

Facultad de
Arquitectura Colegio
de Diseño Gráfico

ESTRUCTURAS ITINERANTES PARA LA EXPOSICIÓN DE PIEZAS DE DISEÑO

Tesis que para obtener el título de
licenciado en diseño gráfico

Presenta:
Aguilar Jiménez Oscar
M: 201124055

Director: Dr. Obed Meza Romero
Asesor: Mtra. Patricia Huerta Martínez
Asesor: Mtr. Salomón Rafael Cid Mora

Febrero 2020 | DSG2014-1/026/02

A nuestras Familias,maestros, amigos, a ellas... y a Lemmy

Índice

Introducción	7	Capítulo II México y el cartel	71
Situación actual	9	2.1 La situación del cartel en el México contemporáneo.	72
Justificación	11	2.2 El cartel popular Mexicano.	77
Objetivo general	12	2.2.1 El cartel en el cine mexicano	79
Objetivos particulares	12	2.2.2 El cartel de lucha libre	84
Hipótesis	12	2.3 Canales de exposición del cartel en México.	86
Capítulo I Sobre el cartel como pieza publicitaria, objeto de museo y medio de protesta.	13	2.3.1 El Multiforo Alicia, la música y el cartel.	87
1.1 Francia y el inicio del cartel como medio de comunicación.	26	2.3.2 La Bienal Internacional del Cartel en México.	91
1.2 Las Bienales y exposiciones Internacionales de cartel.	35	Capítulo III Exposiciones alrededor del mundo	95
1.2.1 Bienal Internacional de Cartel Polonia en Varsovia (<i>International Poster Biennale in Warsaw</i>).	35	3.1 Festival del cartel de Chaumont, Francia. "El festival de cartel" (<i>International Poster and Graphic Design Festival of Chaumont</i>)	97
1.2.2 Festival de cartel de Chaumont. (<i>Poster Festival Chaumont</i>)	40	3.1.1 El cartel pegado en la pared.	98
1.2.3 La Bienal de Chicago (<i>Chicago International Poster Biennial</i>).	44	3.2 Good50x70 la exposición del cartel social (Italia)	111
1.2.4 Feria del libro de Madrid, Exposición "La lectura en cartel"	47	3.3 2020 VISION Roadshow.	118
1.3 El cartel como soporte de las causas sociales.	49	3.4 Galería abierta del Bosque de Chapultepec. "La apreciación pública"	120
1.4 Exponentes Latinoamericanos: Cuba.	58	3.5 Segunda Llamada.	126

Capítulo IV Procedimientos para la generación de una galería itinerante.	131
4.1 Procesos base.	132
4.1.1 Concurso nacional de cartel "invitemos a leer."	132
4.1.2 "Me muero por respirar."	135
4.1.3 Exposición las Naciones Unidas en México.	141
4.4 Proceso híbrido.	146
4.4.1 Definir objetivo de la exposición	146
4.4.2 Planteamiento del diseño	147
4.4.2 Planeación de la exposición.	147
4.4.3 - Búsqueda de apoyo	148
4.4.4 - Invitación para donación de obra	148
4.5 Proceso de exposición	149
4.5.1 - Búsqueda y selección de lugar	149
4.5.2 - Montaje	150
4.5.3 - Inauguración y presentación	151
4.5.4 - Evaluación	151

Capítulo V Manifiesto: Galería itinerante	153
5.1 Elección de la temática	154
5.1.1 Elección de la temática para el desarrollo de la exposición.	154
5.2 Proceso de diseño.	154
5.2.1 - Creación de la identidad del proyecto Manifiesto	154
5.2.2.1- Diseño de la estructura	160
5.2.3 - Contacto con autoridades	167
5.2.4 - Invitación de donación de obra	167
5.2.5 Selección de Material.	169
5.2.6 Búsqueda de patrocinios.	169
5.2.7 Selección del lugar para montaje.	170
Lugar final de montaje	174
Evaluación de la exposicion.	180
Conclusiones generales.	182
Glosario.	183
Bibliografía.	185
Anexos.	187

Introducción

“El afiche, para que se vea, debe ser diseñado con líneas anchas; lo que no significa sin sutilezas”

Raymond S., 1949.

El cartel en México ha pasado de ser un recurso de comunicación gráfica asequible a los diseñadores a ser un objeto de colección, un ejercicio de universidad o una pieza de concurso, el referente más cercano a este medio de comunicación hoy en día es la publicidad que vemos colocada en bardas y que solo comparte con el cartel el formato y el soporte.

En esta tesis se abordará al tema del cartel desde diferentes perspectivas, en el primer capítulo se desarrollará parte de su historia a nivel nacional e internacional, desde José Guadalupe Posada hasta Alphonse Mucha, pasando por los exponentes más importantes y que han realizado aportaciones a este medio de comunicación gráfica.

En el segundo capítulo nos enfocaremos a Latinoamérica y el desarrollo del cartel, en particular se hablará de México y Cuba, se analizará el aporte de cada país, sus principales exponentes y el estilo de cada uno, desde una perspectiva histórica hasta la etapa contemporánea.

El tercer capítulo se concentra en el estudio de los espacios que actualmente exponen carteles, desde bienales hasta festivales y exposiciones alrededor del mundo, se investigan los precedentes de cada evento, los lugares que conforman el circuito de exposición, los expositores y las diferencias y las contribuciones de cada uno de ellos con el propósito de proyectarlos en espacios públicos.

El cuarto capítulo continúa en la línea de investigación y ahora se analizarán las formas de exposición que cada evento utiliza, desde soportes para el cartel hasta formatos, temáticas, convocatorias, materiales, etcétera.

El capítulo quinto es la presentación del proyecto de esta tesis, basado en la investigación que se expone en los capítulos anteriores, en este anexo

Se verán cuestiones como el diseño de la identidad del proyecto, la búsqueda de lugares potenciales de exposición, la convocatoria de diseñadores interesados en el proyecto, la curaduría de los carteles y el diseño de la estructura de exposición que es el tema central de esta investigación. También se muestran los avances de la prueba piloto montada en los portales del zócalo de la ciudad de Puebla, acción que estuvo vinculada al desarrollo de este trabajo.

Difusión

Por lo tanto la permanencia del cartel en la vida cotidiana de la sociedad necesita tener una mayor exposición y salir de los lugares a los que se le ha limitado, en este ensayo se mostrará como el cartel tiene un papel de suma importancia en la sociedad, no solo en México, sino alrededor del mundo.

Esta tesis abordará las facetas del cartel a lo largo de gran parte de su historia conocida así como su evolución hasta el día de hoy, la intención es dar a conocer la importancia y potencial de este medio de comunicación y la viabilidad de ser retomado como un vehículo para expresar, orientar, sensibilizar, concientizar y comunicar.

Además de analizar parte de la historia del cartel también se presentarán casos de estudio que abordan al cartel como pieza fundamental. Por iniciativa profesional se mostrará el proyecto final de esta tesis en donde el cartel es el protagonista.

Situación actual

En el presente; el cartel como soporte un medio de comunicación que se opone a desaparecer, es decir, aunque conserve poco de sus antecesores europeos o mexicanos en los años setentas aún se puede encontrar en las calles, la mayor parte de ellos de forma desordenada, informal e invasiva, generando contaminación visual en la mayoría de los espacios que habita.

Sobre el cartel: "Es un papel pegado a una pared, que pretende conseguir cierta reacción del que lo ve. En el mejor de los casos se volverán inolvidables, aún cuando terminen su función temporal. Así como a partir de los carteles se hacen infinidad de variantes en soportes como: postales, inserciones de prensa, también por la contundencia de sus ideas e imágenes funcionan en redes sociales y de teléfono a teléfono.

(Magallanes, A. 2013:12).

El cartel en México tiene varias décadas de historia que comienza al retomar el trabajo de José Guadalupe Posada para la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo ó la gráfica de German Montalvo para la imprenta Madero, se puede entender que el cartel siempre ha estado presente en la sociedad teniendo a la calle como su vehículo primario de comunicación, donde está al alcance de todos: ricos, pobres, jóvenes, adultos, etc., ya sea para dar a conocer alguna crítica sátira contra el gobierno o para publicitar alguna obra de teatro u otra clase de espectáculos así de amplio es el espectro de comunicación que el cartel es capaz de manejar.

El cartel desarrolla el equilibrio entre la parte estética y funcional de una pieza de diseño, ya que consiste en la elaboración de un discurso usando el mínimo de elementos gráficos, exaltando las formas como lenguaje, es por eso que el cartel es uno de los ejercicios mas complejos del diseño, existiendo vastos y precisos ejemplos de su correcta ejecución. Hoy en día son complicados de ver, ya que su exposición se ha enfocado solo a eventos especializados de diseño, en galerías, museos, libros, pero no en la calle, el cartel se ha vuelto un objeto de culto y apreciación y coleccionismo.

Lo que se ve en las calles hoy en día ha dejado de ser un cartel que quiera contar una historia o dar un discurso con el cual generar conciencia en el espectador, hoy solo son anuncios que informan escuetamente sobre tal o cual producto, bien o servicio, de forma rápida, fácil y poco creativa, colocados sin un orden específico, sin un lugar en particular; han perdido la calidad de ser admirados y analizados, extraviados en la saturación visual. Basta ver las bases de los puentes vehiculares para observar los cientos de anuncios pegados unos sobre otros, mal llamándose carteles solo por compartir algunas veces el tamaño estandar de 90 x 60 cm.

El cartel ha sufrido una segregación paulatina donde una parte de el ha sido desplazado y elevado a un nivel de exposición, exclusivo de los diseñadores, exhibido solamente en lugares temporalmente dedicados a ella casi siempre en el marco de algún evento de diseño o en alguna publicación especial, como un tópico solamente, se ha alejado al cartel de su uso primario y de su espacio inicial y lo que debería estar al alcance de todo público se ha vuelto de material exclusivo para los conocedores.

Las nuevas generaciones de diseñadores ven al cartel como un ejercicio de escuela, poco aplicable a la vida laboral, se percibe como el diseño “artístico” que se hace por el gusto de crearse, para participar en algún concurso y ser exhibido una sola vez.

¿Cuándo fue que el cartel se alejó de las calles y se volvió un privilegio del diseñador?, es una pregunta recurrente, si el soporte es el mismo, en cuanto a las medidas y a materiales se refiere ¿Cómo es que dejó de ser un medio de comunicación altamente efectivo para reducirse ahora al concepto de contaminación visual?. Probablemente es la carencia de diseñadores que aún apuesten por el cartel, la falta de espacios para colocarlos sin ser considerados contaminación y que permita ser observado por el espectador, el desbordamiento que existe de anuncios en superficies que no son las adecuadas provocando que se coloquen unos sobre otros hasta volverlos una plasta ininteligible, incomprensible de papel, podría ser el poco o nulo conocimiento del cartel y su historia lo que ha mermado a los diseñadores en la práctica de este ejercicio de diseño, de aplicarlo como un medio viable y eficaz, alejándolo de la calle porque se considera obsoleto para comunicar, porque ya nadie lo ve, nadie presta atención, porque los públicos no saben a donde mirar cuando ven una pared atiborrada de información.

Hoy el cartel que no está en la calle, se encuentra en la colección de alguna galería o de algunos diseñadores, enmarcado y colgado en la pared de una oficina como un bonito recuerdo de lo que era el diseño de antes, se observan y valoran como piezas de arte, se muestran esporádicamente si la ocasión lo permite, se ha dejado perder ante el avance de la tecnología,

sobreviviendo por el amor al formato, por la romántica idea de los diseñadores embelesados con la *old school*, haciendo una analogía, sería como los vinilos ante el mp3, se buscan y se usan por una cuestión más inclinada a la nostalgia, al estatus de conocedores, por su desuso sea ha vuelto difícil de apreciar, difícil de realizar y difícil de comercializar.

El cartel no es obsoleto, como se ha empezado a percibir, su desaparición no está ligada solamente al avance tecnológico, ni a la falta de conocimiento por las nuevas generaciones, en realidad esta extinción también se debe a que no se cuenta con un lugar digno para exponerlo, un lugar apropiado que le daría al espectador la idea de que no está viendo propaganda, sino que está mirando algo que apela a su intelecto, que busca hacerlo reflexionar, que intenta comunicar un mensaje sin palabras, utilizando solo un puñado de colores, de formas, un lugar que no deje que el cartel se vuelva contaminación visual.

¿De qué manera se podrá retomar al cartel y exponerlo al público de forma digna y apropiada?

Justificación

Si existiera un lugar diseñado para apreciar un cartel se podría regresar este ejercicio de diseño dirigido a la calle, se retomará la importancia del cartel como medio gráfico y como ejercicio de diseño ejercicio de creatividad incrementará la cultura visual de la sociedad, así como la capacidad de análisis, reflexión y síntesis en los espectadores y en las futuras generaciones de diseñadores.

En cuanto al diseño, se retomará uno de los soportes más importantes y de mayor historia en el medio y se pondrá al alcance de todo público para fomentar el uso del mismo, además se abrirá el panorama del diseño actual a través de la comparación y exposición. Se apreciarán los distintos estilos de diseño que existen, acrecentando el panorama de estilo y técnica generando una visión crítica en el espectador, esperando una evolución perceptible del diseño contemporáneo.

El establecer una galería itinerante aportará al cartel un espacio público y cercano, cuya finalidad será exponerlo para ser observado por el público, de una manera clara y digna en la vía pública con la intención de que regrese a las calles como en sus inicios. Contar con una plataforma que presente el cartel al público en general, expandirá el concepto que se tiene del "diseño" y sus alcances. Es de gran importancia retomar un soporte histórico para el diseño gráfico y hacerlo atemporal, tal como lo han hecho los grandes carteles por sí mismos y así ponerlos a disposición crítica del público en general.

Presentar el cartel en un espacio de exhibición al alcance de todo público, de manera digna y profesional con una curaduría y una museografía detrás. Este proyecto busca aportar al diseño gráfico el regreso del interés por el cartel a los nuevos diseñadores más allá de un ejercicio gráfico busca retomarlo por el creador joven como una propuesta de diseño aplicable, real y no solo lúdica, de comunicación y no solo como objeto de exposición que cumpla una función en la cotidianidad de un entorno citadino.

Al diseñador busca fortalecer la idea del cartel como el conocimiento histórico que lo precede, motivando a su estudio y conocimiento del tema, busca estimular al diseñador por interesarse en la historia de su profesión antes de sentarse frente a una computadora, busca que adopte el método de investigar, bocetar y diseñar.

Al tema del cartel busca aportar más diseñadores que gusten de hacer carteles más allá de un ejercicio gráfico, sino también intelectual a nosotros nos aporta la motivación de retomar un tema que nos gusta y nos ha influido desde nuestros inicios en la profesión del diseño.

Objetivo general

Crear un espacio de exposición para el cartel en vía pública de manera itinerante, digna y funcional.

Objetivos particulares

- Demostrar la importancia del cartel en el espacio público.
- Presentar la situación del cartel en México.
- Analizar la importancia de un espacio público y adecuado para la exposición del cartel.
- Desarrollar una galería itinerante donde se expondrán los carteles al público, generando un espacio digno para el cartel.
- Evaluar una forma profesional de exposición del cartel en vía pública.

Hipótesis

Al desarrollar un espacio adecuado, exclusivo y digno para la exposición del cartel en la vía pública se aumentaría el reconocimiento y se proyectaría el concepto de diseño gráfico ante la sociedad.

**Sobre el cartel como
pieza publicitaria,
objeto de museo y
medio de protesta**

Capítulo I

El arte es creación del hombre, pero las palabras y las pinturas forman parte también de su lenguaje. Si el arte no es principalmente comunicación, sino creación, entonces los carteles con su función prescrita de publicidad y propaganda, serían una forma secundaria de arte.

(Barnicoat, J. 1972)

Como lo expone Barnicoat(1972) en el texto anterior, el cartel es considerado arte ya que requiere de un dominio amplio del concepto, de la metáfora y de estética, con un alto nivel de concentración y de un intelecto bastante desarrollado además de una cultura visual de amplia envergadura aunado a un conocimiento de la historia del diseño, todo esto sin olvidar debe cumplir una función, la funcionalidad.

Diseñar un cartel es la base para todos los demás ejercicios de diseño ya que enseña a usar el mínimo de elementos para dar un discurso que al mismo tiempo debe ser estético y funcional además debe tener la capacidad de atraer y conservar la atención de quien lo vea en un lapso muy corto de tiempo.

La importancia del cartel es innegable en la historia del diseño gráfico y en la historia universal de muchos países ya que desde el siglo XVII fue el soporte que sirvió de enlace comunicativo con la sociedad, fue el vehículo para dar a conocer un producto nuevo, y sostener una causa social; también para el desarrollo de diversas corrientes artísticas.

El cartel permite expresar ideas de una forma sencilla y directa, manifestaba en un inicio con fidelidad el espíritu de una época, de una ciudad y de sus habitantes, Cheret (*ver imagen 1*), Toulouse Lautrec, Meunier (*ver imagen 2*) solo por mencionar algunos de los personajes que hicieron del cartel la ventana de la cotidianeidad.

Imagen 1 - "Palais de Glace" Jules Cheret, 1893.

Imagen 2 - "Creme eclair" George Meunier, 1895.

El cartel buscaba vender y promocionar de una manera distinta, hablar mediante la transmisión de una sensación, una idea o un sentimiento tal como lo hace el arte, solo que el arte no buscaba vender café o invitar a los caballeros a visitar un burdel.

El cartel a la vez profuso y conciso, es síntesis y precisión comunicativa, así como un lenguaje propio en cada diseñador, que utiliza para simplificar los mensajes dirigidos a una sociedad contemporánea, y tiene como condiciones para su producción, una gran diversidad cultural y la inmensa riqueza iconográfica a lo largo y ancho de la geografía del mundo

(Xavier Bermudez. 2010)

El cartel como se plantea en la cita anterior es el escaparate que muchos diseñadores utilizaron para exponer su propio lenguaje para hablar de distintos ámbitos de la cultura y exponerla al rededor del mundo.

Henri Toulouse Lautrec, fue uno de los cartelistas franceses más importantes de la historia, a pesar de tener una obra corta, 33 carteles en 37 años de vida, gran parte de ellos bajo el encargo del *Moulin Rouge*, conocido burdel parisino, el trabajo de Lautrec consistía en ir y pintar a las cortesanas, en un inicio por iniciativa propia y sin remuneración para después usar estas pinturas agregando texto para hacer promoción al

lugar, esto consolidaría una gráfica muy particular y precisa que expondría a toda una época, desde la moda y hábitos de los habitantes de París hasta reflejar la cotidianeidad y la esencia de una sociedad, se encontraba pegado en la calle ante las inclemencias del tiempo con fines publicitarios, hoy estos carteles han adquirido el valor de una obra de arte y se venden por millones de dólares, se exponen en los museos más prestigiosos, se copian y reproducen, influyen e inspiran y al mismo tiempo se vuelven precursores y pioneros de su área e inclusive de otras más, del diseño influyen al arte y viceversa. *(ver imagen 3).*

Imagen 3 - Moulin Rouge: "La Goulue", Henri de Toulouse-Lautrec, 1895.

Es evidente que la obra de Lautrec logró consolidarse y llegar a un nivel de arte con el paso del tiempo, después de ser apreciada por muchas personas y por varios expertos en la materia como los mismos diseñadores, historiadores de arte, etc. que la validaron y que otorgaron el valor de obra de arte a lo que comenzó siendo publicidad destinada para un burdel. Se podría suponer que la obra de Lautrec alcanzó el nivel de arte gracias a su consolidación estética a través del paso del tiempo pero hay casos contemporáneos de situaciones similares.

Uno de estos casos donde el cartel ha logrado el estatus de arte en la sociedad contemporánea es el de James Victore, quién es un diseñador newyorkino que se ha dedicado al cartel como una de sus principales actividades de diseño, los carteles de Victore se han caracterizado por su fuerte carga de crítica social hacia la forma de gobierno del presidente de los Estados Unidos, a las políticas bélicas de E.U y todo concepto de discriminación y segregación, así como a la manipulación mediática que sufre la sociedad en la actualidad, una serie de los carteles diseñados por James Victore son ahora parte de la colección del *Museum of Modern Art* MOMA. Ver imagen 4 y 5.

El cartel ha mutado de ser medio publicitario y comunicativo para ser una pieza de arte apreciada en museos alrededor del mundo, en la actualidad el nivel de intelecto y estética que algunos diseñadores han logrado provocar que el cartel haya cruzado la línea debatible del diseño como arte, el cartel con el ejemplo de Lautrec se convierte de publicidad a obra de arte y con el ejemplo de James Victore va de una protesta gráfica a pieza de museo, esto solo expone la amplia gama del cartel, este puede

Imagen 4 - "La pena de muerte se burla de la justicia", (*The death penalty mocks justice*), James Victore, 1995.

Imagen 5 - "Usa Condón" (Use a condom), James Victore, 1997.

servir para vender algún producto o servicio o también para vendernos una idea, así como puede ser el vehículo del capitalismo también ser el medio de la protesta y la expresión de muchas causas sociales, su fácil producción ha permitido que con poco presupuesto se logren gráficas atemporales sumamente efectivas y propositivas, un ejemplo claro y cercano se puede encontrar en la gráfica del movimiento estudiantil del año de 1968 en la ciudad de México.

Los movimientos sociales se caracterizan por la búsqueda de ser escuchados, de dar a conocer los problemas que los han generado y puesto en esa situación, la búsqueda de una voz que desea ser escuchada y que no siempre recae en la figura de una persona, de un líder; el mensaje es lo más importante y muchas veces ese comunicado se entiende mejor a través de las imágenes, diría ese refrán popular que "una imagen vale más que mil palabras", en México el movimiento estudiantil de 1968 logró una de las gráficas contestatarias político-sociales más propositivas e influyentes que el país ha observado (*ver imágenes 6 y 7*), gran parte de esta gráfica fue generada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) tomando las técnicas del grabado y la serigrafía como principales medios de reproducción; esta gráfica logró comunicar la protesta de los estudiantes contra el gobierno generando un discurso propio, fácilmente entendible y sencillo de producir.

El cartel fue un elemento básico para que esta gráfica saliera a las calles y se pusiera en contacto con la sociedad mexicana de ese año, ya que era en este soporte donde se podían leer las consignas y el pliego petitorio que buscaba el estudiantado, el cartel demostró una conexión cercana con las causas sociales pues al ser preciso, directo, atractivo, propositivo, innovador e inteligente, es capaz de llegar a todas las esferas de la sociedad con gran facilidad, como lo diría Chaz Maviyane Davis (2002): *"El cartel puede ser el portador de mensajes, con el impacto y la movilidad que nos permitan luchar por nuestros derechos"*.

Maviyane Davis nos dice una verdad olvidada, la fuerza del cartel va más allá de la publicidad acercándose a la lucha social, siendo capaz de soportar todo un discurso, uno más fuerte, que invite a la reflexión y que lo vuelva algo trascendente.

Maviyane Davis en la cita anterior nos propone que alimentando nuestras mentes y nuestras almas, rompiendo con la horizontalidad cotidiana para llevar hasta nuestros ojos y nuestras mentes un mensaje, una idea e inclusive un sentimiento. El cartel es el soporte que ha dado movimiento a un mensaje, ha roto la cotidianidad de una pared vacía y de los ojos que no estaban informados.

Imagen 6 - "Año de la prensa vendida", Jorge Pérezvega, 1968.

“Dejemos que el cartel permanezca de pie, sólido y valiente como un paradigma de esperanza y determinación, mientras sigue agitando nuestro pulso, alimentando nuestras mentes y ensanchando nuestras almas.”

(Maviyane, D. 2002, p. 30)

Se puede pensar que el cartel se desarrolla en el “Movimiento del 68” tal vez se ve al cartel como el medio de protesta antiguo, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que el “68” parece prehistórico y el cartel, también; ya no tiene cabida en una era moderna donde lo digital gobierna, donde al parecer los píxeles han superado a las tintas, las pantallas a las hojas y hoy leemos el periódico en tablets, todo esto se viene abajo cuando tocamos el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un movimiento que surge décadas después del “Movimiento del 68” y retoma al cartel como medio de protesta, y no solo el EZLN lo utiliza sino también sus simpatizantes, entre ellos varios diseñadores que utilizaron su talento para expresar su solidaridad y así, sin planearlo lograron una gráfica que definiría al movimiento y al mismo tiempo regresaría al cartel a la calle comprobando la importancia de este soporte como un influyente y preciso medio de comunicación, atemporal. (ver imagen 8 y 9)

Todo lo que se ha expuesto en los párrafos anteriores nos da una idea de lo importante que es el cartel en una cuestión publicitaria o de protesta, para quienes no tienen un conocimiento avanzado del diseño gráfico es fácil de entender, invita a ser observado, analizado, interpretado, sin tener un conocimiento de técnica alguna y aunque su atemporalidad gráfica no es equitativa con su atemporalidad física; el cartel no ha perdido importancia en la comunicación de ideas y el acercamiento a ellas, su comprensión y su interpretación, el cartel modifica el panorama de una ciudad; de una sociedad como lo expresaría Alain Le Querrec (2002): *“Recuerdo el placer secreto de ver cómo la imagen multiplicada modificaba el horizonte de la calle”*, esa modificación, esa ola de ideas, de conceptos, de imágenes que están en nuestro panorama, alterando lo que pensamos, alterando nuestra

Imagen 8 - “Dignidad rebelde”, Leonel Sagahón, 2001.

Imagen 9 - "Somos la dignidad rebelde", Andrés Ramírez. 2013.

cultura visual, haciendo pensar en lo que dice ese cartel, en quién lo dijo y en porqué se dice, en el lado superficial nos invaden los colores y las formas, las letras y las imágenes, se quedan clavadas en nuestro inconsciente y nos acompañan durante nuestro trayecto.

Por otro lado la valía que el diseño tiene dentro del cartel la podemos entender en el uso del concepto, la búsqueda de la sencillez en el discurso, la técnica ejecutada por el diseñador, este reto para decir mucho con pocos elementos y hacerlo entendible; para quienes no estudian diseño aunado a lo anteriormente expuesto nos da a entender que tan importante es el diseño de cartel, nos hace pensar en más de un canal de comunicación, invita a ser introspectivos, a cuestionar el mensaje, el medio de éste, la forma en como se ha presentado y hasta en quien es el que presenta ese discurso, hace pensar en los colores que "alguien" uso y en porqué lo hizo así, es decir convierten en diseñadores por pequeños lapsos a los que lo observan, analiza la estética, cuestiona la tipografía y al autor en sus conocimientos, a pesar de ser tan corto el tiempo para dar un discurso y tan extenso para entenderlo, cuando ha capturado la atención de una persona.

"A causa de las limitaciones del formato, éste ha pasado a los espacios interiores, cuando podría seguir siendo un maravilloso instrumento de educación plástica para la sociedad"

(Kunce, P. 2002: 26)

Teniendo esta cita en la mente es que se ha llegado a la realización de esta tesis, porque limitar a un espacio cerrado algo que ha demostrado funcionar perfectamente en la calle, en el exterior, un vehículo que ha probado que es un medio eficaz para educar, para hacer del conocimiento público tópicos de todo tipo, el cartel hoy en día esta en su mayoría en galerías y museos, pocos son los que llegan a la calle, es importante saber como se ha dado esta transición de ser uno de los medios de comunicación más populares en una época a ser un elemento de apreciación artística, sin perder su función de comunicación y al mismo tiempo apegándose al lado artístico, a la cultura y a las causas sociales, manteniéndose como el vehículo con mayor cercanía a la sociedad, creando conciencia, haciendo reflexionar y también educando en niveles intelectuales y plásticos.

Se ha mencionado que el cartel tiene una importancia mundial, por lo que en los siguientes capítulos se ahondara en este tema, tomando algunos de los países más representativos, en lo que a cartel respecta en relación con su contexto público.

1.1 Francia y el inicio del cartel como medio de comunicación.

El cartel es considerado uno más de los medios de comunicación masiva, su origen se remonta a Francia donde distintos diseñadores adecuan la carga visual de los trabajos de imprenta con el fin de comunicar; surgiendo diseñadores trascendentales como Chéret, Grasset y Mucha.

Uno de los personajes más influyentes y que marco una tendencia en el diseño fue Alphonse Mucha que impacto con su primer trabajo para Sarah Bernhardt, persona recurrente en su obra, dando pauta para que el cartel se abriera paso hacia la atención del público generando que Mucha fuese contratado para realizar más anuncios.

