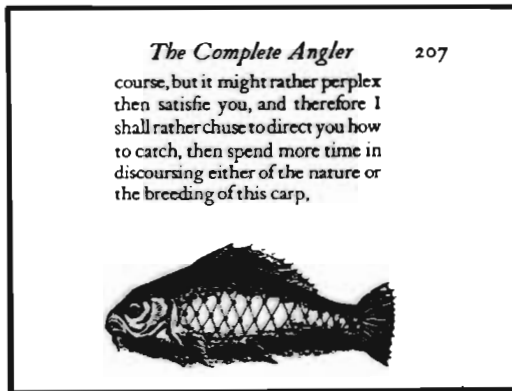
-Filetes: Una línea vertical y horizontal que crea diferenciaciones visuales.

-Medianil: Dentro de los márgenes está el medianil que es el margen interior que existe entre las subdivisiones de cada columna y entre una doble página abierta.

-Folio: Es el número que se ubica en una página, con la función de elemento referencial, este puede ubicarse en cualquier parte del material impreso. (arriba, abajo, al centro, etc)

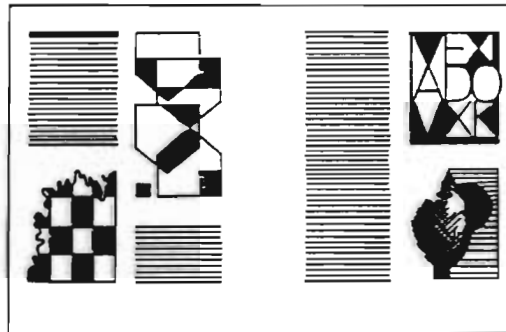

-Margen: es la zona en blanco que rodea el material impreso, y es preferente dejar márgenes más grandes de la medida requerida, ya que el corte de las páginas (refile) algunas veces abarca hasta 5 mm., además si existe una relación equilibrada entre los blancos,

líneas de corte, lomo, etc. se obtiene como resultado una sensación agradable.

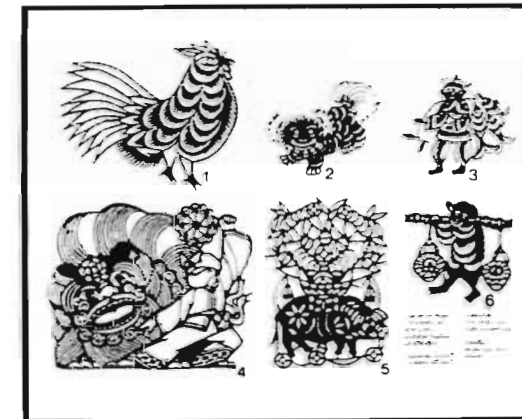
-Pie de figura o foto: Pequeñas líneas que hacen alusión a la foto, gráfico imagen, su tipografía es diferente a la del texto general y puede ser itálica, negrita, condensada o con más pequeño puntaje.

-Marcas de corte: Marcas y líneas de guía, que indican el lugar de corte de la página impresa.

-Línea corta: Es la última línea de un párrafo y generalmente termina antes de alcanzar la anchura de la columna.

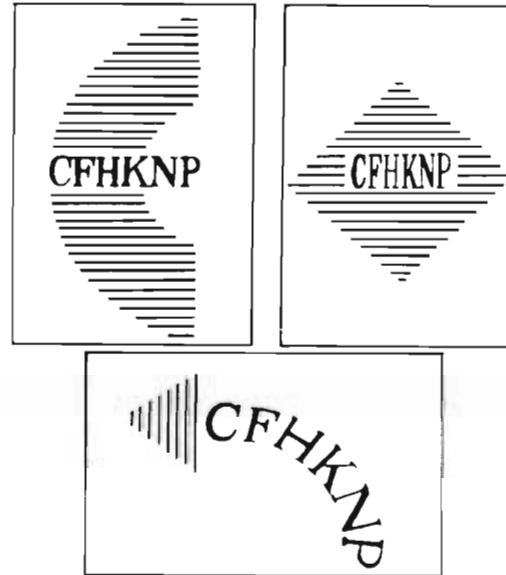
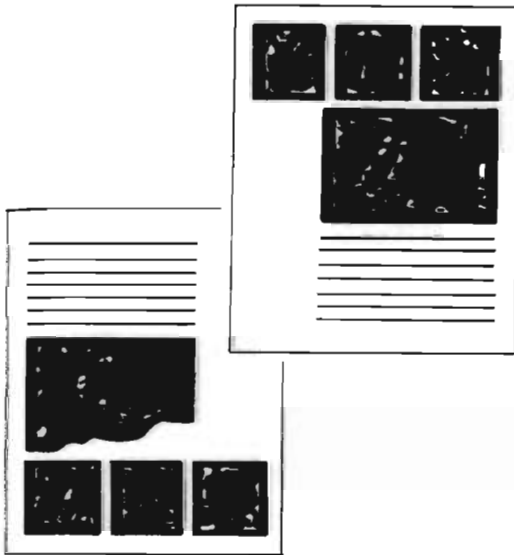
-Numeración de imágenes: Esta se realiza para identificar con mayor rapidez la información referente a la imagen numerada, así como para llevar un orden en la página

Diseño y Composición

Al realizar una composición, se disponen del campo visual, varios signos o elementos de diseño según la idea principal, con la finalidad de obtener un efecto estético y agradable, además de una fácil y cómoda lectura.

Para lograr una buena composición es importante conformar una unidad entre la armonía total y los elementos de contenido y forma. El fin de la composición es la unidad con una organización equilibrada, es decir, conseguir la unidad estética. Crear variedad dentro de la unidad así como equilibrio y ritmo logra resultados satisfactorios.

Títulos, texto e imágenes

Cuando en una composición se incluye algún tipo de imagen, se usan solo dos o tres columnas, que harán posible la manipulación de esos elementos. El entendimiento básico de las múltiples variaciones de diseño, en esta limitada escala, permitirá intentar otras ideas más novedosas.

La dinámica de los elementos (imágenes, gráficos, fotografías, etc.) abren campo para romper las restricciones formales creadas por la tipografía. Las imágenes deben emplearse en una forma flexible y estimulante como se ha logrado hasta ahora, pueden atravesar columnas, saltarse márgenes, sin tomar en cuenta los confines de la composición de la página.

Algunas veces se pueden representar como siluetas, y el texto puede disponerse contorneándolas, formando una figura a su alrededor, también es posible crear composiciones alternativas

con imágenes de distinto tamaño, para descubrir como se relacionan las proporciones de los elementos entre si y dentro de la retícula.

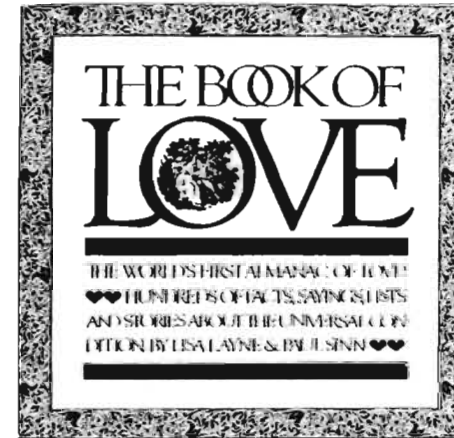
Pueden usarse títulos y subtítulos para contrarrestar el efecto visual de peso, y el texto puede ser un contraste tonal en el diseño.

Las imágenes pueden utilizarse como tonos de blanco y negro o, si es posible emplear el color, para originar

diferentes composiciones visuales y creativas, buscando con términos abstractos, el contraste entre las características de los elementos de diseño.

Reduciendo o ampliando la imagen o imágenes, e incluso confrontando formatos diferentes y distintos tamaños de texto, se consiguen soluciones alternativas de diseño y sin gran dificultad.

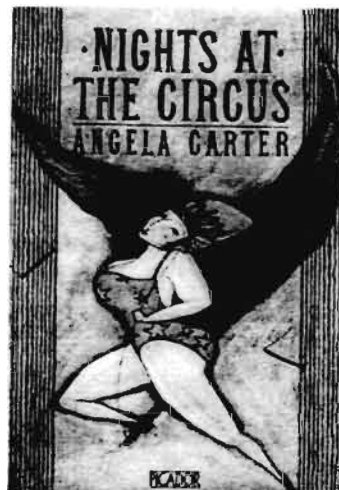

La Portada

La cubierta es la parte de la publicación que primero ve el lector, y por tanto, cumple una función parecida a la del cartel: llamar la atención, tiene que ser suficientemente atractiva como para animar al lector a hojearla más detenidamente. Sin embargo, no es ajena al contenido interior, con el que debe guardar una relación complementaria.

En esta fase es útil hacer una lista de todos los aspectos que hay que tener en cuenta: el contenido, los lectores potenciales, los personajes, etc. y pensar qué partido visual y verbal se puede sacar a cada uno de ellos.

En los bosquejos hay que señalar la posición del texto en relación con las fotografías o ilustraciones.

Calque el texto y las ilustraciones a la medida necesaria para llegar al convencimiento de que una de las soluciones es superior a las demás hasta definir cuál será la portada de la publicación.

La atención no se detiene en la cubierta durante más de 10 segundos, y a veces durante no más de tres; eso es todo el tiempo que hay. Así que en ese

brevíssimo lapso la cubierta tiene que llamar la atención del cliente, mantenerla y sugerirle el contenido del interior.

REPRODUCCION E IMPRESION

El arte de la reproducción gráfica consiste en reproducir textos y/o imágenes en forma adecuada para cumplir una finalidad específica. Las ilustraciones que se entregan al impresor para su reproducción se denominan "originales", estos pueden

ser desde pruebas tipográficas y dibujos hasta fotografías, transparencias y otros materiales.

Los 4 métodos de impresión más comunes y versátiles, son la tipografía, el huecograbado, el offset y la serigrafía. Además existen otros métodos más especializados o con algunas variaciones de los cuatro sistemas anteriores.

Los originales se pueden clasificar en dos tipos principales: de línea y de tono.

Los originales de línea se componen exclusivamente de líneas o plastas, las cuales deben ser sólidas y de la misma densidad.

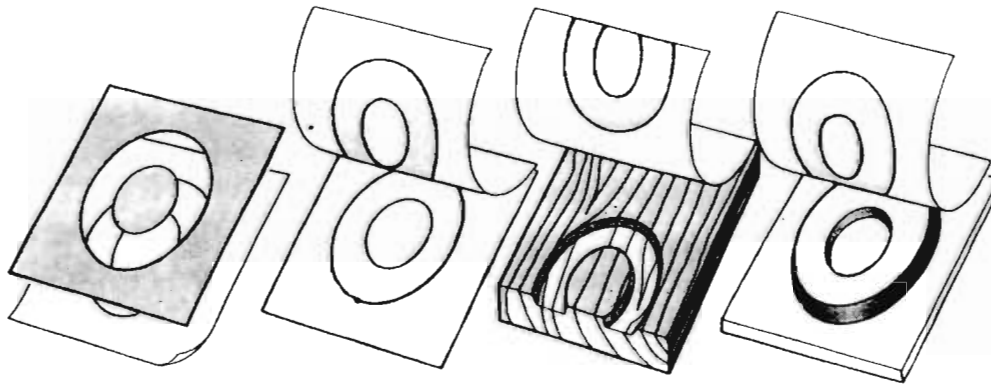
Los originales de tono, contienen diversas gradaciones tonales, es por esto que se debe aplicar una trama especial o retícula, a la imagen, para facilitar la reproducción de semitonos.

Serigrafía

Offset

Huecograbado

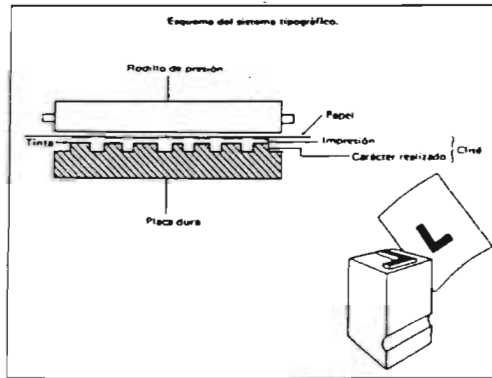
Tipografía

Tipografía

Este método directo y mecánico de impresión, se realiza por medio de superficies realzadas, para imprimir palabras e ilustraciones deben ser en cierta forma "esculpidas" o modeladas en relieve, sobre un material lo suficientemente duro como para evitar su desgaste, a causa de sus aplicaciones constantes y de la presión.

Ventajas y Usos: Una de las ventajas primordiales de la impresión tipográfica es que es el método tradicional de impresión.

La impresión tipográfica ha demostrado su capacidad para producir un trabajo de calidad excelente tanto en blanco y negro como en color.

La impresión tipográfica conserva también una ventaja en la producción de periódicos no ilustrados de tirajes moderados.

La necesidad de hacer grabados tratados con ácido para todas las ilustraciones usadas con la composición en caliente, sigue siendo una desventaja en comparación con el offset, pero en el trabajo de publicación, particularmente, las desventajas asociadas a la composición en caliente están siendo eliminadas constantemente.

Huecograbado

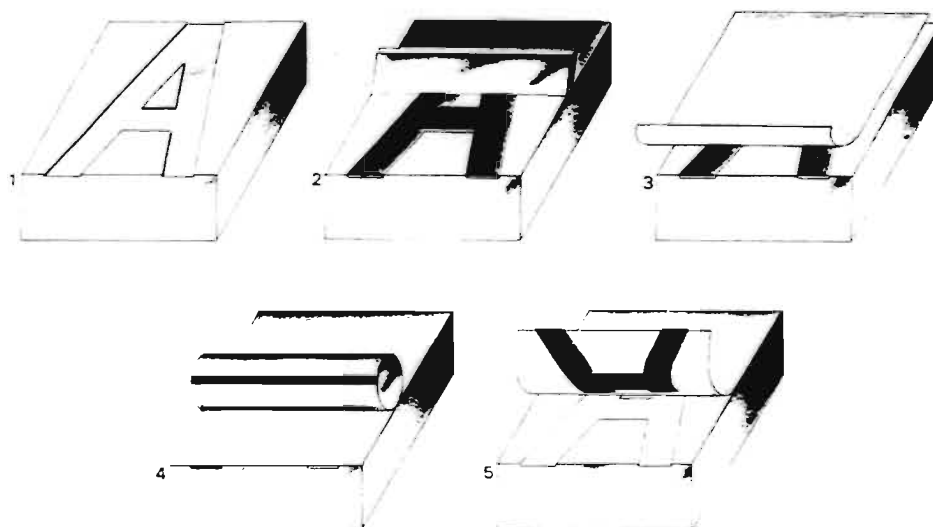
Los términos de huecograbado e intaglio, se emplean para describir un proceso en el que la tinta se transfiere al papel desde pequeñísimos huecos, de diferente profundidad que penetran en la superficie a imprimir. En los huecos mencionados se acumulan diferentes cantidades de tinta y la profundidad varía desde .001 mm, en las zonas más claras y .04 mm, en las sombras más oscuras.

El funcionamiento del proceso de impresión en hueco, comienza cuando

se graba el diseño en la superficie de la plancha, después se aplica tinta con un rodillo y se pasa una hoja de acero flexible, que quita el exceso de tinta de la superficie plana o zona que no se va a imprimir, dejándola en las líneas grabadas del diseño. Se coloca un papel sobre la plancha y se aplica presión mediante un rodillo de goma. éste hace penetrar el papel en las incisiones de la plancha, haciéndole absorber la tinta contenida en ellas, con lo que se transfiere la imagen, finalmente se retira la hoja impresa.

Ventajas y Usos: Las secciones ilustradas del periódico dominical, los catálogos de envío por correo, las revistas, las reproducciones de pinturas y una gran variedad de envases y envolturas se encuentran entre los elementos impresos mediante el proceso de roto grabado.

La reproducción de fotografías y pinturas con una alta fidelidad (tanto en uno como en varios colores) es la principal ventaja del proceso.

Las fotografías se reproducen con una calidad especial que de otra forma no podría lograrse.

El rotograbado es la mejor elección para reproducciones de fotografías de alta calidad en grandes tirajes (mínimo 100 000): las ventajas se proporcionan más cuando los tirajes alcanzan el millón de ejemplares. El alto costo de recubrir con placas y grabar los cilindros hace que los tirajes cortos sean incosteables y

la falta de nitidez en la reproducción de la tipografía originada por el pretramado de los cilindros, reduce su efectividad cuando sólo se usa para reproducir textos.

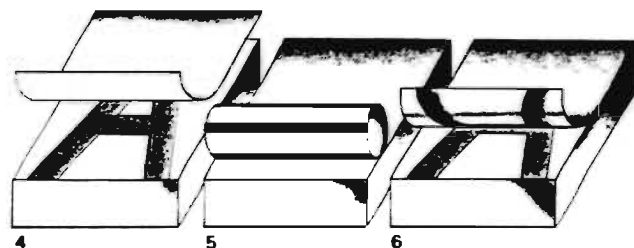
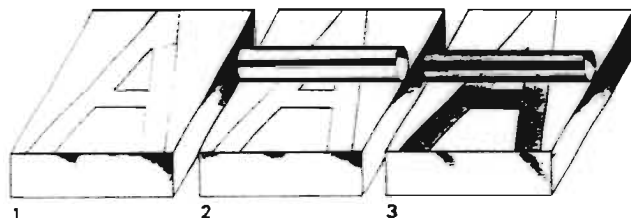
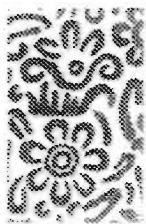
El Offset

La litografía offset, es el proceso planográfico, basado en la repulsión mutua entre el agua y la grasa.

El offset es un proceso químico que imprime imágenes en el papel con base en el fenómeno de que grasa y agua no se mezclan. Una placa plana, normalmente de aluminio, es fotográficamente expuesta y tratada de forma que la zona de la imagen recibe tinta grasosa y la zona sin imágenes recibe agua y repele la tinta.

El Offset es el método más común de producir periódicos, revistas, libros ilustrados y diversos folletos de todos tipos.

Ventajas y Usos: El Offset es actualmente un sistema básico de impresión, porque tiene algunas ventajas características sobre sus tradicionales competidores. Estas ventajas incluyen:

1. Calidad en tirajes cortos (menos de 1000) en piezas que incluyen fotografía e ilustraciones.

2. Cualquier número de ejemplares si se requiere de la reproducción de muchas fotografías sobre papel áspero o corriente y se desea una reproducción de buena calidad.

3. Cualquier pieza de impresión compuesta principalmente por dibujos como gráficas, diagramas y caricaturas.

4. Cualquier impresión cuyo tiraje vaya de mediano a grande y requiera de buena reproducción fotográfica y del tamaño y velocidad de las prensas rotativas alimentadas por rollos de papel.

Serigrafía

Es la impresión por medio de plantillas, para obtener modelos repetidos, es probablemente el método de duplicación más antiguo empleado por la humanidad.

Existen varias formas de crear plantillas y fotoplantillas, en el sistema de serigrafía.

El más sencillo emplea plantillas realizadas a mano, mismas que se pueden recortar directamente de bocetos a lápiz, existen también otras, de materiales laminados recortables con diversas variedades de películas adherentes, en donde hay muchas de las cuales son de uso corriente.

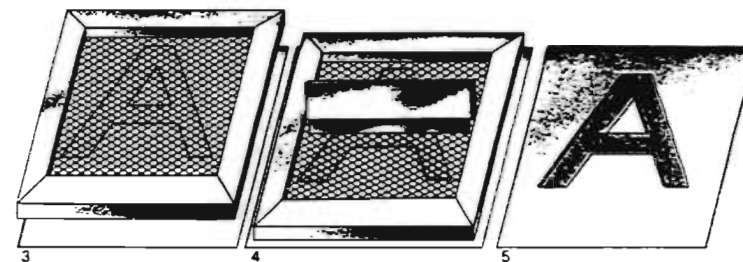
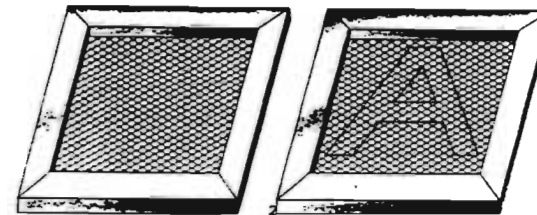
El diseño que se va a imprimir, se recorta a mano o se prepara fotográficamente. Se añade tinta especial al bastidor y se distribuye con fuerza a través de la trama.

La tinta que penetra por las zonas que deja libres la plantilla, forma la imagen o tipografía impresa.

Aunque pueden reproducirse medios tonos mediante la serigrafía, los otros procesos ofrecen resultados mucho mejores. Una de las ventajas básicas de la serigrafía es que pueden aplicarse gruesas capas opacas de tinta. Sin embargo, genera una desventaja pues el secado es difícil.

Los carteles, exhibidores y reproducciones de obras de arte son tal vez los usos más conocidos del proceso con serigrafía, pero éste es de utilidad para muchos otros propósitos.

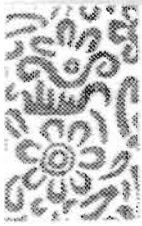
Cualquier superficie de cualquier grosor puede quedar impresa mediante

este proceso: botellas, calcomanías, tableros de maquinaria, papel tapiz y telas vidrio, metal, plástico, tela, etc.

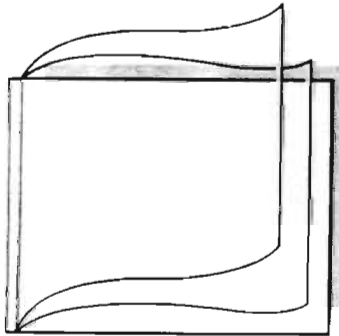
Existen varios tipos de prensas para serigrafía, pero una gran proporción de trabajo se realizan a mano, presentando un alto nivel de calidad.

PAPEL Y FORMATOS

En la comunicación gráfica, el papel es considerado de gran importancia, ya que su uso abarca una amplia variedad de productos editoriales.

Cuando un diseñador gráfico llevará a cabo su proyecto, deberá conocer el papel por dos razones principales: primero por la extensa gama de pesos, tamaños y acabados que hay, además una buena elección del papel de acuerdo

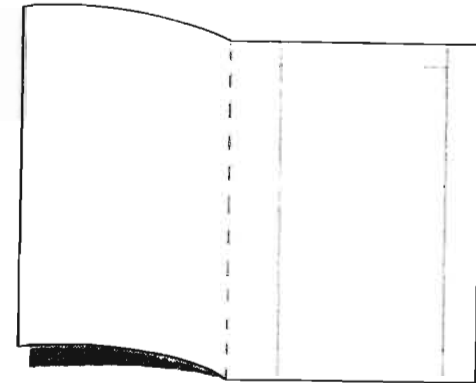
al proceso de impresión que se usará para la producción del diseño, ya que es un elemento importante en el costo final de impresión.

La elección del papel se basa tanto en la función del producto editorial como su uso, pero en algunos casos el tipo de imágenes originales a reproducir, determinará el tipo de papel.

El papel se clasifica según diferentes aspectos, tales como peso, tamaño, grano y uso, en los que encontramos algunos como:

-Papeles de pasta mecánicas: Formados por una pulpa química que da fortaleza y diferentes acabados. Utilizado para revistas baratas, folletos, etc.

-Papeles de pasta química: Procesados químicamente, originan un papel blanco fuerte, que se utiliza para escribir, agendas de bancos, papeles de oficina y de vía aérea.

-Papeles Kraft: Papel rígido y pesado que se produce para cubiertas de revistas, libros y catálogos.

-Papel verjurado: Papel sin recubrimiento, similar al hecho a mano, excelente para ilustraciones de tipo pluma.

-Papel prensa: Papel terminado a máquina, producido en una amplia gama de calidades y pesos. Se utiliza para periódicos, revistas baratas, ediciones en rústica, etc.

-Papel offset: Son empleados no solo para libros, sino para otras publicaciones (excepto periódicos y revistas baratas).

-Papel pluma: Fuertes, aprestados, de superficie áspera con una gran variedad de usos.

-Acabado a máquina: De superficie suave adecuado para libros de texto y voluminosos.

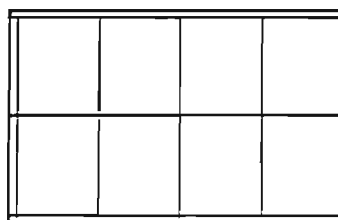
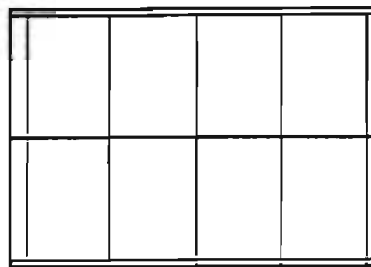
-Offset mate: Suave, acabado mate, ideal para revistas y libros de calidad.

-Papel japon: Papel sin recubrimiento, suave con acabado mate.

-Satinado: Papel de gran brillo, utilizado para envases de prestigio, cubiertas para informes o presentaciones empresariales.

Actualmente se han normatizado los tamaños de hojas o pliegos extendidos de papel, a cada uno de ellos, co-

rresponden múltiplos de formatos que mantienen una proporción y que colaboran a un menor desperdicio de papel.

A. Pliego
57 x 87 cm.
(formatos carta)
B. Pliego
70 x 95 cm.
(formatos oficio)

Las medidas de 57 x 87 cm; múltiplos de tamaño carta en los que podemos encontrar:

- Formato media carta
- Formato una carta
- Formato doble carta
- Formato cuatro cartas

Hojas de 70 x 95 cm; múltiplos de tamaño oficio:

- Formato medio oficio
- Formato un oficio
- Formato doble oficio
- Formato cuatro oficios

Estos dos tamaños de hojas son los más comunes en la producción editorial, ya que permiten realizar los proyectos de una manera rápida y sencilla.

Algunos ejemplos en los que se emplean pliegos normatizados son:

-Dípticos	-Libros
-Trípticos	-Folletos
-Cuadrípticos	-Folletines
-Revistas	-Catálogos
-Hojas membretadas y papelerías	

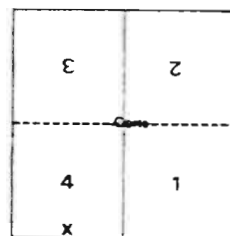

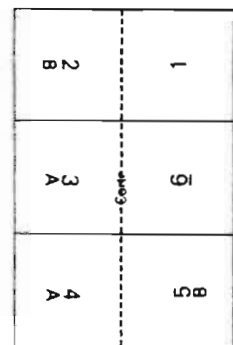
Imposición y doblado

Cuando se producen folletos, revistas, catálogos, libros u otras publicaciones de este tipo, los impresores comúnmente imprimen varias páginas en una sola hoja de papel, todas las páginas que serán impresas en lado de la hoja, deben ser colocados de tal forma que cuando ambos lados de la hoja hayan sido impresos, ésta podrá ser doblada y encuadernada con las páginas en la secuencia correcta. Esta disposición o arreglo de páginas las llamamos imposición.

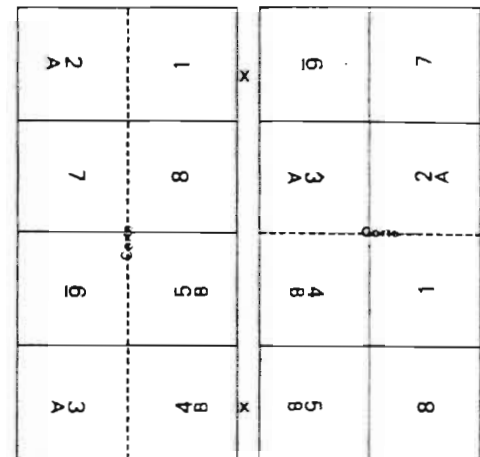
Cuando las hojas impresas salen de la prensa, el trabajo de impresión ha terminado, y el trabajo restante pertenece a los especialistas en encuadernación y acabado.