Alphonse Mucha fue el creador del estilo Art Nouveau (*ver imagen 10*). tomando referencias de estilos como el Pre-Rafaelista y del arte Bizantino. La importancia del trabajo de Mucha se nutre del soporte que utilizó para la exposición de su obra, el cartel, muy probablemente sin el soporte adecuado la obra de Mucha no habría tenido la difusión que lo llevaría a marcar toda una corriente en la rama pictórica del Art Nouveau y al mismo tiempo no habría conseguido generar la corriente detractora que precedería: el Art Déco.

Imagen 10 - "Sarah Bernhardt", Alphonse Mucha, París, Francia, 1896.

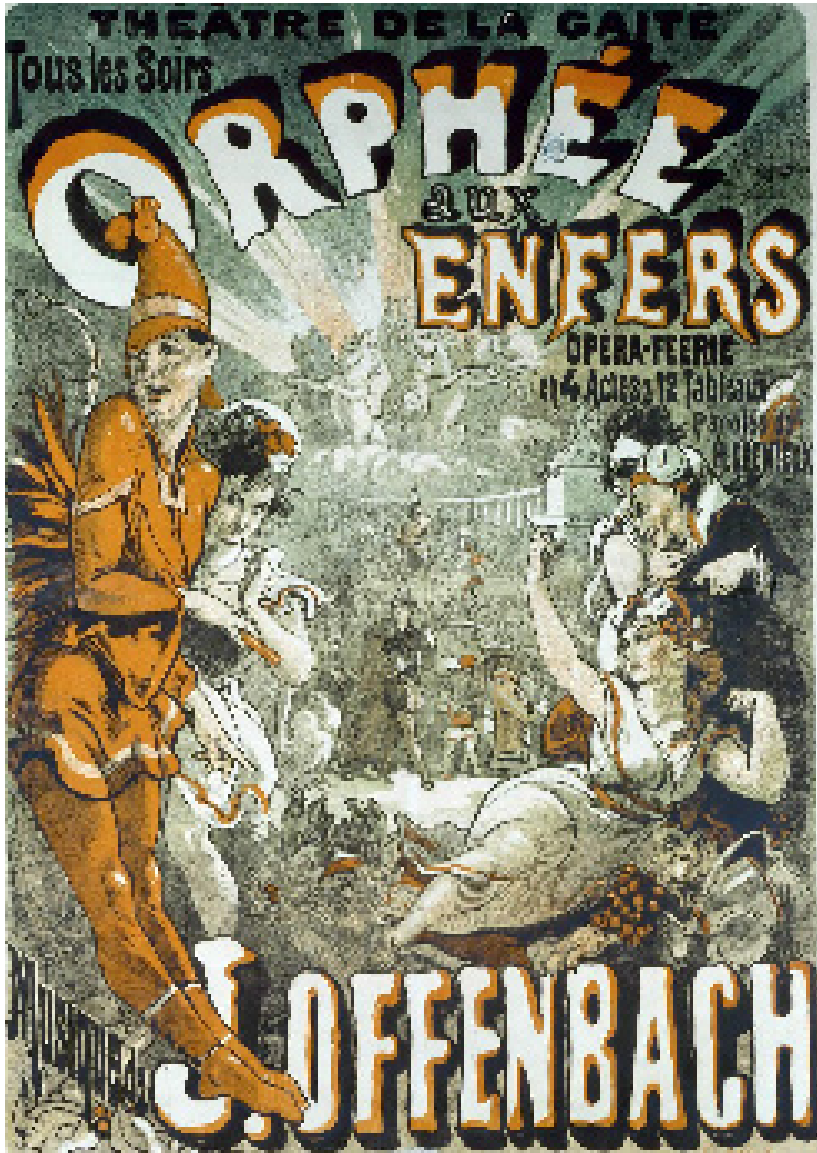

Imagen 11 - "Orphée aux enfers", Jules Cheret, París, Francia, 1858.

Otro de los grandes diseñadores que marcaron la importancia en la utilización del cartel fue Jules Chéret quién es considerado el profeta del cartel, un innovador litográfico, desde los 13 años se dio a la tarea de aprender este medio de impresión, lo que lo llevó a trascender en nuevos niveles artísticos, teniendo como resultado el diseño de más de 500 carteles, la mayoría para obras de teatro.

Los carteles de Chéret contaban con gran carga de elementos, haciendo los ilustrativos y llamativos; poco a poco comprendió las necesidades del cartel y desarrollo sus propios estándares para distraer al receptor con el diseño, los detalles o adornos muy elaborados. Chéret le dio el toque de originalidad al cartel, haciendo que se considerará una obra de arte, generando así se abriera paso al mundo de la industria como un eficiente medio de comunicación además de un elemento de gran estética.

Los carteles de Chéret contaban con una estructura básica donde predominaba la imagen sobre el texto, sus carteles siempre contaban con una figura femenina que promocionaba diversos productos o eventos. Su primer trabajo fue para la obra "Orphée aux enfers" (ver imagen 11).

Hablar de Toulouse-Lautrec y de su trabajo en el mundo del cartel, es hablar de cabarets y burdeles, lugar que inspiró su trabajo como artista, fue el primero en romper los esquemas que tuvieron que ver con el Art Nouveau y se abre paso a la publicidad gracias al diseño moderno en una época donde la industria empezó a crecer y se necesitaba un nuevo lenguaje gráfico para poder lograr los objetivos de los crecientes comercios, donde la prioridad era dar a conocer sus productos logrando y facilitando la venta de los mismos, es gracias a la gráfica de Lautrec, la capacidad de manejo estético y de técnica ha influenciado a las nuevas generaciones de diseño. Las paredes de los teatros, tabernas y burdeles eran los escenarios donde se podían apreciar sus trabajos.

"Troupe de Mlle Elegantine", Henri de Toulouse-Lautrec, 1896.

"Troupe de Mlle Elegantine", Henri de Toulouse-Lautrec, 1896

Otro de los personajes que hicieron crecer al cartel en Francia y que aportaron a la trascendencia a nivel mundial fue Eugene Grasset, poseedor de un estilo que desplazó al Art Nouveau, Grasset incursionó en el diseño gráfico elaborando impresos que iban desde menús hasta diseños para distintas fábricas parisinas, Grasset logró diseños de formas modernistas para un uso generalizado y autónomo.

Uno de los factores que causó mayor auge en el cartel francés fue el uso de las técnicas y los estilos que fueron surgiendo, marcando la pauta del diseño en general, trascendiendo de forma imparable, cumpliendo con su función publicitaria (ver imagen 12).

Hablando de cartel publicitario no podemos obviar a Cassandre, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, sus diseños tipográficos y de cartel fueron de gran importancia para el Art Decó.

Imagen 12 - "Exposition Eugene Grasset", E. Grasset, 1898, París, Francia.

Cassandr  comenzó a diseñar sus carteles en el año de 1921 y se dio a conocer con trabajos como "Itoile du Nord" y "Dubo Dubon Dubonnet" (ver imagen 13 y 14), estos diseños fueron realizados para verse específicamente en vehículos que fueran a alta velocidad, logrando con ello la idea del poster serial o secuencial, es decir, grupo de carteles que al momento de verse en sucesión transmitían la sensación de movimiento en acciones determinadas, una persona caminando, un vaso llenandose, un personaje cambiando de postura o de color.

La filosofía de Cassandre respecto a los carteles era: "El cartel debe ser visto por personas que no tratan de verlo", varias de sus teorías pasaron a ser parte del programa de muchas escuelas de diseño.

Este nuevo concepto de cartel serial revoluciona la forma de ver y de diseñar el cartel, así como el colocarlos en la vía pública donde la masificación del cartel ahora cobraría un sentido adicional.

Imagen 13 - "Dubo-Dubon-Dubonnet", Cassandre, 1932, París, Or gen: artyfactory.com/Francia

Imagen 14 - "Dubo-Dubon-Dubonnet", Cassandre, 1932, París, Or gen: artyfactory.com/Francia

“Es difícil determinar cuál es el lugar que le corresponde al cartel entre las artes pictóricas. Unos lo consideran una rama más de la pintura, lo cual es erróneo, otros lo colocan entre las artes decorativas y en mi opinión están igualmente equivocados. El cartel no es pintura ni decorado teatral, sino algo diferente aunque a veces utilice los medios de uno u otro. El cartel exige la renuncia del artista a firmar su personalidad. Si lo hace rompe las reglas del juego. La pintura es un fin en sí misma, mientras que el cartel es un medio para un fin, un medio de comunicación entre el anunciante y el público, semejante a un telegrama. El cartelista desempeña la labor de operador de telégrafos. En consecuencia emite y transmite un mensaje que no debe contener, información detallada. Únicamente se exige de él que establezca una clara, poderosa siempre y precisa comunicación.”

(Cassandre, París, 1958.)

Uno de los ejemplos actuales del cartel francés es Michel Bouvet, con un estilo inclinado al *Pop Art*, alejado del *Art Nouveau* y del *Art Déco* marcado por sus antecesores franceses, Bouvet se sirve de la fotografía como herramienta recurrente en su obra, su se enfoca a instituciones en pro de la cultura, principalmente para obras de teatro y exposiciones en museos además de festivales artísticos.

"Existe una gran distancia en Francia entre los diseñadores que trabajan en el ámbito privado y aquellos que lo hacen en el público, especialmente en el hecho cultural", (Bouvet, M. 2013: 4) Bouvet habla de la distancia creativa entre aquellos diseñadores conceptuales y aquellos que trabajan para la publicidad, la libertad en temas y gráfica es marcada en el diseño.

Michel Bouvet ha representado en varias ocasiones a su país en distintas ediciones de las bienales del cartel, ya sea como expositor, ponente, tallerista o jurado. Su trabajo individual ha sido expuesto en más de 50 países. (ver imagen 16 - 18).

Bouvet ha avanzado en lo que a diseño de cartel se refiere, es uno de los principales impulsores del cartel en gran formato, dejando de lado el tradicional formato de 90 x 60 cm. y llevando al cartel a medidas que superan los 2 mts. y que han sido expuesto en diversas partes del mundo, siendo la más reciente exhibición en la Bienal de cartel de Bolivia de 2013, en su país natal esta iniciativa del cartel a gran formato ha sido bien recibida por la sociedad y el gobierno, y se ha reflejado en la construcción de estructuras específicas para exponer carteles de carácter cultural y social.

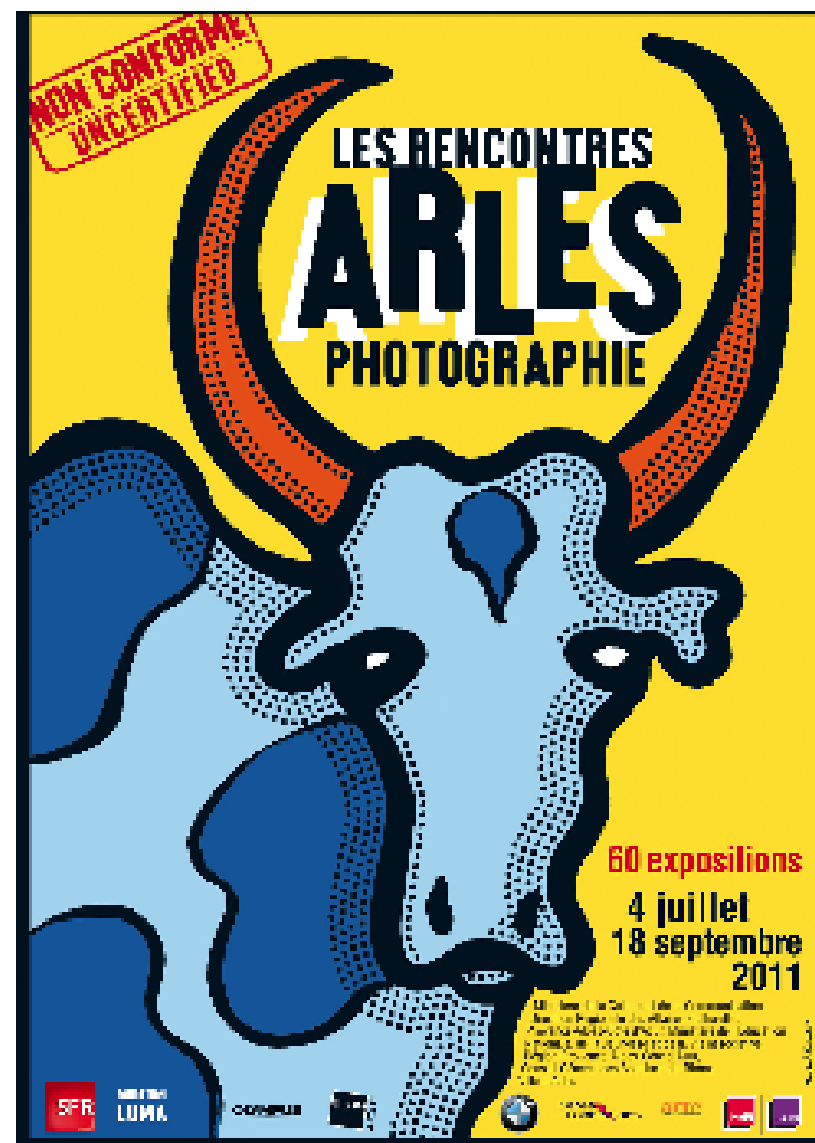

Imagen 16 - "Les rencontres arles photographie", Michel Bouvet, 2011, París, Francia.

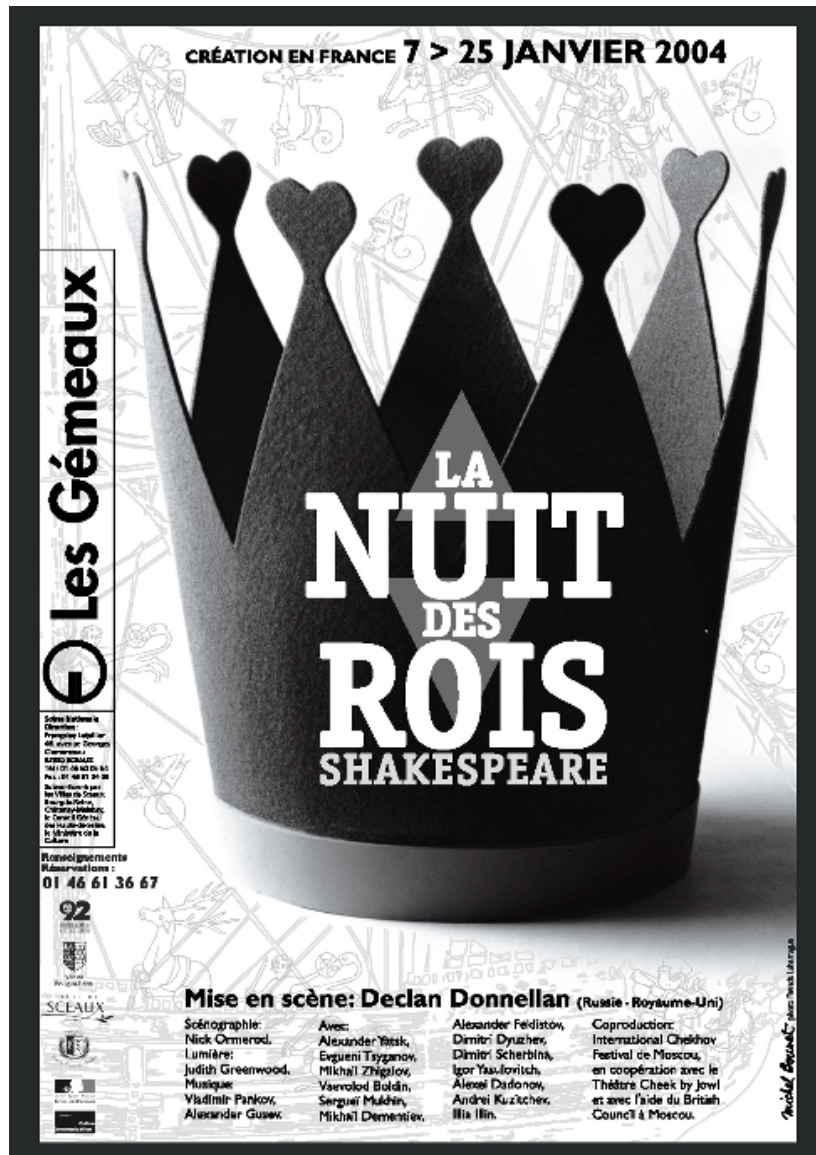

Imagen 16 - "La nuit des rois", Michel Bouvet, 2004, París, Francia.

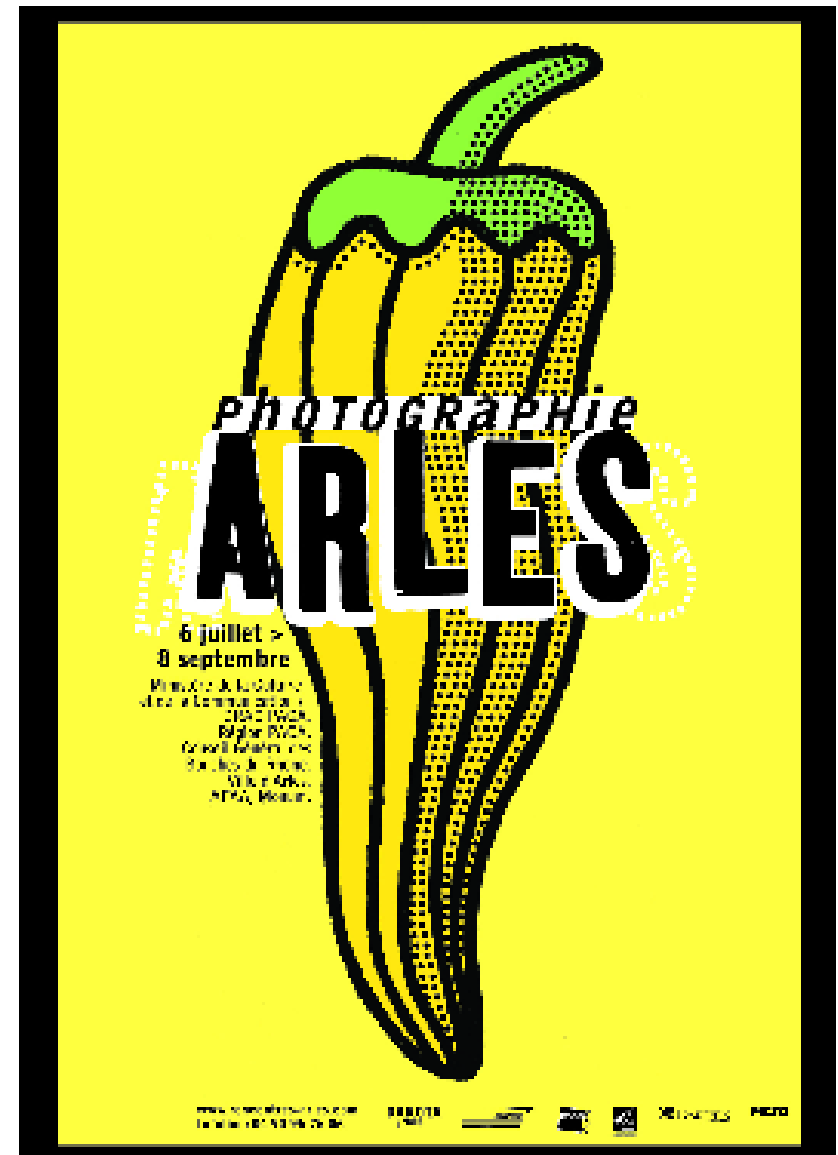

Imagen 17 - "Photographie Arles", Michel Bouvet, París, Francia.

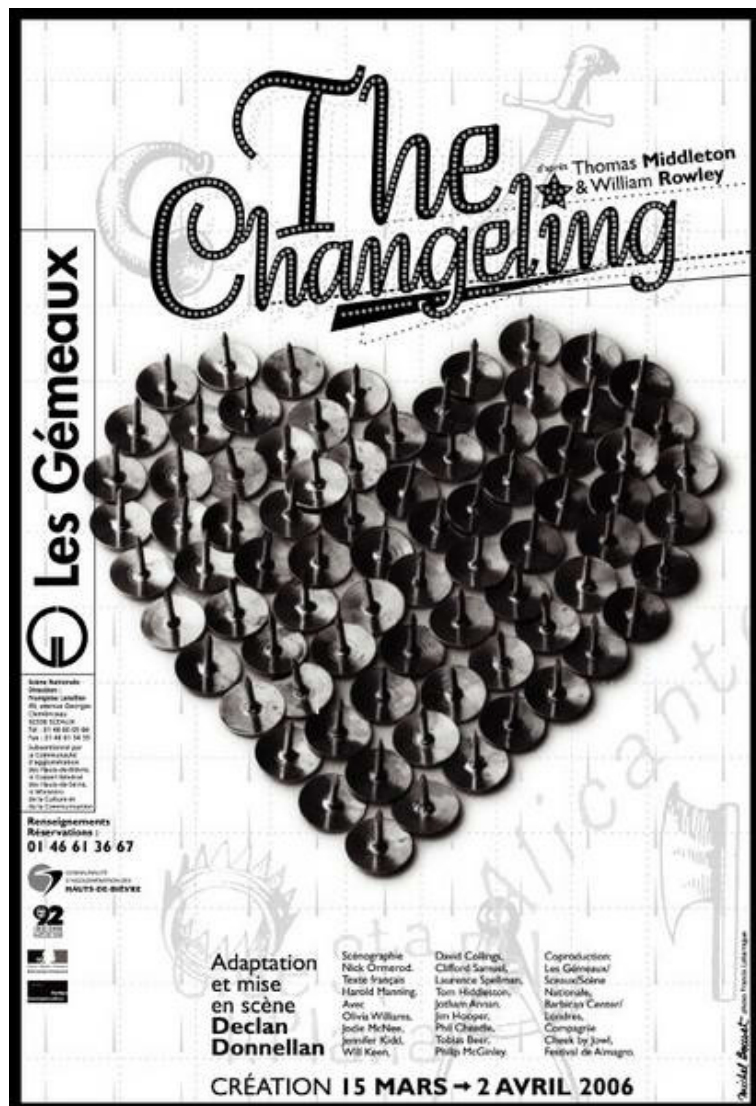

Imagen 17 - "The Changeling", Michel Bouvet, 2006, París, Francia.

Imagen 17 - "Opéra de Massy, La veuve joyeuse, Franz Lehár", Michel Bouvet, 2003, París, Francia.

1.3 - Las Bienales y exposiciones internacionales de cartel.

1.3.1 - Bienal Internacional de Cartel en Varsovia (*International Poster Biennale in Warsaw*).

La bienal Internacional de cartel de Varsovia fue creada en 1966, instaurándose así como la primera bienal de cartel en el mundo, funcionó como un parte aguas para la posterior creación de las subsecuentes bienales alrededor del mundo y nació con el fin de tener una revisión periódica de los logros y avances en el área del cartel, el hombre que inspiró este proyecto y también su primer organizador fue el Profesor Józef Mrończak (*ver imagen 18*), miembro de la *Alliance Graphique Internationale* (AGI) y profesor de la academia de artes de Varsovia (*Academy of Fine Arts in Warsaw*) de 1952 a 1975, fue un distinguido artista gráfico y diseñador, entre los premios obtenidos podemos mencionar: la medalla de oro en la Exhibición Internacional de Arte Editorial de 1965 en Leipzig, el premio de la Bienal internacional de arte gráfico de 1966 y el premio Prisma otorgado por la Asociación de Artistas Gráficos Suizos en 1968 y es reconocido como uno de los padres del cartel polaco junto a Henryk Tomaszewski, Jan Lenica y Tadeusz Trepcowski

Ganando los más altos elogios por parte de la crítica y de los diseñadores gráficos, la Bienal pronto se convirtió un uno de los más importantes y prestigiosos eventos en el mundo, los nombres más importantes en el campo del diseño y del cartel han estado conectados con esta bienal, como jurados y participantes, desde 1994 la Bienal de Varsovia ha encontrado su lugar en el museo de Cartel de Wilanów, la que se ha convertido en la sede regular de la bienal y de las diversas exposiciones que acompañan a ésta, donde el cartel puede encontrarse adosado a una pared, suspendido a base de hilos transparentes o montados en bastidores, dándole una riqueza visual adicional a la exposición. (*ver imagen 19 y 20*)

Imagen 19 y 20 - 1ra Bienal Internacional de Cartel, Premio de oro, Ganadores: Jan Lenica (Polonia), Kazumasa Nagai (Japón), Hiroshi Tanaka (Japón).

La Bienal Internacional de Varsovia es el evento que ha concentrado en un mismo espacio a través de diversas ediciones el trabajo de grandes exponentes del cartel a nivel mundial, desde los diseñadores locales Henryk Tomaszewski, Jan Lenica (*ver imagen 22*), Wiktor Gorka, etc. hasta exponentes de otras latitudes del planeta como Kazumasa Nagai, Hiroshi Tanaka (*ver imagen 21*), entre otros.

La valía de la Bienal de Varsovia radica en haber marcado un parte aguas para que el cartel se pudiera apreciar de una manera digna, elevándolo a un nivel de exposición y asentando los parámetros que después inspirarían a las bienales que le preceden a nivel mundial, de las cuales se hablará más adelante.

La influencia que la Bienal de Varsovia aportó al cartel y al diseño en general se ha visto reflejada en una iniciativa sin precedentes, el primer museo del cartel, un lugar exclusivo para este ejercicio de diseño y lleva el nombre de *Poster Museum at Wilanów*, este espacio fue inaugurado el 4 de Junio de 1968, se ubica dentro del complejo del Palacio de Wilanów, ubicado a media hora en autobús desde el centro de Varsovia.

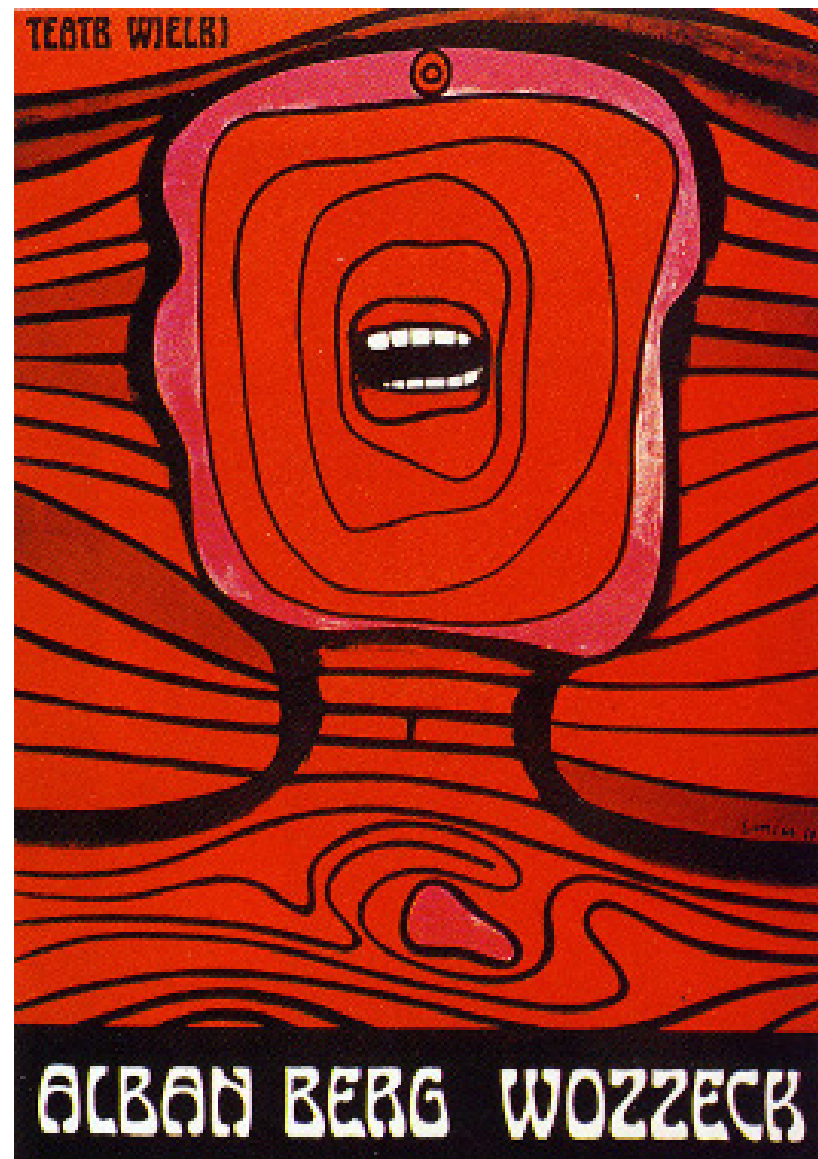
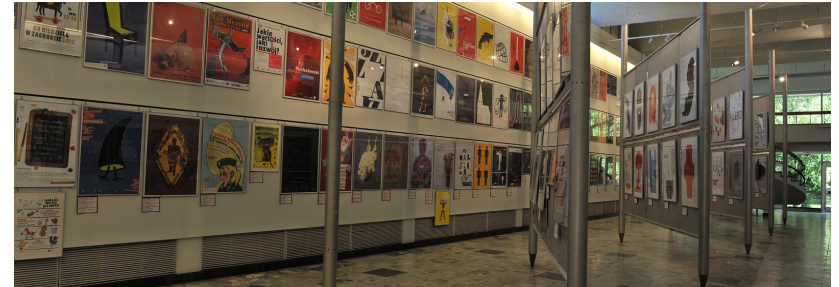

Imagen 22 - Lenica Jan, Polonia, Alban Berg Wozzeck , Medalla de oro (categoría cartel cultural).