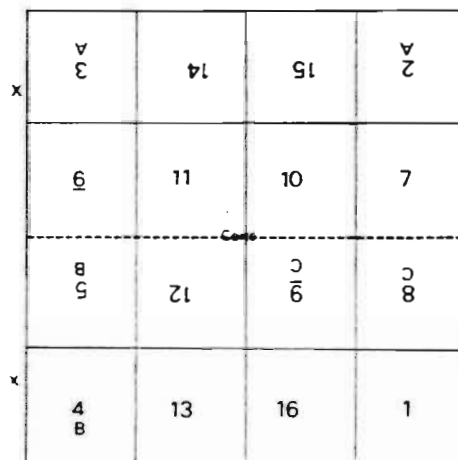
Pliego de cuatro paginas

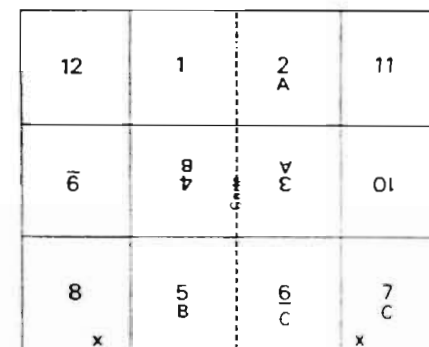
Pliego de seis paginas

Pliego de ocho paginas

Forma de dieciseis paginas

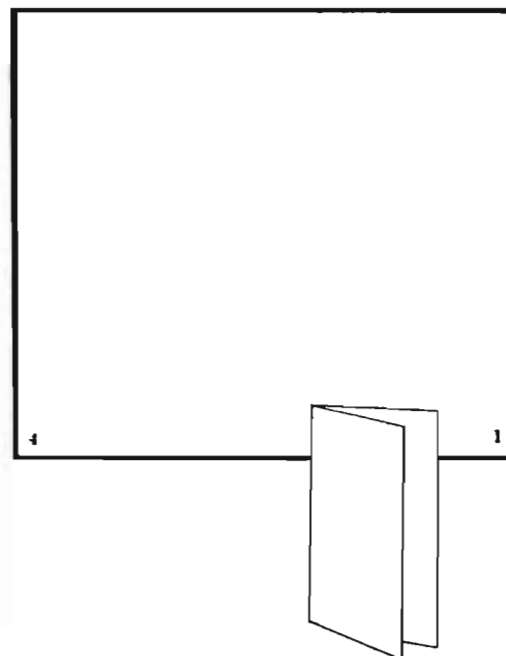
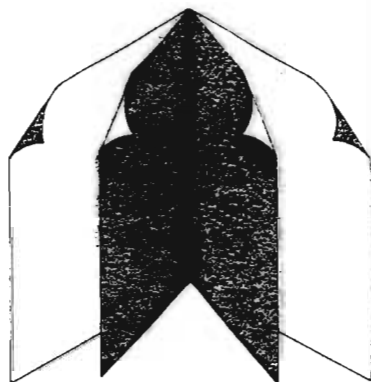
Forma de doce paginas

Cada hoja impresa y doblada recibe el nombre de signatura y forma parte de una o más secciones de la publicación.

La más simple de las signaturas puede ser de dos páginas es decir una hoja impresa por ambos lados, pero las signaturas más comunes son desde cuatro hasta 64 páginas, en múltiplos de cuatro, para folletos, catálogos libros y revistas las comunes son de 8, 16, 32 o 64 páginas.

Encuadernación y Acabados

Existen diferentes procesos de encuadernación, desde las simples grapas de alambre hasta otras encuadernaciones más elaboradas como de caja.

Para elegir el tipo de encuadernación, es necesario tomar en cuenta varios factores como la calidad, la cantidad y el estilo requeridos, así como el presupuesto que se dispone, otro aspecto importante, es el uso que se le va a dar al lector del documento.

Tipos de Encuadernación

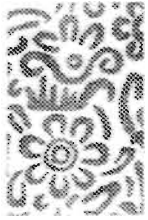
Sujeción con un lomo de pinza de plástico deslizable.

- Barato y de moda
- Permite la clasificación por colores.
- No permanente.
- Se pueden añadir más páginas.
- Los documentos no se pueden abrir del todo.
- Inadecuada para más de 10 o 15 hojas.

Grapado lateral

- Grapado de delante a atrás.
- El documento no se puede abrir del todo.
- Inadecuado para más de 20 páginas.

Encuadernación cocida

- Es de máxima calidad.
- No es técnica de oficina.
- Es permanente.
- Permite libertad en la elección de cubiertas de papel, cartón o tela.
- Se adapta a documentos de cualquier tamaño.
- Amplia variedad de acabados de cubiertas de cartón o tela disponibles.
- No es muy económica.
- Es adecuada para tiradas muy grandes.
- Tiene el lomo tradicional, para ubicar título u otra información referente al tema.

Encuadernación de anillas

- Adecuado para tiradas cortas.
- Se pueden añadir más páginas.
- Ideal para documentos que requieren una puesta al día.
- Material barato y accesible, de proceso rápido.
- Las cubiertas tienen lomos para identificar en la estantería.
- Amplia gama de cubiertas de anillas disponibles de venta habitual.

Encuadernación espiral

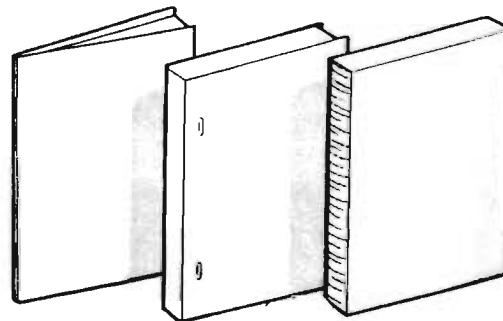
- El utillaje de encuadernar es caro y permanente.
- Los documentos se pueden abrir del todo.
- Sin límite para el número de hojas.
- De moda
- Sin lomo para colocar indicaciones.

Encuadernación de canutillo

- requiere de una máquina especial.
- Permanente.
- Es inadecuada para menos de 5 hojas.
- Rápida para 10 a 20 hojas.
- Adecuada para grandes y pequeñas tiradas.
- Se puede adaptar hasta 200 hojas.
- Permite la clasificación por colores.
- Se puede etiquetar el lomo.

Encuadernación perfecta

- Emplea cola flexible para fijar las páginas al lomo.
- No es técnica de oficina.
- Es adecuado solo para grandes tiradas.
- Los documentos no se pueden abrir del todo.
- Profesional y permanente.
- Adecuada para cubiertas de papel o blandas.
- Tiene el lomo tradicional para título, etc.

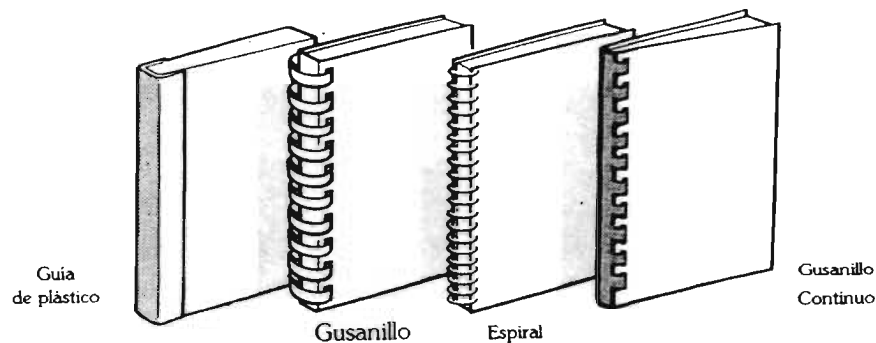

Grapado
por el lomo

Grapado
por el lado

Cosido

Terminados especiales

En muchos casos son empleadas las técnicas de terminado especial, para aumentar la utilidad de la pieza impresa, o simplemente para mejorar su aspecto visual.

Las técnicas más comúnmente usadas son:

-Troquelado: Piezas impresas recortadas de una sola vez en formas especiales, como diversas hojas de papel o cartulina, acción realizada mediante el uso de troqueles, o con placas de acero.

-Engomado: Etiquetas y otros adhesivos pueden pegarse antes o después de la impresión. Las máquinas pueden aplicar adhesivo en franjas de cualquier número y en cualquier dirección.

-Foliadoras: La foliación consiste en numerar consecutivamente o repetir letras o números.

-Grafados: Puede agregársele cualquier textura al papel, después de la impresión haciéndola pasar por rodillo grabados con el diseño deseado.

-Estampado: Iniciales, sellos, medallones y otros diseños pueden ser puestos en sobrerrelieve en papel u otro material, el estampado puede ser ciego (sin color) o impreso.

-Estriado: La perforación tiene como finalidad facilitar el recorte o servirle de auxiliar en el doblado del material impreso.

-Perforados: Se realizan con una filosa placa, ligeramente más alta que la tipografía o un volante de perforación que se adhiere al cilindro, si la técnica se hace en una prensa de cilindro. El objeto de la perforación es simplemente facilitar el recorte (hojas desprendibles, boletos, etc.)

CONCLUSIONES

Después de investigar y conocer todo el proceso que realiza un artesano en Michoacán, empleando en su vida cotidiana diferentes herramientas, técnicas y materiales. Se ha podido concluir que son de inigualable belleza todas sus creaciones, mismas en las que ha plasmado gran parte de su espíritu creativo así como toda una vida llena de costumbres y tradiciones.

En las artesanías más representativas del Estado encontramos todos los objetos elaborados en madera, así como las diferentes piezas y recipientes de barro, están también los textiles y las creaciones elaboradas de cobre y otros metales.

Dentro de estas artesanías, así como hay grandes diferencias en cuanto a técnicas y materiales existe cierta similitud en lo que se refiere a su ornamentación y gráficos decorativos, en donde encontramos como temas principales y de mayor uso, los florales básicamente, también están el empleo de otros elementos naturales, tal es el caso de exuberantes follajes y animales variados.

Otra característica muy peculiar, son las grecas y motivos prehispánicos que han logrado permanecer durante largo tiempo, y aún en la actualidad, se siguen empleando en una buena parte de las piezas artesanales que se elaboran en el Estado.

A través de la publicación que se realizará, será posible mostrar e informar al público interesado la extensa y variada recopilación que se haga de gráficos decorativos de las artesanías michoacanas valorando y dando a conocer aún más la mente creativa del artesano del Estado.

SEGUNDA PARTE

INTRODUCCION

En la actualidad el diseño gráfico; disciplina que se encarga de transmitir mensajes a través de imágenes, ha llegado a ocupar un lugar importante en lo que ha comunicación de masas se refiere.

En la vida cotidiana es frecuente encontramos con una gran variedad de artículos, los cuales presentan en aplicaciones diversas, la intervención del diseño gráfico, desde envolturas y etiquetas hasta publicaciones como libros, revistas, catálogos y folletos entre otros.

Una de las áreas más extensas, en las que un diseñador gráfico participa directamente, es en el diseño editorial, el cual se define como "El diseño pensado a conciencia de acuerdo a una composición, en forma funcional y agradable".

Dentro del diseño editorial, como ya se mencionó, esta la realización de catálogos, publicaciones, que como medio impreso presentan en su contenido una sucesión de imágenes, combinadas con modestísimos textos (descriptivos, explicativos, precios, etc.) con la finalidad de persuadir al receptor.

Después de realizar una previa investigación y un análisis informativo relacionado con las artesanías del Estado de Michoacán, se pasó a la realización concreta de un catálogo titulado "Ornamentación Gráfica de la Artesanía Michoacana ". Este proyecto muestra gráfica y ordenadamente algunos elementos decorativos de dicha artesanía así como algunas aplicaciones contemporáneas que estos gráficos pueden tener, todo esto con la finalidad de proporcionar material de apoyo a diseñadores gráficos, dibujantes y artistas, o a cualquier persona que se interese por el tema.

Y para la óptima realización de este proyecto se considera de gran importancia dar a conocer las diferentes opciones así como medios de que se valió el diseñador gráfico.

PROCESO DE DISEÑO

Este proceso da inicio una vez que se conoce toda la información referente al tema y el objetivo que se pretende alcanzar que en este caso es la realización concreta y diseño editorial de un catálogo que muestre la ornamentación gráfica de la artesanía michoacana.

Primero se recopiló la mayor cantidad de gráficos posibles tomando muestras fotográficas y para seleccionar los gráficos se tomaron en cuenta varios aspectos:

1. Que todos los gráficos fotografiados fueran retomados únicamente de piezas artesanales, realizadas en el estado de Michoacán.
2. Que los gráficos recopilados fueran considerados por el mismo artesano, los de mayor tradición y autenticidad.
3. La existencia de diferentes formas que permitieran mostrar la amplia variedad de gráficos y estilos que existen en la artesanía, y que el Diseñador Gráfico pueda utilizar.

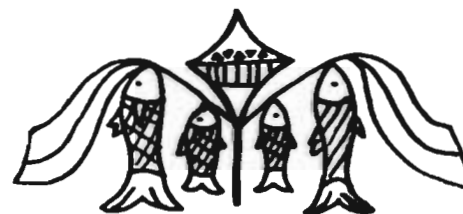
4. Que de todas las imágenes recopiladas, se tuvieran sus datos y justificaciones correspondientes.

Trazo Original de Gráficos

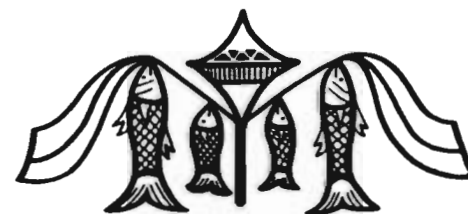
Una vez seleccionado el material gráfico así como su información referente, se pasó al trazo original de éstos, proceso en el que se realizaron los siguientes pasos:

Cada gráfico se calcó directamente en papel albanene de una muestra fotográfica y después se ampliaron aproximadamente diez veces más de su tamaño real.

Por último se calcaron sobre una mesa de luz, con plumones especiales en papel couché delgado quedando así el original de cada gráfico.

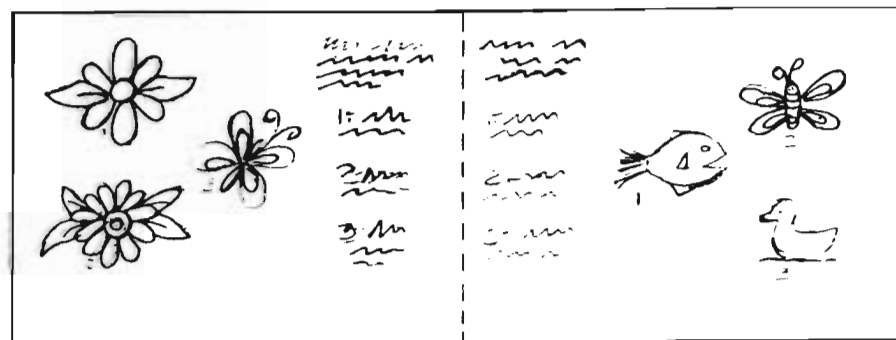
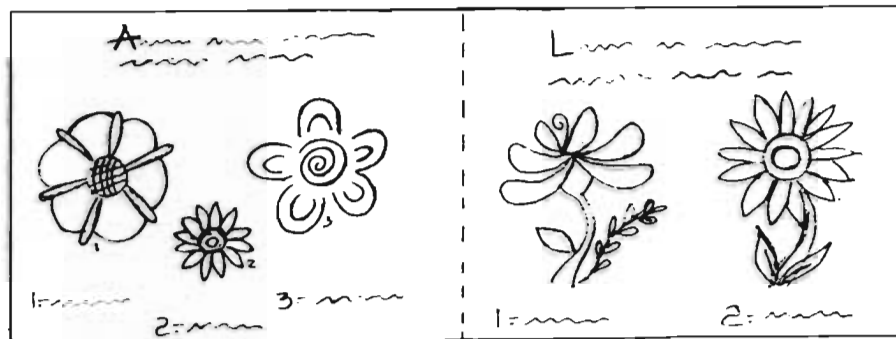

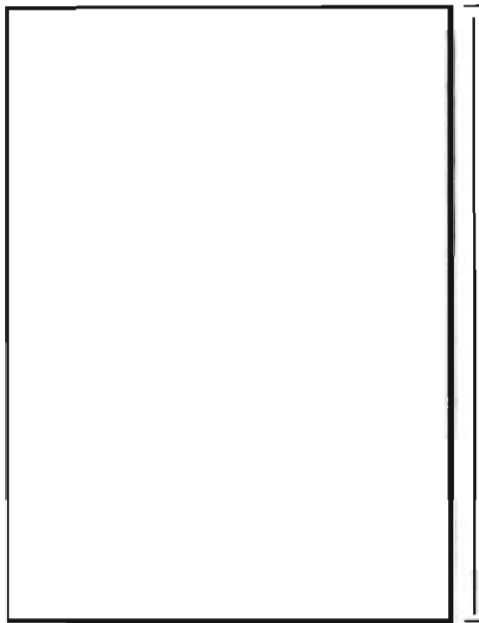
Cuando se tuvieron todos los gráficos ya en presentación original, pasamos a la fase de bocetos preliminares para la composición de las páginas.

Bocetos Preliminares

A través de los bocetos preliminares se determinan las primeras pautas para el diseño de cada página, las cuales distribuyen en forma armónica y equilibrada, todos los elementos visuales tales como la proporción de las imágenes, información textual (tipografía) placas decorativas, capitulares, etc.

Estos bocetos que se manejan a doble página, se realizan con el mayor número de variantes posibles, todo ello con la finalidad de definir ideas hasta concretar la mejor opción.

57 cm.

87 cm.

-Papel Couché de 135 gr.

Papel y Formato

Una vez que se conoció toda la información referente a éste proyecto, se buscó **el papel** más adecuado para su óptima realización y para ello se consideraron los siguientes aspectos:

- *La existencia de pliegos grandes que permitan un mayor aprovechamiento y ahorro de papel.
- *Que el sea durable al paso del tiempo.
- *En cuanto a la impresión, ésta se adecue a la obtención de buena calidad de reproducción.
- *Y otros aspectos como el peso o gramaje, costo del papel y aspecto estético.

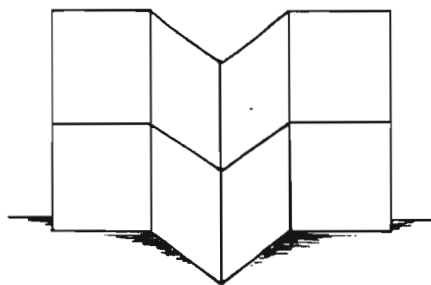
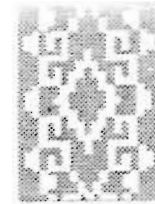
Considerando los puntos anteriores el tipo de papel que se escogió es mate, mismo que podemos encontrar en el mercado como couché mate paloma, éste tipo de papel presenta diferentes gramajes, y el más conveniente para la realización del catálogo es de 135 gr.

Para la elección de **el formato** se realizaron diferentes opciones, pero al analizarlas, poco a poco se fueron descartando hasta quedar la más conveniente y para llegar a ésta determinación se consideró que la publicación fuera de un tamaño práctico y manejable, además se tomó en cuenta la medida del pliego que presenta este tipo de papel, es por ello que el formato que se eligió para las hojas internas del catálogo fué horizontal

20.25 cm. x 27 cm.

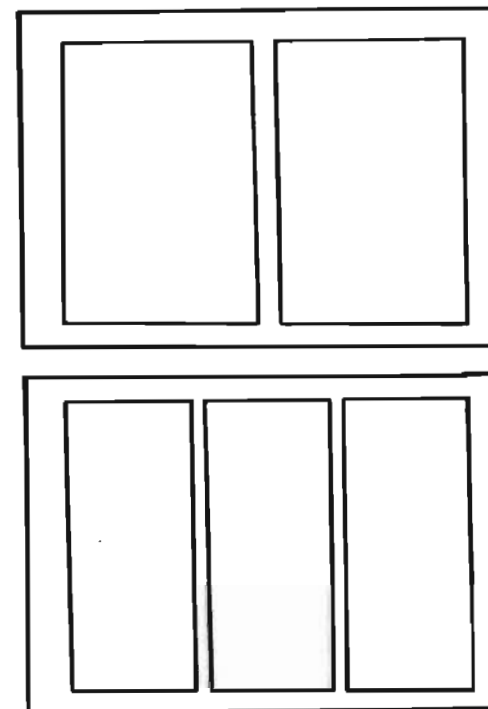

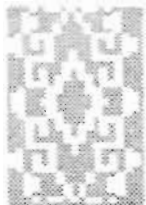
Por medio de la imposición se obtuvieron 8 páginas frente y 8 páginas vuelta.

por ser más práctico en medidas de 20.25 x 27 cm., en donde se dejaron 75 mm. de cada uno de los 4 lados de la hoja para suaje y al realizar la imposición se obtuvieron 8 páginas frente y 8 vuelta, dando un total de 16 páginas por pliego por lo tanto en 7 pliegos se podrá imprimir el total de páginas del catálogo que son 110, con lo cual se logra un gran ahorro monetario y un mínimo porcentaje de desperdicio.

Diseño de la Reticula

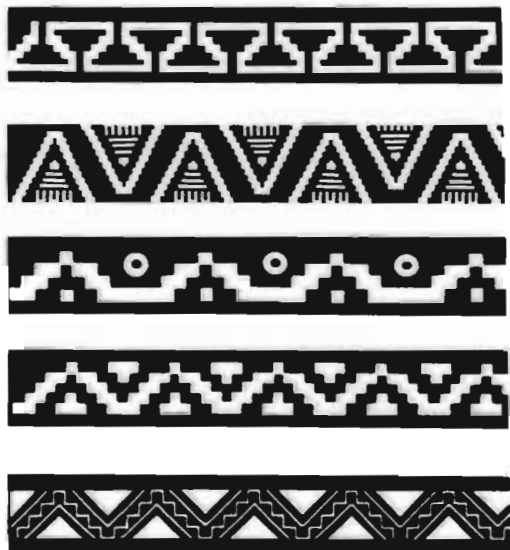
Conociendo ya la medida real del formato que es de 20.25 cm. x 27 cm. se realizaron varias retículas opcionales: Una a 2 columnas que de inmediato fue descartada por presentar pocas opciones en cuanto a la disposición de los diferentes elementos visuales. Después se utilizó una retícula a 3 columnas que presentó más versatilidad, la desventaja fue que la columna destinada para el texto resultaba muy ancha mientras las otras 2 resultaban angostas para la disposición de los gráficos. La utilización de una retícula a 4 columnas fue la más apropiada, ya que el grosor de cada una se ajustó en forma precisa a los elementos visuales utilizados.

Antes de empezar a armar cada página, todos los gráficos ya recopilados pasaron por un proceso de clasificación en donde se fueron dividiendo todos y cada uno de ellos por temas, quedando clasificados de la siguiente manera:

-Formas Geométricas

-Formas Vegetales

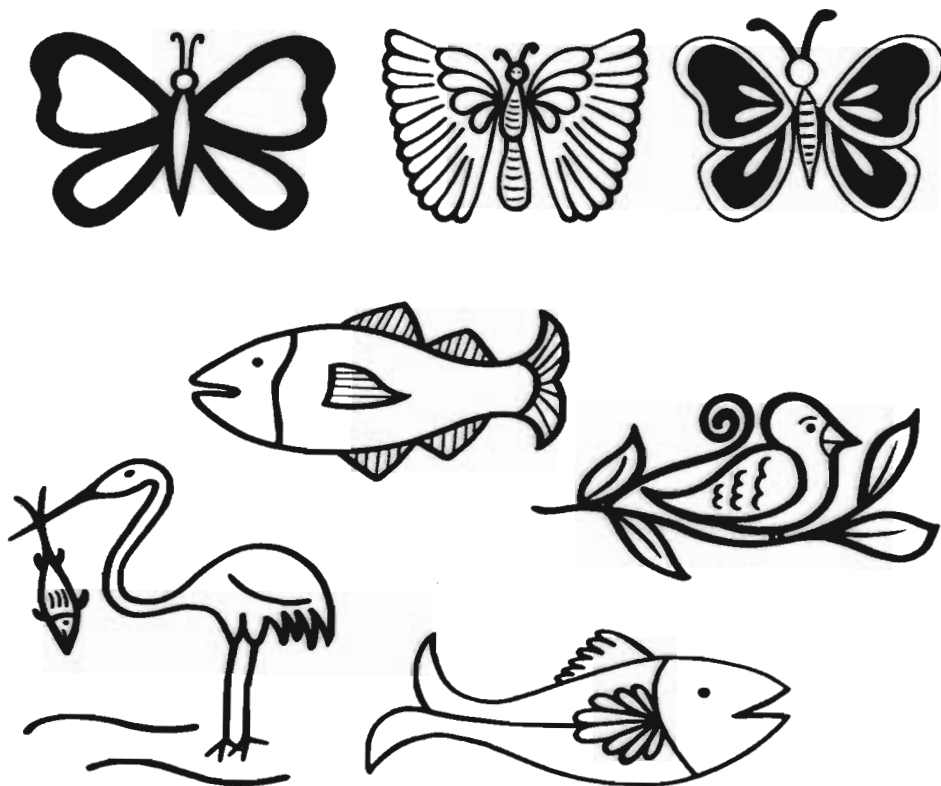

-Figura Humana

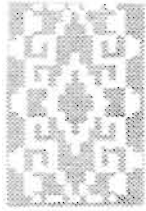

-Formas Animales

-Combinación de Formas

El diseño de la retícula que se realizó a doble página está constituido de la siguiente manera.

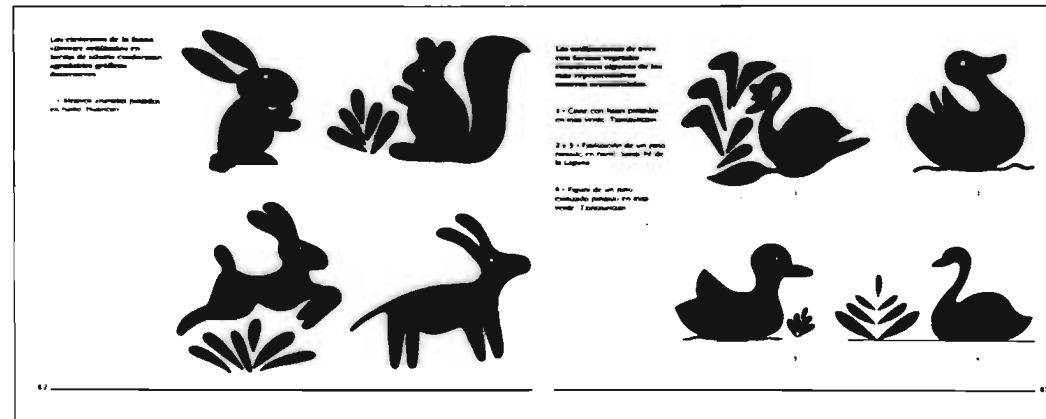
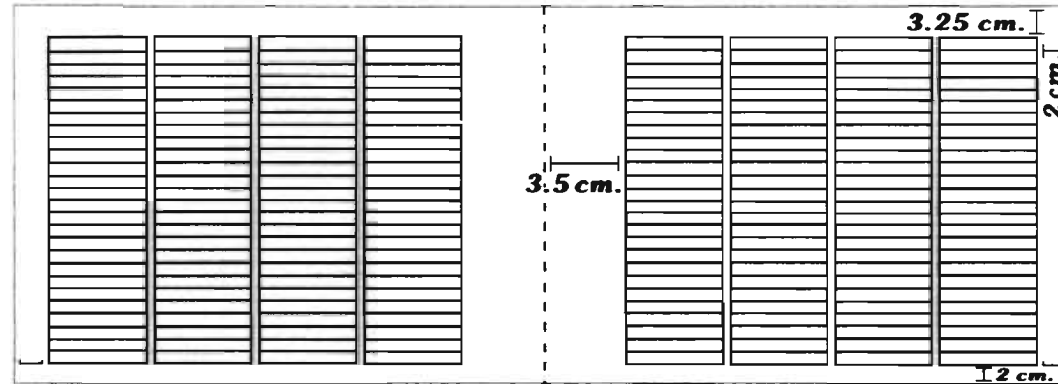
Cuatro bloques o columnas con la misma proporción, es decir 5 cm. por 15 cm. en donde una columna se destinó para el texto y las otras 3 para la distribución de gráficos, o también para texto en la composición de diferentes páginas.

Los márgenes desde las columnas hacia el exterior de la página tienen las siguientes medidas:

- 3.25 cm. margen superior
- 2 cm. margen inferior
- 3.5 cm. margen interior
- 2 cm. margen exterior

La separación entre columnas o medianil es proporcional en relación a su tamaño, y en este caso la separación más apropiada fué de 5 mm.

En el margen inferior, se dejó un espacio para una pleca delgada y el folio.