Imagen 21 - Tanaka Hiroshi, Japón, Donación sanguínea, Medalla de oro (categoría cartel social).

Actualmente el museo tiene una de las colecciones de carteles más extensas de todo el mundo, esta compuesta por más de 55.000 ejemplares (2014).

La colección de carteles de origen polaco recopila épocas desde 1892 hasta 2002 y tiene alrededor de 30.000 unidades y es el conjunto más completo que existe en el mundo en esta disciplina. La colección de carteles foráneos se ha ido formando gracias a la Bienal de Varsovia y a donaciones de artistas de todo el mundo, es considerada también una de las mejores y más completas colecciones del mundo.

Con tantos medio de comunicación como la televisión, el radio y la prensa a la disposición de la sociedad contemporánea, el cartel debería venir bajo una protección especial y estar apoyado en competencias mundiales como la que representa la Bienal de Varsovia. Eventos como éste proveen una oportunidad para mostrar los mejores logros y la extraordinaria sensibilidad de los artistas, al mismo tiempo permiten un juicio objetivo de los trabajos mostrados, un juicio que escapa a los límites impuestos de las divisiones nacionales y es libre de la imposición de ideas o doctrinas. No sería una exageración decir que no hay una comunidad alrededor del mundo que no se haya beneficiado con estos indudables logros [...] El trabajo presentado en varias competencias de diseño – La Bienal de Varsovia por un lado – aborda problemas de nuestro cambiante y violento mundo, sometiéndolos a un análisis profundo y a la crítica, mientras que al mismo tiempo demuestra las alegrías y deleites de la vida diaria. La espontánea y emocional manera en que los artistas lo hacen no puede ser nada más que real.

(Fukuda S., Japan, 1993, en línea).

Shigeo Fukuda veía necesaria la exposición del cartel de una manera cuidada para que así se convirtiera en un medio de comunicación y expansión que lograra desarrollar el criterio, las opiniones y los juicios, no sólo los locales, sino los internacionales y de quienes se posaran frente a él, Bienal de Varsovia dio un espacio para que esto sucediera, consagró a los diseñadores que durante tantos años trabajaron en el cartel y lo desarrollaron para que evolucionara en lo que hoy en día se puede apreciar y no es que el cartel no sea digno de ser admirado por todos, pero esto hizo que el cartel perdiera un poco de su espacio en la calle ya que pocos son los que acuden a las galerías y museos, diseñadores y artistas, cuando el cartel es para la gente común.

Varsovia es reconocida como la Bienal más importante de cartel ya que es la que tiene más historia, a quién inicio de las bienales que vendrían después y muchos de los diseñadores consagrados participaron en ella, como jurado o expositores por lo que asentó los precedentes y demostró que un evento de esta magnitud y de semejante concepto se podía realizar y lo más importante, es un evento apreciado, apoyado y difundido por diseñadores, afines y gente externa al área.

La Bienal de Varsovia se ha incluido es este escrito ya que gracias a ella se inicio la recuperación del cartel pues se dedico a recolectar la gráfica existente en distintas latitudes del planeta y reunir las en un mismo espacio, aunque se leerá contraproducente el exponer un tema donde se intente regresar al cartel a la calle y unos apartados después se incluya un evento que lo quite de la calle y lo puso en un museo, se justifica de la siguiente manera, sin la bienal de Varsovia muy probablemente no se hubiesen generado las iniciativas posteriores de exponer el cartel, probablemente el cartel no tendría el lugar que ha alcanzado por lo que es importante conocer la raíz de las exposiciones del cartel en diferentes competencias.

1.3.2 - Festival de cartel de Chaumont. (Festival d’Affiches de Chaumont)

Varsovia fue el precedente para que a lo largo del mundo se desarrollaran bienales especializadas en cartel, Chicago es una de las más importantes bienales que fueron el resultado de esta influencia, el cartel ha logrado demostrar su importancia alrededor del mundo siendo merecedor de todo un festival que gira en torno a el.

El festival internacional del cartel y del grafismo de Chaumont es un evento que se realiza cada año, entre los meses de mayo y junio, en este lapso de tiempo Alto Marne le confiere al cartel exposiciones monumentales, instalaciones y exhibiciones gratuitas en los principales lugares de Chaumont como los depósitos substancias, la Capilla de los Jesuitas o la mediateca Los Silos.

Entre bastas exposiciones dentro de galerías y edificios destinados a la exhibición, así como la intervención de espacios y toda una gama de concursos y talleres, el Festival de Chaumont ha logrado recopilar más de 40, 000 piezas de diseño que tocan temas sociales, culturales y publicitarios.

La valía del Festival de cartel de Chaumont radica en la perfecta homogeneización del diseño gráfico con esta pequeña ciudad francesa, que durante un mes se ve invadida de diseño gráfico, sirviéndose de todos los lugares posibles, el cartel ve en este festival un aparador perfecto para su exhibición, ya que así como se pueden encontrar galerías en diversos recintos, como la exposición central del festival donde se han podido apreciar carteles de Paul Rand hasta Joshep Müller Brockmann hasta las exposiciones exteriores que demuestran no necesitar un espacio

Cartel expuesto en París como parte de Festival de cartel de Chaumont 2010.

Imagen 27 - Exposición: "Illustration en tube", Chaumont, 2010.

cerrado para alcanzarse a ver, estas retoman el origen del cartel y lo regresan a la calle, pegado en paredes o en alguna superficie plana que facilite colocación para exhibición.

La imagen siguiente es parte de una de las exhibiciones que tuvo Chaumont en 2010, fue curada por Adrian Saughnessy, en la cual se utilizaron estos cilindros de cemento, muy parecidos a los tubos que se usan con fines de construcción o entubamiento de ríos, como soportes de los carteles, los tubos de dos metros aproximadamente de alto dan el nombre a la exposición llamada "Illustration en tube" o ilustración en tubo, los carteles fueron impresos sobre papel y pegados al cemento sin ningún tipo de protección adicional.

Imagen 28 - Exposición: "Illustration en tube", Chaumont, 2010.

Chaumont tiene arraigado el uso primario del cartel y comprende la esencia del mismo, es por eso que a pesar de la poca longevidad del cartel en vía pública el festival se arriesga a regresarlo a la calle en su manera original, pegado impreso en papel y pegado en la pared o en cualquier superficie plana lo suficientemente visible, se eligen lugares para presentar exhibiciones completas y también se cuenta con el cartel como medio publicitario pegando carteles aleatoriamente por la ciudad con el fin de comunicar alguno de los eventos, exposiciones o talleres que Chaumont ofrece durante el festival. (ver imagen 29)

Imagen 29 - Carteles pegados en cortinas metálicas de Chaumont.

Carteles pegados en una estructura no convencional.

El festival de Chaumont también se vale de los nuevos soportes que han ido surgiendo en la ciudad a través del tiempo, un claro ejemplo de esto es la utilización de los parabuses de la ciudad, así como de las mamparas de aviso que existen ahí que han sido prestados por el gobierno para su utilización durante el festival, estos soportes son una forma distinta de exhibir el cartel en vía pública manteniendo la esencia de este medio, su exposición en la calle, el acercamiento al público sin la necesidad de un espacio cerrado y controlado como lo sería una galería, disponible a todas horas y en cualquier momento.

Estas estructuras que miden alrededor de dos metros están hechas de metal y tienen una forma rectangular, poseen dos caras donde se exhiben los carteles, las cuales están protegidas por placas de acrílico transparente que cubren a los impresos en papel de la lluvia y aminoran el impacto del sol. (ver imagen 30).

Chaumont también utiliza las estructuras adosadas a la pared que usualmente se ocupan para anuncios publicitarios se usan dentro del festival como un soporte más para el cartel.

Imagen 30 - Soportes rectangulares tipo parabus.

Soportes rectangulares puestos en la calle.

1.3.3 - La Bienal de Chicago (*Chicago International Poster Biennial*)

Chicago caracterizada por su arquitectura, teatro y sus tendencias artísticas, ha sido sede de una de las mas importantes bienales a nivel mundial en el área del diseño gráfico, la primera Bienal Internacional de Chicago fue realizada en el Daley Bicentennial Plaza, parte de del Parque Grant de Chicago (*Chicago's Grant Park*) en septiembre de 2008. Esta exhibición exterior fue instalada con una meta en específico, acorde a la filosofía de la Bienal: ayudar a la realización del cartel como una forma de arte público , atrapando a los ciudadanos a un nivel de calle. El cartel requiere de una respuesta emocional e intelectual y estimula el diálogo y la articulación social, política y económica.

John Massey,(1993) uno de los diseñadores más importantes de Chicago dice al respecto: "Lo que hay que recordar es que no se habla de carteles. Estamos hablando acerca de transferir información e ideas de una cultura a otra", y es en esta transferencia de ideas que el cartel se vuelve un vehículo sumamente útil, no necesita traductores para darse a entender.

La Bienal de Chicago logra reunir más de 2000 posters de artistas de todo el mundo, una de las valías más importantes de esta bienal es la utilización del espacio público para la exhibición del cartel, retomando la raíz inicial de este medio, apuesta por los formatos amplios y la exposición publica del trabajo de los diseñadores elegidos, en un ambiente natural como lo es el *Chicago's Grant Park*, uno de los parques urbanos más importantes de la ciudad. (ver imagen 23)

Imagen 23 -Soporte cilíndrico utilizado en la Bienal Internacional de Chicago.

Imagen 24 - Exhibición exterior Bienal de Chicago, octubre 2008.

Imagen 25 - Algunos de los carteles de los jurados de la bienal, confeccionados como vestidos.

Dentro del marco de la bienal también se usó un soporte poco común para el cartel, mientras los demás carteles estaban exhibidos en las paredes o en los cilindros exteriores hubo una selección de 12 carteles, pertenecientes al jurado de la bienal que gozaron de una exposición distinta, en una forma poco usual, en textil, para los carteles se confeccionó una serie de vestidos (ver imagen 25), mismos que fueron presentados en las diversas exposiciones en una especie de pasarela de moda, llamando la atención de los presentes, esta colección de prendas fue subastada después con el fin de recaudar fondos y continuar con el desarrollo de la Bienal.

Vestidos de bienal de Chicago, 2010.

1.3.4 - Feria del libro de Madrid, Exposición "La lectura en cartel"

Las bienales no son la única forma de exposición que el cartel ha encontrado para hacerse presente más allá de las paredes, dejando de lado la limitante de un evento realizado cada dos años se han gestado iniciativas que toman al cartel como soporte, en este caso se puede mencionar a la exposición "La lectura en cartel", fue una exhibición instalada en el Paseo de Uruguay del Parque del Retiro, en Madrid, en le marco de la Feria del Libro de Madrid y ofrece una visión retrospectiva de la gráfica utilizadas en las actividades de promoción del libro y la lectura (ver imagen 26) por medio del cartel que comenzaron a realizarse en España desde los años 30's del siglo pasado, hasta la actualidad.

Esta colección de carteles que se conserva en el Centro de Documentación del Observatorio del Libro y la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se puede apreciar la evolución de la ilustración y del diseño gráfico Wautores como Aníbal Tejada, López Vázquez, Cesc, Mingote, Manuel Martínez Muñiz o el reciente ganador del Premio Nacional de Ilustración "El Roto"; y en los carteles más recientes del Plan de Fomento de la Lectura con la obra de diseñadores como Pep Carrió, Óscar Mariné o Rafael Celda. Al termino de la feria del libro esta exposición viajó en noviembre a Miami donde fue protagonista del Pabellón de España en la Feria Internacional del Libro de Miami 2013 en la que España fue el país invitado de honor.

La manera de exhibir estos carteles se dio a través de vitrinas cuya estructura metálica soportaba dos cristales transparentes que dejaban ver su interior, en este se colocaron los carteles por ambas caras que median aproximadamente dos metros de altura y de ancho, son un total de 22 módulos que abarcan cerca de 70 metros lineales.

Imagen 26 - "La lectura en cartel", Paseo de Uruguay del Parque del Retiro, Madrid, España.

1.4 El cartel como soporte de las causas sociales.

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de esta investigación, el cartel como medio de comunicación ha sido el principal medio de la historia, dando prueba de acontecimientos, productos e información importante que ha surgido desde que el hombre pudo plasmar sus ideas y reproducirlas, siendo el lenguaje comercial su primer intención hacia la sociedad, pero ¿Qué pasa cuando lo que se quiere comunicar deja de tener la connotación comercial?, es ahí donde el cartel toma otro rumbo al que se tenía acostumbrado; durante la primera mitad del siglo XX, a nivel mundial, la humanidad experimentaba grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, técnicas y culturales, esto llevaba una evolución en los medios que se utilizaban para expresarse, una situación que marco la evolución del cartel a nivel conceptual y técnico fue la guerra, hecho que en el mundo fue un acontecimiento de gran importancia, en la etapa de la pre y post guerra se le dio un nuevo enfoque al cartel, ahora el contexto de este había cambiado, su fin si bien seguía siendo el de informar a la sociedad, persuadir y convencer ahora había cambiado el tema sobre el cual hablaría, dejando de lado los productos o servicios ahora persuadía e informaba sobre la guerra, la mostraba como un procedimiento necesario ahora los hechos políticos y militares estaban siendo expuestos en las calles, reclutando gente para enlistarse, motivando a la aprobación social de las ideas políticas; es en este periodo donde surge el concepto de cartel ideológico, ahora el cartel era el vehículo de una ideología.

"Conjunto de ideas y opiniones de una persona o grupo, especialmente en lo relacionado con la organización política o social"

(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.).

De acuerdo a esta cita hacemos referencia al concepto, como un elemento de denuncia, donde la sociedad deja de estar al consentimiento de los ideales de políticos que a su vez daban pie a problemas sociales, y comenzó a denunciar todo aquello que no se aprobaba.

Así es como el cartel se convierte en un instrumento de promoción y al mismo tiempo de denuncia por parte de los opositores de la guerra, que fija su grito en la pared cuando las ideas no son aceptadas por los dirigentes y estos prohíben su reproducción en medios principales e importantes.

Un factor en el contexto del cartel, es la sociedad, la humanidad que genera toda una civilización, la relación de la imagen con el entorno, el cartel se convierte en un eslabón de unión que vincula a los habitantes de un lugar y crea una conciencia colectiva; es por naturaleza un objeto social que interactúa con el medio de una u otra forma exponiendo diversidad de ideologías, padecimientos y hechos que afectan a la sociedad.

"Mostrar el descontento general ante una situación crítica, bochornosa y desoladora a la que parece que nos hemos acostumbrado y que hemos normalizado" (Requena A., 2014 en línea).

Como lo menciona Andrés, la intención que tiene el cartel en la actualidad, hace evidente la situación con la omisión de muchos problemas que afectan a la sociedad actual por lo que el cartel social según Edevaldo García Romero (2008) tiene características del cartel cultural y político en el sentido de tener contenido informativo, el cartel social es utilizado para

formar hábitos y cambiar actitudes, esa es el principal objetivo de este mismo, cambiar la forma de ver las cosas, dejar de formar parte de la costumbre de ciertos hechos, cuestiona sobre lo que está pasando día a día y no siempre se hace evidente.

Desde el punto de vista del diseñador, como un ente participante en una sociedad insatisfecha, el poder de manifestarse mediante el cartel se hace evidente, todos los diseñadores y personas en el medio de las artes visuales, alguna vez han utilizado el medio para realizar una queja social, desde la gráfica en oposición a las corrientes de una época, hasta las inconformidades actuales ante el gobierno, pasando por la esclavitud, el racismo, la revolución, la pobreza etc; Todos estos acontecimientos y la intervención de las personas involucradas han ayudado a la evolución de la gráfica (ver imagen 31 y 32).

La naturaleza del ser humano siempre ha sido manifestarse ante cualquier descontento, los hechos y acontecimientos que la historia reclama poner en evidencia, y que mejor que manifestarlos en las calles.

"las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas"

Maiakovski, V. (1863).

Imagen 31 - "Socialism" partido conservador.1909.

Imagen 32 - Le Socialisme contre le Bolchévisme pour Europe Libre. 2008.

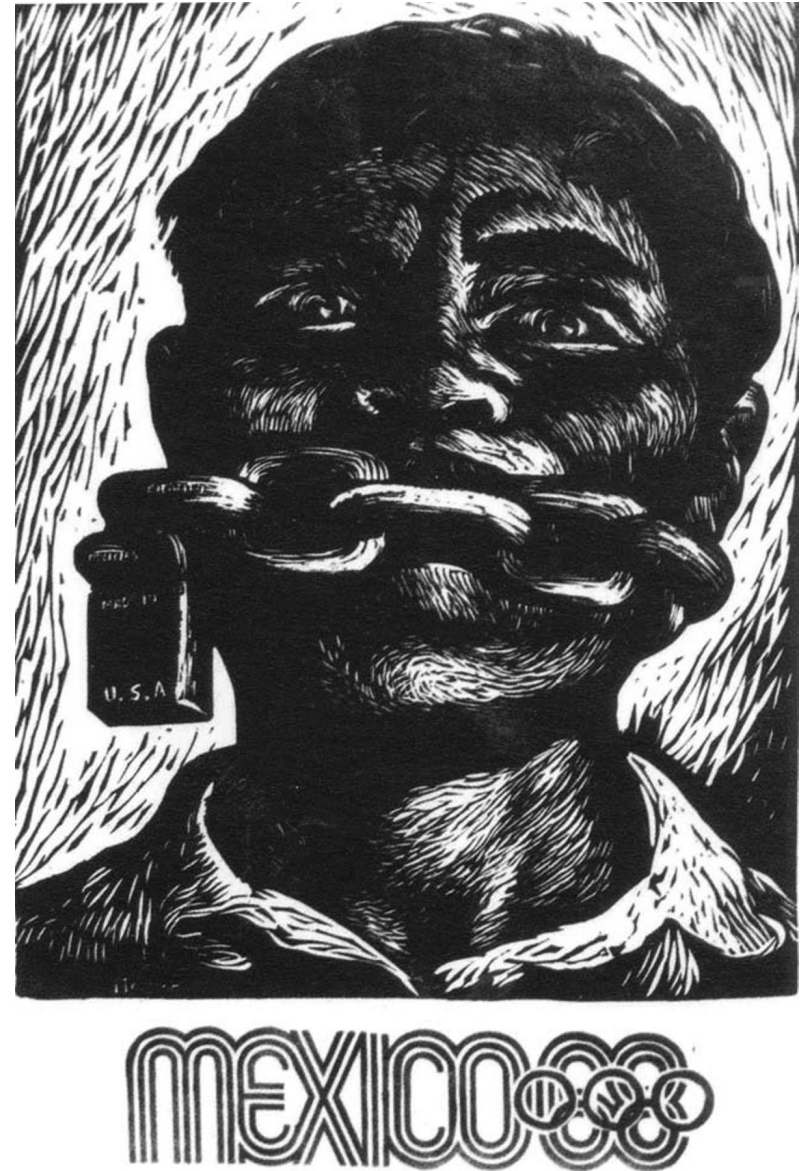
Lukova, Luba. Social Security. 2008.

«La revolución Industrial ha logrado entre nosotros una colosal tarea esclarecedora y propagandística. El libro tradicional fue desgajado en páginas sueltas, aumentando cientos de veces, incrementando cromáticamente Y distribuido por las calles como cartel. Debido a la pobreza de las imprentas y a la prisa, por regla general lo mejor era siempre trabajo manual, pero normalizado, lapidario y lo más adecuado para la reproducción mecánica. Las leyes del estado al igual que las ordenanzas del ejército se publicaron como panfletos ilustrados»

(Erinnerungen Briefe-Schriften, Dresde, EL LISSITZKI, 1967, pág. 359)

Mientras el mundo evolucionaba y nacían grandes exponentes del cartel, en México un acontecimiento sería el parte aguas para la evolución de la gráfica nacional, el movimiento estudiantil del 68, este hecho fue determinante para abrir puertas a la libertad de expresión, en las batallas de la sociedad civil, el control que ejercía el presidente sobre los medios masivos de comunicación, limitando de sobremanera la información. La propaganda gráfica desde las comunidades estudiantiles fue la respuesta necesaria para denunciar la campaña de difamación de los medios masivos, para difundir la propia versión de lo ocurrido al pueblo, los elementos gráficos, así como las técnicas de reproducción fueron evolucionando significativamente, por lo que representaron elementos unitarios acompañados de una pequeña leyenda impresos en grabado hasta composiciones e intervenciones más detalladas en producción serigráfica gran escala los cuales eran expuestos en las calles de la ciudad de México en las zonas de los sectores afectados.

La intensidad con la que ocurrió este hecho quedo grabada en la historia de México, tanto que en la actualidad se sigue recordando y brindando homenaje con piezas conmemorativas, muchos acontecimientos han sido motivo de denuncia, el "Movimiento Zapatista, la Revolución, Las Muertas de Juárez", etc., cada uno de estos ha sido recordado con su grafica particular y el cartel como un principal medio contenedor de la historia, pero solo se ha expuesto en galerías limitadas y eventos relacionados con el medio del Diseño Gráfico.

Cartel en protesta a los acontecimientos del 2 de octubre del 68, Autor desconocido, 1968.

"Good bye bat man", autor desconocido 1968.

"Pancarta 1968", Jesús Martínez, 1968.

Muchos personajes aún apuestan por la calle para expresar eso que los desagrada, que está causando polémica en el mundo; habiendo varios sobresalen dos por la manera de expresarse, el medio, la gráfica, los mensajes y la maneras de exponerlos.

OBEY

Frank Shepard Fairey, mejor conocido como OBEY, quien gracias a sus ilustraciones con alta carga de crítica de guerra, retomó la calle como el lienzo e hizo que el transeúnte volteara nuevamente a reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo.

"La campaña Obey puede ser explicada como un experimento de Fenomenología. La principal intención de la Fenomenología es redespertar un sentido de fascinación hacia el entorno de uno. La campaña Obey intenta estimular la curiosidad y atraer a la gente a cuestionar tanto la campaña como sus relaciones con quienes les rodean. Dado que la gente no está acostumbrada a ver anuncios o propaganda cuyos motivos no sean obvios, los encuentros frecuentes y noveles con la propaganda Obey provocan pensamiento y posible frustración, y en cualquier caso revitaliza la percepción y atención del espectador a los detalles."

(Fairey, S. 2009)

Origen: <http://zine.obeyclothing.com/2017/07/25/obey-in-lisbon/>

"Make art not war", Shepard Fairey, 2012, Origen: www.zumiez.com

Banksy

Bristol, Inglaterra da origen a uno de los representantes más importantes del Street art, uno de los máximos exponentes de todo un movimiento concentrado en llevar el arte a la calle, sin la pretensión y esnobismo de los artistas de galería, con un discurso oscilante entre lo crítico y lo lúdico, con las calles como galería y con cualquier persona como espectador.

Banksy se destaca por tener un discurso claramente político, transmitido a través de la cultura pop, capaz de abordar temas sociales, ambientales, de protesta, etc., se nutre de los elementos populares para hacer digeribles los temas más complejos.

La importancia de Banksy en esta tesis es el uso de la calle como un espacio de exposición, la idea de compartir un mensaje a través de imágenes, de potentes graficas, que es lo que nosotros pretendemos hacer en esta tesis, usar la calle como la galería para el cartel.

"Hay gente que se burla de ti todos los días. Se entrometen en tu vida, te lanzan un golpe bajo y desaparecen. Se burlan de ti desde lo alto de los edificios y te hacen sentir pequeño. Desde los autobuses hacen comentarios baladíes que insinúan que no eres lo suficientemente atractivo y que todo lo divertido sucede en otro lugar. Salen en la tele y hacen sentir a tu novia inadecuada. Ellos tienen acceso a la tecnología más sofisticada que el mundo ha visto y te agreden con ella (...) Tú a las compañías no les debes nada. Menos que nada y en particular, no les debes ninguna cortesía. Ellas están en deuda contigo. Ellas han reorganizado el mundo para ponerse enfrente de ti. Nunca te pidieron permiso. No pienses en pedirselo tú a ellas."

(Banksy, 2014. en línea)

Es así como a lo largo de la historia el cartel ha sido un medio muy importante de denuncia social, un porta voz de lo que la sociedad no está de acuerdo, siendo parte del medio y fusionarse para formar un sólo componente de información verídica y crítica, la verdadera cara de los hechos. Siempre seguirá siendo el mejor medio la calle para que este pueda dar el mensaje más cercano a las partes de implicadas y los espectadores de la vida, la calle es y seguirá siendo el lienzo de expresión para el cartel y la gráfica de protesta, siendo la voz del pueblo la que se exprese.

1.5 Exponentes Latinoamericanos: Cuba

El cartel cubano como muchas de las representaciones gráficas tiene su origen en la vida comercial la representación de los elementos de venta, dándole una cara y un mensaje a los productos, así como representando eventos culturales y artísticos como el teatro, festivales, en donde pudo desarrollarse con libertad, las primeras manifestaciones del cartel datan de las dos primeras décadas del siglo XX.

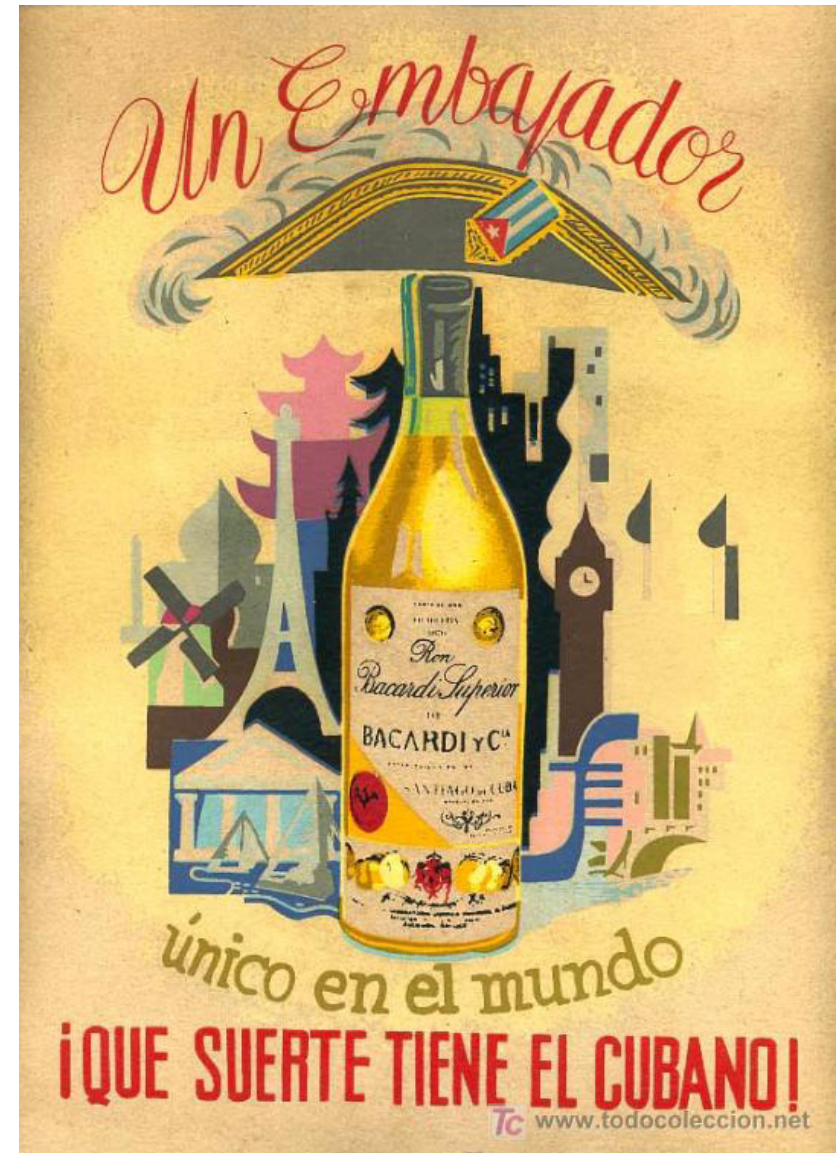
Los pintores, caricaturistas y grabadores comenzaron a generar la primer generación de los afiches denominados como carteles tomando como inspiración lo que estaba realizando los grandes Pioneros del cartel como Toulouse Lautrec y Alphonse Mucha. Entre los primeros representantes del cartel cubano en esa época se encuentran Jaime Valls, Armando Maribona, Enrique García Cabrera.

Jaime Valls.

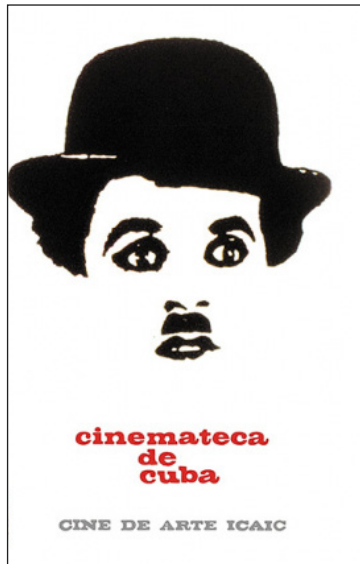

"Opera pekin" Enrique García Cabrera.

"Un embajador" Armando Maribona.

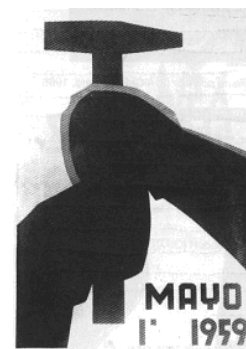
Con el paso del tiempo y en la representación de las grandes expresiones artísticas y del entretenimiento Cuba cinematográfica fue de las primeras industrias en tomar el cartel para hacerse presentes en la sociedad la estructura era muy básica y similar a la extranjera, un título grande, el rostro o cuerpo de el o el protagonista y el toque local de la escuela de las artes cubana hacia que fueran seductores, atractivos, imaginativos y lograra cautivar la atención de público.

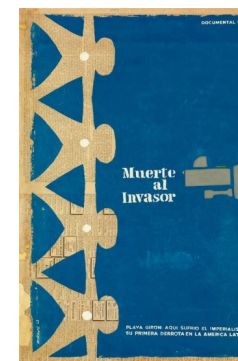
Cartel Cinemateca de Cuba, Rafael Morante.

Un hecho histórico en la línea de tiempo que detono la evolución del cartel cubano que en su mayoría se dedicaba a el arte y la promoción cultural, fue el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, a partir de ese momento en su codificación visual se le atribuye elementos pictóricos y signos gráficos potentes y contestatarios que reflejaron los nuevos cambios políticos y acontecimientos económicos y sociales así como definieron una nueva corriente gráfica.

Un cartel muy recordado en la época de cambio del grafismo en cuba fue el de Oscar Moriño conocido como "brazo fuerte" que representaba un movimiento de protesta simplificando los elementos al mas puro estilo Cassandre. la publicidad de marcas y productos dejo de ser la principal representación de la grafica para ser la publicidad política la protagonista de

Brazo fuerte, Oscar Moriño, 1959.

Muerte al invasor, Rafael Morante.

los movimientos, los diseñadores dejaron de concentrarse en las escuelas de publicidad y pasaron a ser empleados del estado.

Carteles de la Revolución, "Patria o Muerte" y "Muerte al Invasor".

La escuela de publicidad pese a varios conflictos llegó a su fin, y el cartel se convirtió en un elemento protagonista de comunicación de los hechos.

Un pionero del cartel serigráfico en Cuba llamado Eladio Rivadulla, es conocido como el iniciador de la gráfica revolucionaria en Cuba, en 1959 se fundaron dos instituciones culturales que influirían en la actividad del diseño, especialmente en la producción de carteles: el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) y la Casa de las Américas

Eladio Rivadulla, 1959, Fidel Castro.

quienes fomentaron la práctica del cartel como un ejercicio de expresión en el diseño, desde los años setenta se uso el mismo formato 52 x 76 cm en la técnica serigrafía como predecesores de lo que estaba produciendo Rivadulla.

Para 1976 se produce una serie de cambios políticos y administrativos que afectan también al diseño, asimismo el aislamiento también produce una saturación de los estilos y códigos visuales utilizados hasta entonces por los diseñadores. Mientras en el resto del mundo se dinamiza y moldea los códigos visuales y la forma de trabajo en el diseño y la publicidad, en Cuba comienzan a introducirse las tecnologías informáticas en los 80, de una forma limitada, todos estos factores, así como la salida del país de algunos diseñadores importantes (Antonio Fernández o Félix Beltrán, antes ya lo había hecho Tony Évora) o el abandono de su actividad por otros, no facilita que haya una mejora cuantitativa ni cualitativa en el ámbito del diseño en estos años.

En 1980 se fundó la oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI) y en 1984 el ISDI Instituto Superior de Diseño Industrial, actualmente la única universidad de Diseño en Cuba.

La emigración de diseñadores a Europa y EE.UU., sigue en estos años, pero también proyectos como Geo-Graficas, una iniciativa que nace de dos hermanas gemelas de madre cubana y padre francés, con formación en el Instituto Superior de Diseño de la Habana y establecidas en Suiza. Una propuesta que permite conocer el diseño actual en Cuba, el diseño contemporáneo de cubanos en el extranjero, así como a los diseñadores actuales de esta isla.

Eduardo Muñoz Bachs.

Es considerado el más importante exponente de la Escuela Cubana y uno de los maestros del cartel cubano. Nació el 12 de abril de 1937 en Valencia (España), pero se trasladó a Cuba con sus padres en 1941. En 1960, sin entrenamiento formal en el diseño gráfico, hizo el primer cartel para el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Bachs hace, a lo largo de su carrera, más de 2.000 carteles de películas para ellos y se convierte en toda una referencia en el diseño del cartel cubano, la cartelística de Eduardo representa el punto más alto de la escuela cubana del cartel, movimiento artístico que rompió con las normas tradicionales de este lenguaje gráfico.

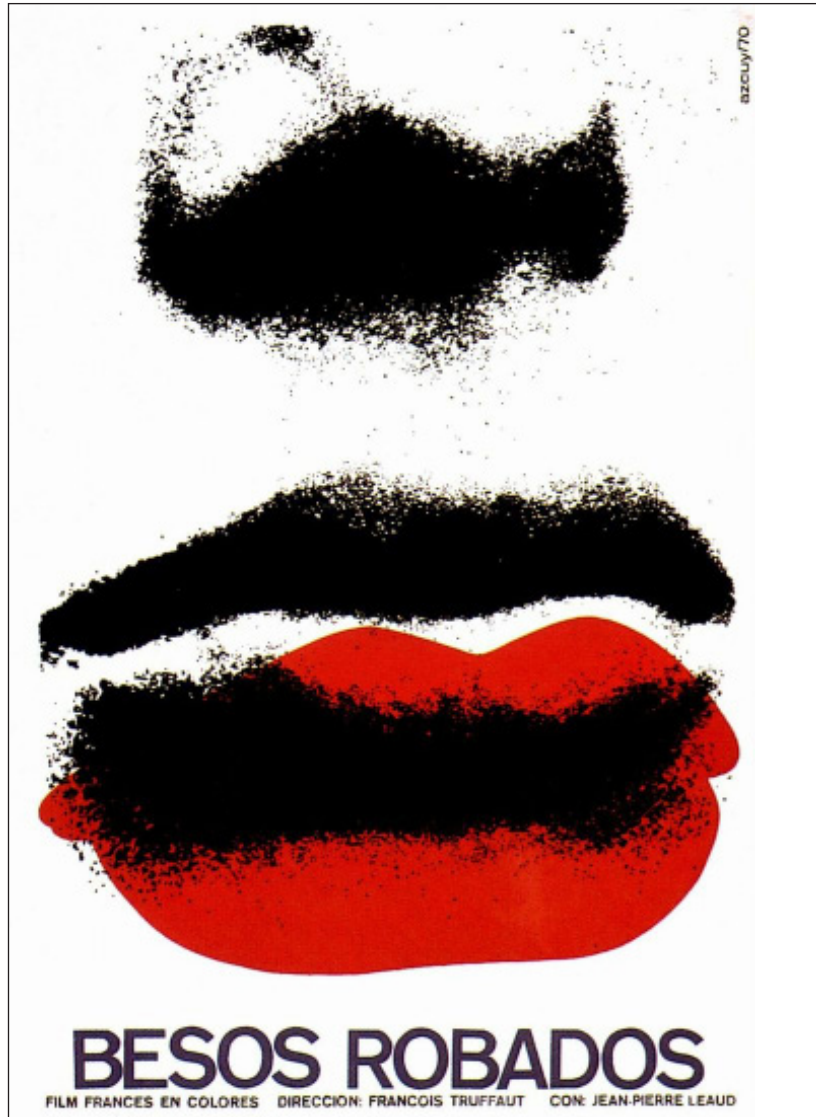
Vampiros en la Habana, Eduardo Muñoz.

El caballero inexistente, Eduardo Muñoz, 1972.

Eduardo Muñoz, 1976, las manos.

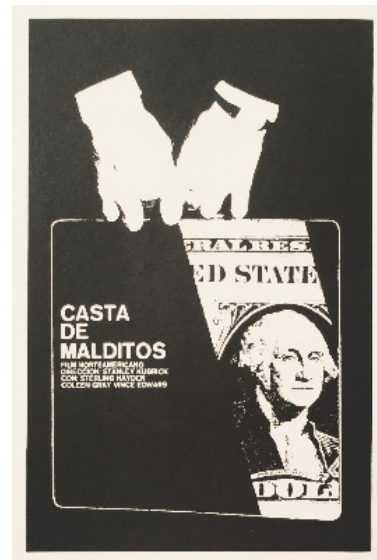

Rene Azcuy, besos robados, 1970.

René Azcuy Cardenas.

Estudio en la Escuela de Artes Plásticas de San Alejandro. inicia su trabajo como ilustrador de publicidad. En 1963 se desarrolla como diseñador de anuncios de prensa, a la vez que colabora con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) en el diseño de carteles. Azcuy realiza algunos de sus carteles de cine más notables, como *Besos Robados* (1970), *Luz de esperanza* y *Freud*, estos dos últimos en 1971. Con ellos da inicio a un estilo muy personal dentro del Cartel del Cine cubano, caracterizado por la síntesis visual, el manejo del referente fotográfico y la preferencia por los colores blanco y negro.

Gran exponente de la tradición cartelística cubana, René Azcuy redimensiona los filmes que promueve mediante un discurso visual con predominio del negro y acaso algún color muy saturado (casi siempre el rojo), que contrasta de manera significativa con el resto de la obra y realza el simbolismo de los elementos utilizados.

René Azcuy, Freud.

René Azcuy, Aventuras de un italiano en Rusia.

René Azcuy, El mensajero.

René Azcuy, Casta de malditos.

René Azcuy, Testimonio, 1970

Alfredo Rostgaard

Alfredo Juan González Rostgaard, mejor conocido como Alfredo Rostgaard, quien se desempeñó como dibujante publicitario, pintor, diseñador gráfico y profesor; Graduado de la Escuela de Artes Plásticas de Santiago de Cuba en sus primeros años de labor artística, a finales de la década del cincuenta, incursionó en la publicidad y tras los primeros años del triunfo de la Revolución Cubana se incorporó al diseño gráfico de la propaganda revolucionaria.

Como diseñador gráfico abarcó diversas modalidades de la propaganda se distinguió por sus carteles abarcadores de temáticas sociales, culturales y políticos, en los que presuntuoso e imaginativo, se caracterizó por valerse de un estilo propio donde convenientemente empleó las influencias de la vanguardia plástica como el *Op-Art* y la del *Pop-Art*, que le permitió exhibir obras gráficas de penetrante vigor cromáticos y expresiones figuradas, con la plasmación de configuraciones explícitas de alusiones simbólicas que le posibilitaron lograr la inmediatez comunicativas.

hasta la victoria siempre

Documental cubano. Realizador: SANTIAGO ALVAREZ

rostgaard 68

Alfredo Rostgaard, hasta la victoria, 1968.

Alfredo Rostgaard, *Canción protesta*, 1967.

Alfredo Rostgaard, *ICAIC décimo aniversario*, 1967.

Alfredo Rostgaard, *Che radiante*, 1968.

Alfredo Rostgaard, *Conferencia tricontinental. III Aniversario*, 1966.

Antonio Pérez Ñiko

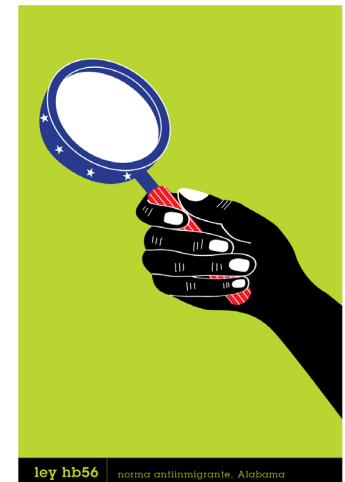
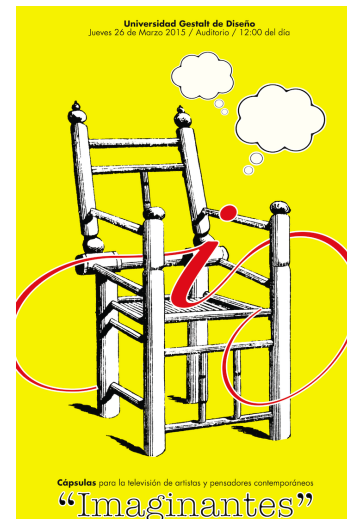
Antonio Pérez González (Ñiko) Vinculado al ICAIC desde 1968, realizó diseños para carteles de filmes cubanos y extranjeros, y carteles políticos como parte de la campaña revolucionaria de los años 60 y 70.

Ñiko, *El hombre del brazo de oro*, 1995. Ñiko, *Nos amamos tanto*, 1977.

Ñiko, *libertad de expresión*, 1977.

Ñiko, Soy Ñiko pero me defiendo.
Ñiko, Adivina.
Ñiko, Imaginantes.
Ñiko, ley hb56.

EL cartel cubano en la calle

La aportación cubana al cartel no es solo gráfica, ni el aprovechamiento de los pocos recursos en pro de la creación o la importancia del discurso conceptual, hablamos de la influencia a nivel calle, a nivel exposición, el uso del cartel como el vehículo para promocionar obras de teatro y cine, el medio por el cual los cubanos podían enterarse de las carteleras, la forma de hacer del conocimiento popular el discurso de una película en pocas imágenes y texto.

No se necesitaban galerías para el cartel, porque el cartel no era una obra de arte sino un recurso para comunicar y vender, el teatro y el cine no se valían de la infraestructura de los medios de comunicación convencionales, como el radio o la televisión para dar a conocer las nuevas obras o películas, bastaba con salir a la calle para ver la nueva oferta cultural, los carteles no se diseñaban pensando en su longevidad, era muy bien sabido que el cartel tendría una vida muy corta, no se hacían en serigrafía para elevarlos al nivel de pieza coleccionable, se imprimían de esa forma porque era un recurso accesible económicamente, hoy vemos la impresión de carteles en serigrafía como un pequeño lujo que muy pocos diseñadores pueden solventar.

"Exposición diseñando la revolución", 2017..

El estilo gráfico del cartel y su difusión van de la mano, ambos tienen un origen de calle, de la maximización de los pocos recursos disponibles, carteles con 2 o 3 tintas, impresos de manera manual, en el aspecto creativo, la resolución de una idea con la limitante de color, texto e imagen, la exposición en la calle por que no había galerías, el color negro predomina por la escasez de recursos más que por una cuestión creativa, esta limitante se vuelve el aliciente creativo, la falta de espacios convierte a la calle en un escaparate accesible para todos.

Concluimos diciendo que el trabajo cubano es una muestra de la importancia que el cartel ha tenido como medio de comunicación y de expresión, gran parte de la cultura cubana fue publicitada a través del cartel, películas, obras de teatro, música, el trabajo del cartel cubano es la clara muestra del aprovechamiento al máximo de los recursos, tanto creativos como materiales, es el ejemplo de cómo exponer una idea clara y precisa con el mínimo de elementos, con un mensaje dirigido en específico a la población no experta en metáforas, entendible y accesible a todo público

México y el cartel

Capítulo II

2.1 La situación del cartel en el México contemporáneo.

El cartel en México es un medio de comunicación que se está viendo relegado a las exposiciones especializadas, por lo mismo es un rumor creciente en el ámbito del diseño la desaparición del cartel, pues se está difundiendo en un canal de conocedores de la gráfica y afines lo que llevado paulatinamente que sea observado contadas veces en la calle, pegado a una pared.

La situación del cartel en la actualidad está dividida en dos, el cartel que vemos en las galerías y el cartel que aún se mantiene en la calle, es aquí donde aparece la disyuntiva de que el cartel se ha dividido en dos, uno; el cartel de galería y museo, dotado del potencial creativo y digno de apreciarse y dos; el cartel de calle, que por no estar en un museo o ser avalado por los conocedores del tema carece de valor creativo. Esta premisa resulta contraproducente, ya que enaltece un canal demeritando el otro y por ende, depreciando el trabajo que este podría contener.

El cartel como lo conocemos ha dejado la calle, las paredes y el engrudo y lo ha cambiado por superficies lisas de museos o de galerías perfectamente iluminadas y controladas, donde el clima no es un factor catastrófico para el papel, la situación de una galería, aunque pública pero que sigue segregando a gran parte de los espectadores, que no es afecto a entrar a un museo.

Imagen 1 y 2: 12 edición de la Bienal Internacional de Cartel en México, Museo Franz Mayer (2012).

En las galerías podemos encontrar un discurso perfectamente ejecutado, la mayor parte del tiempo, a través de la gráfica de los exponentes, es aquí donde podemos apreciar los “originales” de carteles que se han vuelto clásicos y obras de arte, sería impensable que se encontrará uno de estos carteles pegado a una pared. (ver imagen 1 y 2)

Es tal vez este ambiente controlado y de alta calidad lo que nos hace pensar que el cartel ha dejado de ser un medio de comunicación masiva y social y se ha reducido a un ejercicio intelectual, cuando en realidad podrían ser ambas al mismo tiempo, como lo fue en su inicio; por otro lado, es ese al que estamos acostumbrados a ver y denominarlo como publicitario, aquel que entendemos como mal hecho, porque se esta acostumbrando a la sociedad a denominar al cartel así, el cuál se aleja mucho de su verdadera función.

Se suele salir a la calle y ver las paredes y muros tapizados de publicidad, propaganda y anuncios, esta costumbre nos hace pensar que eso es el cartel, esta saturación visual ahora tan acogida por la sociedad mexicana dista mucho y tergiversa al cartel dándole una apariencia que no es la propia del medio (ver imagen 3) .

Los que aún apuestan por el cartel como medio de comunicación y publicidad, pocos son los que aún arriesgan el papel a la intemperie, a la crítica brutal de ser arrancados de su lugar, al costo, a la idea de que el cartel esta hecho ahora sólo para museos.

Imagen 3 - Ejemplo de carteles publicitarios en vía publica.

La mayoría de los carteles que vemos hoy en día solo cumple con el tamaño y el sustrato para llamarse así, respetando la función inicial y su soporte principal. Algunos diseñadores se oponen a su desaparición y emplean su gráfica y la ponen al alcance de todos, en papel, con engrudo y sobre una pared, esta es la situación del cartel, su división, entre ser un objeto de mera exhibición y ser un canal de comunicación; varios carteles se hacen solo para bienales, para apoyar causas sociales, pero no salen de un museo, no son vistos por más gente aquellos que se enteraron de tal o cual exposición, ¿no sería una buena idea ver carteles en contra de la discriminación, o del racismo pegados en la pared o en algún lugar de la calle donde su mensaje se magnifique?

Los carteles que se muestran a continuación cuentan con una gráfica profesional, es decir, muchos de ellos están hechos por los mismos diseñadores que exponen en alguna galería o una bienal y son trabajos que están en la calle, a la vista y juicio de todo (ver imagen 4 y 5)

Imagen 4 - Carteles del Dr. Alderete, pegados en la colonia Roma, México, DF.

Imagen 5 - Cartel para la exposición de Alejandro Magallanes <https://pbs.twimg.com/media/C5vtzdVUAawmBe.jpg>

Lo que se busca es regresar al cartel a la vía pública de una manera digna y organizada, cambiar la idea de que pegar en la calle un cartel es contaminar y aumentar el número de diseñadores que se atreven a llevar su obra a la vía pública, los ejemplos anteriores, Magallanes y Dr. Alderete, muestran que aún se puede usar el cartel para comunicar ya sea un mensaje o el simple hecho de plasmar la gráfica y que en lugar de generar basura genera un cambio en el entorno, modificando la monotonía, se cambia un poco la cara de la ciudad, se vuelve más interesante, más amena inclusive más agradable.

"Igual que los constructivistas rusos de los veinte, los cartelistas polacos de los setenta o incluso los del Atelier Populaire francés de 1968, los artífices de este lenguaje visual transmiten un entusiasmo juvenil revolucionario, no tanto político sino estético."
(Heller, S.201:6.)

Y al final, ¿no es acaso misión del diseñador provocar un cambio social, cultural incluso anímico con su diseño?, combinar la forma y la función en pro de un cambio, de una revolución que si bien no es armada si puede ser estética, modificar el panorama social es una forma de culturizar de amenizar e inclusive de provocar empatía con diversos temas que a veces pueden pasar desapercibidos.

El cartel nos ofrece un buen comienzo para expandir el diseño más allá de nuestras computadoras y nuestras libretas de diseño, ofrece un soporte que escapa de una galería y se pone en contacto con personas que están fuera del campo del diseño

Imagen 5 - Alejandro Magallanes Oaxaca cine

<https://i.pinimg.com/originals/c5/fd/22/c5fd22ef2018fce50bd6abe405f5d23c.jpg>

2.2 El cartel popular Mexicano.

Dentro de las categorías y tipos de cartel, podemos encontrar uno que ha logrado sobrevivir por décadas hasta nuestros días, sin sufrir demasiados cambios en cuanto a su gráfica y la manera de exposición de éste, siempre presente en las bardas, muros y postes de la ciudad. El cartel popular es parte de la vida de los habitantes de las ciudades urbanas y rurales, este cartel es representativo de México, hace alusión a eventos de carácter religioso y tradicional, espectáculos ligados a la cultura popular como la lucha libre, bailes sonideros o gruperos, luchas de box, etc. estos eventos están llenos de folklor mexicano, son exclusivos de ciertos lugares, por ello casi siempre el cartel es su único medio de difusión ante la sociedad involucrada (ver imagen 6).

El cartel popular se caracteriza por su diseño particular, el método de elaboración las medidas pueden variar dependiendo el proceso de reproducción, por ejemplo un cartel que es poco reconocido es el cartel manta éste mide aproximadamente 80x60cm y era impreso en prensa plana, algunas veces rotulado a mano, este tipo de cartel abordaba algunas situaciones o eventos como películas, teatro, música etc.

El diseño de la estructura física de este cartel estaba constituido principalmente de tipografía. La gran mayoría han pasado por una evolución, que si bien no ha sido tan marcada ha logrado cambios significativos en los métodos de reproducción y elaboración de estos carteles, conservando los parámetros icónicos de la gráfica desde los impresos en linóleo hasta los actualmente producidos en offset.

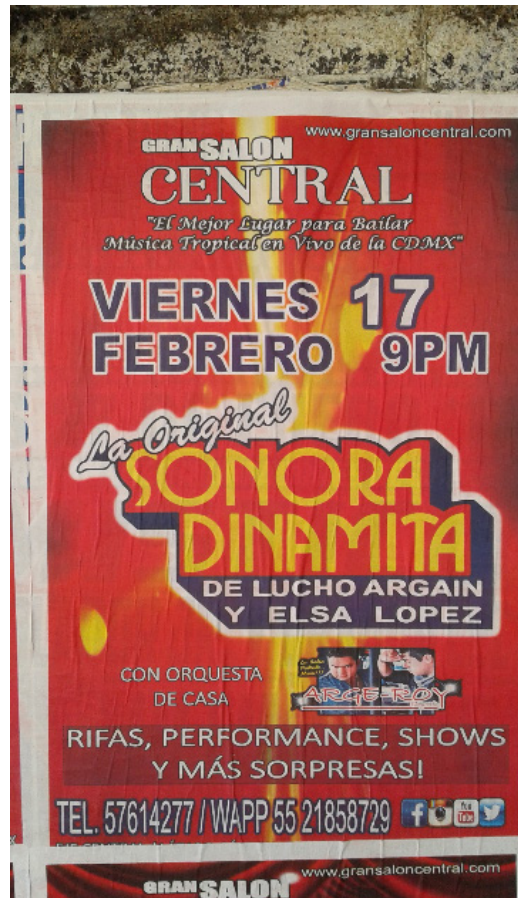
El cartel popular se caracterizaba por llegar a una gran audiencia desde su lugar natal de exposición, la calle, lugar donde siempre había estado y estará; su impresión y edición son muy económicas, la exposición a los cambios climáticos no es un factor a tomar en cuenta, el tiraje del cartel es muy extenso por lo que puede ser suplantando por otro más, e inclusive en un espacio podemos encontrar hasta diez carteles de un mismo evento, que a su vez pelea con otros diez de otro evento para llamar la atención, por otra parte el sistema de distribución está muy marcado, siempre está dado de una forma, se colocan los carteles en las paredes de terrenos baldíos, fachadas de estructuras abandonadas, bajo puentes automovilísticos, puentes peatonales, (ver imagen 7) y sin duda un lugar donde no puede faltar, y el lugar más recurrente, los postes de luz, ya sea de madera o concreto, ahí siempre se encontrara una serie de carteles populares unos sobre otros anunciando los eventos importantes.

Imagen 6 - Carteles sonideros pegados en la calle. (<https://elproyectosonidero.files.wordpress.com/2013/02/darenc3a1nchez-26.jpg>)

Imagen 7 Carteles sonideros en puente (<https://elproyectosonidero.files.wordpress.com/2013/02/caribe-32.jpg>)

Carteles de bailes, México, gransalencentral.com, 2013.

Baile en México www.sonidero.com, 2016.

Festival Vive Latino, Sociedad Anónima, 2015.

2.2.1 El cartel en el cine mexicano

El cartel cinematográfico ha sido a lo largo de la historia la forma más vistosa y económica de promocionar una película, a partir de la llegada de Gabriel Veyra y Ferdinand Bon, enviados de los hermanos Lumiere a México quienes mandaron a imprimir una serie de afiches de manera arcaica, para posteriormente pegarlos en las calles de la ciudad de México para promocionar sus proyecciones, esto provocó una gran aceptación y afluencia.

Para 1960 la industria fílmica mexicana estaba bien establecida, su infraestructura era capaz de producir cien o más películas por año, buscando satisfacer a un público cada vez más ávido de entretenimiento, los productores y escritores mexicanos dieron rienda suelta a la imaginación para competir con la industria *Hollywoodense*, se adentraron en el gusto popular, el cine de horror alcanzó su clímax gracias a la inclusión de luchadores enmascarados, quienes se convirtieron en la representación del bien y el mal dentro y fuera del ring, "el santo" fue inicialmente un personaje de tira cómica que después fuera personificado por Rodolfo Guzmán Huerta, el género Horror-Lucha cobraban una gran riqueza con la imaginación que desbordaba creando personajes, como las mujeres vampiro hasta luchar con las momias de Guanajuato.

Santo vs las mujeres vampiro, Agradánchez, Rogelio, 1999.

El público acudía al cine atraído por sus estrellas favoritas, los cantantes, los cómicos como Cantinflas, Tin Tan, Viruta y Capulina. Era un mundo ideal en que los conflictos aún se podían resolver en nombre de la unión familiar, la total desnudez femenina y la violencia extrema aparecían en la pantalla a finales de la década, las cuales fueron clasificadas como "solo para adultos".

Casa de muñecas para adulto, 1987.

La banda de la sotana negra, 1983.

El vicio y la corrupción formaron parte de uno de los géneros favoritos de los 70's: el cine de cabarets de los 40's en México existen actrices como Lyn may, Irma Serrano o Shasha Montenegro, que fueron categorizadas como símbolos sexuales de la época.