La Tipografía

La elección de la tipografía es un aspecto muy importante ya que se deben considerar algunos factores básicos como el nivel sociocultural del lector, edad así como tipo y cantidad de información que es el contenido de la publicación (textos extensos, pies de foto, títulos, textos explicativos, etc.).

Existía una serie de propuestas adecuadas y funcionales en lo que a tipografía se refiere, pero se fueron descartando, hasta elegir la Garamond manejándose en 2 de sus versiones de acuerdo a las necesidades que surgieron, en la realización del catálogo.

Para esta publicación que presenta en su contenido aspectos culturales y de tradición, se eligió la tipografía Garamond por su sencillez y sus rasgos terminales, que brindan una agradable sensación visual además de proporcionar al usuario una clara legibilidad.

Pruebas de Interlineado

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."
12/12 pts.

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."
12/13 pts.

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."
12/14 pts.

Bocetos de Tipografía

Futura

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."

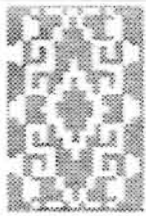
Optima

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."

Garamond ✓

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de "Identificación Automática, S.A."

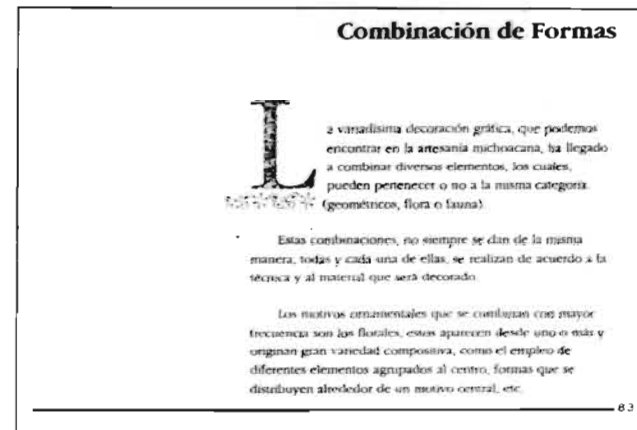
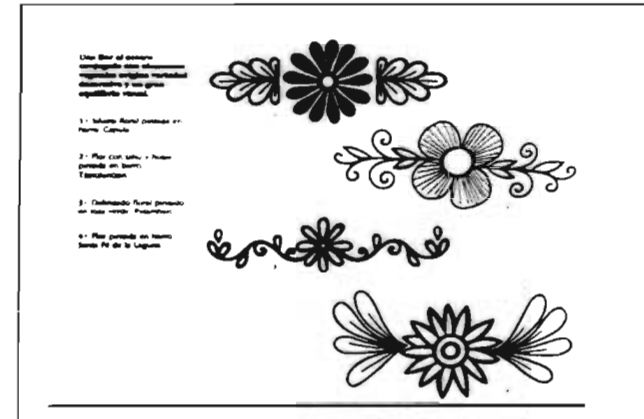

Composición de Páginas

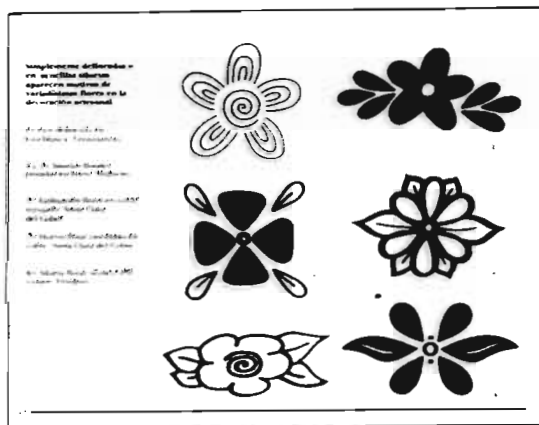
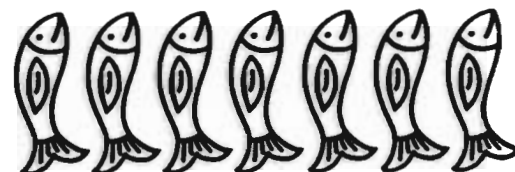
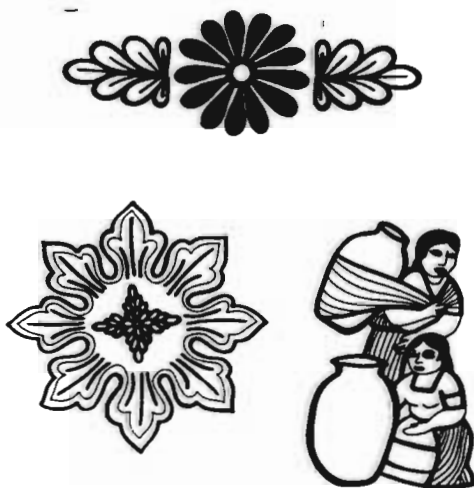
Texto: La utilización de texto se manejó en 2 diferentes composiciones de página, en aquellas que se utilizan gráficos, el texto se ubicó en la primer columna del lado izquierdo en la parte superior, haciendo un comentario general en letra bold o negrita, acerca de las imágenes que aparecen y después en forma numerada los datos referentes a cada gráfico.

La otra forma en que se manejó texto fué al inicio de cada clasificación de los gráficos, en donde se utilizó una capitular y un bloque de texto, el cual comprende 2 de las 4 columnas utilizadas en la retícula. En este texto introductorio a cada clasificación, se utilizó la misma tipografía que en las demás páginas; la Garamond, con un puntaje de 12 y un interlineado de 15 es decir 12/15.

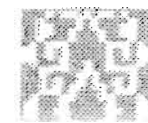
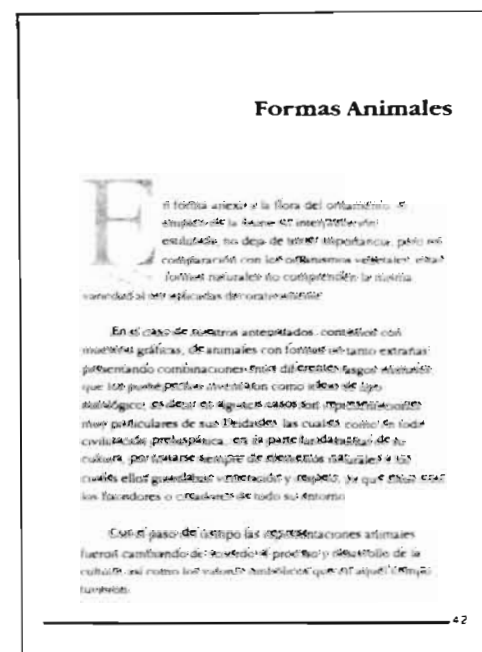

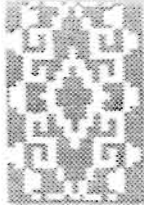
Gráficos: El empleo de gráficos en la composición de las páginas, es el material más utilizado en el contenido de toda la publicación. Estos gráficos se dispusieron equilibradamente y en forma ordenada dentro de su campo visual anexando un número de referencia, el cual facilitará al lector, una rápida localización de los datos correspondientes al gráfico numerado.

Encabezados: Estos se sitúan en la primer hoja de cada capítulo para reforzar el nombre del mismo y tienen una justificación al margen derecho en la parte superior de la página. De acuerdo a la proporción de la página; al tamaño

de la columna de texto y a los títulos, se optó por colocar los encabezados con una medida de 18 pts. utilizando letras bold altas y bajas es decir mayúsculas y minúsculas.

Capitulares: Estas letras se emplean siempre al inicio de algún texto o encabezado, son utilizadas únicamente con fines decorativos, las cuales con el texto y otros elementos visuales, logran en conjunto variadísimas y agradables composiciones de páginas.

La chúpata y el Tule, son fibras acuáticas, que están formadas por hojas largas y verdes; crecen a las orillas del lago de Pátzcuaro, y el indígena ha ideado formas variadas de utilizar éstas plantas con las que crean un sin número de figuras, decorativas y objetos de uso cotidiano.

La chúpata y el Tule, son fibras acuáticas, que están formadas por hojas largas y verdes; crecen a las orillas del lago de Pátzcuaro, y el indígena ha ideado formas variadas de utilizar éstas plantas con las que crean un sin número de figuras, decorativas y objetos de uso cotidiano.

En la composición de páginas de éste proyecto se utilizó una capitular por cada clasificación de formas, y en ésta fase se hicieron varias propuestas en cuanto a la composición de página y tipo que se utilizaría como capitular, así como otros elementos decorativos (Plecas, líneas, texturas, etc.).

Los médicos del Massachusetts General Hospital de Boston se están trabajando en una investigación para desarrollar pruebas que permitan identificar aquellos bebés que tienen peligro de sufrir un "síndrome de muerte súbita infantil" (Síndrome de Muerte Súbita Infantil) una enfermedad en la que los bebés que mueren a los pocos días de haber nacido en los Estados Unidos. La prueba que se está desarrollando es una adaptación de un método que usan los astrónomos para medir la luz que a través de los cúmulos producen ciertos cúmulos celestes. Se supone que los niños que mueren de SIDS tienen una anomalía en los impulsos eléctricos que regulan los latidos del corazón. Aunque los investigadores se muestran muy optimistas respecto a la prueba, advierten que el SIDS es, muy probablemente, una combinación de enfermedades.

Siempre han existido. Pero las primeras fragancias llegaron a través del humo de resacas olímpicas como el incienso, o de plantas perfumadas como el tomillo y el romero, que se quemaban para contentar a los dioses, mientras que las de ahora nos llegan en frascos tan sofisticados como el de aromas de cristal acvillo que es el mejor para conservar siempre los aromas. Tan simples y baratos de diseñar como White Orchidway, el fillo de "Elizabeth Taylor" o tan femeninos como el de Sapin de "Ralph Lauren", que es un hermoso frasco de cristal tallado que tapa platada que puede usarse como pieza decorativa del tocador. También las perlas se perfuman ahora con propósitos muy distintos a los de las primeras fragancias que se crearon exclusivamente para disimular los malos olores de una época en la que la higiene brillaba por su ausencia.

Las fragancias modernas provocan emociones increíblemente diversas. Aún que la gente hoy descubierto con el tiempo mucho más de que los laboratorios de las empresas de perfume trabajaron en los proyectos de cada ingrediente con fines específicos y llegaron a crear la verdadera ciencia que la perfumaria es hoy. Tan así es, que en las últimas décadas de desarrollo, en los Estados Unidos había lo siguiente: costumbre que Nancy Clarke Miller nos cuenta: "Cada vez que me recordaba en época de secundaria en Arizona, Arizona, en la que todos los muchachos la miraban, y cuando salían con ellos nos daban uno de los polvos que perfumados para que los usáramos para dormir y despertarnos en ellos. No sé si eso fue lo que me ayudó con mi amor a la química, pero lo cierto es que esa fragancia me ha acompaña siempre." Eva una antedota es.

25

Formas Vegetales

La introducción de los elementos vegetales al arte decorativo, en parte se debe a la circunstancia de tener o haber tenido en algún tiempo un valor simbólico, o sencillamente por sus propiedades ornamentales son empleados en la decoración arquitectural del estado.

Antes de la conquista española, la ideología y creencias de los indios purépechas fueron relacionadas subjetivamente con elementos que ya conocían. Al percibir su medio natural se vieron llevados por su sensibilidad y a su manera representaron con motivos florales a la mujer, como poseedora de una característica especial, la de poseer, condición femenina en la que se involucra también a la belleza y la fragilidad, desde aquel tiempo hasta entonces el arte de la decoración.

Capitular y tipografía elegida

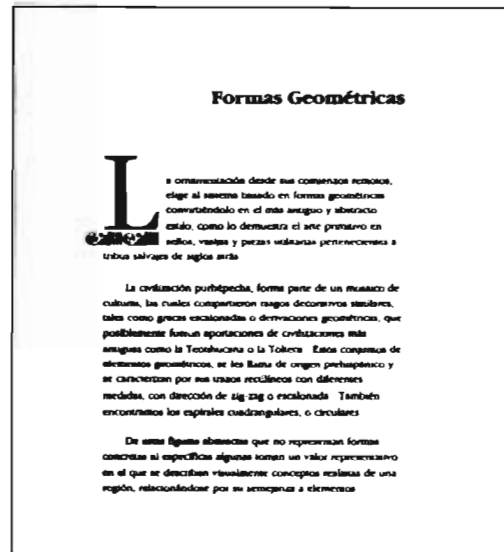
La tipografía que se eligió para las capitulares fué la Garamond, la cual permitió por su sencillez anexar algún elemento decorativo, como se realizó en la composición final, logrando su finalidad tanto decorativa como funcional.

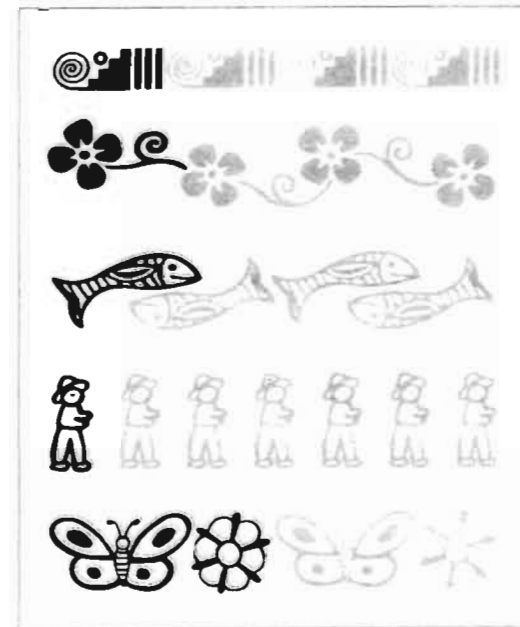
La forma en que se colocaron las capitulares en el bloque de texto se le denomina "empotrado". Estas que se complementan con una greca decorativa en la parte inferior enfatizan aún más el capítulo al que se refiere además de proporcionar al diseño de la página un toque original y de tradición.

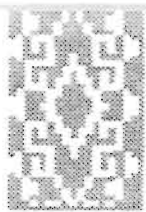
El cuerpo de la capitular abarca la cantidad de 4 líneas de texto, apareciendo al extremo superior izquierdo del bloque de texto.

Otro aspecto utilizado con fines ornamentales fue el de presentar las capitulares y grecas decorativas en trama, lo cual origina en conjunto un sencillo y agradable impacto visual.

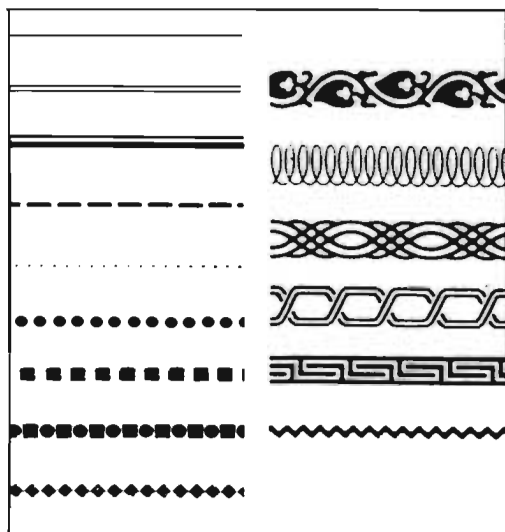

Estas grecas decorativas se derivaron de algunos gráficos utilizados en la decoración artesanal michoacana, y se dispusieron horizontalmente en forma repetitiva, logrando un agradable y original complemento decorativo a cada capitular.

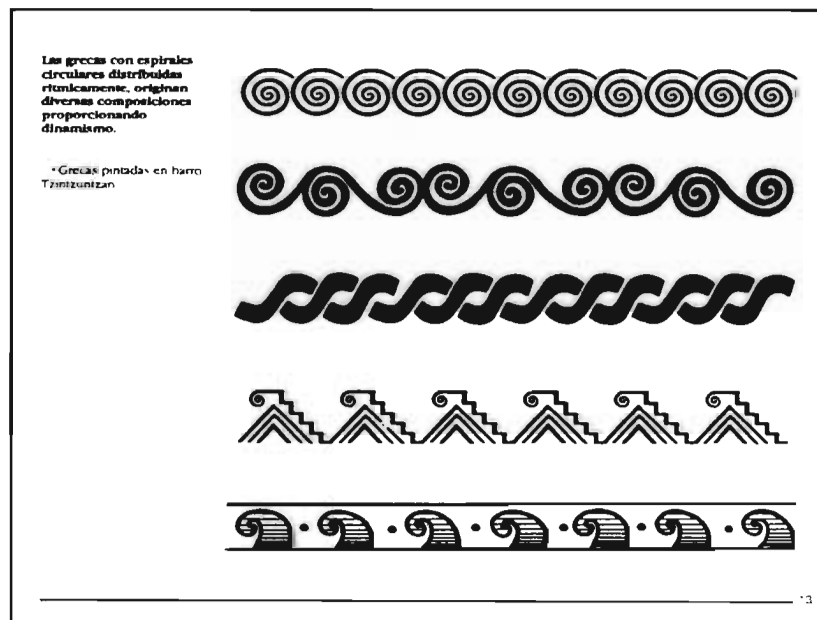
Recursos Auxiliares: Los recursos gráficos como plecas o grecas, tienen la finalidad de decorar, resaltar, enfatizar o separar los elementos visuales.

Para determinar que elementos decorativos se utilizarían, se hicieron varias composiciones de páginas con diferentes recursos y disposición de

éstos, eligiéndose al final solo una línea delgada o pleca, siendo ésta un elemento de doble finalidad, por un lado dar un aspecto de sobriedad y por otro proporcionar uniformidad y soporte a la composición.

Folios: Son los números correspondientes a cada página, y se colocan hasta que se tienen armadas todas las páginas y en este caso se colocaron cargados hacia las esquinas inferiores, con un tamaño de 10 pts., empleando los números de la tipografía Futura.

- Folio

Portada y Contraportada

La portada es la parte de la publicación que primero ve el lector. Y por lo tanto cumple una función similar a la de un cartel; llamar la atención, y la información de la portada tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el público se interese por saber el contenido de la publicación.

Para el diseño de la portada primero se eligió el título de la obra, y después de una serie de nombres que podían funcionar quedó como título:

"Ornamentación gráfica de la artesanía michoacana", y tomando en cuenta conceptos comunes al tema, que en este caso son imágenes y gráficos, poco a poco las ideas fueron tomando forma.

El título se realizó con la tipografía Garamond empleando altas y bajas en donde la frase "Ornamentación gráfica" utiliza letras bold mientras que la frase "de la artesanía michoacana" presenta

-Propuestas para el título

**Gráficos Decorativos
de la Artesanía Michoacana**

**Ornamentación Gráfica
de la Artesanía Michoacana**

Decoración Artesanal de Michoacán

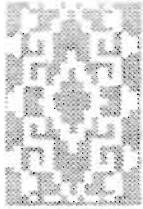
**Elementos Decorativos
Artesanales de Michoacán**

-Título Elegido

Ornamentación Gráfica
de la Artesanía Michoacana

LORENA FERNANDEZ FIGUEROA

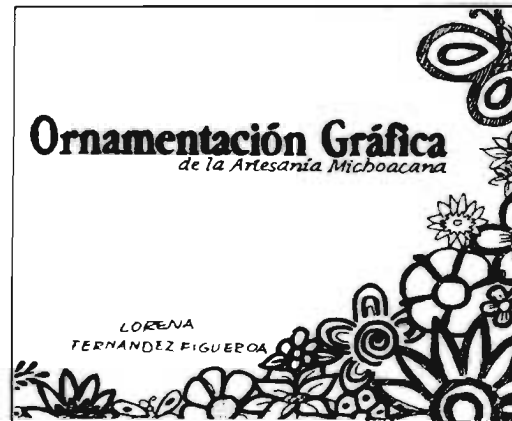

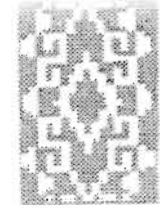
letra cursiva o itálica, y para el nombre del autor se utilizó la misma tipografía pero utilizando sólo altas o mayúsculas.

Después de elaborar varias ideas y diferentes composiciones, se fue concretando el diseño de la portada, cuya idea principal se basa en motivos naturales, básicamente las flores, ya que estas formas son las más frecuentes en la ornamentación gráfica utilizada en la artesanía michoacana.

La contraportada del catálogo, es muy sencilla, sin embargo, tiene cierta relación con la portada ya que se utilizaron, además de un bloque de texto y una capitular, unos gráficos naturales que también forman parte de la ornamentación utilizada en la artesanía michoacana.

Estos gráficos en conjunto con el texto enfatizan y refieren al contenido de la publicación, proporcionando al lector la información necesaria, para que éste conozca de que trata dicho catálogo.

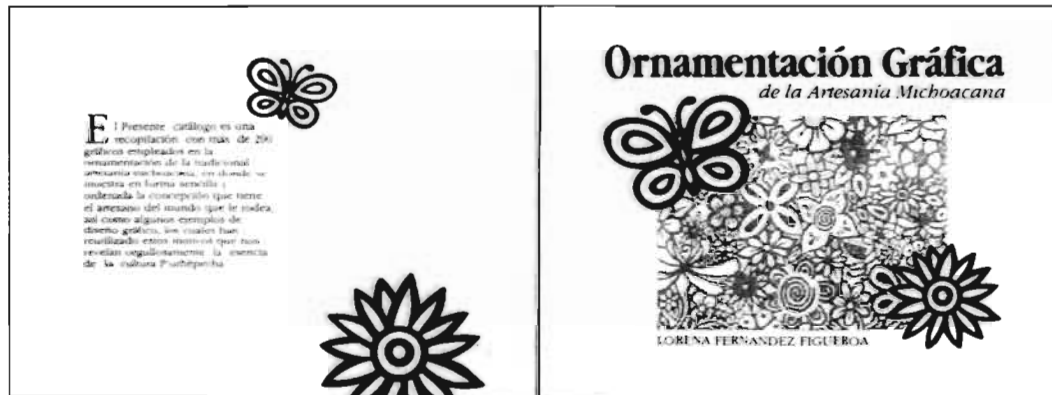

El acabado final del catálogo, será un plástificado de pasta dura con el fin de obtener una buena calidad de encuadernación, la cual sea durable, profesional y que permita al catálogo abrirse totalmente sin ningún problema.

El Color

En el diseño de cualquier portada el color es otro aspecto importante, ya que este es determinante en la percepción del receptor.

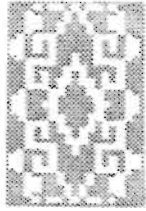
La idea definitiva para el diseño de la portada, se eligió básicamente por el impacto visual, y estético que tiene, en donde la textura de formas naturales, el título y el color, cumplen su función de llamar la atención.

Para la impresión de la portada y contraportada, se decidió que los colores tuvieran una agradable combinación y se relacionaran con el tema de la publicación, quedando el Rosa Pantone 239 U 2x y Verde Pantone 341 U sobre papel especial el cual tiene de color el café Pantone 727 U.

- Portada y Contraportada

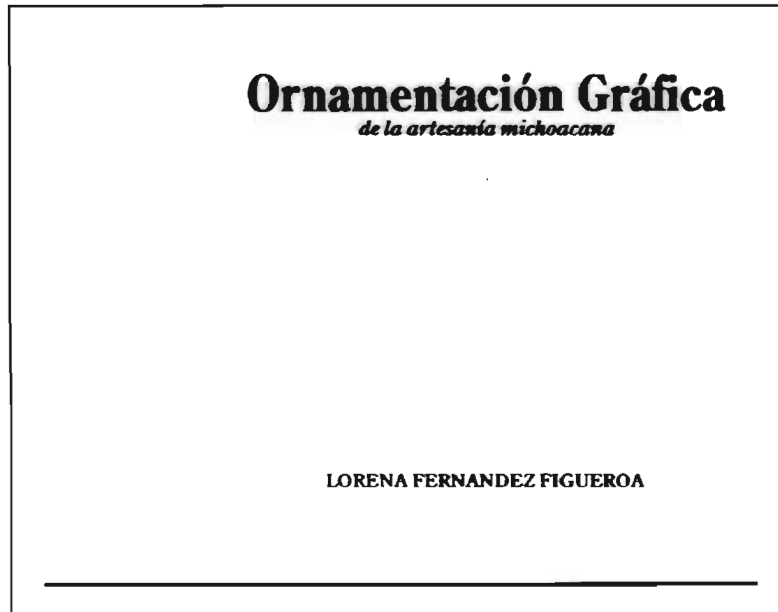

La portadilla es más sencilla que la portada, en la cual únicamente se manejó el nombre de la publicación así como el del autor, esta página utilizó espacios en blanco para enfatizar un aspecto de sobriedad. Así como descanso visual.

La página del contenido no maneja ningún elemento gráfico, únicamente una pleca en la parte inferior de la página para continuar con la misma uniformidad que las demás hojas.

A la última parte del catálogo se

anexo una serie de aplicaciones concretas, las cuales un diseñador gráfico puede realizar siendo algunos ejemplos que muestran la posibilidad de integrar y modificar la ornamentación gráfica de la artesanía michoacana. Estos ejemplos son

Contenido	
Introducción	
<i>"Clasificación de formas"</i>	5
• Formas Geométricas	7
• Formas Naturales	
-Formas Vegetales	23
-Formas Animales	59
-Figura Humana	75
• Combinación de Formas	83
<i>"Aplicaciones de Diseño Gráfico"</i>	
• Ejemplos	93

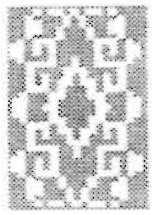

-Logotipos

-Menú

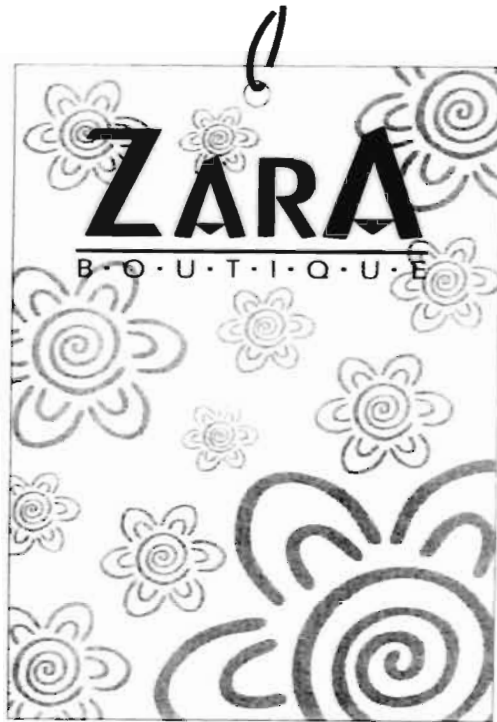
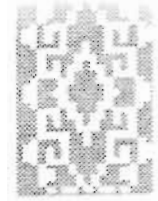

-Bolsa Comercial

-Volante

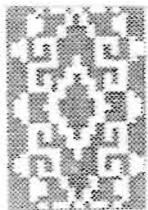

-Etiqueta

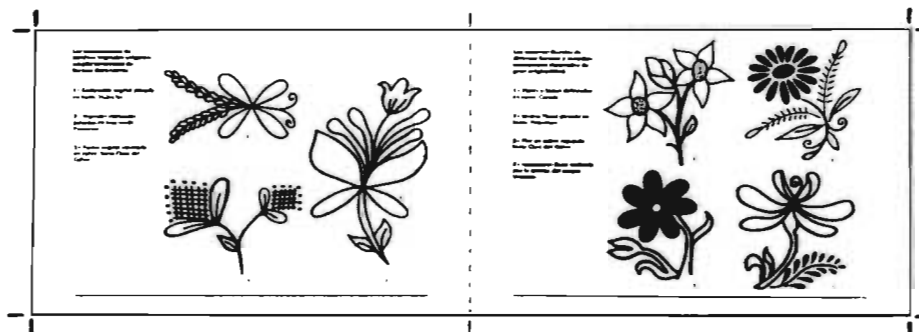

-Portada de Libro

Como la impresión interna del catálogo se realizará a una tinta, los originales mecánicos se realizaron a doble página, con sus especificaciones correspondientes indicando líneas de corte así como de dobléz lo cual podemos apreciar en el siguiente ejemplo:

- Original mecánico de una doble página

Presupuesto

Para esta publicación primero se realizará un tiraje de 1000 ejemplares, con la finalidad de observar su comportamiento y aceptación del público, y en caso de que los resultados sean los esperados se realizará un segundo tiraje de mayor proporción tanto en número como en distribución.