Luego de un largo periodo de estancamiento, el gobierno mexicano financiaría varios proyectos fílmicos de entre las películas competirían en festivales internacionales. "las fuerzas vivas y Calzozin inspector" fueron un gran ejemplo del ingenio creativo de ese periodo al realizar sus carteles.

Todo empresario del cine sabe que el éxito de una película depende en gran medida de la difusión que esta tenga, la campaña publicitaria, anuncios en revistas, tv, radio, históricamente el instrumento que ha logrado cautivar más la imaginación del espectador es el cartel cinematográfico, ha sido el inesperado compañero de cada programa en una sala de cine; en México el lanzamiento de una película requería de un tiraje de tres mil a cuatro mil carteles en tamaño estandarizado de 70 x 95 cm.

Las grandes productoras tomaron acción de la escena gráfica reclutando a los mejores artistas gráficos del momento, tanto gente experimentada como nuevos talentos, los cartelistas más activos en los 60's fueron Leopoldo Mendoza, Marco Antonio Echeverría, Francisco Cerezo, Heriberto Andrade, entre otros.

La última noche, 1948.

Marco Antonio Echeverría, 1953.

Heriberto Andrade, 1950.

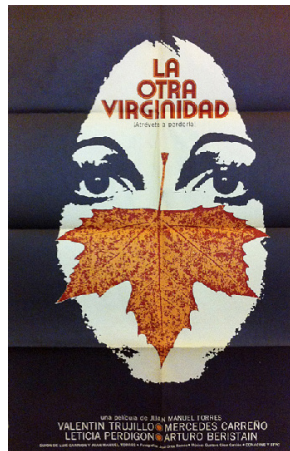
Pasaporte a la muerte, 1940.

bonitas las tapatías, 1961.

Leopoldo Mendoza fue especialmente prolífico en su trabajo, ejemplo de sus últimas creaciones son los carteles para tiburones” la isla de los dinosaurios” otro artista de estilo y técnica impecable fue Heriberto Andrade expresado en su caricature sátira.

Con la renovación de la industria cinematográfica aparece una ola de nuevos artistas quienes venían influenciados por las corrientes artísticas internacionales artistas como Rafael López Castro usaba con frecuencia elementos surrealistas que podemos ver en carteles como “coronación” y “la otra virginidad”.

La otra virginidad, Rafael Lopez Castro, 1975.

Coronación, Rafael Lopez Castro, 1976.

Rafael Lopez Castro, 1960. Zona roja, origen: Carteles de México.

Imagen 7 - Josep Renau, 1940. Ahí está el detalle, origen: ensayo un cine con mucho cartel.

El primer auge del cartel en el cine vendría cuando Venustiano Carranza decidió impulsar la producción de cintas que ofrecieran una visión totalmente diferente de los mexicanos, mostrar un estilo de vida italiano, México no solo copiaría su interacción social sino que adaptaría las formas de promoción italiana que tomaba al cartel como eje principal de la comunicación.

Al principio se realizaban los carteles con las herramientas que contaban, la imprenta de tipos móviles, composiciones tipográficas en distintos pesos, tomando en formato del pliego que contaban, (cita), posteriormente en 1939 Joseph Renau pinta su primer cartel fílmico "ahí está el detalle" dándole el estilo característico retomado de su educación artística, este nuevo estilo del cartel se centraba en el estilo entre lo realista y lo caricaturesco de los años 20's capturando la sinopsis central de la película, las primeras eran mini carteles en forma de pasquín, la manera exposición tuvo una modificación, no todos los carteles que se realizaban eran pegados en las paredes de la ciudad había una variante, los primeros carteles se pegaban a las afueras del teatro donde se proyectaba, la función en una estructura de madera que contenía al cartel, en ocasiones esta estructura tenía materiales mezclados como el marco ornamentado de lámina y una parte se repartía al público y se pegaban en lugares concurridos y de audiencia.

2.2.1 El cartel de lucha libre

La lucha libre, adquirió un nuevo sentido al ser traída a México en 1910 por la compañía de Gionavvi Relescriten y Antonio Fournear presentándose como rivales en los teatros de México con su función de lucha, esto causa revuelo en la población mexicana, es hasta septiembre de 1933 cuando Salvador Lutterot González funda la empresa mexicana de Lucha Libre, es ahí cuando inicia el carácter mexicano de la lucha, ya que se empieza a mezclar las características culturales con las técnicas traídas del exterior, como todo evento que requiere de público que hace necesario un medio de atracción a estos eventos hace retomar las técnicas de impresión del cartel que practicaba Posada con el grabado y la adquisición de la imprenta de tipos móviles (*ver imagen 8*), estas técnicas fueron las pioneras de la elaboración del cartel en México.

En los años 30's los primeros carteles eran impresos con tipos móviles en formato vertical en contraste de color degradado para hacerlos más llamativos en las calles y pudieran resaltar contra el tono gris del cemento, (*ver imagen 8*) eran pegados en los lugares de alta concurrencia para que las personas pudiera enterarse prontamente del evento de lucha, además del cartel se repartían pequeños volantes de mano en mano, estos carteles eran en su mayoría tipográficos aunque a veces contenían imágenes de los luchadores, grabadas en madera.

El cartel clásico de la lucha libre ha mutado hoy en día, poco se usa ya el tipo móvil y los *cliches* con las imágenes del luchador, ha expandido sus técnicas de manufactura y los ha llevado al campo digital, dejando de lado la tipografía para convertirse en un *collage* de imágenes, colores y letras, se busca que sea lo más llamativo posible, los carteles se pegan de

Imagen 8 - Cartel de lucha libre impreso con tipos móviles, 1950

manera ilegal bañando con una capa de engrudo en la pared y posteriormente recubriendo el cartel con una nueva capa de este; en lugares como la base de los puentes vehiculares, bardas abandonadas, postes de luz, zonas de barrio bajo y mercados, además de las zonas aledañas a las arenas de lucha.

Cartel de Lucha libre impreso en offset, 1970.

Cartel de Lucha libre, 2016.

2.3 - Canales de exposición del cartel en México.

El cartel en México ha estado presente a lo largo de la historia, ya sea promocionando nuevas publicaciones de la editorial Vanegas Arroyo, invitando a alguna obra de teatro con la gráfica de López Castro, siendo un vocero y apoyo de causas sociales desde el movimiento estudiantil del 68 hasta el apoyo al Ejército de Liberación Nacional en 1994, contemporáneamente la gráfica de Alejandro Magallanes o el Dr. Alderete para el Foro Alicia publicitando conciertos de bandas de rockabilly, punk o surf en el Distrito federal continua poniendo en el mapa al cartel, dandole continuidad a su uso, manifestando que es un vehículo de comunicación efectivo.

En la actualidad el cartel ha perdido fuerza, poco a poco se que le ha postulado como un medio obsoleto, esta idea ha sido adoptada por muchos diseñadores que ven en el cartel un objeto de nostalgia, tal vez pasado de moda y ejecutable solamente como un mero ejercicio de diseño, o como un medio de exposición dirigido a galerías, afortunadamente hay unos pocos diseñadores que aún ven en el cartel un vehículo de comunicación, uno más cercano a la sociedad y siguen apostando por el, ya sea para mantenerlo en su esencia o para elevarlo a un nivel de objeto de museo.

Jaime López, Foro Alicia.2004

PechaKucha 20x20, Dr. Alderete, 2015.

2.3.1 - El Multiforo Alicia, la música y el cartel.

Así como el cartel ha tenido una mayor proyección como vehículo de movimientos sociales, de la cultura y como publicidad a productos, también ha funcionado como un escaparate para la música, en este caso en particular se hablará del Multiforo Alicia, un lugar ubicado en el Distrito Federal de la ciudad de México que además de fungir como un sitio para la expresión musical de la escena *underground* que ha dado cobijo a géneros poco comerciales como el *punk*, el *surf* o el *rockabilly* también ha dado un lugar a la expresión gráfica manifestada en forma de cartel, son varias las bandas que han empezado su trayectoria en este foro y son varios los diseñadores que han empezado aquí.

Dentro de la gráfica que se ha usado en este recinto podemos mencionar nombres como Andrés Ramírez, Jorge Alderete, Alejandro Magallanes o Héctor Montes de Oca (ver imagen 9 y 10), quienes han trabajado junto con el Multiforo ya sea en la elaboración de carteles para alguna de las bandas que se presentaran ahí o apoyando alguna causa social, como fue el caso del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994, inclusive se ha aportado grafica en cartel para la celebración de aniversario de este icónico lugar del DF.

Son muchas las bandas que se han presentado los carteles que anuncian los conciertos, la valía de este lugar respecto al cartel se origina tomando los principios del mismo, llevándolo a la calle, pegándolo debajo de los puentes, en las bardas, cambiando el panorama de la ciudad por breves instantes en distintos lugares, haciéndolo un nexo tangible entre lo que se quiere decir y a quien se quiere llegar, el valor de este foro en relación al cartel crece al proponer a las nuevas generaciones una forma conocida de publicitarse que lamentablemente esta en camino a la desaparición.

Imagen 9

Imagen 10

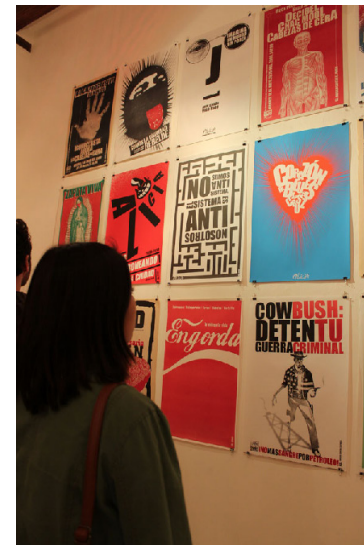

Imagen 9- Cartel para la exposición:, Jorge Alderete, Alicia wonderland: 18 años de resistencia y Rock&Roll".2013.

Imagen 10- Cartel para la exposición: A. Magallanes, Alicia wonderland: 18 años de resistencia y Rock&Roll".2013.

Imagen 11 - "El Alicia 10 años", Cartel para el foro Alicia, Dr. Alderete, 2012.

Imagen 11 - "Ni adentro Ni afuera", Cartel para el foro Alicia, Andrés Ramírez, 2012.

La música y la nueva propuesta gráfica que comunica el Foro Alicia amplía el conocimiento que se tiene del cartel, lo hace para la sociedad manteniendo una estética propositiva y con un trabajo intelectual detrás, regresa al cartel a publicitar de una forma inteligente y atractiva.

Por otro lado el mismo Foro Alicia se ha encargado de realizar convocatorias de cartel, ha fungido como galería y escaparate para muchos diseñadores y como conexión entre la obra y el público, ya sea en las instalaciones del Foro Alicia (ver imagen 13) o llevando la obra de los diseñadores que participan con "El Alicia" a exponer en galerías de la ciudad de México. (ver imagen 12)

"Cumple 18 años de tapizar la ciudad con sus carteles de conciertos. Rock, punk, surf son los géneros que han empapado el recinto e inspirado a ilustradores y diseñadores que, además de promover las presentaciones del Foro, han dado a conocer su talento mediante posters de 85 x 85 cm."

Mier M., 2014, en línea.

Imagen 12 - Exposición "Alicia wonderland: 18 años de resistencia y Rock&Roll". 2013

Imagen 13 - Interior del Foro Alicia exhibiendo carteles, 2013.

Es un medio pequeñito pero tiene su efectividad en espacios determinados: en la lucha social, en la protesta, en ciertos movimientos, en determinados momentos históricos tiene una función aún a estas alturas porque la mayoría de la gente no estamos con la oportunidad de tener acceso a los medios. Internet nos ha dado una opción pero el espacio sigue siendo limitado, mucha de la vida sigue sucediendo afuera, el cartel es una opción, es limitado, sí, pero es una opción en determinados momentos...

Ramírez A., 2012: en línea.

2.3.2 La Bienal Internacional del Cartel en México.

La Bienal Internacional de Cartel tiene de trayectoria cercana a los 23 años desde su primera edición en el año 1990, ha sido considerada como una de las tres principales bienales de diseño a nivel mundial, en sus diversas ediciones ha llevado al rededor de 12 exposiciones simultáneas en distintos puntos de la república Mexicana.

Este proyecto nace por la iniciativa de un grupo de diseñadores mexicanos, entre ellos Germán Montalvo, Martha Covarrubias, Felipe Covarrubias, Martha León y Xavier Bermúdez que inician su organización definiendo a la bienal como un espacio de educación sobre temas de diseño más allá de ser solo una exhibición.

La bienal cuenta con un acervo que rebasa las 40,000 obras de cartel de 50 países. Este evento cuenta con 4 categorías de diseño de cartel:

- Categoría A: Contiene temas y actividades relacionados con la cultura.
- Categoría B: Agrupa aquellas obras que tocan temas políticos y sociales.
- Categoría C: Está compuesta por carteles enfocados a la publicidad de eventos comerciales, productos o servicios.
- Categoría D: Convoca especialmente a todos aquellos estudiantes que busquen participar, con temas que se especifican dependiendo la temática en turno.

Exposición de cartel dentro de la 12a Bienal de Cartel en México, 2011.

14ª Bienal Internacional de Cartel en México, 2016.

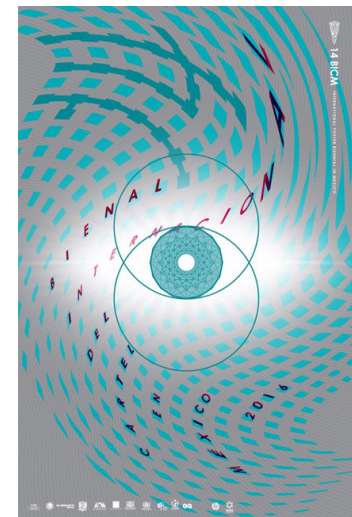
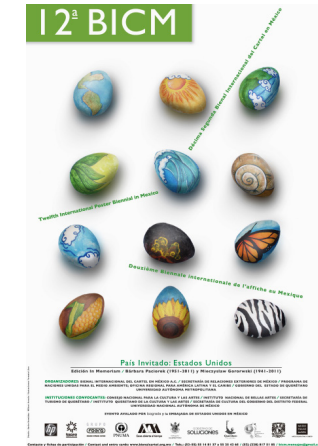
En cada edición de la bienal hay un país invitado, lo que amplía el alcance de esta y pone a disposición de los asistentes de la misma el conocimiento de una amplia gama de diseñadores que tal vez de otra forma no se presentarían en México. En el evento han participado como jurado y su trabajo grandes personajes del diseño tanto nacionales como extranjeros, se puede apreciar que en las exposiciones en varios puntos de la república, han sido expuestos de manera diferente desde pilares rectangulares, que pasan a ser triangulares hasta las paredes de algunos recintos, solo montados en la pared o con algún tipo de protección en el caso de ser en exteriores.

14a Bienal Internacional de Cartel en México en Centro Cultural Clavijero, 2017.

6a Bienal Internacional de Cartel en México en Museo Franz Mayer, 2000.

Conclusión

Es importante conocer la travesía y evolución que el cartel ha tenido en México, es parte fundamental para entender la importancia de este medio y la razón para esta tesis, empezar por la situación actual de cartel y hacer una retrospectiva nos ayudará a entender que cualidades y que contexto hizo posible que el cartel se mantuviera hasta hoy y también en donde fue que el cartel involucrara para dejar de ser una pieza de comunicación creativa para ser solo una pieza de exhibición o en el peor de los casos, ser asociado con la propaganda que vemos pegada en las paredes y que solo comparte con el cartel, el formato (en la mayoría de los casos) y el sustrato.

El cartel mexicano tiene una larga historia como vehículo de comunicación, ha promocionado obras de teatro, peleas de lucha libre, conciertos de todo tipo, se ha convertido en el portavoz de diferentes causas sociales, desde el EZLN hasta la defensa de la comunidad LGBT, pasando por la protesta a la alza de los productos de la canasta básica hasta la inconformidad con el gobierno, todo esto sin dejar de ser el escaparate creativo para muchos diseñadores y artistas plásticos.

**Exposiciones al
rededor del mundo.**

Capítulo.III

3.1 Festival Internacional de cartel de Chaumont, .“El festival de cartel” (Francia)

Chaumont es un distrito francés ubicado en el departamento de Alto Marne, que desde el año de 1990 ha sido sede de uno de los festivales más importantes de diseño gráfico en el mundo, el cual se ha enfocado al cartel, tanto a la creación, difusión y exposición. En este apartado se estudiarán y analizarán las exposiciones exteriores de este festival y así entender como son ocupadas para exhibir los carteles, con el fin de sustentar la importancia del cartel en un espacio público.

En el marco del festival se cuentan con numerosas exposiciones, talleres e instalaciones de diseño, las exhibiciones de cartel se realizan en dos diferentes ambientes, por un lado pueden estar en galerías o recintos cerrados y controlados, por otro lado se encuentran las exposiciones realizadas en espacios exteriores como los alrededores de diversos recintos históricos de Chaumont, en algunas áreas naturales, como parques y en sitios urbanos como plazas y varias de las calles del distrito francés.

Para tener una mejor comprensión de los métodos de exposición utilizados en este festival se hará un análisis de las siguientes estructuras:

- 1 El cartel pegado en la pared.
- 2 Estructuras de metal adosadas a la pared como soporte del cartel.
- 3 Estructuras de madera como soporte de cartel.
- 4 Vitrinas doble cara.
- 5 Soportes al piso.
- 6 Estructuras tubulares de cemento.

1 El cartel pegado en la pared

En un primer análisis del festival se ahondara en el espacio más antiguo de exposición del cartel, las paredes de las calles, en este caso en específico se analizarán algunas calles del distrito de Chaumont, las cuales durante el festival se ven invadidas por la obra de diseñadores de todo el mundo exhibiendo únicamente 100 piezas en formato de carteles, los cuales se adhieren a la pared mediante pegamento líquido, se buscan las paredes que posean una superficie lisa ya que permiten una mejor adherencia del papel o paredes que tengan gran afluencia de gente, al estar en la intemperie el cartel sufre los estragos de la naturaleza, la lluvia, la exposición al sol, incluso la intervención humana al maltratar los carteles o pegar uno nuevo encima, esto parece preocupar poco a los organizadores del festival, ya que por un lapso de tiempo el cartel cumple su función, retoma el medio que lo vio nacer y hasta cierto punto cambia la estética de una ciudad al romper la cotidianidad en lo que antes era una pared vacía o un cúmulo de anuncios desordenados y maltrechos (*ver imagen*) , la esencia de colocarlo en la pared además del precedente histórico radica en la funcionalidad del cartel, adoptando el formato tradicional de 90x60 cm. e impresos en offset.

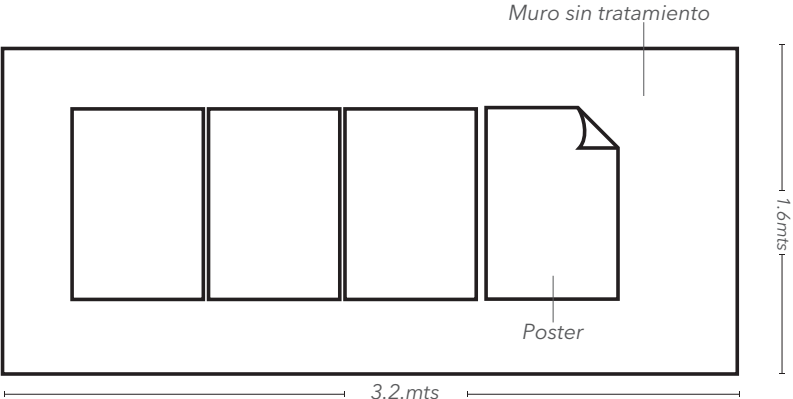
Algunos ejemplos de este tipo de exhibición se muestran a continuación, son carteles colocados dentro del festival de Chaumont en diferentes ediciones del mismo.

Imagen 1 - Carteles encimados, durante el Festival del cartel, Origen: page2rss.com,

Imagen 2 - Ejemplo de la colocación de cartel sobre pared.

Observaciones

Este tipo de instalación es la clásica y más antigua manera de exponer el cartel, se ha usado durante años por su manejo natural y fácil de exponer, rodea los espacios sin necesidad de intervenirlos de otra manera, se aprecia mejor el cartel y cumple su función en su máxima expresión siendo este el protagonista de un entorno cotidiano, durando el tiempo que debe durar y que el clima lo permita.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared.	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel.
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País	Chaumont, Francia.
Estructura de la exhibición	Cartel pegado a la pared.
Materiales	Pegamento y papel.
Iluminación	Natural.

2 Estructuras de metal adosadas a la pared como soporte del cartel

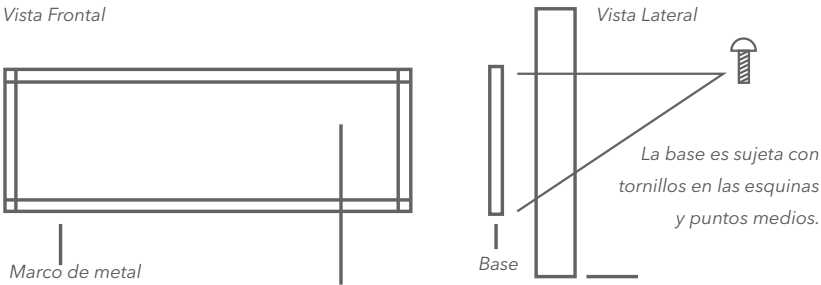
Dentro de este mismo análisis se abordará una vertiente distinta de un mismo recurso, se ha mencionado el uso de las paredes como soporte del cartel, este soporte sirve cuando la pared cuenta con una superficie lisa, pero ¿qué sucede cuando las paredes tienen texturas irregulares?, sobre todo en un lugar como Chaumont donde la mayoría de los edificios son de época, y las paredes cuentan con una infinidad de texturas irregulares, para solucionar este dilema se han elaborado construcciones temporales que se colocan en la pared y las cuales servirán de templete para los carteles, así no se altera la arquitectura de la ciudad de manera permanente, se preservan los edificios históricos y al mismo tiempo se les hace parte del panorama del festival.

Este tipo de estructuras miden aproximadamente .9 x 2 mts., están hechas para que su longevidad sea mayor, es decir que se utilicen más allá del festival, al estar empotradas a la pared se dificulta su movilidad pero se aumenta la estancia en la vía pública, estos soportes rectangulares se construyen a partir de un marco de metal sobre el cual se coloca una placa de lámina rígida y servirá más adelante como la base sobre la que se colocaran los carteles.

Las estructuras se ubican en calles de gran afluencia, no solo peatonal si no vehicular, se utiliza el largo del soporte para la repetición de un mismo cartel en muchos de los casos. (ver imagen 4)

Imagen 4 - Ejemplo de la estructura de metal montada en la pared con cartel.

Observaciones

Este tipo de instalación resulta cómoda al momento de su mantenimiento es cual es mínimo al estar hecha de metal, como punto negativo presenta el corto tiempo de vida del cartel debido a su nula protección y al hecho de solo estar pegada a la estructura, similar al análisis anterior, también se le suma la dificultad de colocarla y desplazarla si así fuera el caso.

Ficha técnica de estructuras de metal.	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel.
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País	Chaumont, Francia.
Estructura de la exhibición	Base metálica rectangular.
Materiales	lámina, tornillos, taladro
Iluminación	Natural

3 Estructura de madera como soporte del cartel

Chaumont cuenta también como método de exposición con unos soportes de madera, que tienen una estructura similar a la de los caballetes, es decir, están formados por dos apoyos en compás unidos por dos traves, uno en la parte superior y otro en la inferior, las cuales además de dar estabilidad funcionan como base para la colocación de los carteles, estos soportes de madera alcanzan una altura de 2 x 2.5 mts.

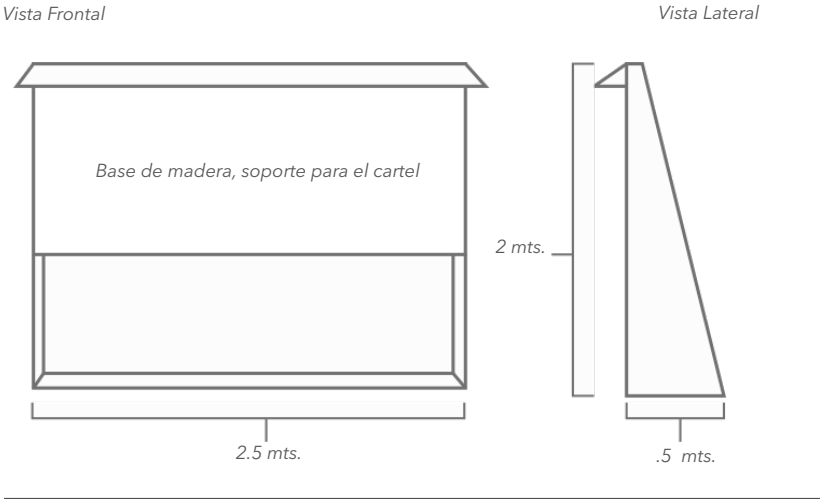
Estas estructuras se sostienen por si mismas, así que no es necesaria la intervención sobre los edificios públicos, son de fácil armado ya que cuentan con pocos componentes y son de fácil movilidad por la ciudad.

(Ver imagen 5)

Imagen 5 - Estructura de madera exhibiendo carteles.

Observaciones

Este tipo de soporte brinda una gran movilidad para la exposición itinerante, su construcción al ser con madera, se puede sustituir por MDF lo hace de costo relativamente bajo, la construcción de la estructura resulta fácil, ofrece el mismo tipo de soporte que las anteriores. El cartel pegado a alguna superficie, no cuenta con ningún tipo de protección contra el clima, salvo la pequeña pestaña que cubre del sol ligeramente, por lo cual el tiempo de vida del cartel es corto, la estructura es estable por si misma pero podría presentar inestabilidad al tener contacto con las inclemencias climáticas, en la imagen se soluciona esto colocando bloques de concreto.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 3)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País, estado	Chaumont, Francia
Estructura de la exhibición	Cartel pegado a la estructura.
Materiales utilizados	Madera, pegamento y clavos.
Iluminación	Natural

4 Vitrinas de doble cara

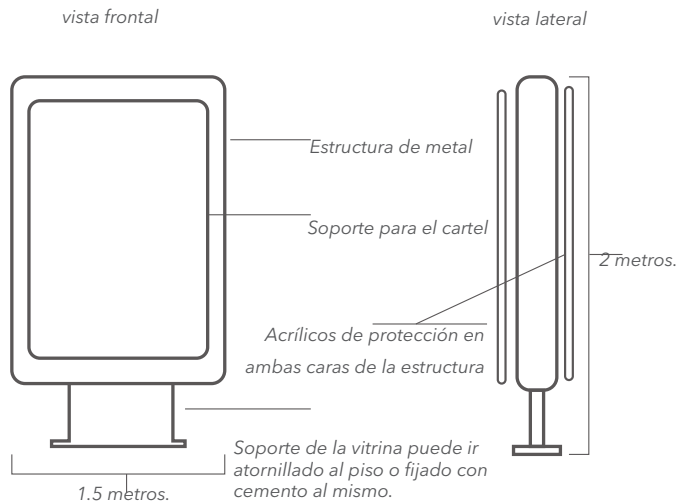
Dentro del marco de el Festival Internacional de Chaumont se hará un tercer análisis, este está basado en otra estructura utilizada para la exhibición del cartel en vía pública, se trata de un recurso que precede al festival, son vitrinas de 2 x 1.5 mts. están construidas en metal, adosadas al piso, tienen una forma rectangular sostenida por una base, este tipo de estructura tiene dos caras, donde se coloca el cartel para su exhibición, cada cara está cubierta por un acrílico o un cristal transparente que lo protege del clima y de otros factores que podrían comprometer la integridad del mismo.

En algunos casos estas cajas cuentan con un sistema de iluminación interior que permite apreciar el cartel por la noche, se colocan lámparas tubulares en el centro de la estructura y a su vez son cubiertas por un acrílico blanco, que servirá de soporte (ver imagen 7)

El cartel a colocar tiene como sustrato una combinación de papel y plástico, llamado polypap el cual permite que la luz pase a través del cartel sin modificar los colores y aminorando el desgaste por el contacto con la misma, el tamaño de estos puede variar, suelen ser desde 1.2 hasta .9 mts, Chaumont utiliza esta misma estructura de exhibición y se encuentran en sus accesos peatonales.