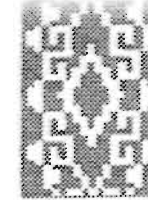
La impresión se realizará en Offset, bajo los siguientes aspectos: Se imprimirán 112 páginas internas en papel couche mate de 135 grs. y la portada y contraportada a 2 tintas directas en papel especial.

El presupuesto de esta obra fue extendido en las oficinas de una empre-

sa seria que se dedica especialmente a la producción de todo tipo de publicaciones.

A continuación se presenta el presupuesto con las características anteriores.

El precio por millar para la impresión de los catálogos se cotizó en \$ 10, 950.00, por consiguiente el precio unitario es de \$ 10. 95, esto sin incluir los honorarios del autor, en los que deberán incluirse gastos realizados en la investigación, así como el diseño editorial.

Para mejorar un poco el precio del catálogo, se pensó en patrocinadores que ayudarán a solventar parte de los gastos, estos patrocinadores serían organismos gubernamentales, académicos, culturales y otros, que de una u otra forma podrían obtener también algún beneficio.

Morelia, Mich., a 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

CON ATENCION:
LORENA FERNANDEZ.

Por medio de la presente nos permitimos presentar la cotización que tan amablemente nos fue solicitada y que a continuación se describe:

1000	CATALOGOS DE 112 PAGINAS IMPRESOS A UNA TINTA FRENTE Y UNA TINTA VUELTA EN PAPEL COUCHE DE 135 KG. CON LA PORTADA IMPRESA A DOS TINTAS EN PAPEL ESPECIAL.	\$ 10,950.00
3000	CATALOGOS DE 112 PAGINAS IMPRESOS A UNA TINTA FRENTE Y UNA TINTA VUELTA EN PAPEL COUCHE DE 135 KG. CON LA PORTADA IMPRESA A DOS TINTAS EN PAPEL ESPECIAL.	\$ 29,500.00

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL TRABAJO

FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ESTE PRECIO INCLUYE EL COSTO DE CAMBIO EN PRINTEO A COLOR

Sin más por el momento, y en espera de poderles atender, quedamos de Ustedes como sus seguros servidores.

ATENTAMENTE
Merlin Arte Gráfico

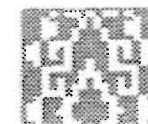

Merlin Arte Gráfico S de RL
CALLE 10 DE SEPTIEMBRE No. 10
C.P. 58240
MICHUACÁN, MICHUACÁN, MICHUACÁN, MICHUACÁN

Revamundo Rodríguez Merlas

Aguilón número no. 10
Caj. Chidulpanzac Norte
Tel. ext. 01(833)144638
C. P. 58240
MICHUACÁN, MICHUACÁN, MICHUACÁN, MICHUACÁN

Ornamentación Gráfica

de la Artesanía Michoacana

LORENA FERNANDEZ FIGUEROA

Ornamentación Gráfica

de la artesanía michoacana

LORENA FERNANDEZ FIGUEROA

Ornamentación Gráfica de la artesanía michoacana

Edición y Diseño
Lorena Fernández Figueroa

Hasta diez gráficos de este catálogo pueden ser reproducidos en cualquier publicación, gratuitamente y sin que se requiera de un permiso especial. Se agradecerá sin embargo que se mencione el crédito correspondiente al autor. La copia o reproducción de este documento queda totalmente prohibida.

Contenido

Introducción	5
<i>"Clasificación de formas"</i>	
• Formas Geométricas	7
• Formas Naturales	
-Formas Vegetales	23
-Formas Animales	59
-Figura Humana	75
• Combinación de Formas	83
<i>"Aplicaciones de Diseño Gráfico"</i>	
• Ejemplos	93

Introducción

Michoacán, estado de bellezas naturales, colorido y tradiciones ancestrales deja sentir en su gente y en sus expresiones artísticas las raíces más auténticas de un pueblo, es decir sus temperamento y sensibilidad ante el mundo que le rodea.

Estilos de vida, ideas y sentimientos son los que el artesano plasma en barro, textiles, madera y metales, conjugando siempre elementos de belleza, que determinan y caracterizan el valor estético de una pieza artesanal.

Cuando la mano creadora del hombre produce un ornamento, este surge de dos maneras distintas, ya sea representando una idea fundamental o una combinación de formas completamente nueva.

En la decoración artesanal michoacana ocurren ambos casos, en parte la reproducción de formas naturales como la flora, la fauna y la figura humana, son elementos que conoce el artesano y los representa a su particular manera, por otra parte la creación de nuevos elementos se da al formar y

descomponer figuras geométricas, originando creaciones de tipo abstracto.

Claro está que durante el proceso decorativo el artista ajusta sus composiciones a la forma de la pieza, es decir, de acuerdo a la superficie plasma el adorno. De aquí la existencia de variadísimas composiciones ornamentales.

Partiendo de estas consideraciones fundamentales, la realización de este catálogo es una recopilación ordenada de los diversos elementos decorativos de la artesanía michoacana, los cuales presentan en forma anexa un dato referente al material en que fueron plasmados y en que población reproducidos.

Esta recopilación de elementos gráficos se ha clasificado en dos grupos básicos y un tercero complementario:

- Formas geométricas, (que son la base del ornamento)
- Formas naturales, que a su vez se subdividen en flora, fauna y organismo humano.
- El tercer grupo constituido por combinaciones de los elementos anteriores y objetos creados por el propio hombre.

Las representaciones gráficas del artesano, presentan en su aspecto formal una amplia variedad de motivos, los cuales pueden dirigirse a un enfoque contemporáneo .

Pensando en diseñadores, dibujantes y artistas, surge pues, la propuesta de utilizar este material en sus modernas realizaciones gráficas lo cual afirma que el artista cotidiano, esta en la posibilidad de recrear y dar una constante continuidad a los valores culturales del estado de Michoacán.

Formas Geométricas

La ornamentación desde sus comienzos remotos, elige al sistema basado en formas geométricas convirtiéndolo en el más antiguo y abstracto estilo, como lo demuestra el arte primitivo en sellos, vasijas y piezas utilitarias pertenecientes a tribus salvajes de siglos atrás.

La civilización purhépecha, formó parte de un mosaico de culturas, las cuales compartieron rasgos decorativos similares, tales como grecas escalonadas o derivaciones geométricas, que posiblemente fueron aportaciones de civilizaciones más antiguas como la Teotihuicana o la Tolteca. Estos conjuntos de elementos geométricos, se les llama de origen prehispánico y se caracterizan por sus trazos rectilíneos con diferentes medidas, con dirección de zig-zag o escalonada. También encontramos los espirales cuadrangulares, o circulares.

De estas figuras abstractas que no representan formas concretas ni específicas algunas toman un valor representativo en el que se describen visualmente conceptos realistas de una región, relacionándose por su semejanza a elementos

conocidos o de uso cotidiano, por ejemplo: el círculo a la luna y los círculos concéntricos al Sol, la línea ondulada derivación del círculo al agua o las curvaturas de los vegetales.

También los indígenas idearon formas, a las cuales les confirieron valores simbólicos como las líneas escalonadas que representaba el ascenso y descenso del mundo de la muerte, o el espiral circular como símbolo de la creación, donde nace la palabra. Estos elementos actualmente ya no tienen de manera directa esa connotación simplemente se siguen utilizando solo con fines decorativos.

Las composiciones que emplea el artesano en base a las formas geométricas o derivaciones de estas que originan formas abstractas son las grecas, mismas que distribuyen sus elementos en forma rítmica regular y en una o diferentes direcciones. Estas grecas han sido utilizadas al negativo desde tiempos prehispánicos; estilo que en aquel entonces se consideraba el más representativo.

Existen además otras formas para combinar dichos elementos geométricos, lo que significa que el artista está en la

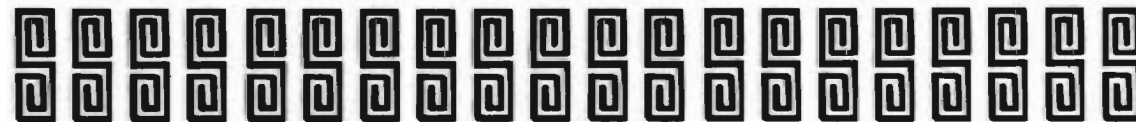
posibilidad de crear nuevas combinaciones proporcionando una gran variedad decorativa.

Desde siglos atrás hasta nuestros días, el círculo, cuadrado y triángulo, son los elementos primordiales dentro de la decoración artesanal, estas formas representan la misma visión del hombre y su entorno tomándose como modelo para originar cualquier elemento decorativo sin importar la clasificación a la que pertenezcan.

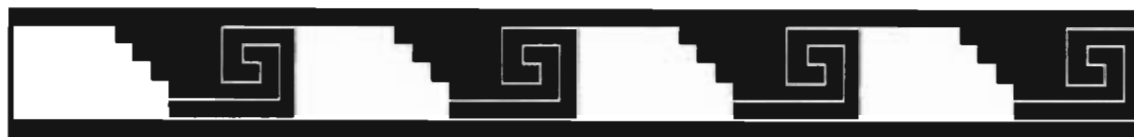
La creatividad del artista, el desarrollo progresivo de las figuras geométricas primitivas, y el uso del colorido han llegado a originar variadísimas composiciones que embellecen cada vez más, gran parte de nuestra riqueza artesanal.

Las combinaciones de espirales cuadrangulares y líneas rectas, forman grecas que por sus características geométricas son denominadas de origen prehispánico.

• Grecas pintadas en barro, también utilizadas en el textil.

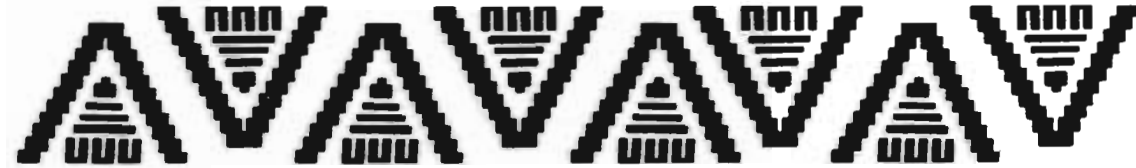

Las presentes muestras son una variante de las grecas anteriores, lo cual demuestra su versatilidad.

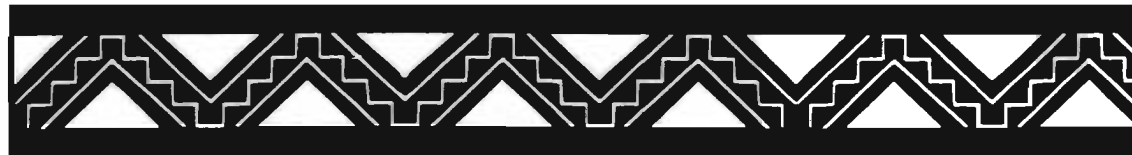
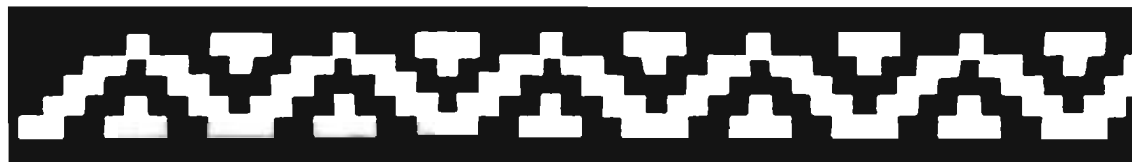
El empleo de grecas escalonadas combinadas con otras formas geométricas, crean agradables composiciones decorativas.

• Grecas pintadas en barro. Tzintzuntzan. También utilizadas en textiles. Zacan.

En su mayoría, éstas grecas prehispánicas, son utilizadas en versiones de positivo y negativo.

• Grecas pintadas en barro.
Tzintzuntzan. También
utilizadas en textiles. Zacan.

**Las grecas con espirales
circulares distribuidas
ritmicamente, originan
diversas composiciones
proporcionando
dinamismo.**

• Grecas pintadas en barro.
Tzintzuntzan.

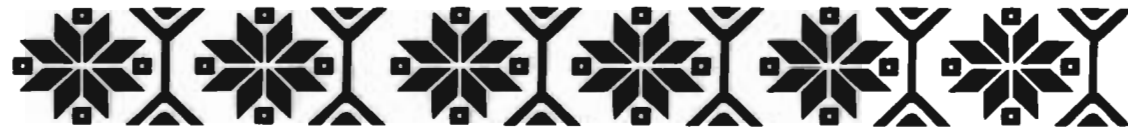
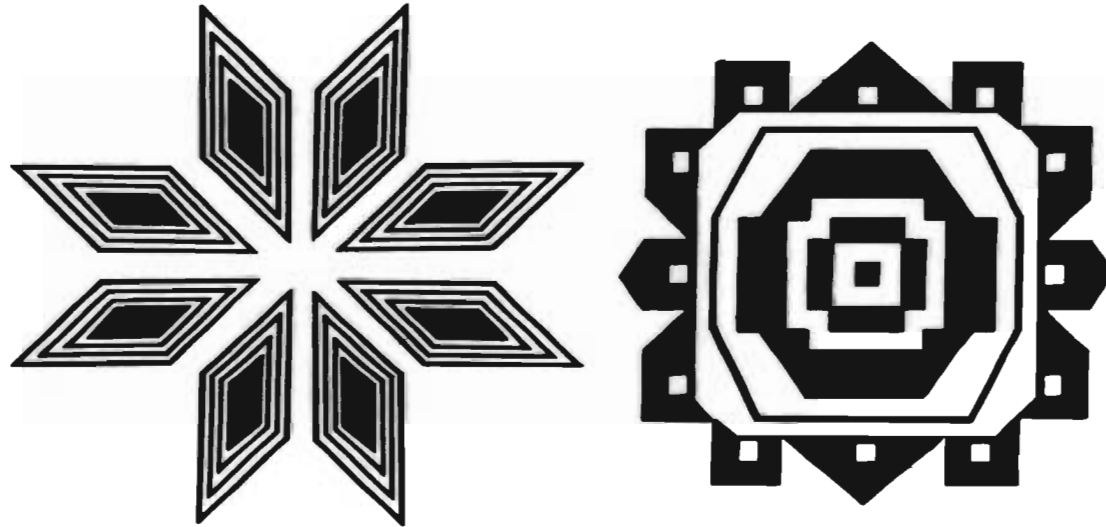
Dentro de la decoración artesanal es posible encontrar gran variedad de grecas basadas en derivaciones geométricas.

• Grecas decorativas pintadas en barro.
Tzintzuntzan y Patamban.

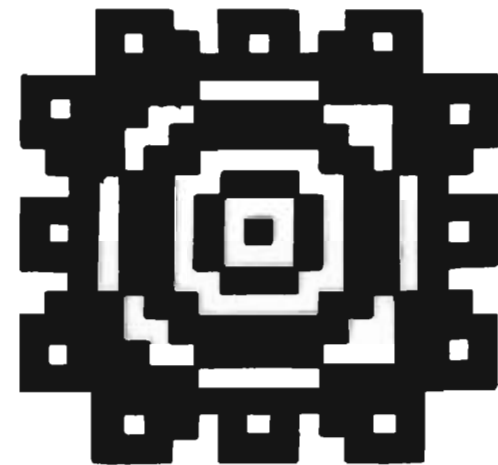
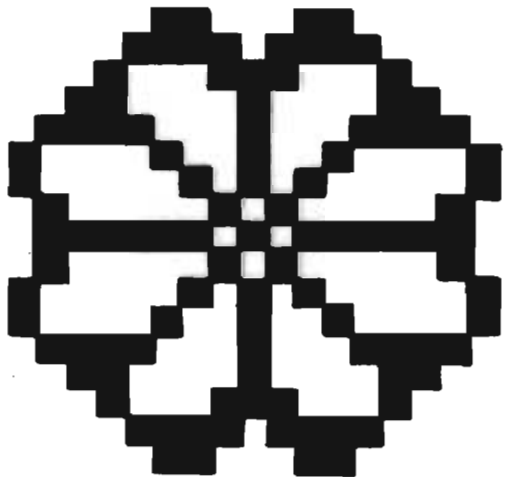
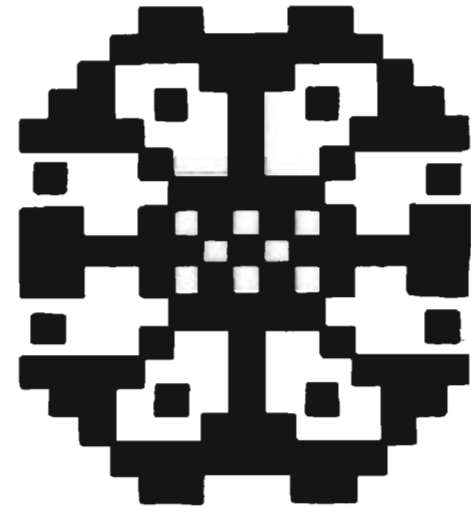
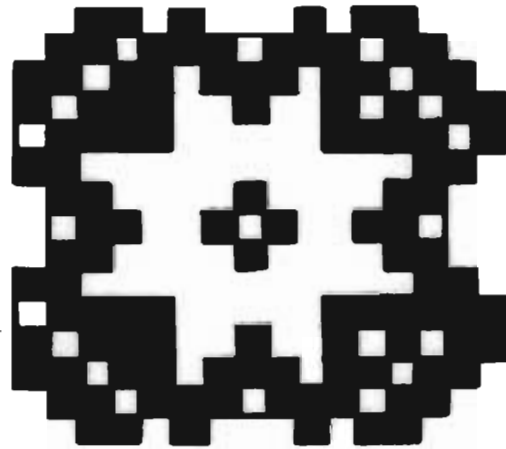
Las figuras geométricas primordiales en el ornamento, son combinadas entre sí creando estrellas, formas similares y grecas.

- Formas geométricas bordadas en textil. Cocucho.

Las flores representadas geoméricamente es otra forma decorativa de la artesanía textil.

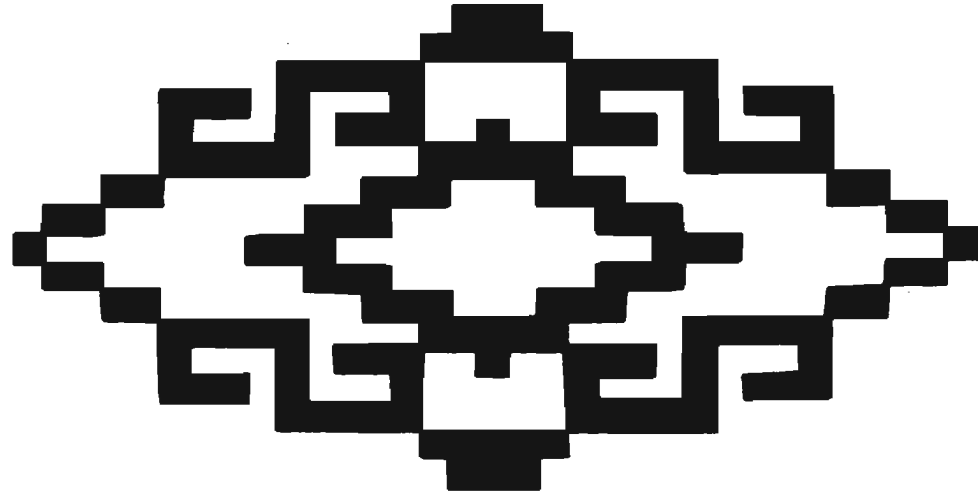
- Composición geométrica tejida en lana. Angahuan.

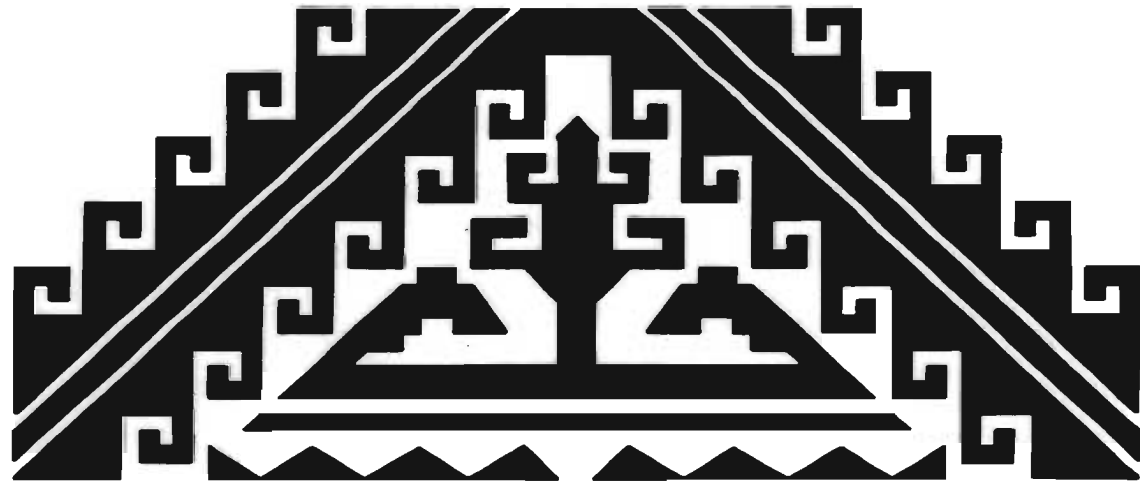
Las composiciones geométricas que no siguen una dirección específica, es otra variante en el empleo de formas geométricas.

1 • Composición geométrica tejida en lana. Charapan.

2 • Composición geométrica bordada en textil. Cocucho.

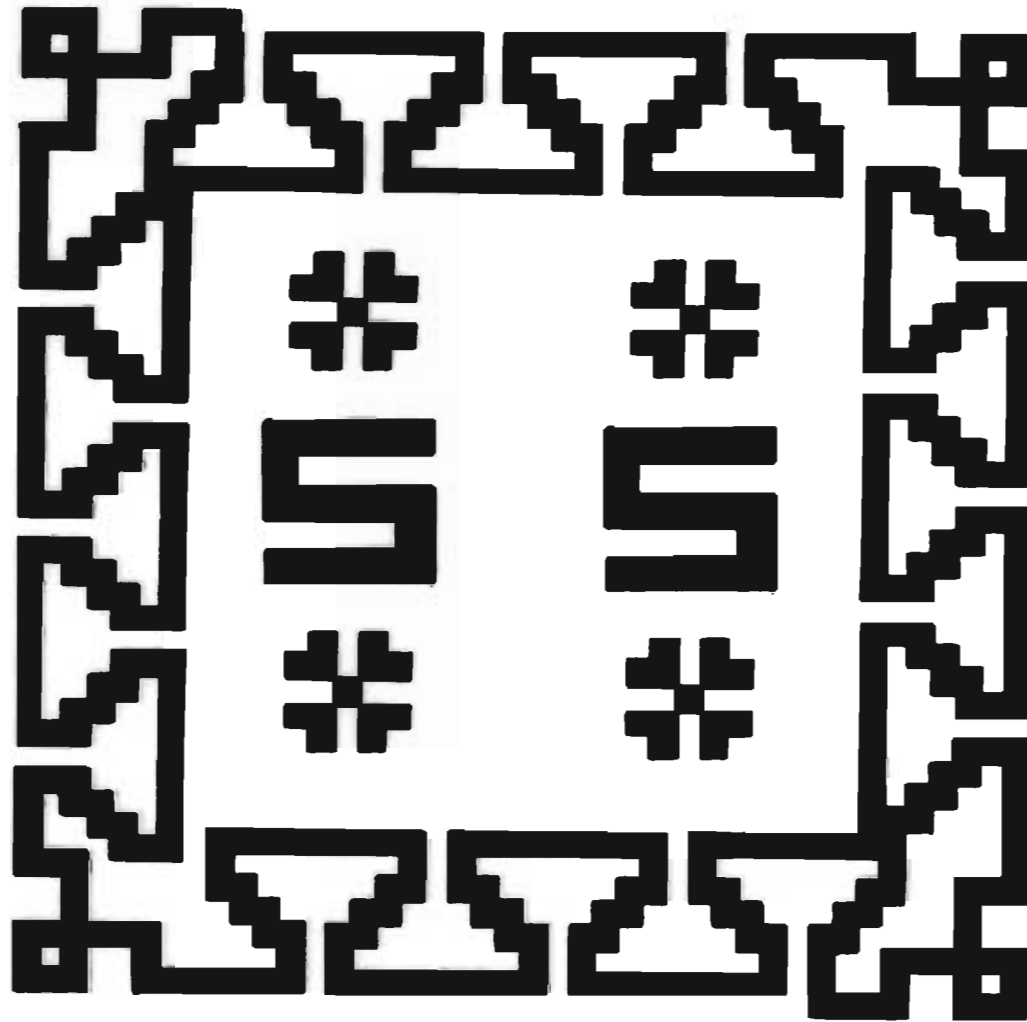
1

2

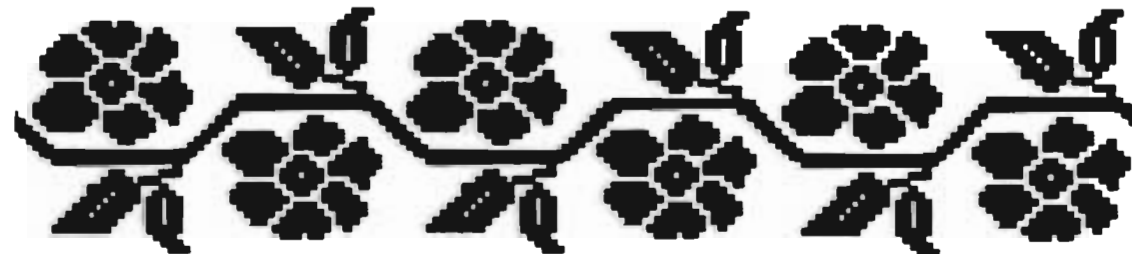
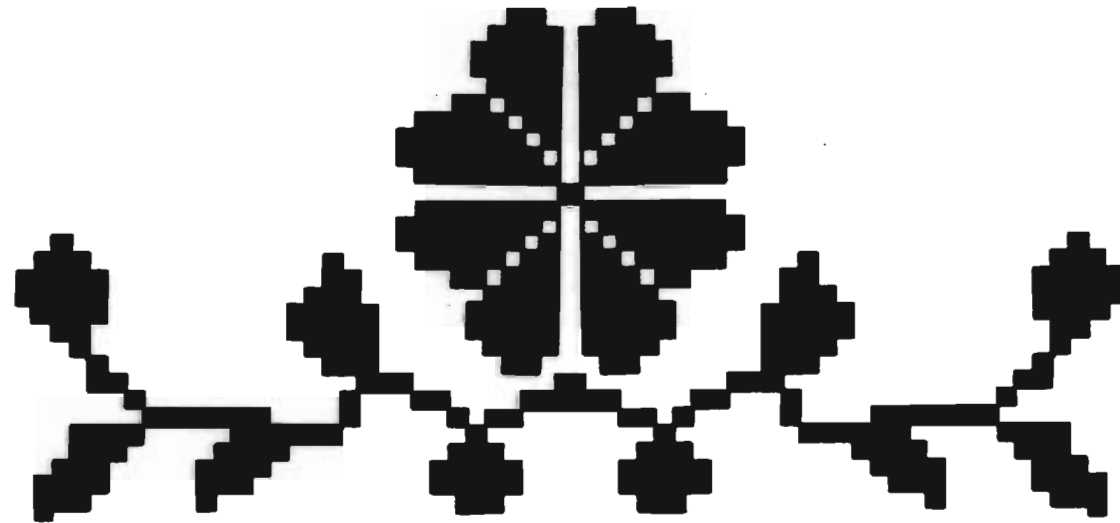
El empleo de formas geométricas combinadas entre sí, origina composiciones de gran variedad.

- Composición geométrica tejida en lana. Charapan.

Las flores geometrizadas en la artesanía textil son empleadas como único elemento o en grecas decorativas.

- Flores y tallos geometrizados bordados en textiles. Zacán.

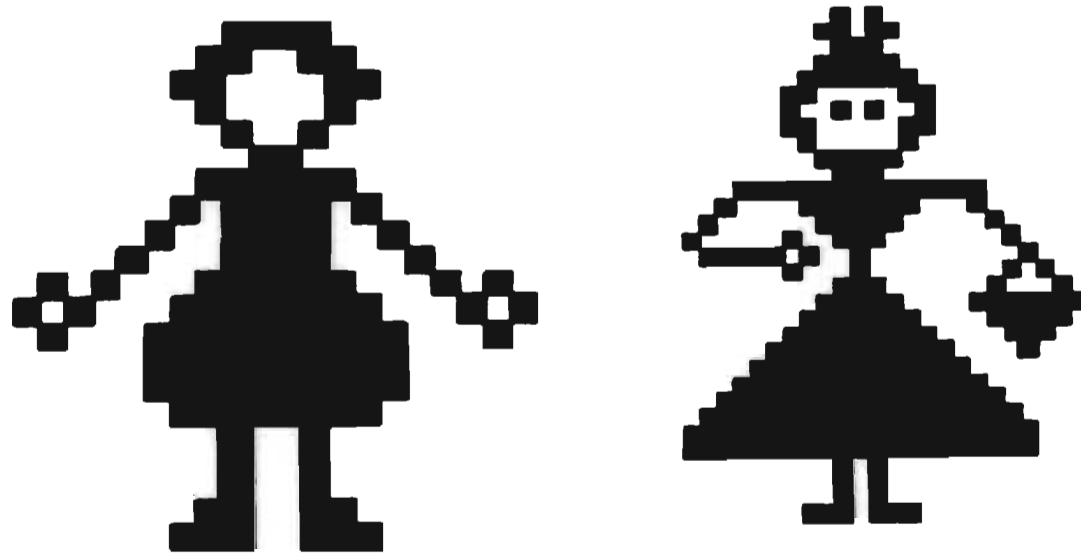
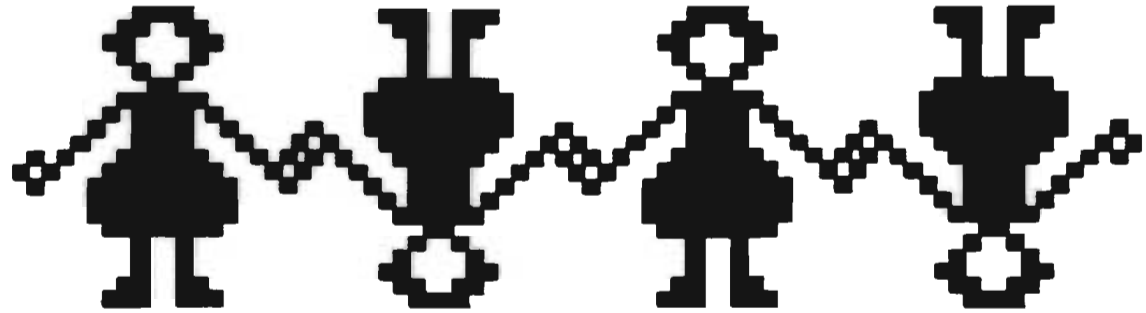
Las figuras naturales representadas con formas geométricas son utilizadas decorativamente en los textiles.

- Motivos naturales tejidos en lana. Cuanajo.

Con menor frecuencia la figura humana también es representada en la artesanía textil.

- Figuras humanas geometrizadas empleadas en el textil. Cuanajo.

Formas Vegetales

La introducción de los elementos vegetales al arte decorativo, en parte se debe a la circunstancia de tener o haber tenido en algún tiempo un valor simbólico; o sencillamente por sus propiedades ornamentales son empleados en la decoración artesanal del estado.

Antes de la conquista española, la ideología y creencias de los indios purhépechas fueron relacionadas subjetivamente con elementos que ya conocían. Al percibir su medio natural se dejan llevar por su sensibilidad y a su manera representan con motivos florales a la mujer, como poseedora de una característica especial; la de procrear, condición femenina en la que se involucra también a la belleza y la fragilidad, desde aquel tiempo hasta entonces el artesano de imaginación fantasiosa encuentra en las creaciones más bellas del reino vegetal, un estilo propio al dibujarlas y representarlas, lo cual significa una combinación y modificación de formas florales, es decir las flores así, no existen en la naturaleza sino en el alma creativa del artesano. Al realizar sus composiciones decorativas en donde no existe la monotonía, las presenta como elementos individuales o en combinación con otras formas vegetales

como tallos, hojas y ramajes, decorando solo una determinada área de la pieza artesanal; otro tipo de composiciones son las cintas ondeantes y grecas, las cuales conforman todos aquellos elementos vegetales que en su aplicación, expresan la idea de orlar, cercar o enlazar y siguen solo una dirección. Existen otras composiciones que emplean una o varias flores centrales y otros elementos como hojas y tallos de pronunciadas curvaturas distribuidas simétricamente en forma lateral o circular, en base a estas surgen diversas combinaciones, similares, las cuales suelen presentar algunas variantes.

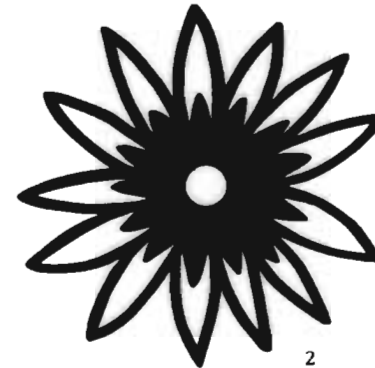
En el proceso ornamental, el artista estiliza las formas vegetales con rasgos de gran fluidez delineados de varios grosores o simples siluetas, dependiendo obviamente de las técnicas con que estos sean realizados o las superficies que sean plasmadas, sin embargo con el paso del tiempo, estas formas han recibido influencias de diferentes estilos artísticos de origen Europeo y Oriental, modificando sus elementos y combinando entre ellos una amplia variedad de formas que se han integrado a nuestra herencia ornamental michoacana.

Las estilizaciones de formas florales son, sin duda los elementos más frecuentes en la riqueza ornamental michoacana.

1• Motivo floral delineado en loza blanca. Tzintzuntzan.

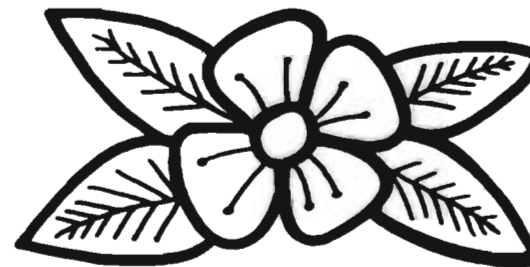
2• Estilización floral pintada en barro. Santa Fé de la Laguna.

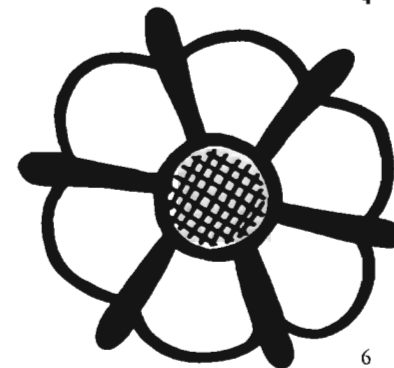
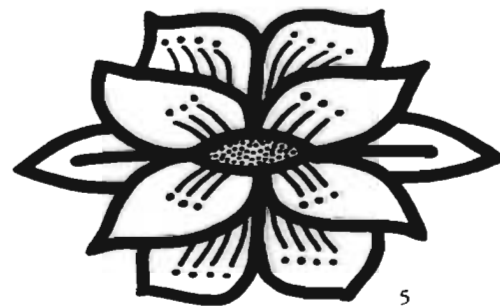
3• Forma floral delineada en barro. Huáncito.

4 y 5• Motivos florales tallados en madera. Capacuaro.

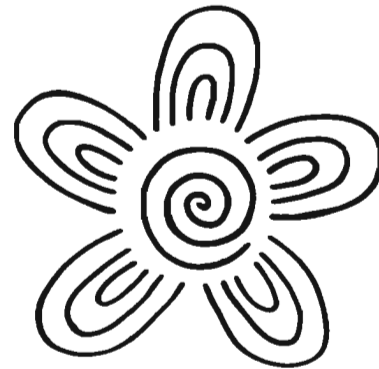

6• Flor en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

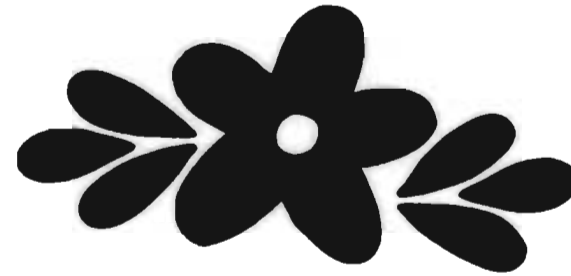
Simplemente delineadas o en sencillas siluetas, aparecen motivos de variadísimas flores en la decoración artesanal.

1 • Flor delineada en loza blanca. Tzintzuntzan.

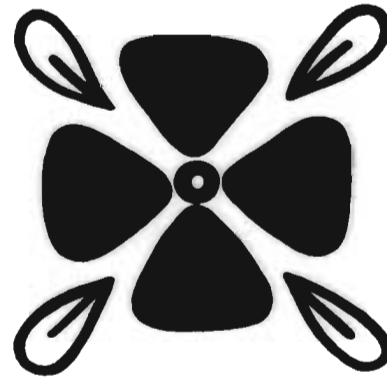
1

2 y 3 • Siluetas florales pintadas en barro. Huáncito.

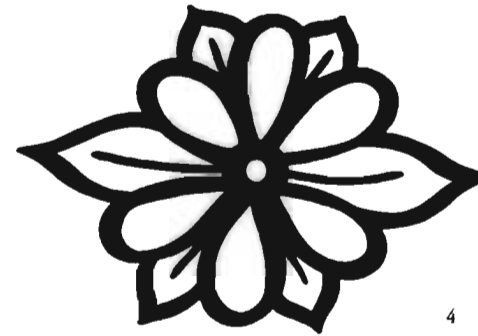
2

4 • Estilización floral en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

3

5 • Motivo floral cincelado en cobre. Santa Clara del Cobre.

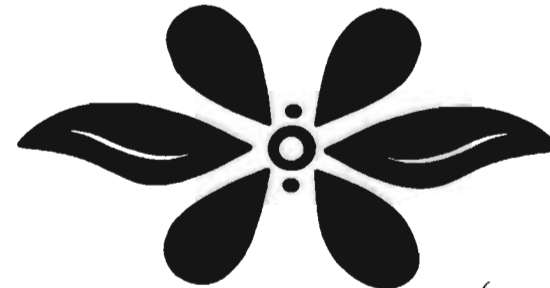

4

6 • Silueta floral, técnica del maque. Uruapan.

5

6

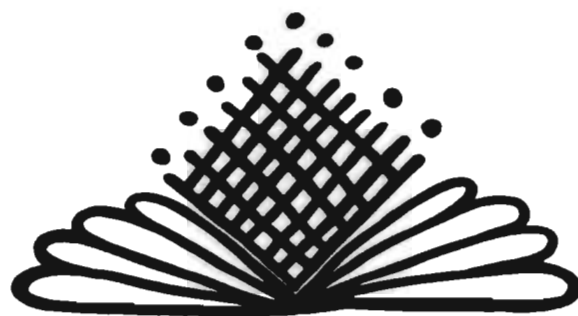
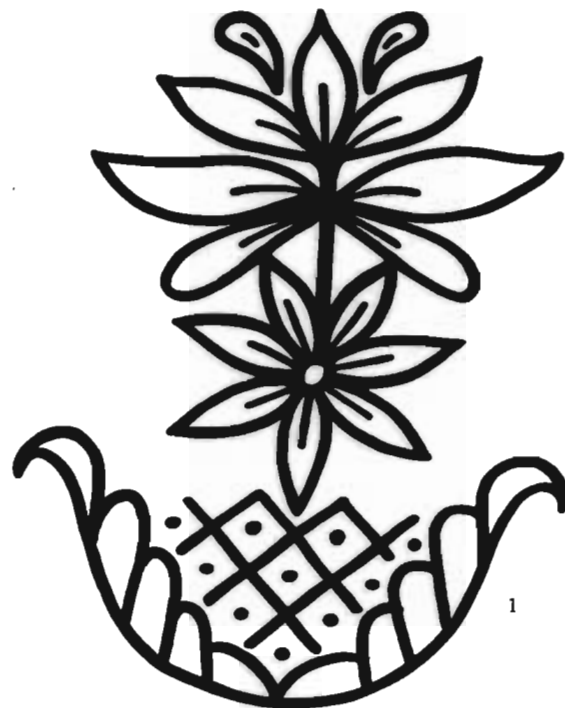
Al estilizar vegetales con líneas de suaves curvas, proporcionan diferentes muestras de singular decorado.

1• Flor en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

2• Motivos vegetales pintados en loza verde. Patamban.

3• Vegetales tallados en madera. Cuanajo.

4• Forma vegetal estilizada en loza verde. Patamban.

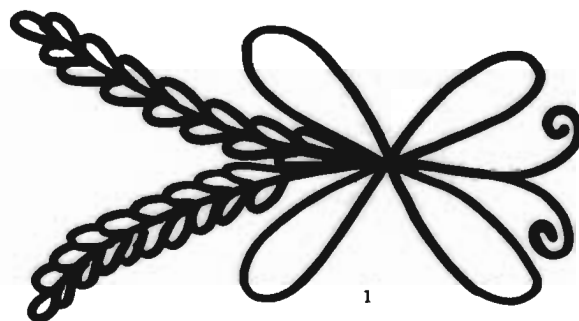

Las estilizaciones de motivos vegetales originan amplia diversidad de formas decorativas.

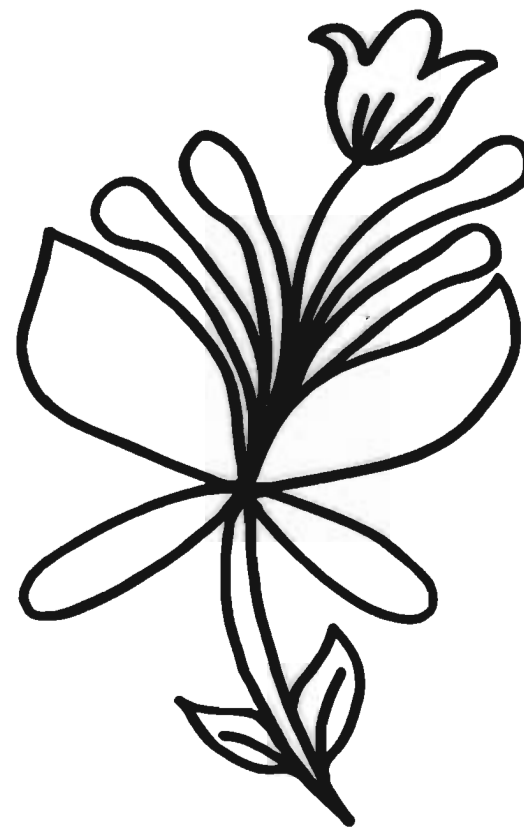
1 • Estilización vegetal pintada en barro. Huáncito.

2 • Vegetales estilizados pintados en loza verde. Patamban.

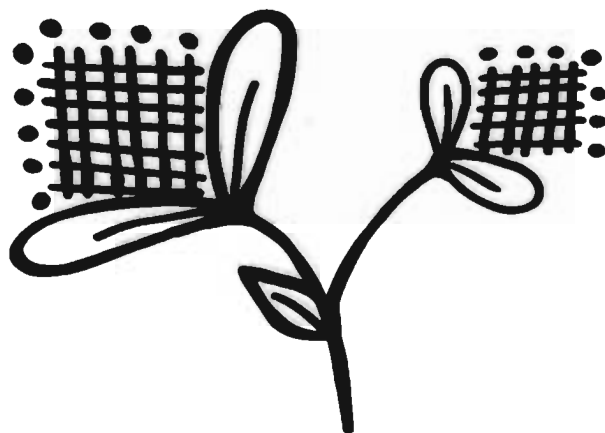
3 • Forma vegetal cincelada en cobre. Santa Clara del Cobre.

1

2

3

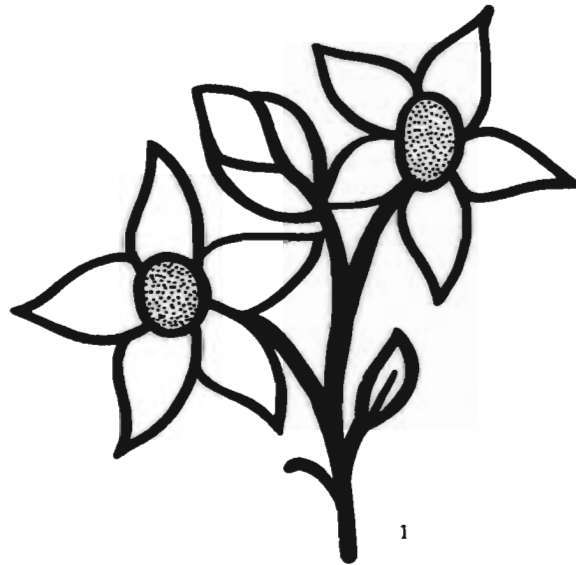
Los motivos florales de diversas formas y tamaños constituyen decorados de gran originalidad.

1• Flores y boton delineados en barro. Capula.

2• Motivo Floral pintado en barro. Patamban.

3• Flor en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

4• Estilización floral realizada con la técnica del maque. Uruapan.

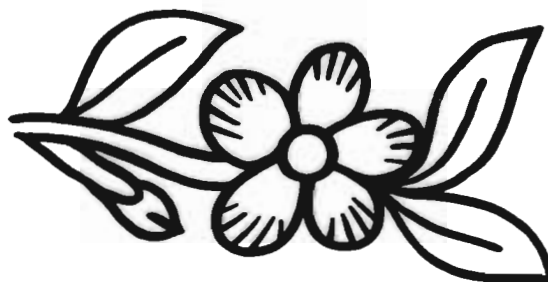
Las representaciones de flores con tallos y hojas se conjugan armónicamente creando diversidad compositiva.

1 • Motivo floral pintado en barro. Huáncito.

2 • Flores delineadas en loza verde. Patamban.

3 • Estilización floral pintada en madera. Paracho.

4 • Silueta floral tallada en madera. Capacuaro.

Al estilizar elementos que por su forma cuentan con propiedades ornamentales, se origina un estilo muy particular.

1 • Motivo floral con dos hojas tallado en madera. Cuanajo.

2 • Flor tallada en madera. Pátzcuaro.

3 • Estilización floral labrada en madera. Ahuíran.

1

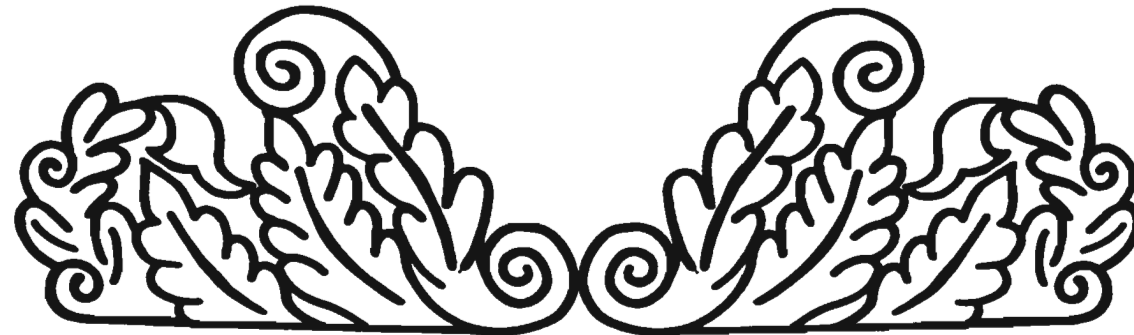
2

3

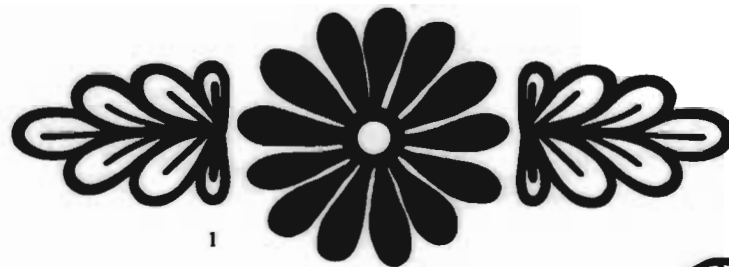
Las hojas y tallos de pronunciada curvatura son combinadas entre sí, creando variedades compositivas.

- Formas vegetales labradas en madera. Ahuítan.

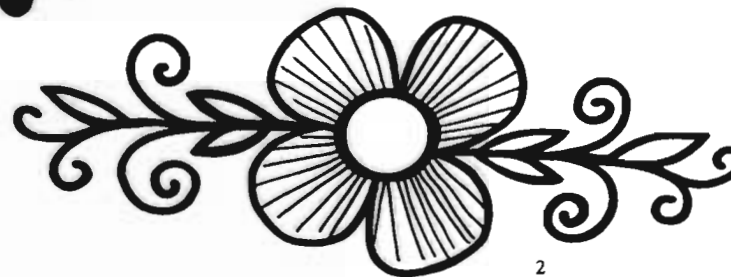

**Una flor al centro
conjugada con elementos
vegetales origina variedad
decorativa y un gran
equilibrio visual.**

1 • Silueta floral pintada en
barro. Capula.

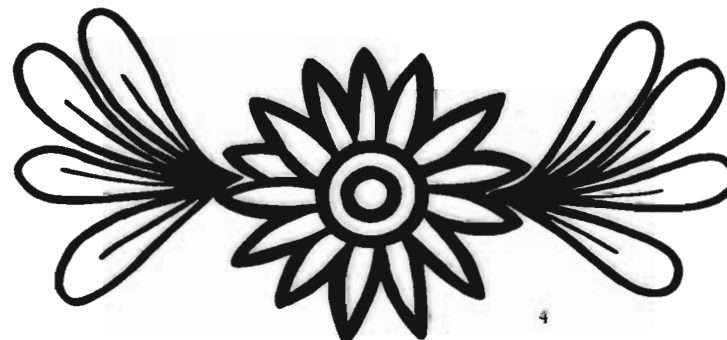
2 • Flor con tallo y hojas
pintada en barro.
Tzintzuntzan.

3 • Delineado floral pintado
en loza verde. Patamban

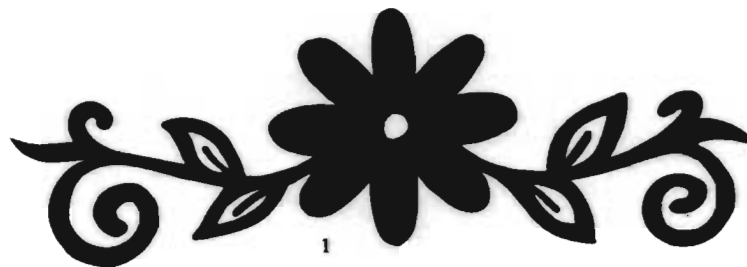

4 • Flor pintada en barro.
Santa Fé de la Laguna.

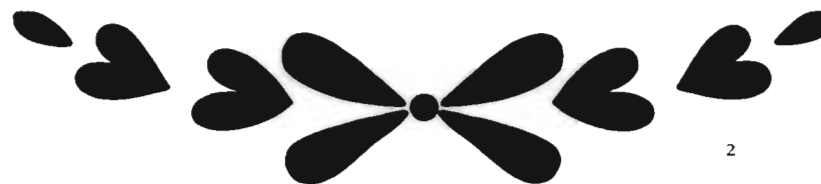

Delineadas, en silueta o combinando ambos estilos son formas de representar composiciones vegetales aplicadas decorativamente a una superficie.

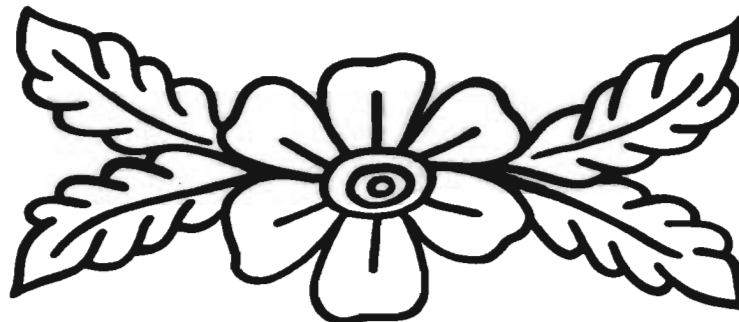
1 • Silueta floral pintada en loza verde. Patamban.

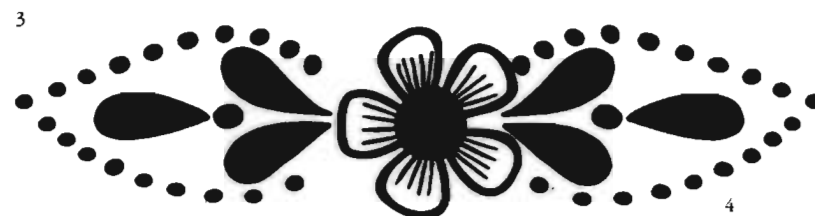
2 • Forma vegetal pintada en loza verde. Tzintzuntzan.

3 • Motivo floral cincelado en cobre. Santa Clara del Cobre.

4 • Flor con hojas de puntillismo pintada en barro. Capula.

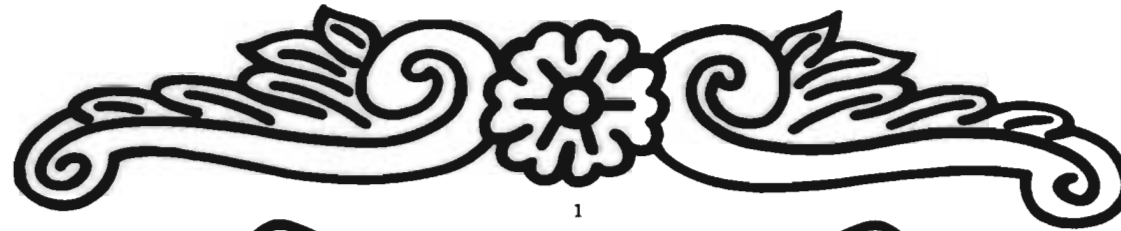
Delinear flores centrales combinadas con tallos y hojas son muestras equilibradas en el decorado artesanal.

1 • Motivo floral labrado en madera. Pátzcuaro.

2 • Flor tallada en madera. Paracho.

3 • Estilización floral delineada en barro. Capula.

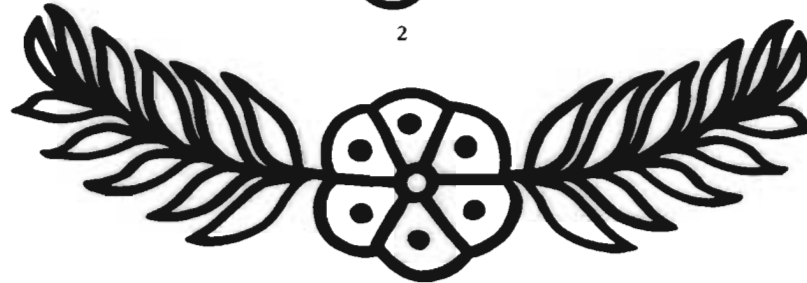
4 • Formas vegetales labradas en madera. Ahuíran.