Imagen 7 - Ejemplos de estructuras de vitrina en Chaumont

Observaciones

Este tipo de estructura brinda una mayor protección para el cartel, ya que lo cubre de la lluvia y aminora el impacto del sol sobre el papel y las tintas, algunas de estas estructuras cuentan con un sistema de iluminación interno que permite ver el cartel de noche, el traslado de estas estructuras es muy complicado y su colocación debe contar con permisos gubernamentales.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 4)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre polypap
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País, estado	Chaumont, Francia
Estructura de la exhibición	Cartel colocado en vitrina.
Materiales utilizados	Madera, pegamento y clavos.
Iluminación	Artificial (focos al interior de la vitrina)

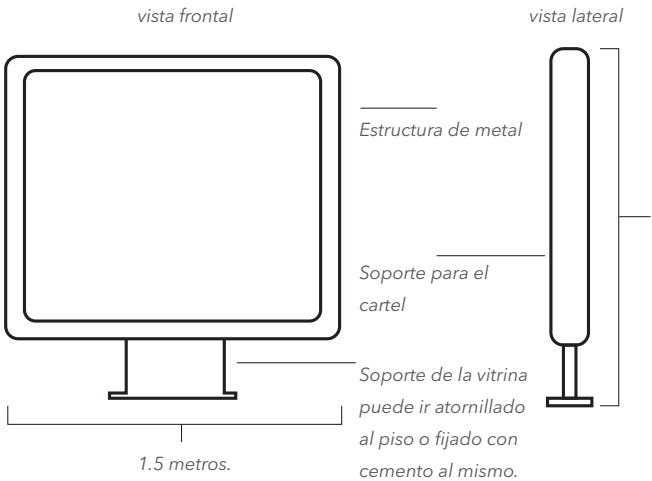
5 Estructura con soportes al piso

Dentro de este análisis se incluirá una versión alterna de esta estructura, que aunque muy similares en su construcción tienen elementos que alteran la exhibición del cartel, en este sub-análisis se describirán las estructuras horizontales, que cumplen con las medidas de la anterior pero su formato cambia de vertical a horizontal, están hechas de metal en su totalidad y adosadas al piso, carecen del sistema de iluminación interna y no cuentan con un acrílico que proteja el cartel de la intemperie, la estructura tiene una lámina metálica como soporte del cartel a exhibir, a diferencia de la anterior estructura esta parece más accesible ya que en la otra se tiene que desmontar el acrílico para la colocación del cartel, en esta no es necesario provocando que cualquier persona exhiba sus propios carteles, los cuales pueden ser desde el tipo conceptual y de diseño gráfico hasta anuncios meramente publicitarios o inclusive son utilizados para dar información sobre el distrito visitantes y lugareños, igual que la anterior, esta estructura precede al festival y es durante el mismo que se ven ocupadas para la exhibición de carteles en específico.

Ver imagen 8

Imagen 8 - Ejemplos de la estructura horizontal durante el festival de Chaumont, imagen 1, de David Blaiklock

Observaciones

Este tipo de estructura soporta al cartel de manera similar a las primeras dos que se analizaron, es decir pegado al soporte y sin ningún tipo de protección contra el clima, estos dos últimos análisis muestran gran estabilidad ya que están sujetos al piso y por lo mismo su movilidad es compleja.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 5)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel.
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País, estado	Chaumont, Francia
Estructura de la exhibición	Cartel pegado en estructura
Materiales utilizados	Metal.
Iluminación	Natural

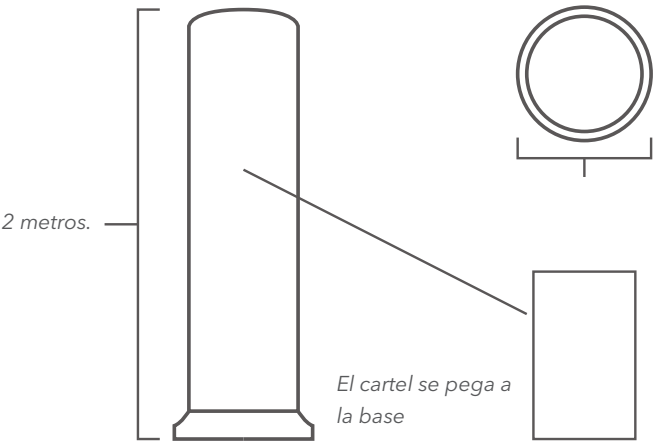
6 Estructuras tubulares de cemento

Por último se analizara una cuarta estructura utilizada para la exhibición de carteles en espacios exteriores, esta es mucho más sencilla que las anteriores ya que es solo una pieza de cemento, de forma tubular y con una altura aproximada de 2 mts, parecidos a los tubos de concreto utilizados en la construcción, en ella se adhieren los carteles y es muy similar a tenerlos exhibidos en las paredes, esta estructura no esta adosada al piso, se mantiene equilibrada y estable mediante su propio peso y debido a esto su movilidad es complicada. (ver imagen 9)

Imagen 9 – Estructura tubular con cartel. blog.wearebuild.com,

Diagrama 6- vistas de la estructura

Observaciones

Este tipo de estructura muestra gran estabilidad pero acorta la vida del cartel, ya que no cuenta con una protección contra el clima u otros factores que puedan deteriorar el cartel, en cuestiones de movilidad éstas resultan complejas debido al peso del tubo, no necesita mantenimiento ni protección.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 6)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel.
Tema de la exposición	Festival Internacional de Chaumont.
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Paredes en la calle.
País, estado	Chaumont, Francia
Estructura de la exhibición	Cartel pegado en estructura
Materiales utilizados	Cemento
Iluminación	Natural

Conclusión general de las estructuras utilizadas en Chaumont.

Como se ha analizado en este apartado son diversas las formas en que se logra exponer al cartel, muchas de ellas siguiendo el origen de este medio, pegándolo en vía pública, ya sea a algún soporte armado o a la pared en si, dejando que el cartel cumpla su función hasta su deterioro, analizando esta variedad de soportes utilizados en Chaumont se nota que la gran mayoría exponen al cartel de la manera en que inicio, despreocupándose un poco por la protección de este y dejándolo que dure el tiempo que pueda, el fin de la galería itinerante propuesta en esta tesis es retomar este aspecto de colocar el cartel al alcance de todo público, este análisis –permite saber de que manera se podrá realizar dicha labor, muchas ideas aquí expuestas se pueden retomar y modificar para que se adapten a nuestra situación por ejemplo: las estructuras, los materiales, la museografía, etc. y esto se irá alimentando con los análisis posteriores para así definir la mejor manera de realizar este proyecto.

3.2 Good50x70 la exposición del cartel social (*Italia*)

Good50x70 es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2007 en Milán, Italia por Pasquale Volpe en colaboración con Gabriella Morelli, la asociación tiene como objetivo promover el valor de la comunicación social mediante la aplicación del diseño, e involucrar a la comunidad creativa a comprometerse en las cuestiones sociales y llevar el mensaje social a todo el mundo, además se encarga de realizar diversos eventos y exposiciones que promueven la cultura y labor social. La revolución tecnológica está cambiando la forma en la que la gente descubre, comparte y consume la información y el conocimiento por ello se trata de ser creativo en la propuesta de dicha exposición, el concurso se produce para ofrecer a la comunicación social mayor visibilidad, representación y oportunidad para crear ideas positivas sociales y ambientales.

La elección del cartel como medio de difusión en la exposición se debe a la fuerza que tiene el cartel para difundir las ideas de manera clara e impactante, el modo de operación de la exposición Good50x70 se basa en tomar en cuenta siete temas que afectan al desarrollo del mundo como la guerra, la contaminación, el SIDA entre otros, así mismo se eligen a siete organizaciones relacionadas con dicho tema, posteriormente se lanza la convocatoria a nivel mundial con las especificaciones del proyecto, formato de envío, resolución y apartados sobre derechos de autor, los carteles son recibidos de todas partes del mundo posteriormente son sometidos a una evaluación realizada por un jurado especializado que elige a los 100 mejores carteles, estos son expuestos posteriormente.

Una característica importante del proyecto, se basa en el modo de exposición que tiene, a lo largo de sus ediciones se ha ido desarrollando y

mejorando, pero se ha mantenido firme en la forma de exponer el mensaje social apartando un poco del contexto tradicional a la sociedad con la exposición al aire libre como principal eje de la muestra haciéndola por un momento parte del entorno.

La primer Edición de Good50x70 se realizó en 2007 en Milán, Italia en el Museo de Diseño Trienal 19 de Junio contando con un alto nivel de apoyo, recibiendo 1659 carteles participantes, dicha exposición duraría 4 días y posteriormente cambiaría de lugar.

A continuación se muestra a detalle un análisis que se realizó de la exposición tomando en cuenta todos los factores técnicos y de planificación que se llevaron a cabo, en el cual podemos percatar las decisiones acertadas y las que no lo fueron tanto, para poder ser consideradas en la ejecución de nuestro proyecto. *Ver imagen 10*

Esta exposición toma parte del nombre del formato de los carteles unido a la palabra Good que traducida al español significa bien o bueno, que hace referencia a el valor altruista de apoyo así es como se forma acrónimo Good50x70. Y su exposición es semi-establecida por que se encuentra un determinado tiempo en un lugar y de ahí es trasladada a otra parte, el establecimiento requiere de un proceso de montaje muy elaborado y es necesario un grupo de personas. Eso es un poco complicado al momento del montaje y del retiro de la exposición así como de la transportación.

Análisis Estructuras de Tipo Muro

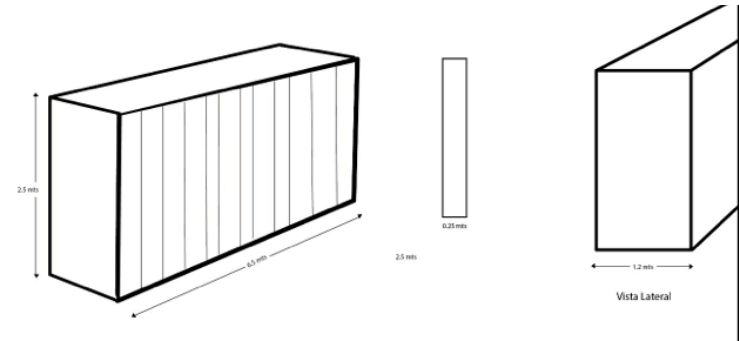
Las estructuras utilizadas para la exhibición de los carteles fueron armadas con una serie de tablas que en conjunto generaban una pared rectangular (ver imagen 11) esta labor se llevó a cabo con un equipo especializado, y requirió de un manejo cuidadoso del material para evitar cualquier accidente presentado.

Imagen 11 -Montaje de las estructuras

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. <i>(ver diagrama 7)</i>	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel
Tema de la exposición	Cartel social
Tipo de exposición	En interior
Lugar de exposición	Pasillo de Triennale Design Museum

Diagrama 7- Medidas aproximadas de estructuras tipo muro

Al analizar las estructuras en su forma única se nota que el montaje para la galería se da en base a estructuras en forma horizontal las cuales se construye con tablas, esto es muy complicado para una exposición que se montara en varios lugares cansado y arriesgado debido a que ya armadas estas no se pueden manipular debido a su peso, el acierto de estas estructuras es que generar un espacio similar al de una galería establecida y pueden ser situadas en cualquier lugar que cuente con un patio amplio largo o ancho para la apreciación de las mismas.

Material de exposición

El material de exposición, el cartel, fue un acierto la variante del tamaño a 50 x 70 cm. Esto para poder distribuirlos de manera organizada en las estructuras, el papel que utilizaron no fue el de mejor calidad pero cumplía su función de informar, una decisión no tan atinada fue la manera de sujetarlos a la madera mediante pines, esto hacia que los carteles se arrugaran y tuvieran el riesgo de caerse con algún movimiento, además el papel al ser tan delgado y sin protección con el traslado de la exposición se iría maltratando con el tiempo. (ver imagen 13)

Imagen 13- Apreciación del cartel en la estructura, flickr.com/photos/good50x70

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 8)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel
Tema de la exposición	Cartel social
Tipo de exposición	En interior
Lugar de exposición	Pasillo de Triennale Design Museum
País, estado	Italia
Estructura de la exhibición	Pleca de madera
Materiales utilizados	Papel impreso en offset / tachuela
Iluminación	Natural

Diagrama 8- Medidas de carteles y tipo de colocación.

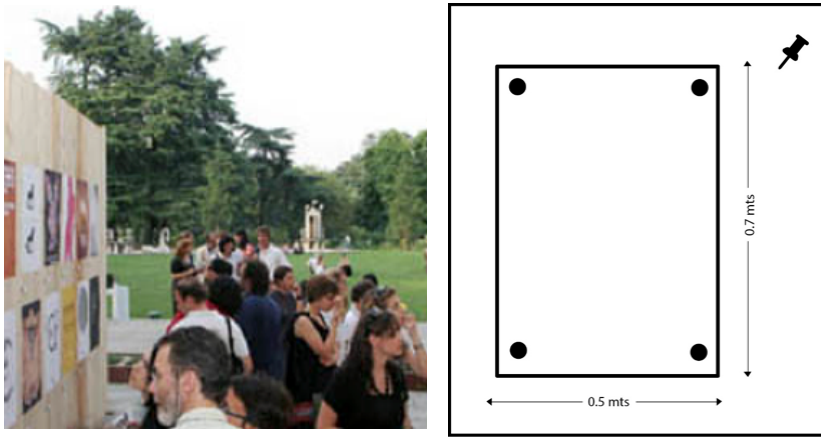

Imagen 14 - Vista lateral entre las estructuras, origen: flickr.com/photos/good50x70

Interaccion estructura-material

Se analizará como interactuan las estructuras de tipo muro con los carteles cuales fueron los aciertos y cuales los errores que se cometieron al igual que todos los detalles que surgen apartir de generar una estructura que contiene. (ver imagen 15).

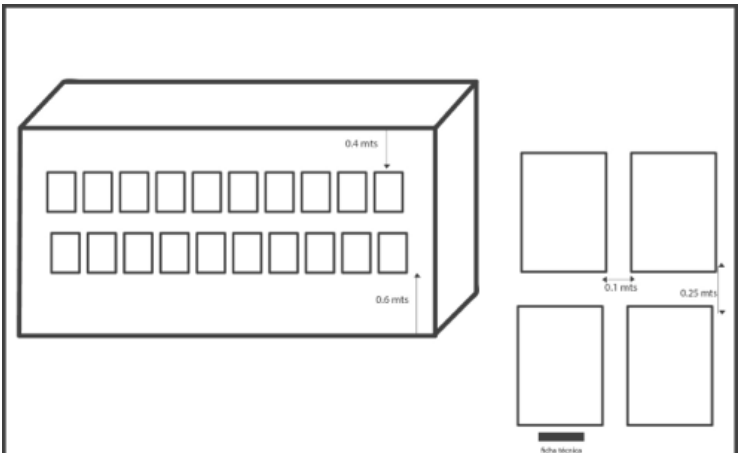

Imagen Imagen 15 - Triennale Design Museum.Good50x70.2007
Origen: flickr.com/photos/good50x70

El acierto en la interacción del cartel con la estructura fue que la estructura de manera se adecua bien a los carteles en cuanto al tamaño, la altura de la segunda fila de carteles es buena para la apreciación de ellos, aunque la separación entre carteles de fila y fila es muy poca, esto puede ser un problema en caso de que haya dos carteles similares, y hacer una confusión

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 9)	
Objeto de la exposición	Cartel impreso sobre papel
Tema de la exposición	Cartel social
Tipo de exposición	En interior
Lugar de exposición	Pasillo de Triennale Design Museum
País, estado	Italia
Estructura de la exhibición	Cajones de madera
Materiales utilizados	Papel impreso en offset / tachuela

Diagrama 9 - Interacción de las estructuras con el cartel

Formato de Exposición

De los diferentes tipos de formato de exposición en este caso se hace mención de uno muy particular el cual se adecua muy bien a los espacios amplios y con la libertad de realizar un recorrido guiado para la apreciación de la exposición.

Ficha técnica formato de exposición	
Ubicación	Exterior.
Colocación	Estructuras contrapuestas una frente a otra.
Forma	Hilera.
Recorrido	Guiado en zig-zag.
Apreciación	Doble
Iluminación	Cálida/ Dispersa.
Tipo de iluminación	Natural / Artificial.

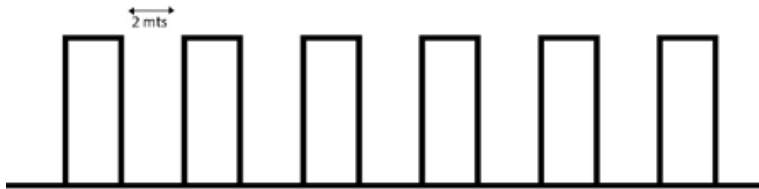
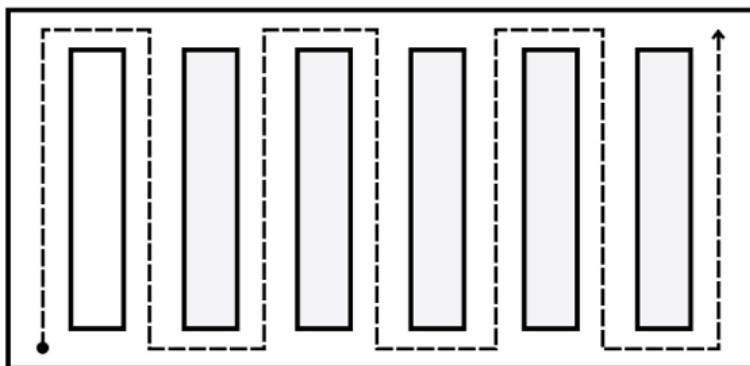

Diagrama 11- Tipo de recorrido mostrado en la exposición

El presentar la exposición en el exterior es algo muy importante y destacable la buena organización de las estructuras para crear un ambiente adecuado y adaptarlas al espacio que el museo les otorgo, el problema radica que al haber mucha gente en los espacios formados entre estructuras el recorrido se volvía tedioso y muy aglomerado eso delimitaba la apreciación de los carteles.

La exposición ha cumplido con los parámetros del análisis, el formato de los carteles expuestos es un acierto, en cuestiones de ahorro de recursos, el hecho de generar un espacio sin tener que contar con estructuras ya establecidas, la curaduría de las obras es un poco deficiente ya que no fueron tomados en cuenta factores como el espacio, la información de la exposición es muy buena es clara y determinante al momento de agrupar los carteles por temática, al establecer una exposición a las afueras de un reconocido museo es muy bien visto ya que es habla de una intención de mostrar al público las cosas que siempre se muestran en los museos y espacios específicos esto le da un carácter más amable y humano y facilita la interacción con el público es lo que se estaba buscando de inicio como asociación altruista.

Observaciones

El recorrido es apropiado ya que el zig-zag genera una individualidad en las obras y se aprecia mejor. Crear un espacio nuevo con los aspectos necesarios es algo muy rescatable de esta exposición la variante del formato sin embargo el tipo de papel utilizado y el material de creación de las estructuras no lo es tanto, por un lado el papel bond es muy delgado y con la exposición a los cambios climáticos sufre un deterioro considerable así como se maltrata al estar en constante movimiento, por otro la madera también es vulnerable a los cambios de clima de manera significativa. En general Good50x70 es un gran punto de partida para la elaboración de futuras exposiciones.

3.3 2020 VISION Roadshow (Inglaterra)

Es una exposición que reúne a 20 de los mejores fotógrafos de paisaje y vida animal de toda Inglaterra, la misión de 2020VISION es inspirar, motivar y crear conciencia a través de un mensaje simple: " si queremos cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia, primero debemos cuidar el ecosistema salvaje que damos por hecho y del que abusamos", esto se busca a través de la exposición de fotografías de temas naturales que se exhiben en gran formato en lugares públicos en todo Londres.

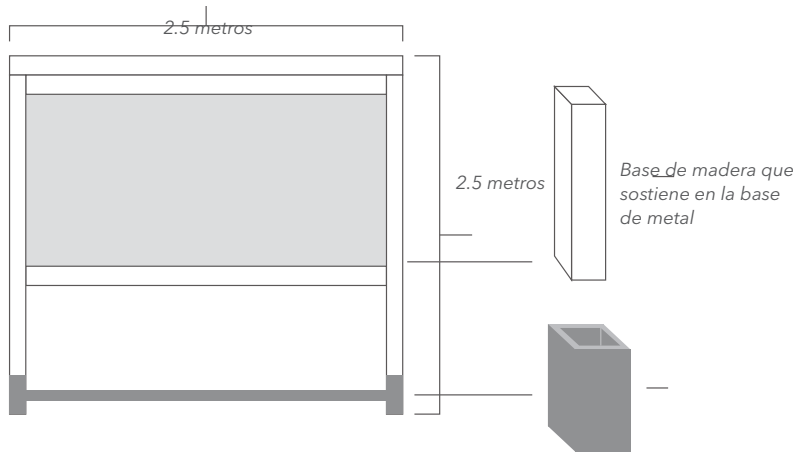
La estructura que utilizan para la exhibición de las fotografías esta hecha de madera, siguiendo el concepto de lo natural, dichas estructuras miden aproximadamente 2 metros de alto por 2.5 metros de ancho, funcionan como una serie de módulos individuales que se unen para formar filas de exhibición, en esta muestra se ocupa la unión de 5 módulos para formar una estructura de exhibición y así se logran 10 estructuras compuestas por módulos que dan coherencia al diseño y al recorrido, cada módulo esta sujeto a bases de metal que funcionan como los puntos de unión para cada uno de ellos, las fotografías están impresas en un papel plastificado, donde además de la impresión de la foto se aprovecha un espacio del mismo papel para incluir la ficha técnica de cada una. (ver imágenes 17)

Imagen 18 - Exposición 2020VISION en el Royal Botanic Garden in Edimburgh, fotos para la página de Facebook de 2020VISION.

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. (ver diagrama 12)	
Objeto de la exposición	Fotografía
Tema de la exposición	Fotografía animal y de paisaje
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Mamparas de madera
País, estado	Londres
Estructura de la exhibición	Mamparas de madera y metal
Materiales utilizados	Madera, metal
Iluminación	Natural

Diagrama 12 - Mamparas de madera

Base de metal hueca, permite que la base de madera se sostenga al introducirse en ella.

Esta base se une con otras iguales para crear un módulo aún más extenso, el cual sirve de guía para el recorrido, este módulo se forma uniendo estas bases en zigzag, en un ángulo de 160 grados aproximadamente y se sujetan a las estructuras de metal en la parte posterior de la estructura de madera

La manera en como se exponen estas fotografías resulta bastante cómoda al momento de la transportación y colocación de las estructuras, el material resulta accesible en términos económicos, en cuestiones de estabilidad la madera por su propio peso resulta estable y esto se refuerza a través de la estructura de metal en el inferior, el hecho de que sea modular ayuda al recorrido de la exhibición, el método de impresión resulta apto para exteriores, además que los materiales van conforme al concepto de la misma exposición. Como punto negativo se debe mencionar que la madera acorta su vida útil, en este caso en las estructuras ya que al estar a la intemperie tiende a pudrirse.

Imagen 19 y 20 - Ejemplo de la estructura, detalle de la base modular.

3.4 Galería abierta del bosque de Chapultepec. "La apreciación pública" (México)

En este apartado se analizara un espacio público de la ciudad de México, el cual se ha convertido en un lugar para la exposición al aire libre, este espacio se le conoce como la galería abierta del bosque de Chapultepec, es un medio para la difusión principalmente de fotografía con temática cultural; es importante hacer mención de este espacio en la siguiente investigación por el hecho de la adaptación de un elemento ya establecido en la calle y modificado para el beneficio de la galería asignándole un valor diferente de igual forma este espacio interactúa con la sociedad en el día a día

Esta galería se ha convertido en un atractivo más de la ciudad de México ya que ha sido destinado para la exhibición de diferentes exposiciones fotografías de la cultura mexicana e internacional. Una iniciativa del gobierno del distrito federal para fomento cultural y social un espacio para la apreciación, al igual que ofrecer un atractivo más para la zona de Chapultepec y del país.

Imagen 21- El México de los Mexicanos II, exposición fotográfica
origen:fomentoculturalbanamex.org

Imagen 23 -Apreciación de las fotografía en soportes.

Exposición fotográfica "El México de los mexicanos".

Exposición en la que se presentan 120 fotografías de gran formato, en segunda edición su objetivo es captar imágenes que profundicen los rasgos y aspectos que compartimos los mexicanos de hoy, su gente, su tierra, sus costumbres, sus fiestas, tradiciones hábitos y valores.

Se registraron 24, 789 concursantes de 10 países, quienes enviaron en formato digital un total de 52, 917 fotografías 32% más que la edición del 2009. Se seleccionaron 36 fotografías que resultaron acreedoras algún premio, entre mención honorífica o reconocimiento que estuvo a cargo de un jurado especializado internacional quienes seleccionaron 1,000 fotografías, que conforman la colección

"El México de los Mexicanos II" (ver imagen 21), de ella surgirán la edición del libro conmemorativo así como las 20 imágenes que se exhiben en la exposición.(shernandezg.blogspot.mx)

A continuación se muestra a detalle la investigación y el análisis que se realizó de este tipo de muestras cabe destacar que esta es una de las muchas exposiciones que se realizan en estas estructuras

Estructuras de Exposición

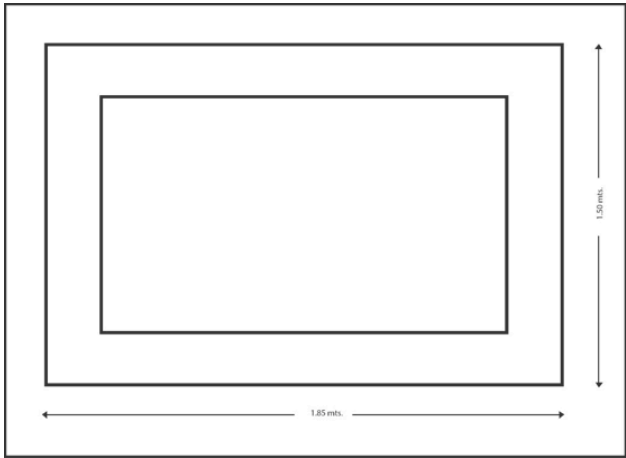
Las estructuras de exposición de la galería abierta, son láminas de formato rectangular que empotradas a las rejas del bosque de Chapultepec para su apreciación (Ver imagen 2), la estructura contiene una de las muchas exposiciones que se realizan en estas estructuras

Imagen 22 - Ejemplo de estructura usada en la exposición:
El México de los Mexicanos, fomentoculturalbanamex.org

Ficha técnica del cartel pegado a la pared. <i>(ver diagrama 13)</i>	
Objeto de la exposición	Fotografía
Tema de la exposición	Cultura mexicana, rasgos y aspectos
Tipo de exposición	En exterior.
Lugar de exposición	Rejas de chapultepec
País, estado	México
Estructura de la exhibición	Paneles empotrados
Materiales utilizados	LAmina de aluminio galvanizado
Iluminación	Natural

Diagrama 13 - Soportes empotrados a las rejas

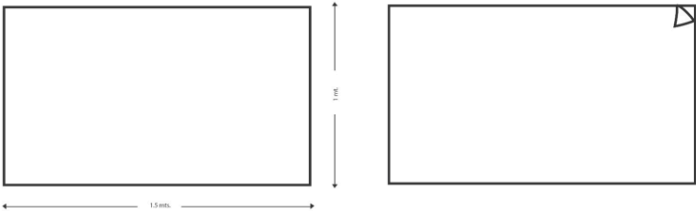
Las estructuras utilizadas para esta exposición son un acierto muy particular ya que no implica una elaboración muy detalla solo se trata de una lámina pintada y montada, creemos que esto se ha pensado de la manera más correcta en el hecho de ser una estructura que estará expuesta al público sin ningún tipo de vigilancia y además se encontrará a merced del clima y sus variantes, para ellos se eligió este material tan resistente y que no sufre cambios al clima y no puede ser desmontado tan fácil mente, debido al gran espacio que abarca las rejas de Chapultepec estas estruc-turan son muy grandes y además que el objeto de exposición debe verse en todo su esplendor, algo que no fue muy acertado de esta estructura es que no es armable para el traslado de ellas es complicado, y muy costoso.

Material de Exposición

La exposición de las fotografías en las estructuras se da de una manera or-ganizada y pensada para que el transeúnte pueda admirarlas sin ninguna complicación *(ver imagen 23)*

Ficha técnica de la fotografía en los soportes <i>(ver diagrama 14)</i>	
Tipo	Fotografía
Medida	1 x 1.5 mts.
Formato	Horizontal
Resolución	300 dpis
Soporte	Vinil adherible
Tipo de impresión	Digital
Unión	Adherible al soporte

Diagrama 14- Medidas de las fotografías y forma de adherencia.