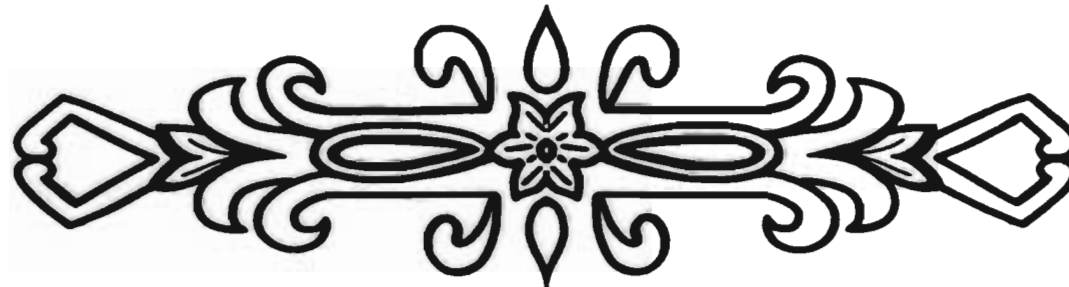
1

2

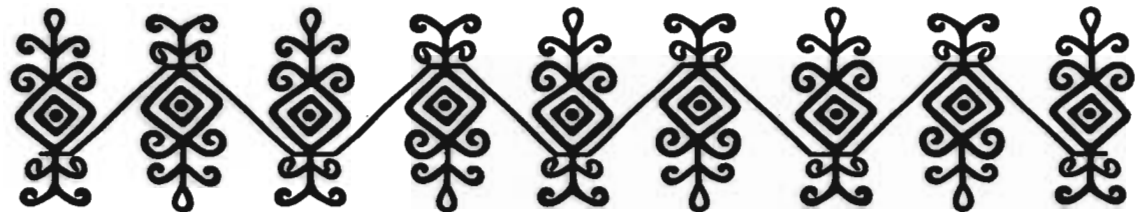
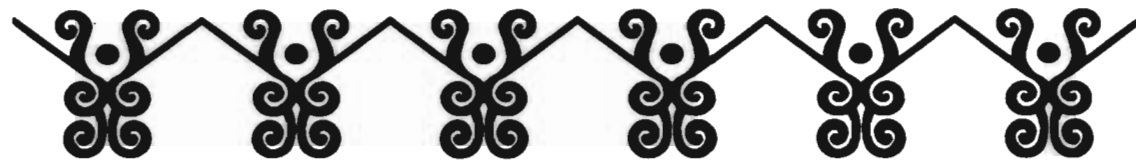
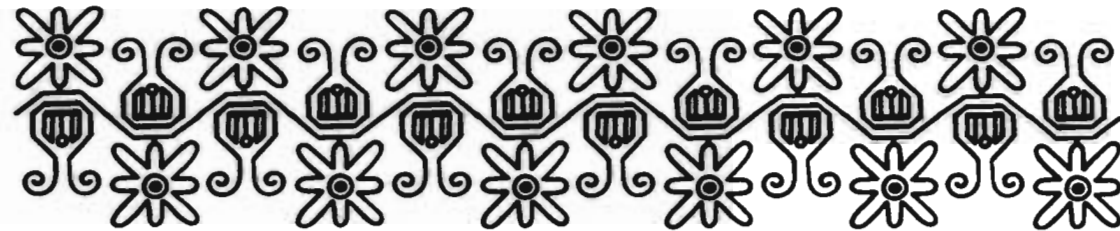
3

4

Las representaciones rítmicas de flores con rasgos geométricos, es otra variante de la decoración artesanal del estado.

• Muestras florales bordadas en textil de lana. Boca de la Cañada.

En silueta o delineadas las cintas decorativas proporcionan suaves movimientos y delicada belleza.

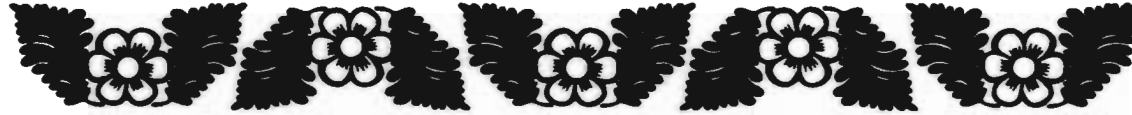
• Motivos florales realizados con la técnica del maque. Uruapan.

Con variedad de formas florales las cintas ornamentales son muestras de la artesanía del estado.

1 • Motivo floral tallado en madera. Pátzcuaro.

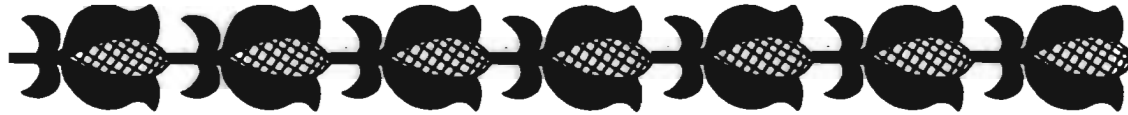

2 • Estilización vegetal pintada en barro. Huancito.

3 y 4 • Siluetas florales realizadas con la técnica del maque. Uruapan.

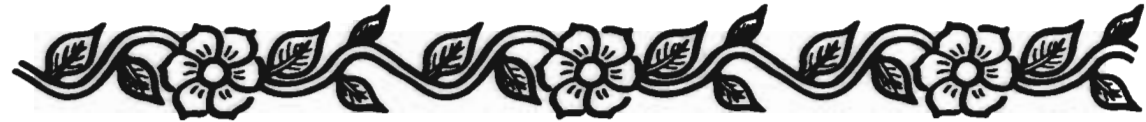

5 • Siluetas vegetales en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

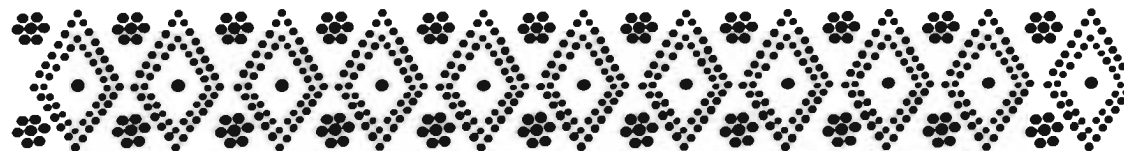
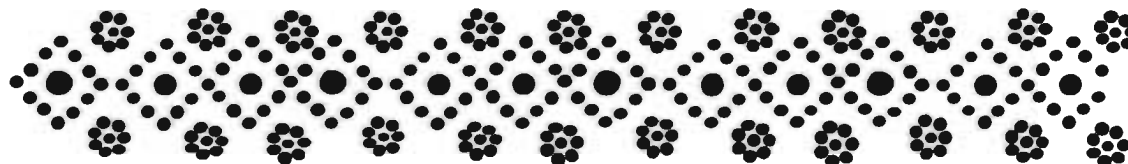
Los motivos vegetales dispuestos en cintas decorativas son representados con diversos estilos creando originalidad de formas.

• Motivos vegetales estilizados en cobre repujado y cincelado. Santa Clara del Cobre.

El puntillismo como técnica decorativa es aplicada en varias formas creando así gran diversidad compositiva.

- Cintas decorativas pintadas en barro. Capula.

Las representaciones de guías vegetales, que proporcionan ritmo y suavidad son también utilizadas en la decoración artesanal.

• Estilizaciones vegetales pintadas en loza verde. Tzintzuntzan.

La repetición continua de formas similares y en distinta posición origina agradables composiciones en el proceso ornamental.

1

1 • Formas vegetales pintadas en loza verde. Patamban.

2

2 • Representación de hojas en barro bruñido. Tzintzuntzan.

3 • Estilización vegetal pintada en barro. Capula.

3

4 • Siluetas de hojas pintadas en loza verde. Tzintzuntzan.

5 • Siluetas vegetales pintadas en barro. Capula.

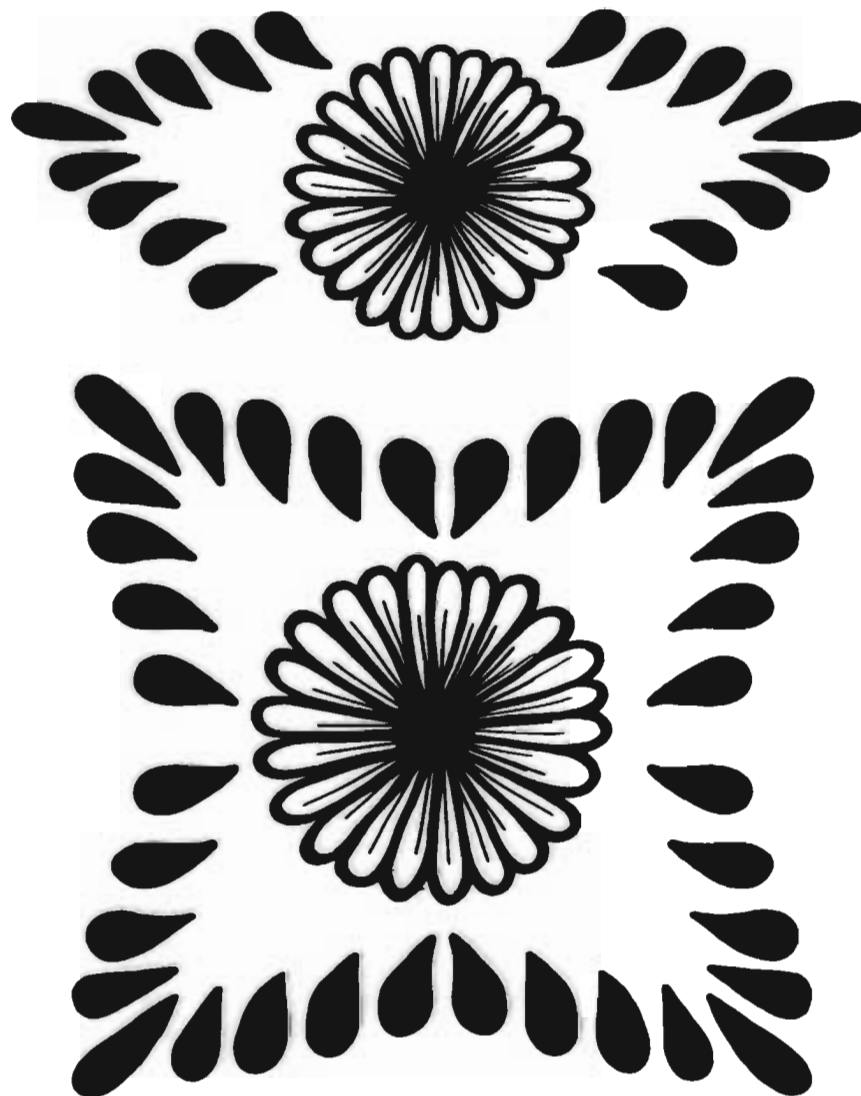
4

5

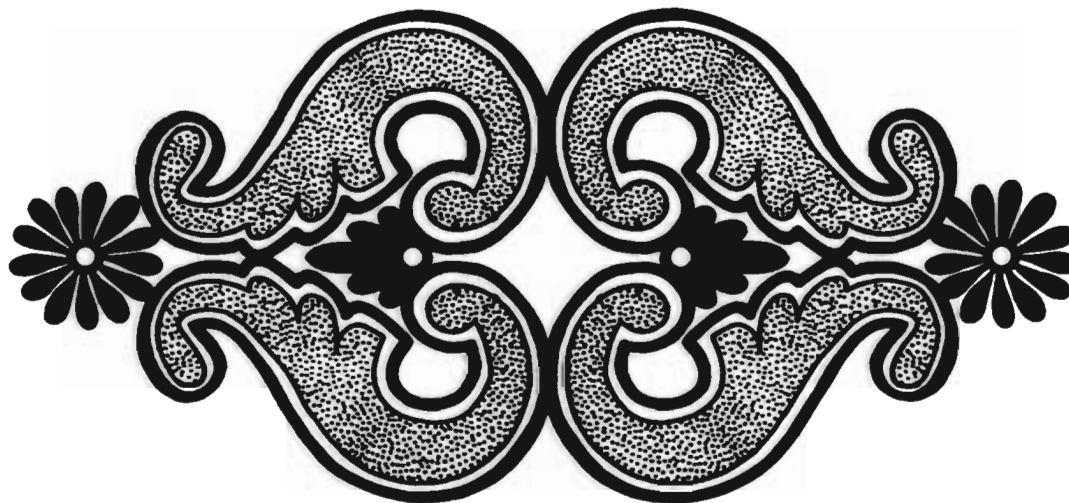
Al conjugar elementos decorativos es frecuente una simétrica y sencilla disposición de estos.

• Estilizaciones florales al centro con hojas pintadas en barro. Capula.

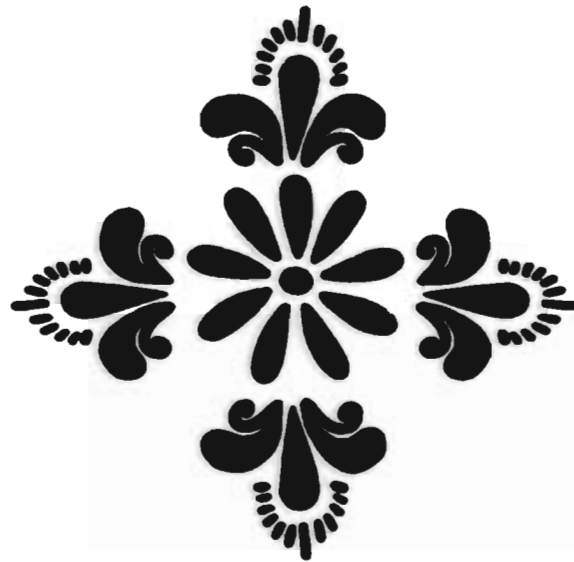
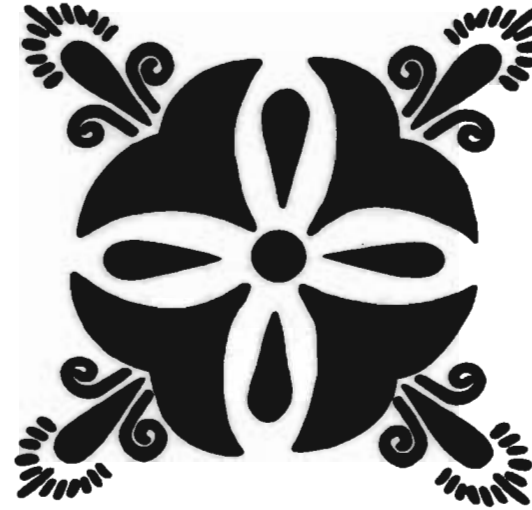
Las estilizaciones vegetales con texturas de puntillismo, son también combinadas con elementos florales.

- Motivos florales pintados en barro. Capula.

Las composiciones simétricas de formas vegetales brindan una agradable sensación de singular belleza decorativa.

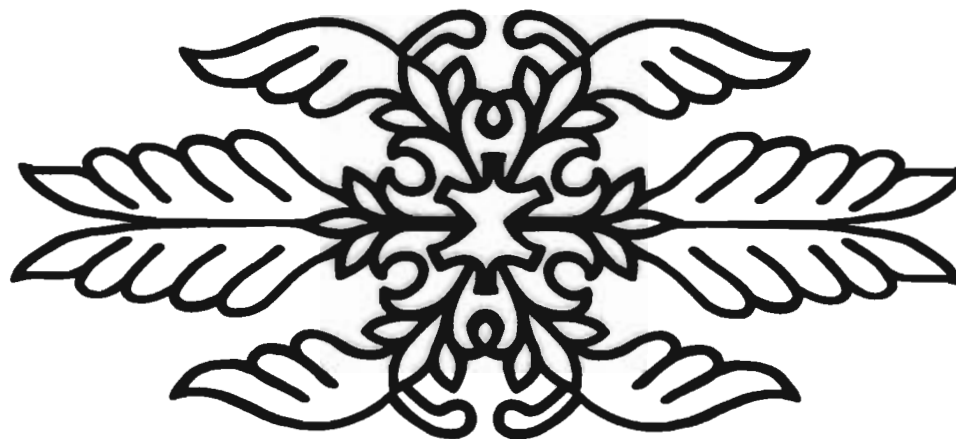
• Motivos vegetales estilizados con la técnica del maque. Uruapan.

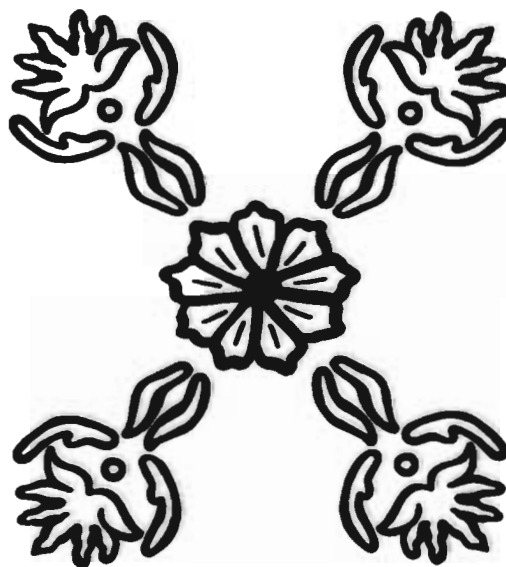
El empleo de estilizaciones vegetales origina composiciones de gran equilibrio y armonía visual.

1 • Motivos vegetales estilizados en cobre repujado y cincelado. Santa Clara del Cobre.

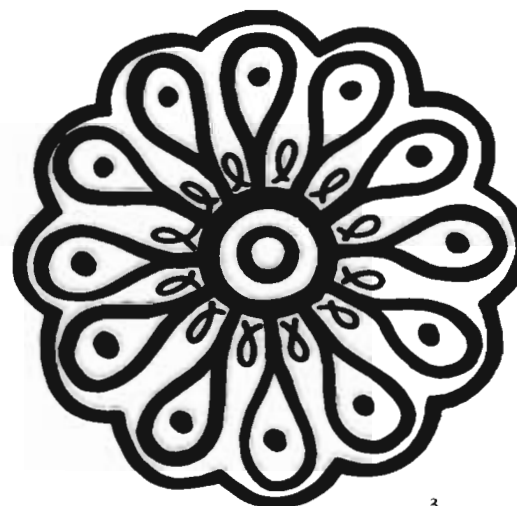
2 y 3 • Estilizaciones florales cinceladas en cobre. Santa Clara del Cobre.

1

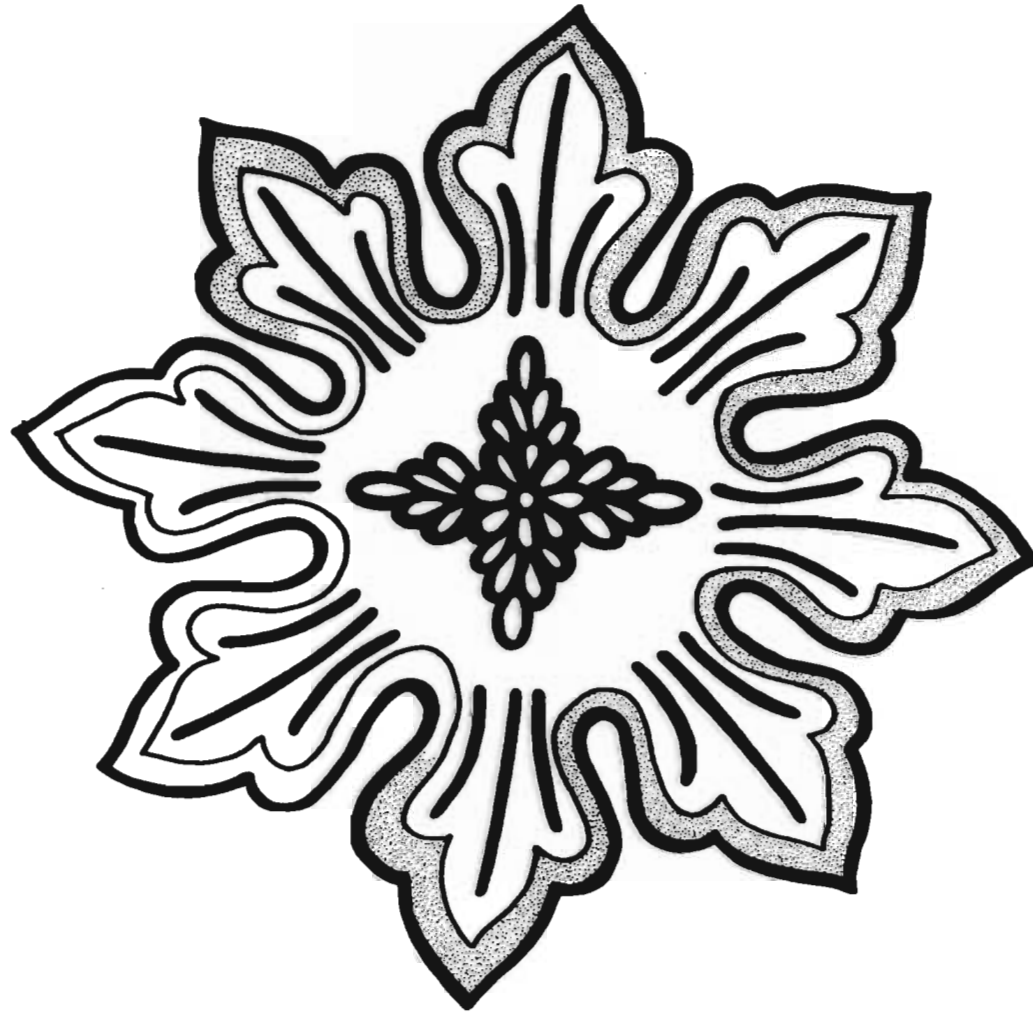
2

3

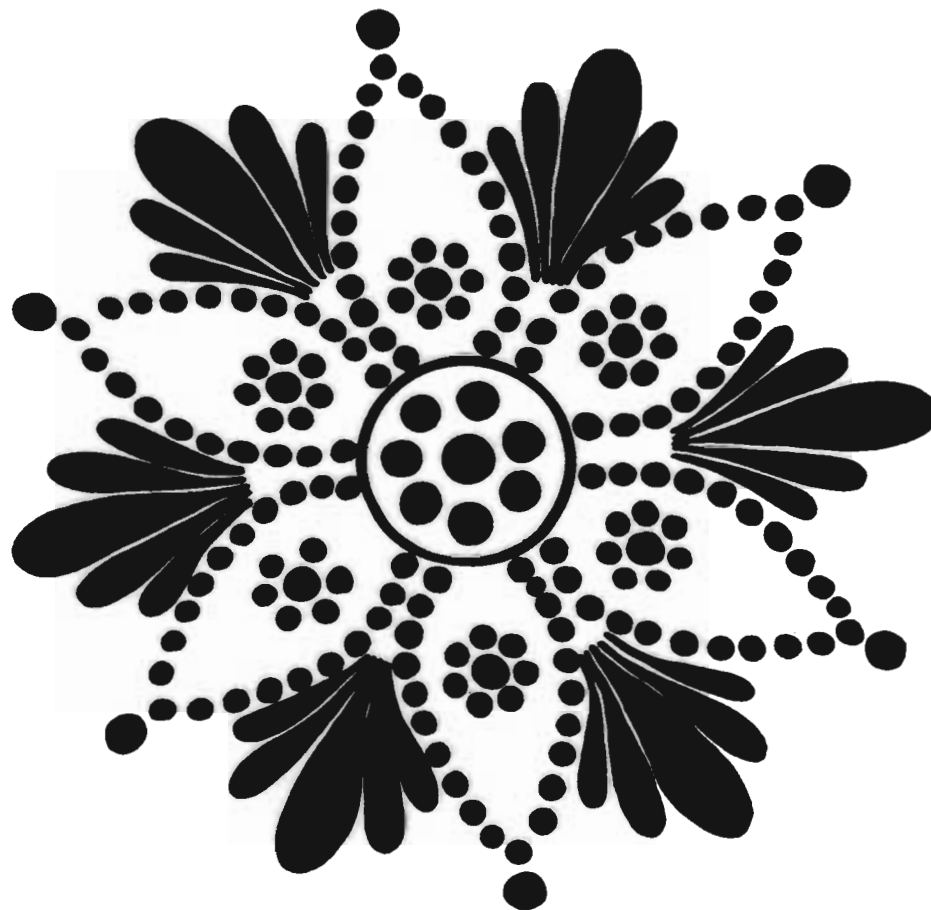
Los motivos vegetales, con elementos florales al centro son empleados frecuentemente dentro de la decoración artesanal.

- Estilización floral delineada en barro. Capula.

Las flores formadas en base a puntillismo, proporciona combinaciones originales y de gran dinamismo.

- Motivo floral pintado en barro. Capula.

Original distribución de elementos en un espacio circular creando dinamismo y gran belleza.

1 • Composición floral realizada con la técnica del maque. Uruapan.

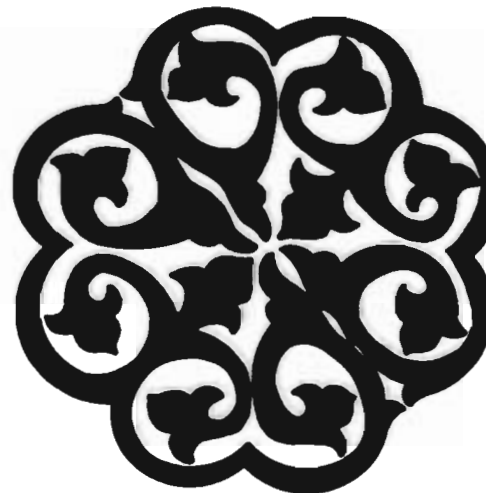
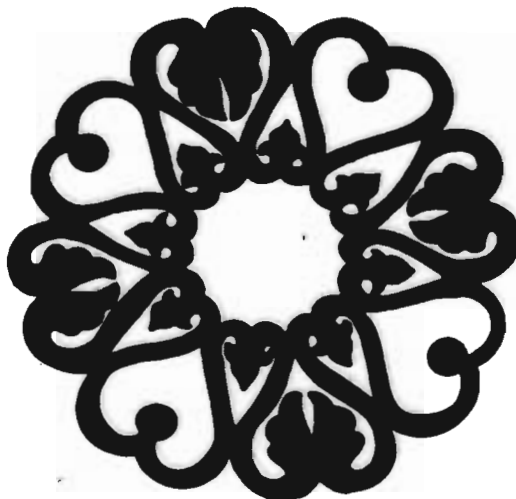
Otra forma decorativa en la artesanía, es agregando elementos a un motivo central.

- Composición de flores estilizadas, realizada con la técnica del maque. Uruapan.

La distribución circular de tallos y hojas estilizadas en forma de silueta origina agradables y artísticas composiciones decorativas.

• Formas vegetales realizadas en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

Combinaciones florales que muestran por sus formas una extraordinaria originalidad.

• Estilizaciones florales realizadas con la técnica del maque. Uruapan.

**Una flor principal
combinada con otras de
fino perfil, reflejan la
autenticidad del artista.**

• Estilizaciones florales con
texturas de puntillismo
realizadas con la técnica del
maque. Uruapan.

Las siluetas de flores en composiciones asimétricas son también representativas en la artesanía michoacana.

• Composición con flores estilizadas realizadas con la técnica del maque. Uruapan.

**Las flores exóticas
combinadas con otras mas
crean contrastes de
agradable impacto visual.**

• Siluetas florales realizadas
con la técnica del maque.
Uruapan.

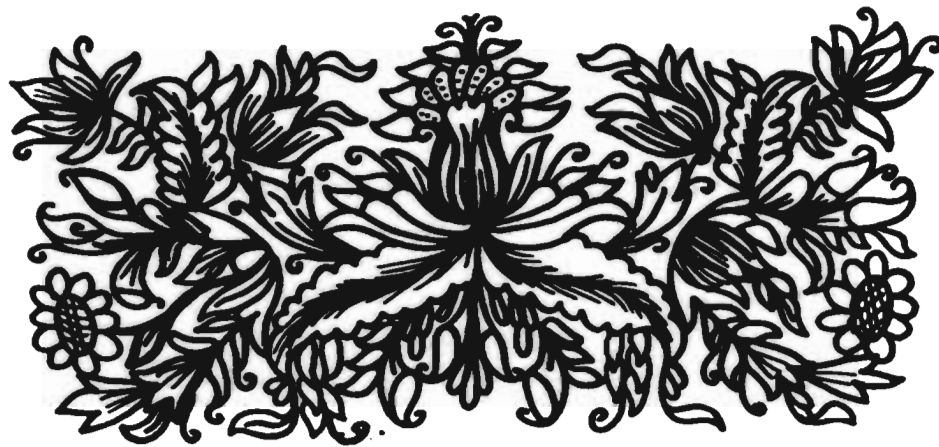
Las composiciones naturales con variadísimas flores y hojas son frecuentes como elementos decorativos.

• Elementos vegetales realizados con la técnica del maque. Uruapan.

Una profusa decoración vegetal es principal característica de las piezas laqueadas.

- Estilizaciones vegetales realizadas en piezas laqueadas. Pátzcuaro.

Formas Animales

En forma anexa a la flora del ornamento, el empleo de la fauna en interpretación estilizada, no deja de tener importancia, pero en comparación con los organismos vegetales, estas formas naturales no comprenden la misma variedad al ser aplicadas decorativamente.

En el caso de nuestros antepasados, contamos con muestras gráficas, de animales con formas un tanto extrañas, presentando combinaciones entre diferentes rasgos animales, que los purhépechas inventaron como ideas de tipo mitológico, es decir en algunos casos son representaciones muy particulares de sus Deidades, las cuales, como en toda civilización prehispánica, era la parte fundamental de su cultura, por tratarse siempre de elementos naturales a los cuales ellos guardaban veneración y respeto, ya que estos eran los hacedores o creadores de todo su entorno.

Con el paso del tiempo las representaciones animales fueron cambiando de acuerdo al proceso y desarrollo de la cultura, así como los valores simbólicos que en aquél tiempo tuvieron.

Actualmente el artesano representa formas animales conocidas respecto a su entorno, como es el caso de peces, patos y garzas característicos de la región lacustre ya que es el mundo de sus productores cuyas comunidades se encuentran cerca del lago de Pátzcuaro.

También tenemos el empleo de mariposas, variedad de aves así como animales silvestres; venados, conejos, ardillas, etc.

La disposición de éstos elementos, es determinada por el artesano en base al objeto a decorar, generalmente el empleo de un solo elemento es aplicado en diferentes superficies; combinando varios organismos con otros de la misma especie, se realizan grecas que rodean una pieza en repetición lineal, también encontramos otras composiciones como, las radiales que también emplean motivos vegetales.

Los estilos para representar los organismos animales se caracterizan por sus trazos gruesos y delgados que delinear con irregularidad la forma a estilizar. También es utilizado el empleo de siluetas aunque esto es menos frecuente.

El empleo del organismo animal es característico en algunas creaciones ornamentales, constituyendo una buena parte de los elementos frecuentes en la artesanía michoacana.

Las estilizaciones de venados y cervatillos son formas tradicionales empleadas en una pieza artesanal.

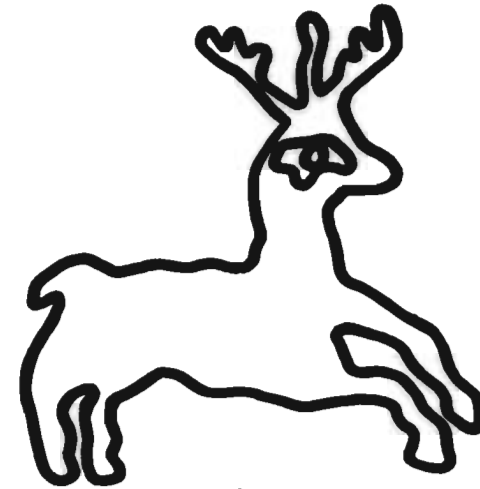
1 • Cervatillo pintado en loza verde. Patamban.

2 y 3 • Venados bordados en lana. Zacan.

4 • Cervatillo pintado en barro. Tzintzuntzan.

1

2

3

4

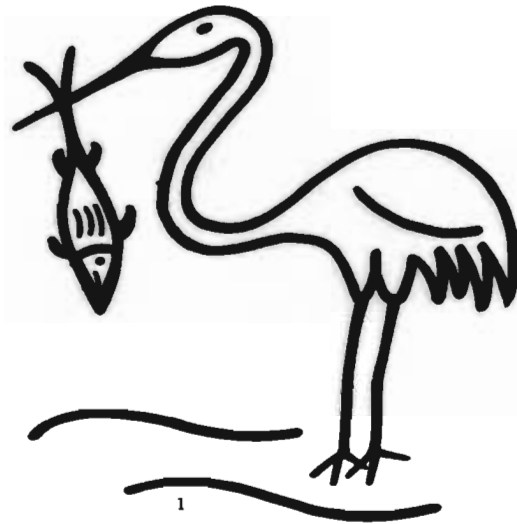
Los elementos de la fauna silvestre estilizados en forma de silueta conforman agradables gráficos decorativos.

- Motivos animales pintados en barro. Huáncito.

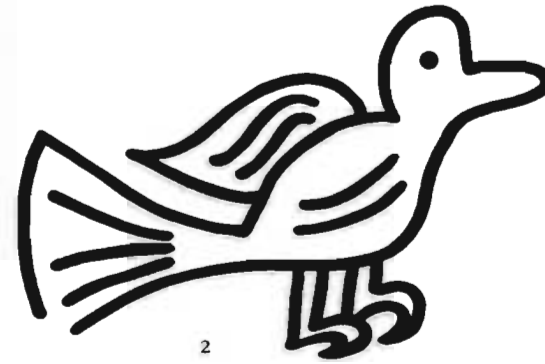

El empleo de aves estilizadas o combinadas con otros motivos naturales forman parte de la variada ornamentación artesanal.

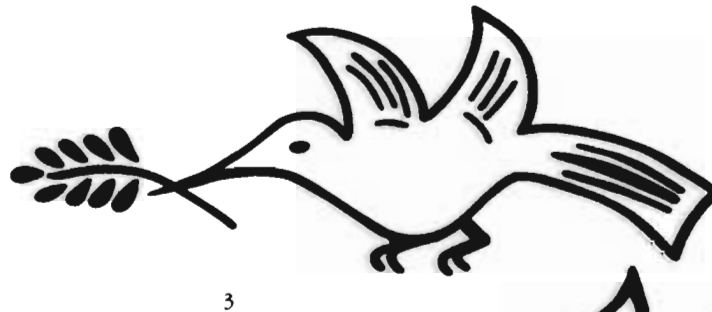
1 • Garza con un pez, pintada en loza blanca. Tzintzuntzan.

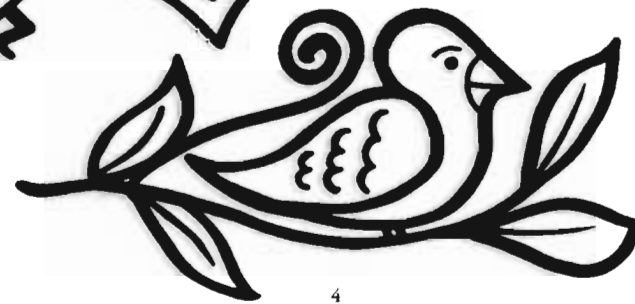
2 • Ave delineada en barro. Huáncito.

3 • Colibrí pintado en loza verde. Tzintzuntzan.

4 • Ave estilizada, pintada en barro. Capula

Las representaciones de aves en silueta definen sus formas con gran sencillez y belleza.

1• Colibrí pintado en barro. Tzintzuntzan.

1

2• Ave estilizada pintada en barro. Santa Fé de la Laguna.

2

3• Forma de ave pintada en barro. Huáncito.

3

4• Representación de un ave pintada en loza verde. Patamban.

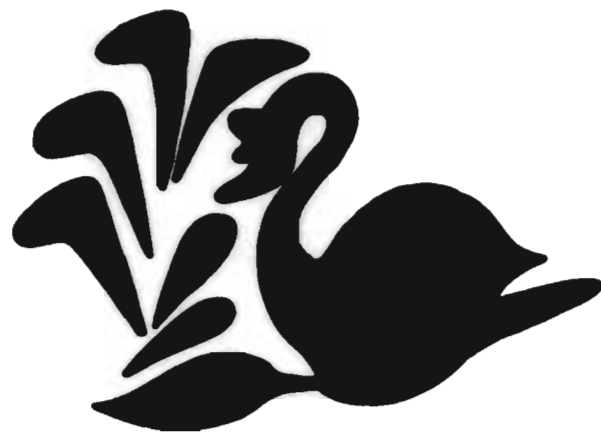
4

Las estilizaciones de aves con formas vegetales constituyen algunos de los mas representativos motivos ornamentales.

1 • Cisne con hojas pintadas en loza verde. Tzintzuntzan.

2 y 3 • Estilización de un pato pintado en barro. Santa Fé de la Laguna.

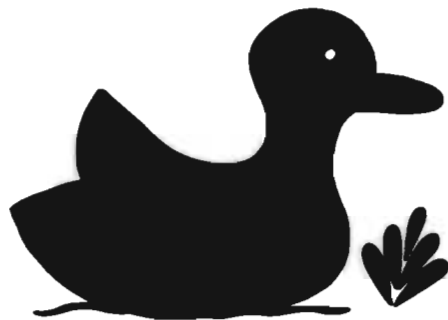
4 • Figura de un pato estilizado pintado en loza verde. Tzintzuntzan.

1

2

3

4

Las formas de patos estilizados con líneas de diferente grosor son motivos naturales empleados decorativamente.

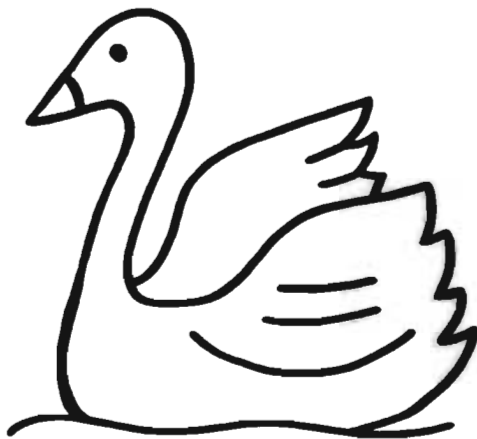
1 • Representación de un pato con motivos vegetales pintados en loza verde. Tzintzuntzan.

2 • Pato tallado en madera. Pátzcuaro.

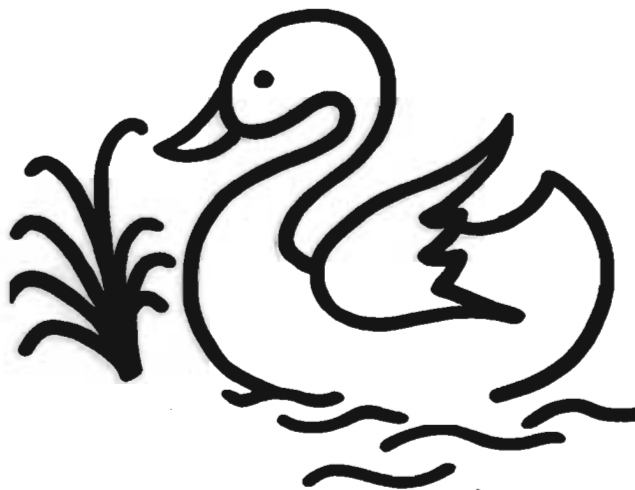
3 • Estilización de un pato delineado en loza blanca. Tzintzuntzan.

1

2

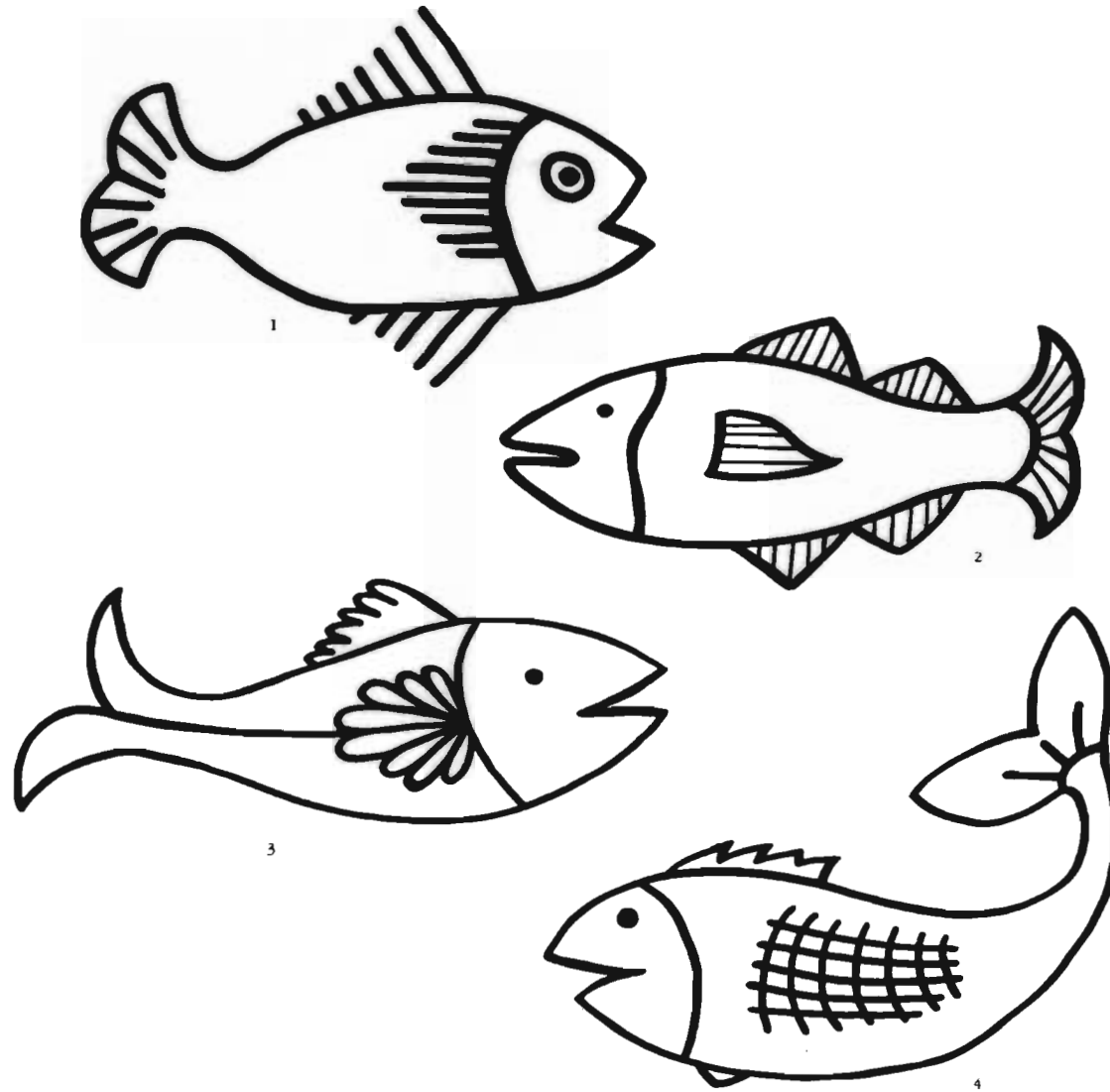

3

Los peces delineados son muestra de los elementos decorativos tradicionales empleados en la artesanía del estado.

1 y 2 • Estilizaciones de peces realizadas en cobre cincelado. Santa Clara del Cobre.

3 y 4 • Peces delineados en barro. Tzintzuntzan.

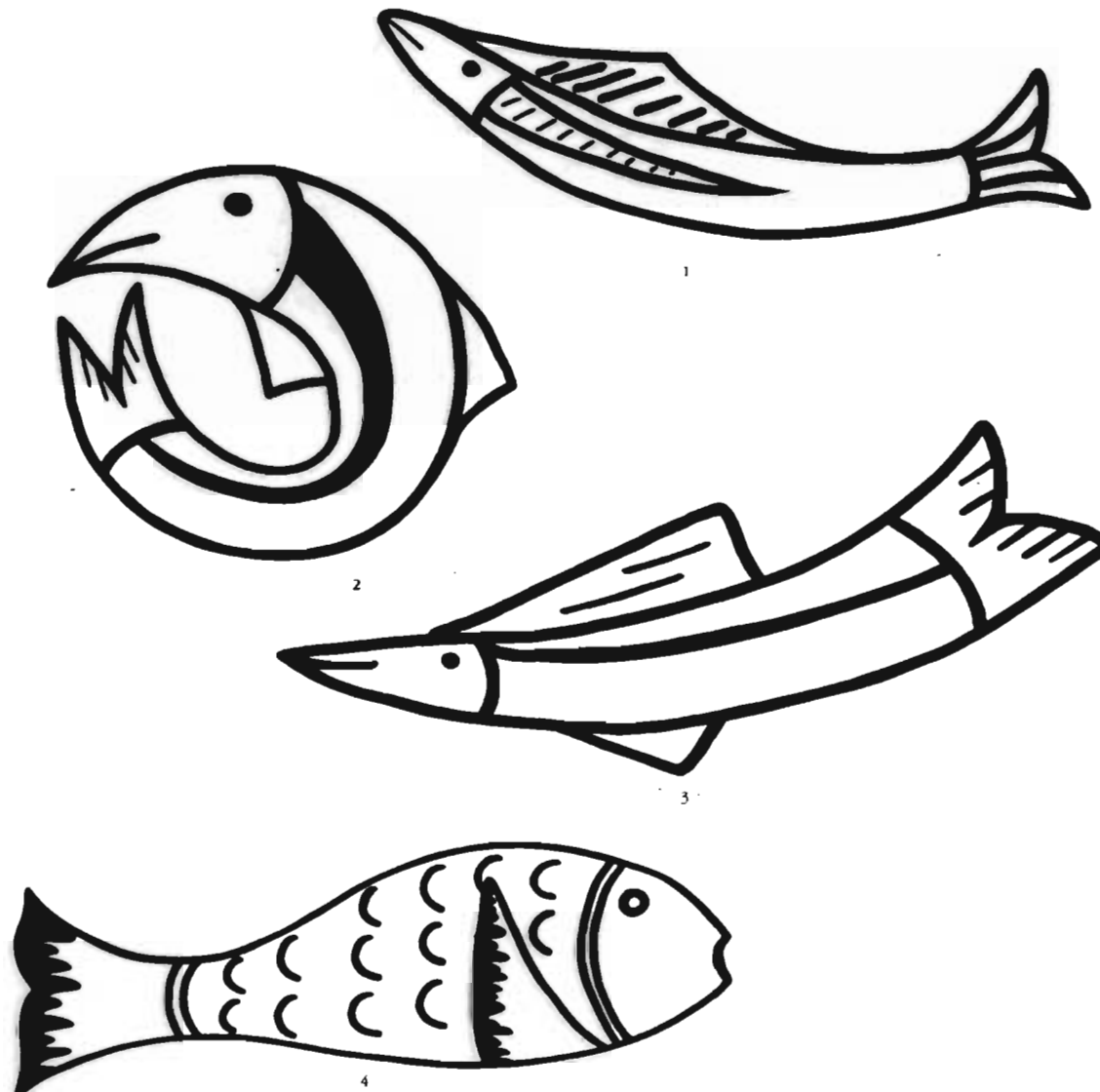
Las decoraciones realizadas con peces originan composiciones agradables y variadas.

1 • Estilización delineada de un pez cincelada en cobre. Santa Clara del Cobre.

2 • Original estilización de un pez pintado en barro. Capula.

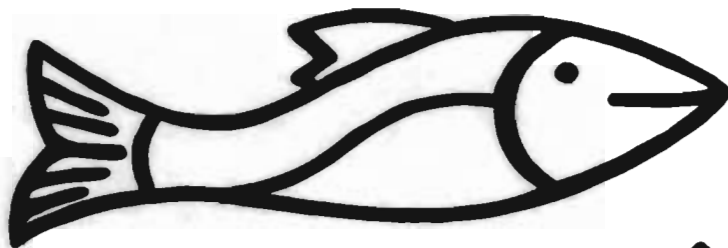
3 • Pez cincelado en cobre. Santa Clara del Cobre.

4 • Pez tallado en madera. Pátzcuaro.

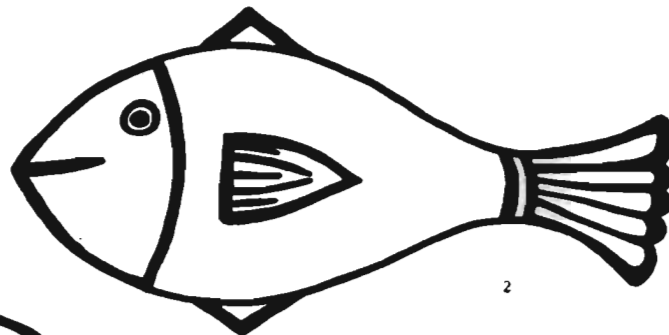
Las estilizaciones de peces, utilizados, en la artesanía michoacana presentan variadísimas formas y estilos.

1 • Forma de pez tallada en madera. Pátzcuaro.

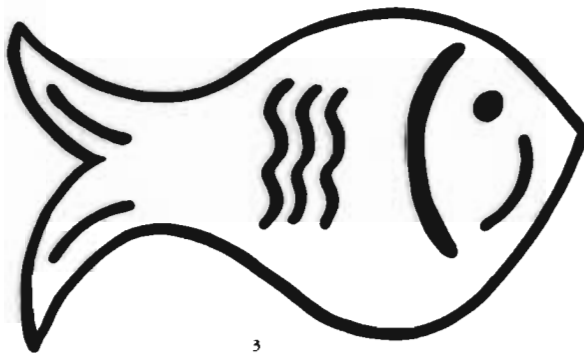
1

2 • Estilización de un pez en cobre cincelado. Santa Clara del Cobre.

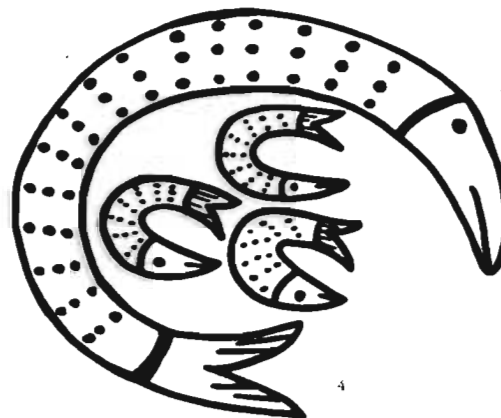
2

3 • Representación de un pez pintado en barro. Huáncito.

3

4 • Agrupación de peces estilizados pintados en barro. Capula.

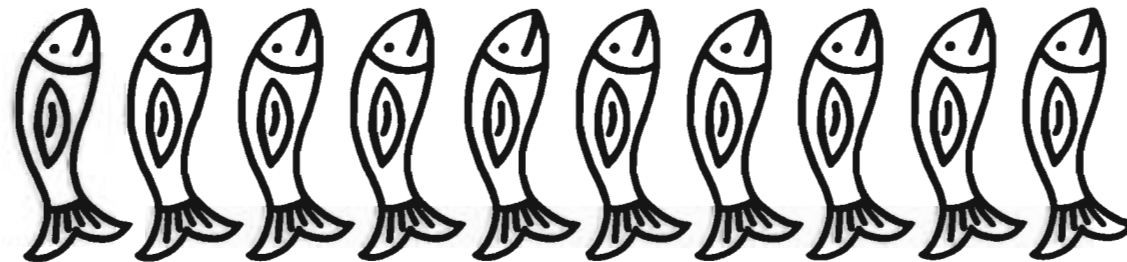
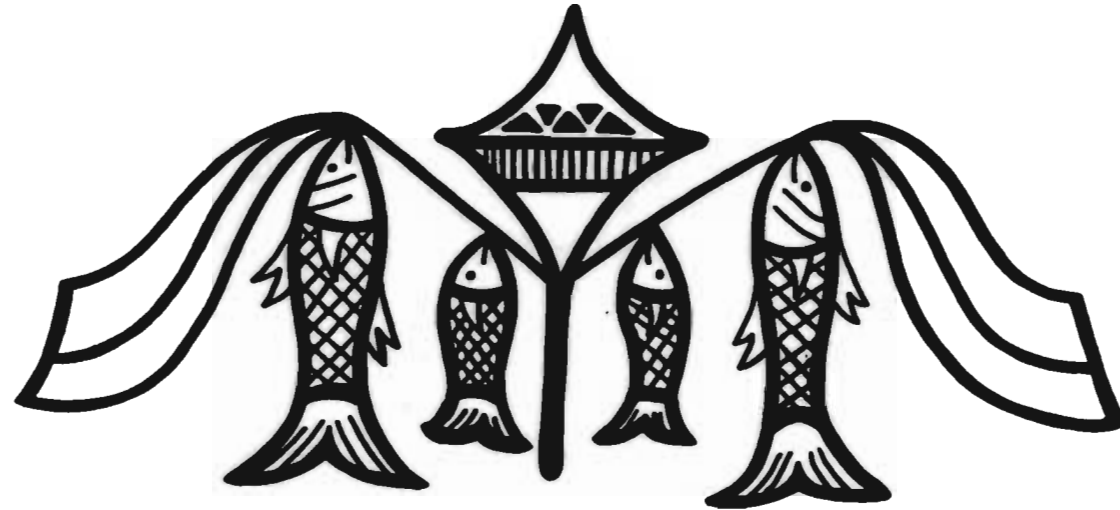
4

Para el empleo de peces estilizados, existen diferentes composiciones y formas, las cuales son de gran originalidad y belleza.

1 • Composición de peces tallados en madera. Pátzcuaro

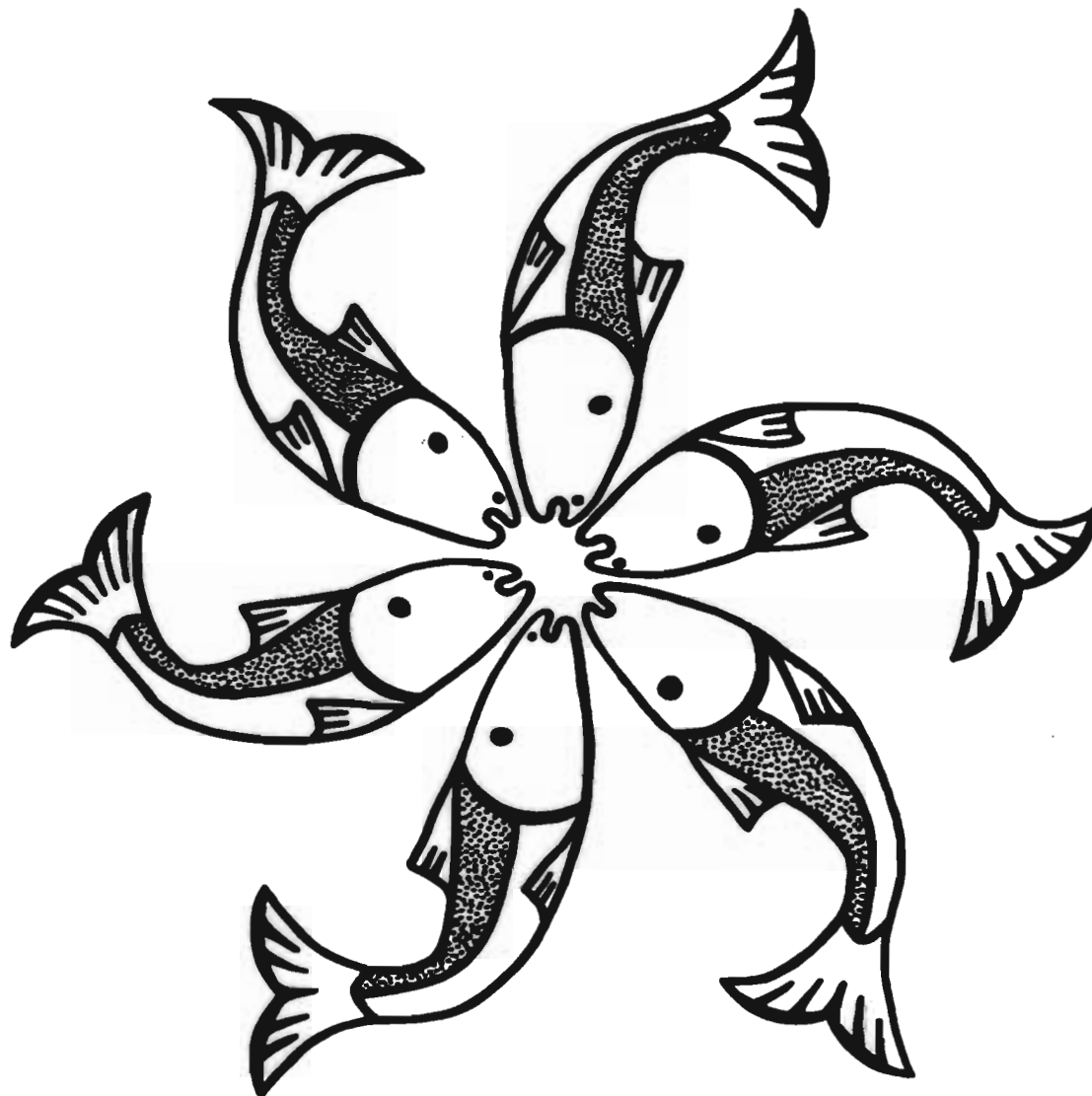
2 • Cinta decorativa de peces estilizados tallados en madera. Cuanajo.

3 • Greca de peces pintados en barro. Capula.