El material que utilizaron para esta exposición fue el vinil en el cual imprimieron por medio del ploteo, esto es un buen método de impresión que soporta las inclemencias del clima y es difícil de quitar ya que se adhiere completamente a la estructura de base debido a que trae pegamento integrado (ver diagrama 2) si se piensa hacer daño a la exposición además que este método es ajustable completamente a la plataforma que los contiene por el lado contrario el vinil al momento de impresión pierde un poco de calidad la imagen a gran distancia no es notoria porque la función de este es verse en grandes formatos y a gran distancia pero al acercarnos demasiado a esta estructura podemos notar los pixeles de las imágenes por eso el vinil es un medio de reproducción que en el caso de nuestra exposición sería poco viable.

Interacción de la estructura con las fotografías expuestas.

En este apartado se analizará como la estructura metálica convive con el material que se está exponiendo hablamos de las fotografías y las características de dichos elementos que los hacen relacionarse de manera adecuada entre sí como la justificación en el centro de las fotografías, así como detalles de la exposición.

Imagen 24 -Apreciación de las fotografía en soportes.
Origen fomentoculturalbanamex.org

Ficha técnica de la interacción de las fotos sobre la reja

(ver diagrama 3)

Número de Fotografías expuestas: 120

Acomodo: Justificado por el centro

Filas: 1

Margen: 50 cm. a los lados

Extra: Ficha técnica de la fotografía

Estructura para la ficha de 50 cm. x1.6 mts

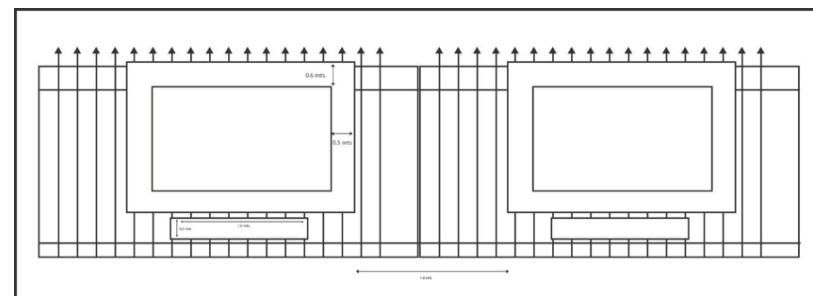

Diagrama 15- Interacción de fotografía con la estructura y visualización de la separación entre ellas

La interacción de la estructura con el objeto expuesto es correcta para ser una exposición en exterior y con los medios necesarios para su realización, la separación entre ellos es la correcta el formato rectangular de la estructura, de igual manera se puede notar que la apreciación de las obras es buena, ya que se puede tener hasta dos fotografías en el panorama pero sin tener que luchar por el protagonismo, cada una tiene la atención necesaria.

Recorrido de la exposición

Las características de esta exposición se dan a partir de la planeación para su montaje, el formato lineal que es un formato muy común que es dado por la adecuación de la estructuras se puede notar gracias a su amplio recorrido, en cuestiones de iluminación se contó con luz natural para su exhibición diurna y luz artificial para su visión en las noches, ya que están expuestos en el exterior (ver imagen 25), se hace mención de la iluminación guiada ya que esta se da cuando un elemento como lámpara dirige el camino de iluminación.

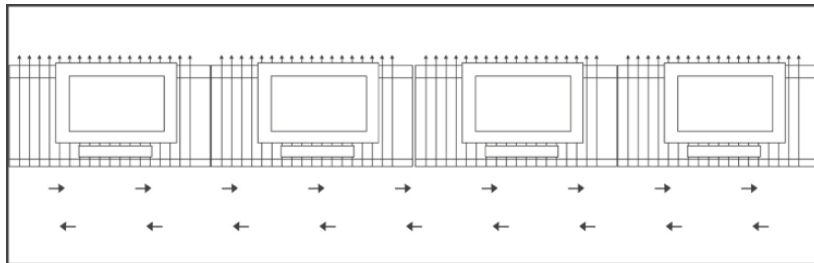

Diagrama 17 - Recorrido lineal en la exposición

Ficha técnica de recorrido (ver diagrama 16)

Ubicación: Exterior

Colocación: Empotrada a un soporte rígido

Forma: Hilera

Recorrido: Sugerido

Tipo de recorrido: Lineal (ver diagrama 5)

Iluminación: Fría / guiada (ver diagrama 6)

Tipo de iluminación: Natural / artificial

Apreciación: Individual

Tiempo: Un mes aproximadamente

Diagrama 16 - Vista aérea de las estructuras funcionando en vía pública

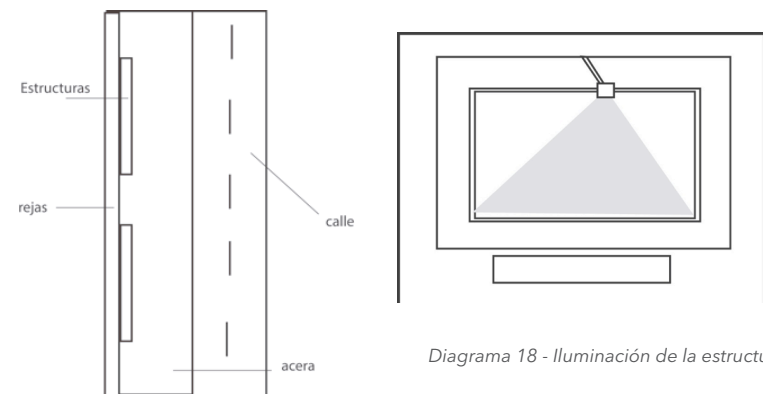

Diagrama 18 - Iluminación de la estructura

3.5 Segunda Llamada

Es un proyecto que surge en el año 2008, que es sin fin de lucro en pro al desarrollo sustentable donde se pretende concientizar respecto a la actual situación ambiental, con el fin de abrir los ojos para ver las consecuencias de nuestras acciones y el daño que le hacemos al medio ambiente. La idea surge de GusMorainslie, quien pone énfasis en hacer una exposición de cartel en un medio al aire libre, resaltando así el fin que se propone.

5 años han pasado desde la primera edición y los resultados permiten que el proyecto siga, generando así varias exposiciones en diferentes partes permitiendo que el objetivo abarque más poblaciones. Con la ayuda de las redes sociales, hace que sea un mayor impacto al difundir su trabajo y localización del trabajo que se realiza, fomentando de igual manera consejos de cómo cuidar el medio ambiente y/o reutilizando diferentes materiales.

A continuación se hablara más a detalle, colocando punto por punto lo que conforma este proyecto y como lo conforman.

Imagen 25 - Logotipo 2da Llamada.

Cabe mencionar que el nombre surge como una "llamada de atención" o una segunda oportunidad de hacer conciencia sobre todo el mal que estamos generando a nuestro planeta, Que hay un chance mas de cambiar las cosas y no perjudicarlo mas y por consiguiente a nosotros los seres que habitamos en el planeta. El objetivo de este proyecto es crear conciencia a través de los carteles expuestos, de generar una visión sobre la importancia de no contaminar nuestro planeta; aunque este mismo proyecto sea un poco contradictorio en fomentar el cuidado del ambiente, debido a que algunas personas considerarían que la utilización de carteles es contaminación visual, lo que se busca con esta propuesta es generar más conciencia y dar a conocer los puntos de vista de una forma original y que llame la atención al cuidado del ambiente.

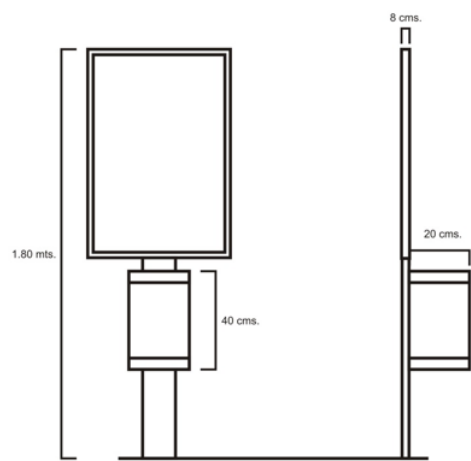
Análisis de estructura.

Maneja una estructura de metal de aproximadamente 1.80 mts. con una forma en la parte posterior de un rectángulo sostenido de un tubo de metal en forma rectangular ancho, están enterrados a la tierra y recubierto con cemento para así prolongar su duración evitando el desprendimiento del mismo. Tambien cuenta cada estrucura con un recolectro para basura o cualquier desperdicio, eso le da un plus a la exposicon de que inconscientemente nos dice que hay que poner es su lugar la basura. (Ver

imagen 26)

Ficha técnica de la estructura <i>(ver diagrama 19)</i>	
Tipo	Estructura metálica
Material	Metal galvanizado
Alto	1.80 mts.
Ancho	.6 mts.
Grueso	.08 mts.
Formato	Horizontal
Número de estructuras	41
Armado	Lamina de metal 60x90 cm

Diagrama 19 - Estructura Segunda llamada

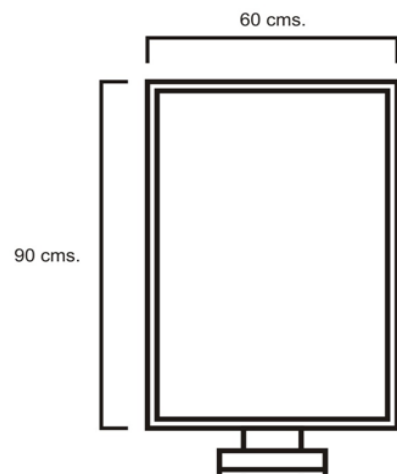
Al analizar la estructura vemos que si es factible su forma ya que lo principal que es donde va colocado el cartel está en buena altura y sin complicaciones, también cabe resaltar que al enterrarlo y colocarle cemento hace que sea más fuerte y que evita que caiga por su mismo peso del material, el único problema es al momento de cavar y enterrarlo y después colocarle cemento, eso complica su montaje.

Material de exposición.

El cartel tenía una medida de 90x60 y el material que se ocupo fue en vinil impreso digitalmente, si fue de buena calidad ya que estaba impreso en digital, y todos a blanco y negro, el único detalle es que al momento de colocarlos a la estructura quedaban con “burbujas de aire” o arrugados por lo mismo del vinil y así se quedaron, durante la exposición.

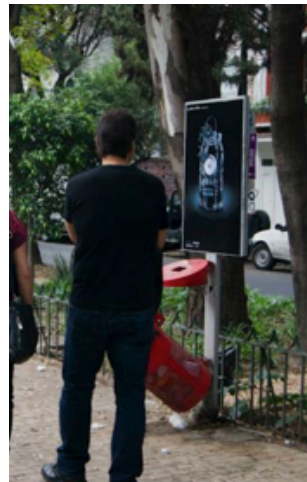
Ficha técnica de material de exposición <i>(ver diagrama 20)</i>	
Tipo	Cartel
Medida	90x60 cm
Formato	Vertical
Resolución	300 dpi
Soporte	Vinil
Tipo de impresión	Digital
Unión	Adjerida al sustrato

Diagrama 20 - Material de exposición.

Interacción estructura-material

Creemos que si interacción de ambas cosas fue acertada, que si genera una buena composición para poder apreciar los carteles, que si fueron colocados a una altura que sea la adecuada.

Realización:

La exposición tuvo una duración de 34 días (del 27 de octubre al 29 de noviembre del 2013); permaneció en las colonias Roma y Condesa en el Distrito Federal, los carteles estaban expuestos en las estructuras metálicas, acompañadas de un bote para depositar la basura u otro material reciclable.

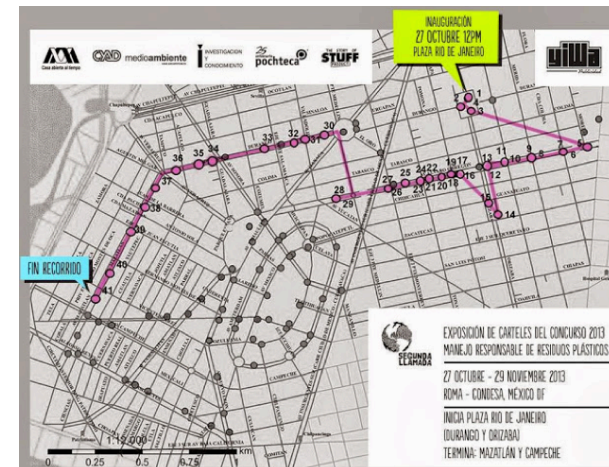

Imagen 28 - Recorrido de la exposición.

Conclusión de las estructuras usadas en Segunda Llamada.

Como conclusión final de este evento, cabe mencionar que como todo tiene sus pros y sus contras, pero la mayoría de estos puntos se califica como aceptable ya que como contra lo único fue que son enterrados al suelo, tal vez eso se pueda ver como una metáfora de que la estructura sea una planta y que hay que plantar y ese tipo de cosas pero a la vez no es bueno ya que es metal y no un material orgánico, y el uso de cemento es inadecuado ya que no es una cosa natural, y también el recorrido no es bueno ya que la distancia es muy alargada, ya que se ocupa dos parques y la verdad es muy largo, estaría bien que lo hubieran reducido a un solo parque, y así que sea menos tedioso o inclusive aburrido. La distancia entre carteles varía y eso le da un buen punto ya que se puede apreciar bien uno por uno, y así no confundirse con el de al lado. Y bueno creemos que este evento sí es un punto de partida para futuras exposiciones al medio ambiente.

**Procedimientos para la
generación de una galería
itinerante, requisitos,
desarrollo e implementación.**

Capítulo IV

En este capítulo la metodología cambia para convertirse en un proceso, una serie de requisitos necesarios para generar el proyecto planteado en esta tesis.

se buscará ejemplificar las acciones realizadas para lograr la consolidación del proyecto, se analizarán los distintos tipos de requisitos que cada institución pública, instituciones educativas, dependencias del gobierno solicitan para la realización de un proyecto similar a éste, empezando con el acercamiento y los parámetros a seguir para dicho efecto, se intentará explicar brevemente esta serie de pasos a seguir o procedimientos para aumentar el entendimiento del lector.

Se ha dispuesto dividir en etapas los procedimientos, en la primera etapa se aborda el acercamiento y presentación del proyecto a la dependencia u organización deseada, los cuales son una serie de pasos relativamente sencillos a seguir, en la segunda etapa esta enfocada al periodo sucedido después de haber sido aceptado el proyecto propuesto, es ahí donde se ampliará la investigación hablando de recursos económicos, medios de reproducción, métodos de montaje, etc.

4.1-Métodos o procesos base.

4.1.1 Concurso nacional de cartel “invitemos a leer.” (Concurso Cultural)

“Antes que la letra estuvo el trazo”, (Mauricio Gómez Morín, embajador FILIJ 2016,) gusta arengar con esta consigna. El cartel es el territorio donde conviven la imagen y el texto.

Bajo esta premisa, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) de la Dirección General de Publicaciones (DGP) organiza desde hace 29 años el Concurso Nacional de Cartel Invitemos a Leer.

En esta exposición se pide que los carteles tengan como tópico el fomento a la lectura.

Convocatoria

En este paso y para esta exposición se convocó a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y expertos en comunicación mediante una convocatoria a participar en la tarea de transmitir el mensaje de fomento a la lectura entre niños y jóvenes con la producción de un cartel, se redactó una convocatoria que explicaba el objetivo de esta exposición, en este mismo se presentan los parámetros a considerar para participar, así como los premios económicos, el lugar de exposición, las fechas de entrega, el formato, los patrocinadores, etc.

Planeación de la exposición.

En esta etapa se hace una evaluación del material que se ha reunido a través de la convocatoria lanzada, al tener un concurso en el cual el incentivo será monetario el proceso de selección se vuelve minucioso, para obtener objetividad en la selección se conforma un jurado que se encargara de elegir a los participantes y ganadores.

Una vez evaluados los carteles se procede a hacer la selección de los que mejor cumplan con los parámetros establecidos por la instancia encargada de la exposición, al igual que se evalúa según el espacio que se le asignará a estos para su exposición, y la distribución, recorrido y curaduría de los carteles, para este proyecto se contó con la participación de 238 artistas, 352 obras de los cuales se eligieron 64 carteles a exponer.

Elementos a tener en cuenta:

Espacio de exposición

Formato de cartel

Estructuras de adosamiento (de ser necesarias)

Recorrido de la gente

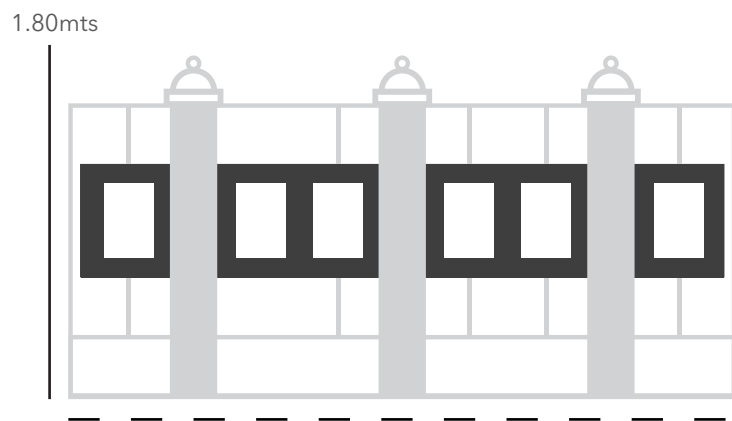
Tipo de impresión del material

Imagen 1 - Exposición de los carteles, "invitemos a leer" origen: filij.conaculta.gob.mx

Lugar de exposición.

Cuando se han reunido los carteles ganadores y asignado un espacio específico se procedió a evaluar la distribución del material. Para este en el cual se realiza, en la FILIJ, se ha elegido el Pasaje Cultural Guatemala, No. 18 en el Centro Histórico ya que este punto cuenta con los parámetros que se buscan. (ver imagen 1) para este fin establecieron un espacio que muestre gran afluencia peatonal con el fin de transmitir el mensaje de la exposición y también en un plano secundario dar difusión al evento.

Reflexiones sobre la exposición

Para este apartado es muy importante tomar en cuenta varios aspectos que servirán de guía en el montaje de la exposición, por ejemplo, el tamaño del espacio donde se expondrán los carteles, esto se toma en cuenta realizando una investigación de campo (scouting) del lugar, el cual proveerá de medidas, dimensiones y condiciones a tomar en cuenta. En este caso se llegó a la decisión de utilizar las rejas que rodean la parte posterior de la catedral metropolitana como soporte para las mamparas que albergaron los carteles.

Posteriormente se plantearon las condiciones del espacio elegido, en este apartado se hace énfasis a las características del mismo y de las condiciones para montar la exposición, por ejemplo, el lugar no se podía intervenir de manera permanente y requiere generar un espacio temporal para el montaje de estructuras que servirán para exponer los carteles, pues en este caso las rejas de la catedral pertenecen a la arquitectura de la ciudad y son patrimonio histórico.

Teniendo lo anterior en cuenta los organizadores determinaron montar una estructura secundaria sostenida a las rejas mediante alambre que será el soporte para los carteles (ver imagen 2)

4.1.2 - "Exposición social" "me muero por respirar" (iniciativa social)

En la búsqueda de las exposiciones que pudieran servir como método base en la realización del proyecto planteado en esta tesis se han encontrado una serie de eventos relevantes de los cuales se han seleccionado algunos basados en determinadas características, es el caso de la iniciativa "Hazla de tos por aire libre" creada por organizaciones de la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICERED) quien generó el primer concurso de cartel "me muero x respirar", el cual consistió en la exposición simultánea en 24 ciudades del país, en diferentes espacios, como: plazas públicas, corredores peatonales, vías recreativas y cruces viales, con el fin de informar de manera creativa a la sociedad sobre la problemática de la mala calidad del aire en México y así generar consciencia entre la población.

Esta exposición en particular tiene al cartel como el vehículo protagonista para informar y llevándolo a la calle para su exposición e interpretación, en palabras de los organizadores del concurso ellos buscan: "Integrar a la comunidad creativa a impulsar el esfuerzo de la comunidad ciclista para desarrollar una mejor cultura ambiental, en relación a la calidad del aire". (<http://hazladetos.org/concurso/>), de esta manera se buscó unir a la comunidad creativa para crear consciencia ante la sociedad y desarrollar soluciones para el cuidado del aire y la disminución de la contaminación.

Con la finalidad de hacerse notar ante las autoridades, es necesario poder recurrir a la ayuda de varios interesados en el tema, tal es el caso de las

organizaciones ciclistas, que están en pro de la mejora de la calidad del aire en el país así como un gran número de actividades relacionadas con el tema. Por ello esta unión de organizaciones BICERED se dio a la tarea de crear una campaña en contra del mal estado del aire en el país llamada "Hazla de tos por aire libre", para así fomentar una serie de eventos que promovieran la mejora en la calidad de aire.

Imagen 1 - Imagen de la exposición "me muero x respirar". Origen hazladetos.org

Movimiento Social

El hecho de estar fundamentada y respalda por un movimiento en pro del medio ambiente hace que la exposición cobre un valor más significativo, al crear una campaña que tenga una identidad particular, la cual este dirigida a las personas adecuadas y con el mensaje idóneo, "Hazla de tos por el aire libre" fue el trampolín para que la exposición fuera un éxito, ya que está apoyada por todas las organizaciones ciclistas alrededor del país y esto hizo que tuviera un mayor alcance.

Se plantea como un paso inicial fundamentar la exposición con un tema social que se base en la difusión mediante las organizaciones participantes.

La difusión de esta campaña se ha dado a nivel nacional siendo varios grupos los encargados de generar material para difundir este movimiento, una campaña con identidad siempre apoyara a la consolidación de una exposición con mayor fuerza y hará que esta sea más fácil de implementar y de entender por el público al que esta dirigida, así como para los participantes

Uno de los medios más influyentes para la difusión de la campaña fueron las redes sociales, Facebook y Twitter, mediante Hashtags y publicaciones, la campaña logró difusión a nivel nacional, para este efecto se realizaron una serie de imágenes que buscaban concientizar al público en general sobre la situación del aire en el país. (ver imagen 2)

Imagen 2 - Publicidad de protesta para la campaña difundida en redes sociales.

Origen:mxlibici.org

Lanzamiento del concurso

Una vez determinado a nivel nacional el tema sobre el cual se lanzó la convocatoria se procedió a crear el concurso con un nombre particular y apegado al objetivo de la campaña, en este caso: “ME MUERO X POR RESPIRAR”, la cual tiene como fin la participación del público en general de toda la república que este interesado, dirigido en particular a la comunidad creativa a unirse e impulsar el esfuerzo del gremio ciclista por fomentar el desarrollo de una mejor cultura ambiental, con relación a la calidad del aire.

La convocatoria del concurso estuvo dividida en tres categorías: a) La concientización del uso excesivo del automóvil y la alternativa del uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. b) Las afectaciones a la salud y vida causadas por la mala calidad del aire, así como la urgencia de actualizar las normas de salud ambiental que regulan la calidad del aire. c) ¿Sabes qué respiramos? La urgente necesidad de visualizar el problema y de comunicarlo para crear soluciones, la convocatoria tuvo una duración del 15 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2013. (bici10.org/2013_10_01_archive.html)

Premios: el valor de los premios Bicicleta plegable marca Brompton (Con valor de \$ 24,500), Taller para construir una bicicleta Bamboocycle con bicicleta incluida (Valor de 8 mil pesos), Bono de 4 mil pesos para canjear en la tienda “La bici Urbana” con un total de \$ 36,500 M/N.

Producción de material: se realizó impresión de 10 carteles en serie de 1000 c/u en impresión offset con valor aproximado de \$ 15,000 M/N.

Difusión: Esta se dio principalmente en internet, esto no generó un costo, en segundo plan se realizó un tiraje de carteles promocionales del evento con valor aproximado de \$5,000 Y costo técnicos de montaje, estos corrieron a cargo de cada asociación, todos los recursos fueron apoyo de los patrocinadores y organizaciones intervenidas.

Selección de ganador

Para esta convocatoria se recibieron un total de 300 carteles de 230 participantes cuyas edades oscilaban entre los 16 y 57 años de edad con carteles provenientes de todas las regiones del país una vez teniendo esto se procedió a la selección de los carteles, y de los ganadores de los premios, El jurado estará presidido por la comisión de diseño de la BICIREN. En esta etapa se genera una fuerte comunicación por parte de los organizadores de la convocatoria en medios digitales para darle más promoción a la exposición.

Planeación de la exposición

Posteriormente a la premiación de los ganadores del concurso y con el previo acuerdo realizado con los participantes en el cual se hará uso de su trabajo para la exposición, el siguiente paso es comenzar la planeación de la exposición, en este caso en particular ocurre un hecho muy especial, la exposición se realizará de manera simultánea en 24 ciudades del país, este apartado debe ser planeado de la manera más minuciosa posible para que todo salga como se ha planeado, es ahí donde el contacto y lo antes planteado en el desarrollo de la exposición y la planeación previa tomara el curso adecuado.

En primer lugar se debe hacer mención que cuando se habla de un evento el cual no está apoyado por el gobierno, la búsqueda de los patrocinios que apoyarán el proyecto se pueden dar de varias formas, desde el apoyo económico hasta con la provisión del material necesario para el evento, cabe mencionar que en la convocatoria se ha hecho uso de ello para los premios, los cuales fueron apoyados por patrocinadores, el contacto con el patrocinador en el caso de la exposición se ha dado mediante un eje en común, la bicicleta, todos los patrocinadores de este evento están relacionados con el mundo del ciclismo, es importante mencionar esto debido a que para que haya un mayor interés del patrocinador en proveer medios para el evento, debe haber una concordancia en el contexto de los implicados y también llegar a acuerdos afines para un mejor manejo de los elementos, por ejemplo en este caso se incluyeron los logotipos de dichos patrocinadores en todo los elementos de promoción de la exposición a nivel nacional. En este caso los patrocinadores de este concurso fueron: Brompton, Bamboo Cycles, La Bici Urbana y el Taller de Gráfica Nahual, los cuales están relacionados con el mundo de la bicicleta en México.

Montaje

Lo siguiente fue determinar cómo estarán expuestos los carteles en las diferentes ciudades, para ello se hace una selección de lugares los cuales dependían de cada estado, para así tenerla en cuenta a la hora del montaje, tomando en cuenta el objetivo de la exposición que la gente pueda tener acceso a estas exposiciones y hacer conciencia de la calidad de aire.

En te caso la exposición se adecuo completamente a los lugares que estaba ocupando, por lo que no se tomó en cuenta los aspectos museográficos ni de calidad en las estructuras utilizadas, se le dio prioridad al hecho de mostrar el cartel y transmitir el mensaje, sin embargo se lograron resultados muy creativos y con un gran valor de exposición.

Imagen 1 - Exposición en Chihuahua. Origen: facebook/hazla de Tos

Cada estado logro generar la exposición en base al presupuesto con el que contaban, en varios caso este fue limitado y los soportes tuvieron que ser generados de manera espontánea y creativa como en el caso de la exposición en el zócalo capitalino(ver imagen 5) quienes a falta de estructuras de apoyo utilizaron las bicicletas como soportes del cartel, en cambio en la exposición de Morelia se generaron estructuras de doble vista de cartón apoyadas en la acera para mostrar los carteles (ver imagen 6) y cada estado hizo gala de su creatividad para mostrar esta muestra, en donde lo más importante era que los carteles fueran apreciados y el mensaje llegara a la sociedad (ver imágenes 2 a la 8)

Imagen2 Exposicion en Chihuahua. Origen: facebook/hazla de Tos

Imagen 3 y 4 - Exposicion en Cd. Juarez y Df.. Origen: facebook/hazla de Tos

Imagen 5 - Exposición en el Zocalo Capitalino del DF. facebook/hazla de Tos

Imagen 7- Exposición en Cholula, Puebla. Origen: facebook/hazla de Tos

Imagen 6 - Exposición en Morelia, facebook/hazla de Tos

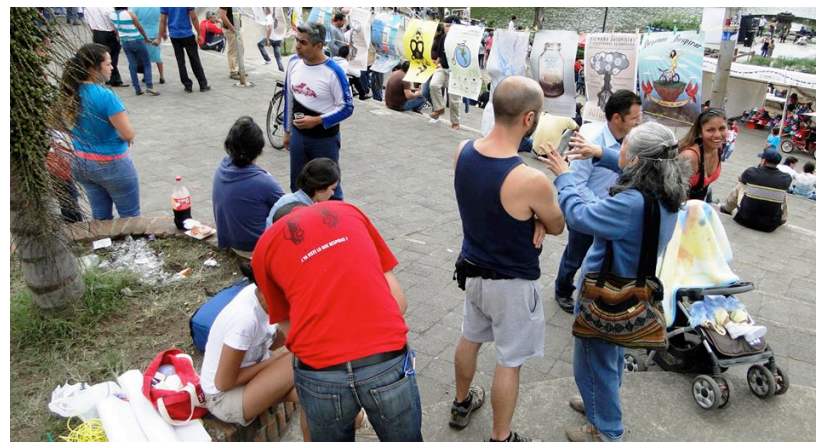

Imagen 8 - Exposición en Xalapa Veracruz. Origen: facebook/hazla de Tos

Reflexiones sobre la exposición

Como se puede apreciar la exposición se realizó de manera simultánea en varios puntos del país, para ello se emitieron una serie de 10 mil carteles, siendo una exposición de los 10 mejores carteles, en la medida que los recursos fueron dando ese margen, la organización encargada de cada ciudad buscó la manera de exponer los carteles valiéndose de su creatividad y elementos que se encontraban a la disposición, como rejas, bardas, hilos, las propias bicicletas fueron caballetes en ese momento, en este tipo de exposición es muy importante el resultado más que el proceso de la misma, tener en cuenta el número de personal a las cuales le ha interesado el mensaje y cuanto se ha captado, es lo más importante que el modo de presentación.