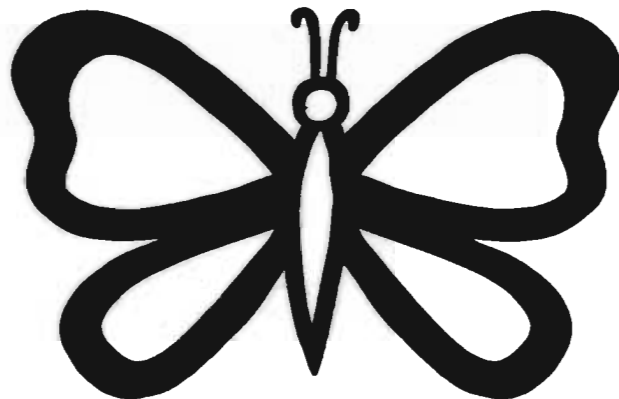
La disposición circular de peces con textura de puntillismo crea agradables composiciones con gran dinamismo.

- Peces estilizados pintados en barro. Capula.

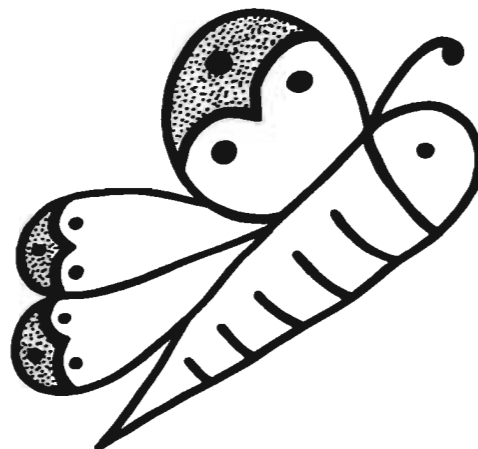
Las mariposas que por su forma cuentan con propiedades decorativas son empleadas en variados estilos.

1• Mariposa estilizada en cobre repujado. Santa Clara del Cobre.

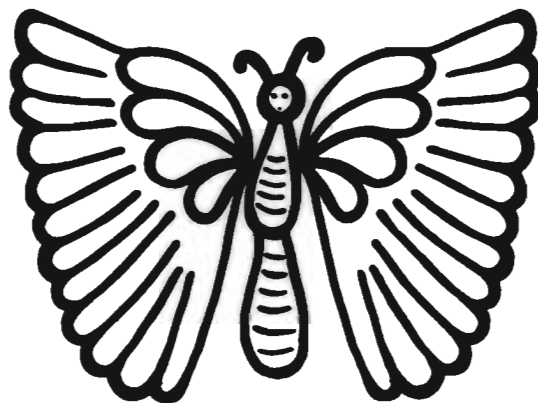
1

2• Mariposa pintada en barro. Capula.

2

3• Mariposa delineada en cobre cincelado. Santa Clara del Cobre.

3

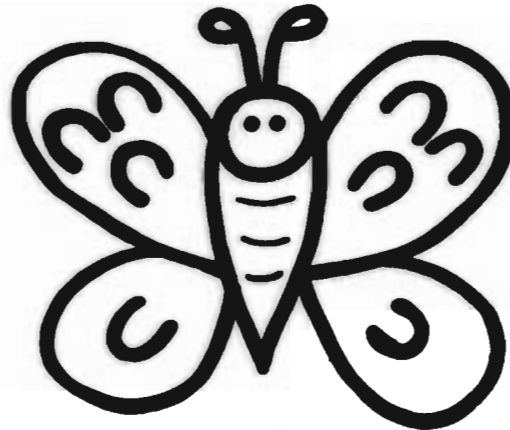
4• Mariposa en silueta pintada en barro. Huáncito.

4

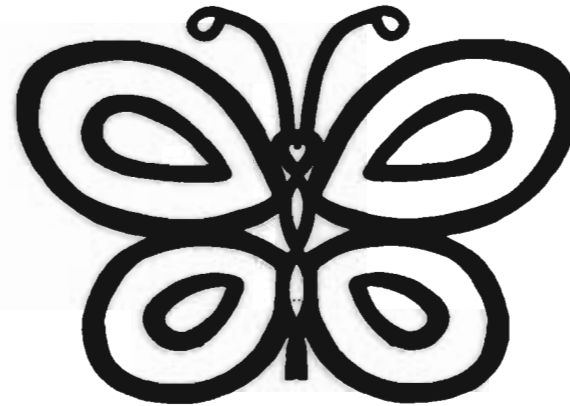
Representar motivos naturales como las mariposas, constituye una bella forma de expresión artística.

1 • Mariposa estilizada pintada en barro. Capula

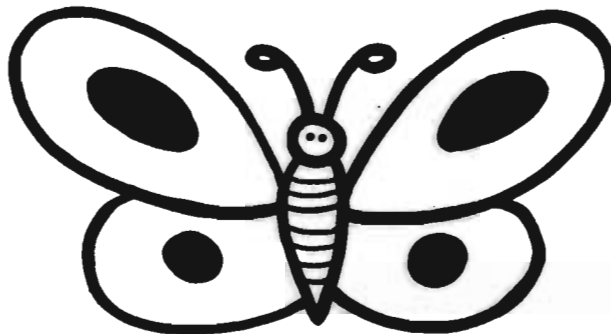
1

2 • Mariposa bordada en lana. Zacán.

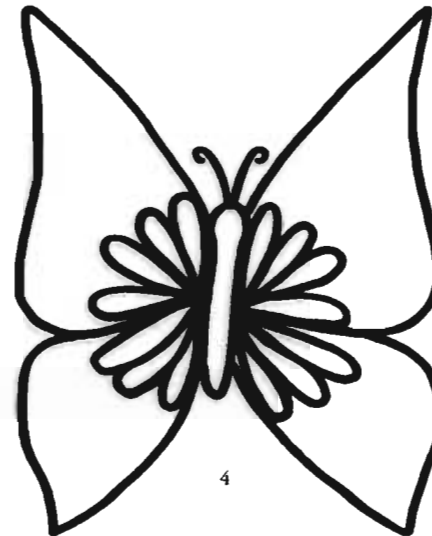
2

3 • Forma de mariposa pintada en barro. Capula.

3

4 • Mariposa pintada en madera. Quiroga.

4

Figura Humana

La figura humana siempre ha formado parte de aquellos elementos predilectos a imitar para la mano creadora del hombre. Desde tiempos prehispánicos el pueblo purhépecha representó con siluetas a aquellas personalidades que ocuparon un lugar importante dentro de su civilización, como lo fueron sacerdotes y guerreros. Posteriormente, con la llegada de los españoles, en el intento de evangelizar al indígena, se les explicó a con dibujos, siendo esta una mejor forma de comunicarse con ellos, y así paulatinamente se introdujo poco a poco el empleo gráfico del organismo humano.

En la artesanía, la aplicación de la figura humana como elemento ornamental, no es muy usual, sin embargo los artesanos que la emplean, reflejan su mundo exterior con un estilo propio.

Actividades de la vida cotidiana, ocupaciones, horas del día, celebraciones y fiestas religiosas son escenas que representa el artista, logrando gran expresión simbólica y de festividad.

Las estilizaciones humanas empleadas en la artesanía michoacana, son imágenes poco frecuentes en relación con las formas naturales y geométricas, sin embargo dichas figuras se caracterizan por su gran sencillez y trazos irregulares que delinean la forma sin profundizar en detalle.

En el caso de los textiles, la figura humana generalmente se presenta con siluetas geometrizadas o sencillos delineados con poco detalle.

Sus composiciones, sencillas y equilibradas, suelen emplear una o más figuras, así como otros elementos, tales como pequeños animales y objetos utilitarios.

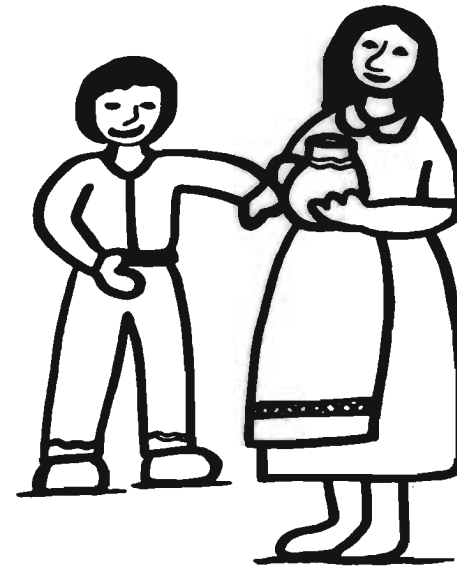
Las representaciones humanas en la artesanía se caracterizan por la sencillez de sus trazos y omisión de detalles.

• Figuras humanas delineadas en loza blanca. Tzintzuntzan.

Las escenas lacustres son principales temas para estas particulares estilizaciones.

• Figuras humanas pintadas en loza blanca . Tzintzuntzan.

Actividades de la vida cotidiana, son también representadas con estilizaciones de figuras humanas.

• Figuras humanas delineadas en loza blanca. Tzintzuntzan.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

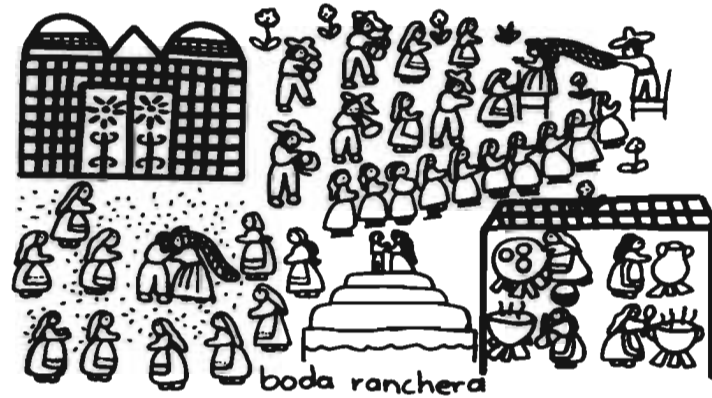
En otro estilo, las representaciones humanas son el reflejo de un pueblo conservador de tradiciones y fiestas.

- Motivos de figuras humanas bordadas en textil. Santa Cruz.

Ejemplos similares a los anteriores, los cuales muestran un estilo propio característico de los textiles bordados.

• Motivos de figuras humanas bordadas en textil.
Santa Cruz.

Combinación de Formas

a variadísima decoración gráfica, que podemos encontrar en la artesanía michoacana, ha llegado a combinar diversos elementos, los cuales, pueden pertenecer o no a la misma categoría. (geométricos, flora o fauna).

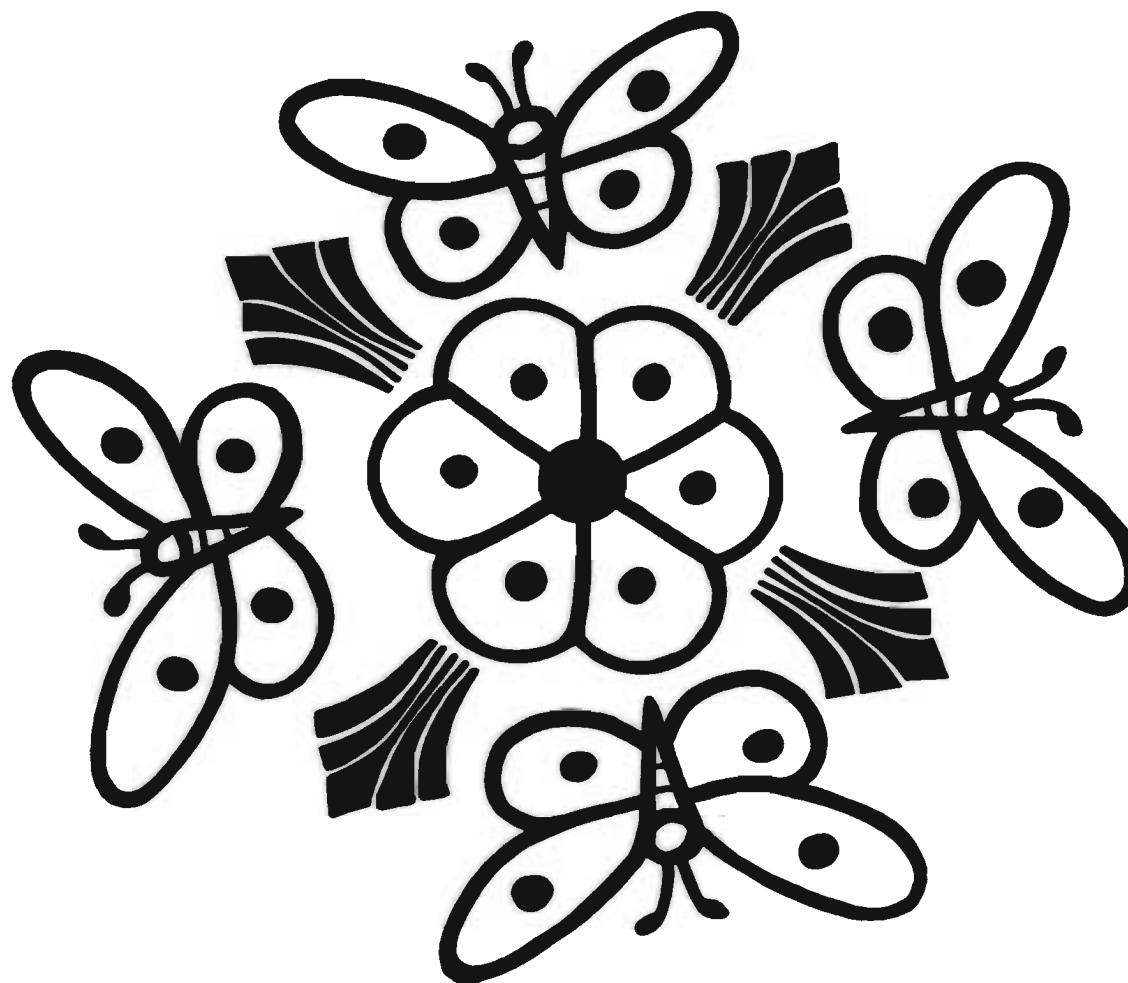
Estas combinaciones, no siempre se dan de la misma manera, todas y cada una de ellas, se realizan de acuerdo a la técnica y al material que será decorado.

Los motivos ornamentales que se combinan con mayor frecuencia son los florales; estos aparecen desde uno o más y originan gran variedad compositiva, como el empleo de diferentes elementos agrupados al centro, formas que se distribuyen alrededor de un motivo central, etc.

Existen otras composiciones que conjugan, además de los elementos ya mencionados, otros de invención humana, tal es el caso de floreros, cestas y jarrones, que logran en conjunto dar la pieza artesanal decorados de gran belleza.

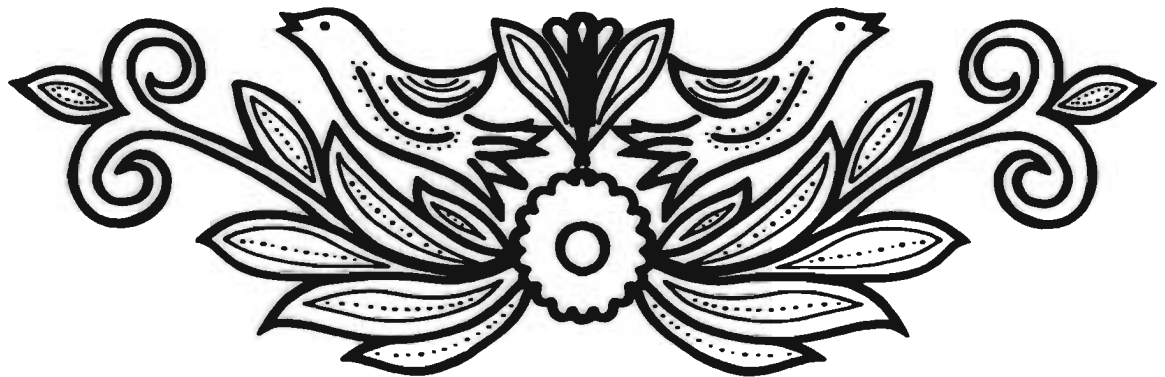
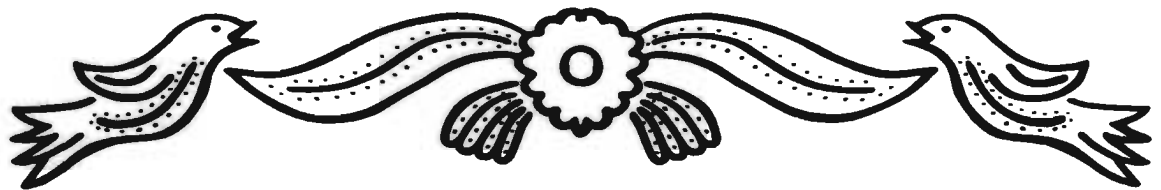
Una variante de las composiciones decorativas artesanales esta integrada por estilizaciones de flora y fauna.

- Mariposas y flor pintadas en barro. Capula.

El empleo de aves estilizadas, combinadas con motivos vegetales, también forman parte de la variada ornamentación artesanal.

- Estilizaciones de aves y vegetales talladas en madera. Cuanajo.

La combinación de formas florales, animales y objetos, crean en conjunto agradables composiciones decorativas.

- Diferentes formas estilizadas, pintadas en barro. Capula.

Las composiciones de formas vegetales y objetos, son algunas variantes que presentan este tipo de decorados.

•Composiciones decorativas talladas en madera. Pátzcuaro.

Los elementos como cestas y mariposas se han integrado también a la técnica decorativa del laqueado.

- Composición con elementos naturales realizada en una pieza laqueada. Pátzcuaro.

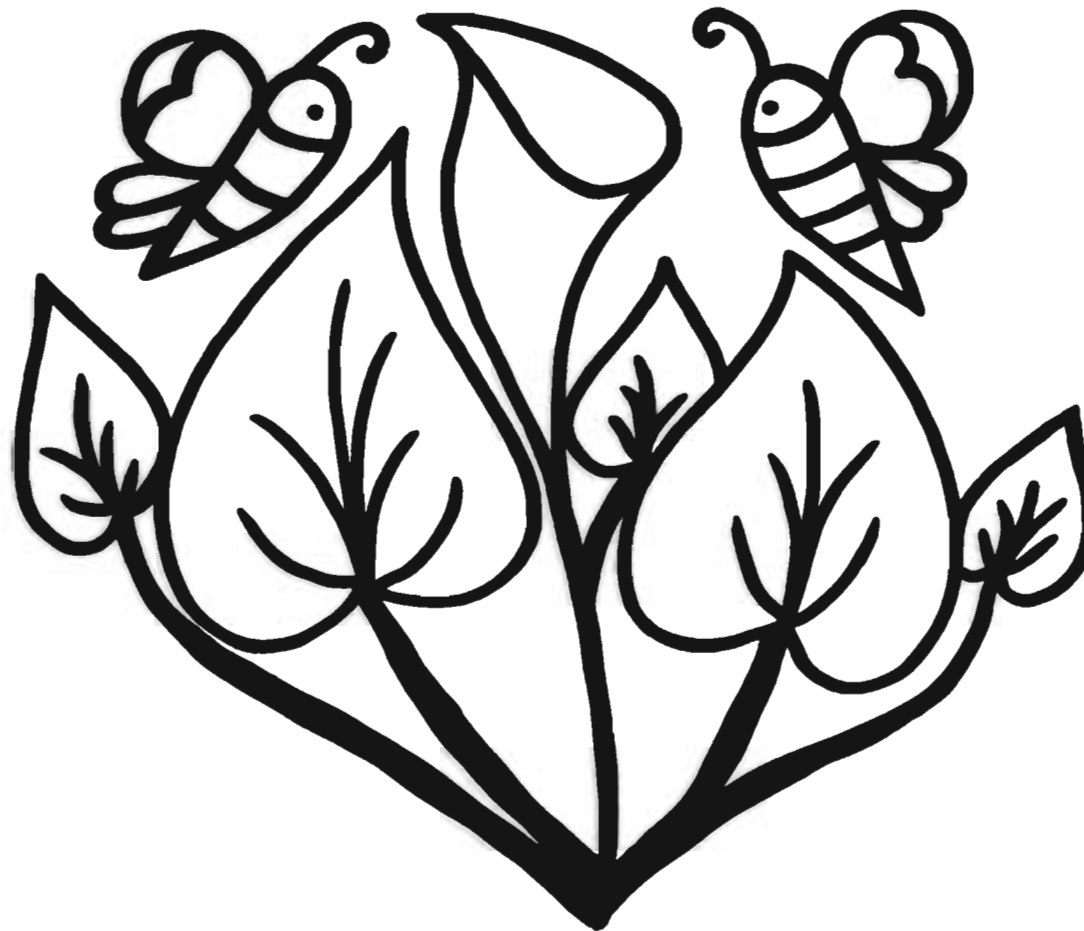
Los jarrones combinados con motivos animales y florales complementan la técnica decorativa del maque.

• Composición decorativa con la técnica del maque. uruapan.

**Muestra decorativa la cual
dispone sus elementos con
gran equilibrio y belleza.**

- Motivos naturales pintados
en barro. Capula.

Aplicaciones de Diseño Gráfico

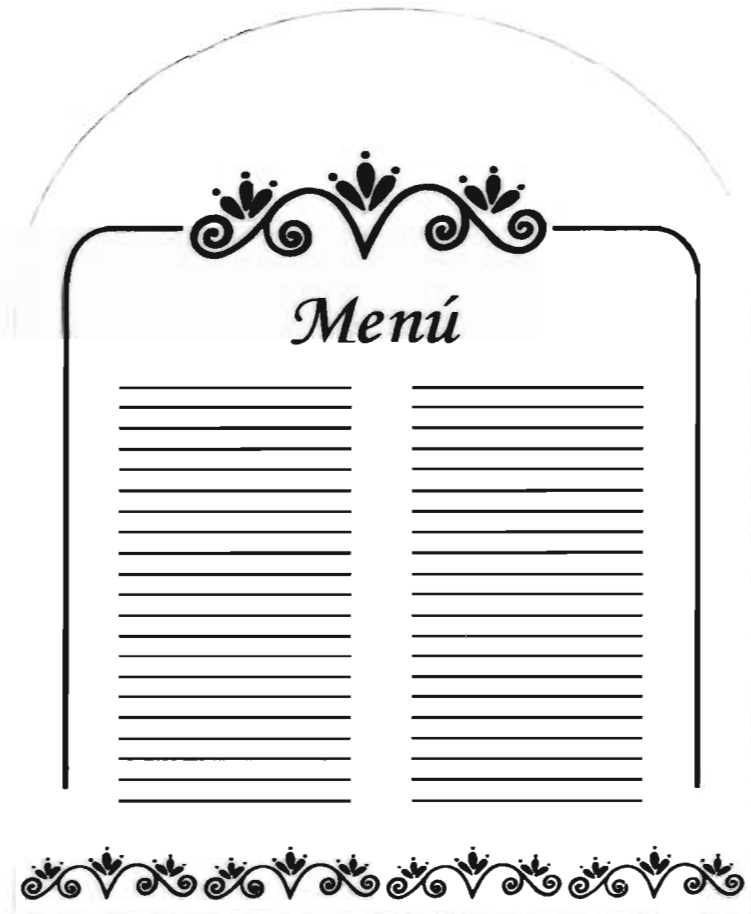
En páginas anteriores se ha mostrado solo parte de la amplia diversidad de gráficos utilizados en la decoración artesanal michoacana. Estos motivos como elemento individual o en combinación con otros más, cuentan por sus formas con ciertas características que les permiten ser empleados en aplicaciones específicas que realiza un diseñador gráfico.

Con el acelerado avance de la tecnología gráfica y la adopción de la composición computarizada y el láser, se ha logrado una notoria evolución dentro del Diseño Gráfico, con la utilización de herramientas más potentes para la creación y manipulación tanto de texto como de imágenes; la computadora ha facilitado el trabajo ofreciendo diversas alternativas que proporcionan mayor rapidéz al proceso de realización de trabajos, así como una mejor presentación y calidad de los mismos.

A continuación se presentan algunos ejemplos en los cuales se muestra la posibilidad de integrar la ornamentación gráfica de la artesanía michoacana.

Aplicación en logotipos

Aplicación en menú

D@MINGOS CULTURALES

CASA DE LA CULTURA · URUAPAN

Aplicación en volante

Aplicación en portada de libro

The poster is rectangular with a decorative border of repeating spiral patterns. At the top, the title "La Lengua P'URHEPECHA" is written in a bold, sans-serif font. Below the title, there is a block of text in Spanish: "Asista y conozca los antecedentes, uso y trascendencia de la lengua P'urhépecha". This is followed by the word "Conferencias" in a bold font, and then the dates and time: "los días 21 y 22 de Diciembre de 1996, a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de ésta ciudad." Below this, the text "ENTRADA LIBRE" is written in a bold, sans-serif font. At the bottom, the location "Uruapan, Mich." is mentioned. The entire poster is enclosed in a simple black border.

Aplicación en cartel

Aplicación en bolsa

Aplicación en etiqueta

Aplicación en envases

Bibliografía

Una visión del Michoacán Prehispánico

Laura E. Solís Chávez

Historia General de Michoacán

Enrique Florescano

Serie de Información Gráfica

Archivo gral. de la Nación

Manual de Ornamentación

F.S. Meyer

Escribir con imágenes

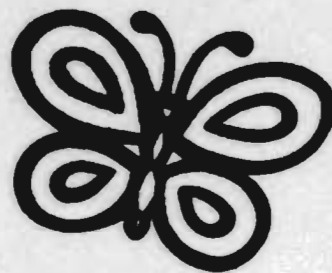
Rafael López Castro / Felipe Garrido

Enciclopedia de Signos y Símbolos

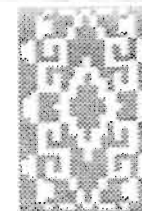
John Laing y David Wire

Esta edición se terminó de imprimir en Junio de 1996, con un tiraje de 3,000 ejemplares, en Imprenta Madero; Avena No. 102 Col. Granjas Esmeralda 09810, México D.F.. Se utilizaron los tipos Garamond y Futura, para interiores se utilizó papel Phoenix Imperial semimate de 150 gr.; para forros, se utilizó cartulina Kareycote de 18 pts.

El presente catálogo es una recopilación con más de 200 gráficos empleados en la ornamentación de la tradicional artesanía michoacana, en donde se muestra en forma sencilla y ordenada la concepción que tiene el artesano del mundo que le rodea, así como algunos ejemplos de diseño gráfico, en los cuales se han reutilizado estos motivos que nos revelan orgullosamente la esencia de la cultura P'urhépecha.

BIBLIOGRAFIA

Meggs, Philip B.
Historia del Diseño Gráfico
Ed. Trillas

Munari, Bruno
Diseño y Comunicación Visual
Ed. Gustavo Gili, S.A.

Dalley, Terence
Guía completa de Ilustración y Diseño
Ed. Hermann Blume

Varios
Comunicación Gráfica
Ed. Trillas

De la Torre, Francisco
Arte Popular Mexicano
Ed. Trillas

Varios
El Arte Popular en México
Ed. Herrero

Varios
Historia General de Michoacán
Volumen II,
La Conquista Instituto Michoacano
de Cultura
Gobierno del Estado de Michoacán.

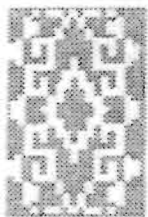
Suarez, Luis
Michoacán tierra de Agua y Fuego
Ed. Everest

Thiele, Eva Ma.
**El Maque, estudio histórico
sobre un bello arte.**
Instituto Michoacano de Cultura

Dineiman, Ina R.
Los Taráscos: campesinos y artesanos de Michoacán.
S.E.P/S.E.T.

Espejel Carlos
Artesanía Popular Michoacana
Subsecretaría Forestal

Solis Chávez Laura E.
**Una Visión del Michoacán
Prehispánico**
Ed. Quadry, S.A.

Zavala Paz José
Vasco de Quiroga
Imprenta Morelia

De Paula León Francisco
Los Esmaltes de Uruapan
Fomento Cultural

Bestmaugard Adolfo
**Métodos de dibujo, tradición
resurgimiento y evolución de arte
mexicano**
Ed. Viñeta

Meyer, F.S.
Manual de Ornamentación
Ed. Gustavo Gili S.A.

Alan Swann
Como diseñar retículas
Ed. Gustavo Gilli, S.A.

Varios
Catálogos y Folletos
Ed. Gustavo Gilli, S.A.

Owen, William
Diseño de Revistas
Ed. Gustavo Gilli, S.A.