Este hecho acaparó la atención de varios medios de comunicación lo que sirvió para darle mayor difusión a la campaña y a lo que se está realizando actualmente en BICIRE, de lo cual se puede deducir que la espontaneidad a la hora del montaje es un hecho favorable sabiendo organizarse.

Al final poder notar que no se necesita de un gran presupuesto para poder abordar una exposición a escala nacional teniendo en cuenta los ideales y estando rodeado de las personas indicadas, al igual que apoyándose de otros medios como las organizaciones sin fines de lucro, todo lo que se necesita es tener bien claro que es lo que se hará y que se busca obtener con la misma, este modelo ha servido de mucha ayuda para fundamentar la base en el proyecto que se aterrizará con esta investigación, y sirve de inspiración para las futuras estructuras que se tomarán en cuenta a la hora de montajes posteriores, y recordar que la creatividad es la herramienta más importante cuando el recurso es escaso.

4.1.3 Exposición las naciones unidas en México. (Gubernamental)

Hace referencia a una de las organizaciones más importantes en el mundo se trata de la exposición: "Las naciones unidas en México" realizada en 2012 con la colaboración del gobierno del Distrito Federal, a través de la secretaría de cultura y el sistema de naciones unidas en México, en donde se expone a través del cartel el trabajo que esta organización ha hecho en el país.

En esta exhibición se muestran los más de 10 años de interacción entre la ONU y la sociedad mexicana y se hace a través del cartel.

Las temáticas que trata esta organización han dado pie para que el cartel no desaparesca y se tome como protagonista en la comunicación de los mensajes en la actualidad, esta práctica es importante ya que hoy en día mucho de los carteles que contienen mensaje social están siendo expuestos únicamente para los conocedores del diseño, es importante poder mostrarle al público en general el trabajo que se hace en el cartel, por lo anterior se tomarán en cuenta todos los aspectos que sirvieron para generar una exposición de este tipo paso a paso y en particular sin problemática de recursos.

Selección de material de archivo.

Se hace una selección de los carteles que a lo largo del tiempo se han ido reuniendo en el acervo de la ONU y como el objetivo de la exposición lo declara, estén dentro los estatus expuestos para México, es ahí donde es muy importante como organización tener contemplado todo el material que se recaba para así poder hacer uso de él en el momento indicado, se hizo una selección de más de 80 carteles los cuales exponían el trabajo realizado por las más de 20 dependencias en México. Y es así como este archivo de más de mil trabajos, el criterio de selección se dio más allá de la carga conceptual o de la técnica de exposición. El archivo de la ONU cuenta con más de mil trabajos, entre fotografías y carteles, el criterio de selección del material para esta exposición se basó más allá de la técnica o carga conceptual del cartel en la temática de México.

Estructuras

Al ser una exposición itinerante, el material viajó por varios puntos de la república mexicana y se mantuvo expuesto durante 25 días en el mes de julio del 2012. Se montó una serie de 20 estructuras de tipo paneles elevados en los cuales se exhibieron los carteles, realizando un montaje en grupo para así poder contener todo el material en varias partes móviles por lo que las estructuras fueron armables para su colocación dividiendo

en soportes planos y partes tubulares de armado. (Ver diagrama 1) las medidas de estas estructuras fueron aproximadamente placa metálica de 2.0 mts x 1 mt. Aproximadamente teniendo un grosor de 3 cm esto para ser ligero su traslado los tubos armables tenían una media aproximada de 2 mts, la unión se daba con las mismas estructuras ya que contaba con un sistema de armado mediante el ensamble de las mismas. (ver imagen 1)

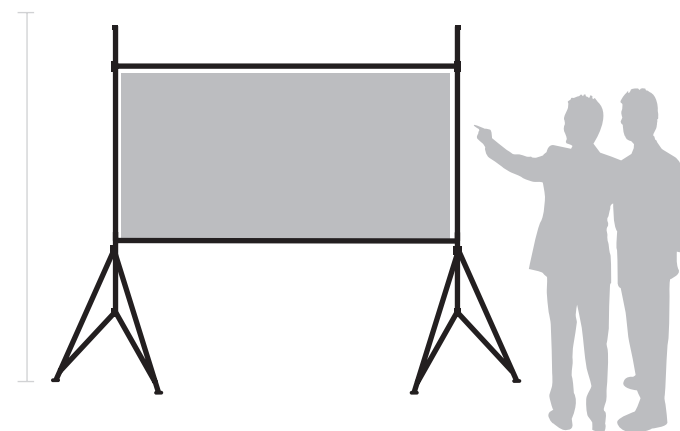

Diagrama 1: Visualización de la estructura

Imagen 1: Ejemplo de estructuras utilizada. origen: www.paho.org

Presentación e Inauguración

Para tener una exposición exitosa está se realiza reuniendo un presídium de peso en la administración, pueden ser directores, representantes políticos, inclusive el mismo gobernador o presidente del estado.

El protocolo que se sigue es el mismo de varias exposiciones se inicia una presentación general, palabras del organizador para dar paso a el mensaje de las autoridades posteriormente se habla de la muestra, se da un recorrido guiado y se finaliza con una serie de fotografías generales. Posteriormente a ello la prensa se encarga de realizar entrevistas a los encargados y personas de renombre.

Imagen 2 - Representantes de las dependencias participantes

Imagen 3- Apreciación de la exposición. www.cinu.mx

Difusión en medios.

Gracias a los recursos que cuenta una institución de renombre se logró contactar a los medios de comunicación más importantes de la ciudad, así como la radio televisión y periódicos quienes estuvieron cubriendo la totalidad de los eventos, informando y motivando a los receptores a la visita, las menciones que se realizan los medios de comunicación y este caso no se pagan ya que están apoyadas por el gobierno.

Se expusieron los distintos eventos, los cuales demuestran que no existe un solo procedimiento para llevar a cabo una exposición del tipo al que se dirige esta investigación, pero existen algunos puntos que coinciden y aportan valores que podrían ser tomados en cuenta para la planeación y estructuración de una exhibición al aire libre, generando así el modelo híbrido de la propuesta de diseño mismo que se presenta a continuación.

Reflexión de la exposición

La ventaja de las exposiciones respaldadas por organizaciones importantes y con un apoyo de gobierno es la libertad de exposición, recurso, los apoyos, no es un problema la difusión se hace a gran escala y tiene un público mucho más amplio, y por consiguiente esta llegará a un gran número de personas que podrán apreciar las obras, la desventaja que consideramos más significativa en este tipo de exposición es la calidad en el material seleccionado teniendo pese a tener un gran acervo gráfico este no es bien elegido, por ello en ocasiones se da menor importancia a la calidad de material gráfico que a su exposición; Estar respaldado por una institución es una gran ventaja que facilita la difusión

y exposición de una muestra de carteles, así como realizar un evento de presentación e inauguración protocolaria que le dará a la exposición un carácter más profesional, acercarse a las autoridades puede ser una ventaja significativa, pero a la vez ser una limitante, y aunque los lineamientos de éstas, en ocasiones no concuerdan con el objetivo de la exposición.

Imagen 4 : presentación de la exposición en paseo de la reforma.

Origen: www.cinu.mx

Conclusión de las exposiciones

Después de un análisis exhaustivo de los distintos casos que se expusieron anteriormente podemos notar que hay muchos factores que influyen en la realización de una exposición y no se puede tomar uno como absoluto para llevar a cabo una muestra, del tipo al que se dirige esta investigación pero existen algunos puntos que coinciden y aportan valores que podrían ser tomados en cuenta para la planeación y estructuración de nuestra exposición cada una aborda una temática diferente el material se adapta a los recursos de los desde las estructuras improvisadas con bicicletas como soporte y cartón, hasta las realizadas específicamente para esa exposición, armables y de materiales específicos y cuidando los detalles, con ellas tenemos los elementos necesarios para generar un proceso que se adapte a nuestras necesidades y alcances según el proyecto lo demanden tomando lo que creemos funcionara mejor en nuestro entorno realizando una planeación previa que nos oriente para gestionarla mejor.

4.4 - Proceso Híbrido

En este apartado se formulará el proceso híbrido utilizado para este proyecto, enfocado al diseño de la estructura que funcionará como soporte del cartel y también haciendo mención a algunos tópicos relacionados con la obra a exponer.

4.4.1 Definir objetivo de la exposición

Con el objeto de mostrar al público el cartel como un ejercicio completo del diseño gráfico y generar un estatus de diseño que haga referencia de calidad y profesionalismo en el trabajo del diseñador, y principalmente regresar esta práctica que poco a poco se va quedando atrás o se está seccionando en algunos y privatizando de otros, regresar al cartel a la calle a que dialogue con el público que viva en la ciudad, que sea parte del mensaje como medio transmisor de ideas, ese es el principal objetivo de esta exposición que vuelva de manera consagrada a formar parte de un espacio que se creará y dignificará su esencia, Manifiesto quiere hacer que vuelva a vivir y que se mueva por qué el tiempo no se detiene, al menos para admirar un buen cartel.

Definir y tener claro nuestro objetivo en todo momento será importante para no perder el rumbo de hacia donde queremos llevar nuestra exposición.

Proceso híbrido

Definir objetivo

Planteamiento de diseño

- Creación de identidad gráfica
- Diseño de la Estructura
- Planeación de la exposición
- Búsqueda y selección de lugar
- Invitación donación

Proceso de exposición

- Búsqueda
- Montaje
- Inauguración
- Evaluación

Esquema de representación del proceso híbrido

4.4.2 Planteamiento del diseño

Para este proyecto se diseñará una estructura que funcione como soporte del cartel, teniendo en mente que deberá ser una estructura itinerante lo que implicará que su transportación y montaje deberán requerir del menor esfuerzo posible, además se deberá diseñar dicha estructura en base a los conceptos utilizados en la identidad gráfica que se desarrollará para el proyecto, esto es para tener coherencia en el proyecto y continuidad con el lenguaje de diseño seleccionado

Creación de la identidad gráfica.

Se diseñará la imagen gráfica de la exposición, para ser presentada ante los patrocinadores y las personas involucradas, esto mostrará una estructura bien definida y aportará la confianza necesaria para el apoyo en el desarrollo del mismo.

Se diseñará una imagen gráfica basada en conceptos propios del cartel por lo cual se optará por un diseño minimalista, moderno, sencillo y práctico.

Diseño de la estructura

Se postula la creación de la identidad gráfica antes del diseño de la estructura ya que la estética propuesta por el lenguaje de la marca dictará la línea de diseño que la estructura deberá seguir, es decir, si se propone una identidad gráfica en la línea de lo orgánico se buscará que la estructura siga con este concepto, desde la elección de los materiales con los que estará construida hasta la forma de ensamble y el diseño mismo de la estructura, si se sigue una línea minimalista en la identidad gráfica se deberá trasladar dicho concepto al diseño de la estructura, ya que además de la elección de materiales, el ensamble y el montaje también se deberá prever la forma en que la estructura deberá interactuar con los espectadores en su función práctica y en cuestiones de diseño gráfico.

Se seguirá este orden de diseño ya que se busca que el proyecto sea homogéneo entre como se ve y como se comunica con el espectador, además de que haciéndolo de esta manera se establecerán los lineamientos necesarios para el desarrollo del proyecto, pues se propondrán las líneas de diseño a seguir.

4.4.2 Planeación de la exposición

La planeación de la exposición se comenzará con un scouting de diversas locaciones potenciales para la exposición, se iniciará con la búsqueda de lugares que cuenten con gran afluencia peatonal y que sean lugares abiertos, es decir que su ubicación sea en un exterior, como una plaza, pasillo, corredor, calle, callejón, etc.

Se continuará con una investigación climatológica basada en pronósticos para así determinar la viabilidad de montar la exposición en determinados días, ya que la estructura será capaz de soportar viento, sol, y lluvia pero el soporte exhibido no es capaz de tolerar dichas condiciones, en particular la de la lluvia, ya que al ser papel este tiende a descomponerse en su estructura.

También se hará una investigación del flujo peatonal en el lugar elegido ya que es importante saber cuántas personas transitan por el, además de conocer el lugar y ubicar las áreas por las que el peatón camina y así montar la exposición en un lugar donde no interrumpa el flujo peatonal y al mismo tiempo permita al espectador detenerse y conocer la obra expuesta.

Una vez determinado el lugar y las líneas de flujo peatonales se procederá al diseño de la exposición, es decir la ubicación de las diversas estructuras en el perímetro seleccionado.

4.4.3 - Búsqueda de apoyo

Posteriormente a haber definido de manera correcta las ideas generadas en material gráfico y de haber sometido la identidad a una evaluación se procederá a comenzar la búsqueda de apoyo para la realización del proyecto, en este paso se han considerado una serie de requisitos para presentarse a las autoridades o dependencias a las que se les hará participes de la exposición.

En primera instancia se buscará el contacto con los encargados de cada

dependencia para exponer el proyecto generado y así conseguir el apoyo con espacios o el apoyo financiero para la impresión o montaje de la exposición en otros lugares.

Además se buscará el apoyo del sector privado y de pequeños sectores particulares involucrados en fomentar la cultura y las artes en el estado tal es el caso de organizaciones sin fines de lucro o inclusive negocios que se relacionen con el sector del diseño gráfico.

El respaldo de dependencias significativas o empresas de peso servirá como un aval que los participantes tomarán en cuenta para participar en el proyecto de manera positiva, esto se presentará en documentos ejecutivos membretados y en donde se detallen los posibles expositores y el objetivo así como la planeación de la exposición.

4.4.4 - Invitación para donación de obra

Ya que esta exposición no requiere una convocatoria se generará una invitación de donación de obra en la cual se detallarán los pormenores de la exposición, se hará saber al convocado que el proyecto es sin fines de lucro y con el objetivo de dignificar el hacer del diseño gráfico y en especial del cartel, realizado por diseñadores poblanos.

La obra reunida para la exposición será recaudada mediante la petición a una lista de diseñadores poblanos previamente elegidos, se ha segmentado de esta manera ya que facilitará el contacto con ellos y aumentará la disposición a participar, en una primera instancia

4.5 Proceso de exposición

En esta parte desarrollaremos los puntos necesarios para generar la exposición del material antes recabado, así como todos los ejes que este requiere, la parte técnica de la exposición se desarrollará a continuación.

4.5.1 - Búsqueda y selección de lugar

El lugar que se seleccione para montar la exposición solo deberá contar con una superficie plana y estable, abriendo así el abanico de oportunidades donde se podrá desarrollar la exposición alineándose a los parámetros establecidos de afluencia peatonal alta y una ubicación en exterior para que la galería itinerante cumpla su función, de esta manera la galería itinerante podrá ser montada en diversos lugares, desde patios de distintas facultades universitarias, pasillos y corredores de lugares públicos, plazas y zonas abiertas al público en general.

4.5.2 - Montaje

El montaje se iniciará después de haber realizado la planeación pertinente, para esta etapa ya se tendrá definido el tipo de estructura a realizar, los materiales de la que estará construída, el modo de ensamble de la misma y su funcionalidad. Así mismo se tendrá ya la obra a montar en las estructuras, lo cual determinará el tipo de clima que se necesita para el montaje y el tamaño necesario de las estructuras, como se había mencionado, las estructuras se diseñaran para que sean adaptables a diversos tipos de obra a exponer, con la previsión de que no todos los donadores de obra manden su trabajo en las mismas dimensiones.

Una de las ventajas de la estructura a diseñar es la capacidad de prescindir de elementos extra a su ensamble, es decir, no necesitará estar adosada al piso o a la pared para montarse, por lo cual no se requerirá de una preparación previa del lugar destinado para la exposición, como pintar bardas, resanar o perforar para el adosamiento.

La estructura se diseñara en base a la simplicidad de armado y montaje de la misma, para que cumpla su función itinerante, se prospectarán materiales ligeros y de bajo costo para que las estructuras se puedan multiplicar a futuro y así ensamblar exposiciones de mayor tamaño, del mismo modo se utilizarán materiales que aporten una estética agradable a las estructuras.

4.5.3 - Inauguración y presentación

Ya hecho el montaje de la exposición se procederá a presentar la exhibición mediante un evento de inauguración donde se incluíran diversos medios de comunicación, principalmente en redes sociales, en las cuales se invitará a la inauguración de la exposición mediante un cartel y la campaña de teasers, los cuales estarán en los alrededores del lugar destinado para la exposición.

En esta presentación del evento se detallaran los objetivos de la misma y se abordarán temas de manera rápida de la importancia de retomar la práctica del buen cartel en la actualidad. También se considera la elaboración de material gráfico en apoyo a la exposición como mamparas banner y souvenirs que se entregaran como muestra de asistencia al evento como stickers o postales, en la medida de lo posible un catálogo con los carteles de la obra y en caso de contar con los recursos se podrá dar bocadillos o bebidas para los asistentes, de igual manera se deberá contactar a algunos medios de comunicación que puedan estar involucrados en la cultura del estado para así tener un respaldo más amplio de la exposición.

4.5.3 - Inauguración y presentación

Ya hecho el montaje de la exposición se procederá a presentar la exhibición mediante un evento de inauguración donde se incluyan diversos medios de comunicación, principalmente en redes sociales, en las cuales se invitará a la inauguración de la exposición mediante un cartel y la campaña de teasers, los cuales estarán en los alrededores del lugar destinado para la exposición.

En esta presentación del evento se detallaran los objetivos de la misma y se abordarán temas de manera rápida de la importancia de retomar la práctica del buen cartel en la actualidad. También se considera la elaboración de material gráfico en apoyo a la exposición como mamparas banner y souvenirs que se entregaran como muestra de asistencia al evento como stickers o postales, en la medida de lo posible un catálogo con los carteles de la obra y en caso de contar con los recursos se podrá dar bocadillos o bebidas para los asistentes, de igual manera se deberá contactar a algunos medios de comunicación que puedan estar involucrados en la cultura del estado para así tener un respaldo más amplio de la exposición.

Es importante que todo esto se lleve a cabo inmediatamente a la fecha asignada para iniciar la exposición y en el lugar de la misma, si bien no se contara con el recurso para poder realizar actos protocolarios y demás procedimientos que implican un gasto extra en la evaluación del proyecto si se deberá hacer énfasis en la presentación como un requisito importante para la exposición.

La importancia de la presentación radica en la difusión que se le dará en primer lugar al proyecto y su importancia en el diseño gráfico y en segundo lugar a la viabilidad de las estructuras diseñadas, con la intención de que estas puedan ser ocupadas por otros exponentes y se manejen como una solución útil a las exposiciones en exteriores.

4.5.4 - Evaluación

Para finalizar el proceso se deberá realizar en primer lugar una evaluación del proyecto y los alcances que este haya tenido en su primer emisión, la cual se podrá realizar durante el periodo de exposición e inclusive después de finalizado, para así tomar testimonios de los espectadores, recabar material fotográfico, material escrito, etc. esto ayudará a poder llevar el proyecto a un nivel más avanzado y mejor elaborado con apoyos más firmes e inclusive aumentando la aceptación del diseño gráfico en el estado de Puebla.

En una segunda perspectiva se realizará la evaluación de la estructura en sí, desde su funcionalidad en cuestión de materiales, acabados y armado hasta su viabilidad como soporte de obra, esta evaluación servirá para detallar los posibles errores que surjan en la prueba piloto, desde un cambio de materiales en su totalidad hasta una implementación en el diseño de la estructura y también en la interacción entre estructura y espectador.

En conclusión podemos notar que el proceso híbrido que se ha elaborado cumple con las características necesarias para llevar a cabo un proyecto de esta índole, dejando en claro que todo los procesos podrían estar sujetos a cambios dependiendo las situaciones que vayan surgiendo en la realización de la exposición.

Conclusión del capítulo

En el desarrollo de este capítulo se observó que para montar una exposición se debe considerar una serie de pasos que establecerán las bases para la implementación de un proyecto expositivo como el que se está generando.

En la elección de los elementos presentados se abarcaron exposiciones de diferente índole para tener un espectro más amplio de estudio, y así poder generar un proceso que se adecuará a el nuestro, tomando en cuenta los recursos y alcances con los que contamos para crear un proceso híbrido apropiándonos de varios puntos y utilizándolos de manera que no dejáramos ningún aspecto esencial fuera. Que cada exposición analizada aportara algo que nutriera el resultado final.

En conclusión, podemos decir que nunca habrá una receta absoluta para la elaboración de un proyecto de nuestra categoría y tal vez de ninguna que esté relacionada con la exposición por ello se debe recurrir a la investigación y análisis que harán más significativo el proyecto que definamos y tomar en cuenta los detalles esenciales; Ahora implementaremos y aplicaremos este nuevo proceso que hemos generado.

**Manifiesto:
Galería itinerante**

Capítulo. V

En este capítulo se aborda el desarrollo del proceso híbrido utilizado en el proyecto Manifiesto, se detalla paso a paso cada una de las etapas del mismo en cuestiones de diseño de la estructura.

5.1 - Elección de la temática de exposición

La temática elegida para la exposición de Manifiesto en lo que a obra se refiere, se basó en la premisa de exponer la amplia gama que el cartel abarca, que incluyera carteles publicitarios, sociales, políticos y culturales.

5.1.1 - Elección de la temática para el desarrollo de la exposición

Para diseñar la estructura que funcionó como soporte de los carteles seleccionados y que construyeron la exposición del proyecto Manifiesto, se optó por diseñar una estructura que fuera sencilla en armado y estéticamente agradable sin convertirse en un distractor para no restar atención a la obra que se presente, para este fin se diseñó una estructura de estilo minimalista de fácil ensamble y traslado.

5.2 - Proceso de diseño

En este apartado se mencionarán los conceptos que se utilizaron para el desarrollo de la identidad gráfica del proyecto y que fueron considerados para el diseño de las estructuras que formaron el proyecto Manifiesto.

5.2.1 - Creación de la identidad del proyecto Manifiesto

Para el diseño de la identidad de este proyecto se comenzó por el *naming* o la búsqueda del nombre para el mismo, en este caso el equipo tenía claro cuales eran los conceptos que se querían ocupar, trabajando con una tesis basada en exponer el cartel en la calle y al alcance de toda clase de espectadores. Por ello, se debían tomar en cuenta conceptos como público, accesible, atractivo, útil y resistente; al mismo tiempo también se debía incluir el concepto de movilidad o itinerancia, ya que la galería que se propone está basada en estructuras que se pueden trasladar de un lado a otro, no se podían olvidar los conceptos de diseño de la estructura propia, la cual debía ser resistente, viable económicamente y fácil de montar.

Por el lado del diseño gráfico se pensó en conceptos como modernidad, sencillez, economía y practicidad, ya que se buscaba que la estructura y el diseño de la identidad no provocarían ruido visual al convivir con el cartel a exponer y que al mismo tiempo se viera contemporánea para presentarse como un proyecto nuevo y viable para su desarrollo.

El proceso de lluvia de ideas fue extenso, lo cual desembocó en una amplia gama de propuestas (*ver imagen 1*) para desarrollar el bocetaje (*ver imagen 2*), se presentaron varios nombres que tenían que ver con cuestiones de diseño, el cartel y sus orígenes, por lo que se trabajó con la descomposición de palabras relacionadas con el cartel o con alguno de los conceptos que se buscaban representar, también se exploraron opciones que se remitían al lenguaje, es decir, al uso de palabras que metaforizarán las premisas del proyecto, descartando voces extranjeras con la finalidad

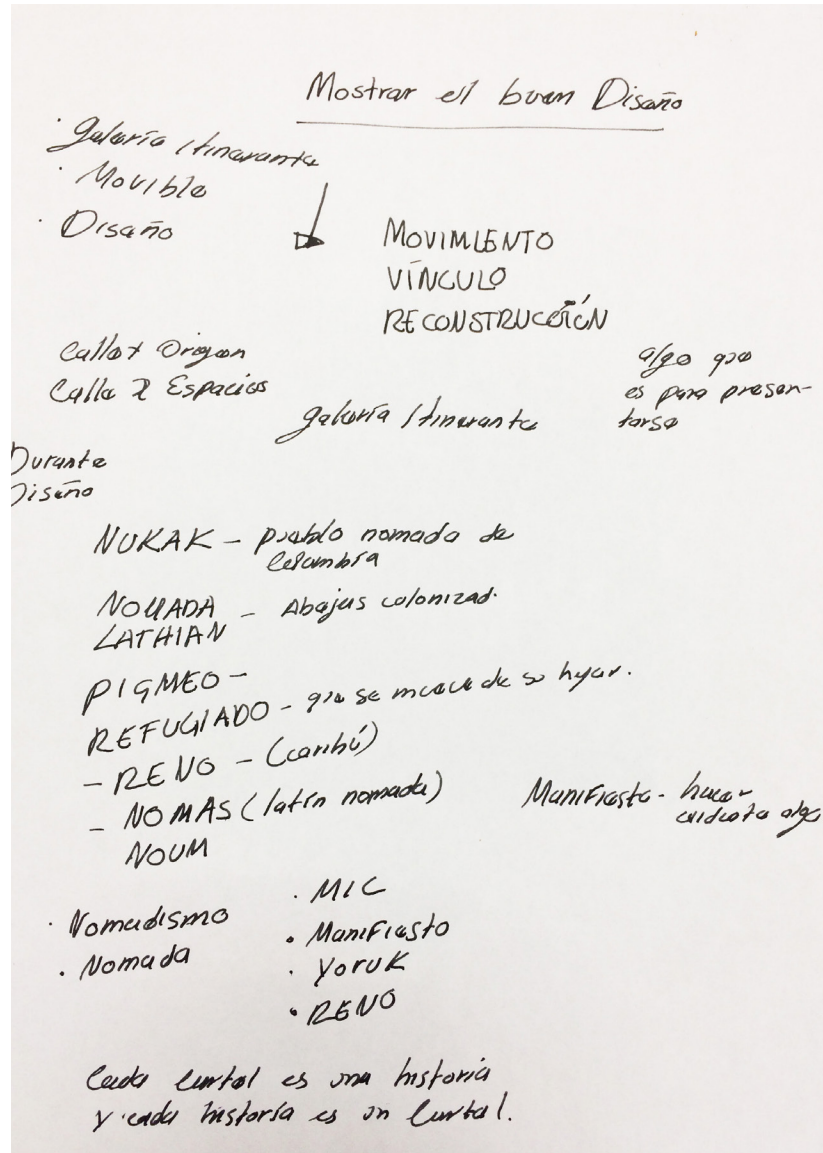

Imagen 1 - Bocetos del proceso de naming para el proyecto Manifiesto

Imagen 2 - Bocetos del proceso de naming para el proyecto Manifiesto

de priorizar la importancia del español con relación al proyecto, que en esencia desea reivindicar el cartel mexicano. Fue así es como se pensó en palabras en castellano e incluso procedentes de otras lenguas, como el *nahuátl*, *otomí* y *wirarika*.

Después de una intesa exploración de nombres se empezaron a descartar aquellos que resultaron muy complejos, poco pregnantes o que tuviesen algún similar ya establecido, así fue como se llegó a una etapa final de propuestas con las siguientes acepciones: Nómada, Nomadismo y Manifiesto.

Nómada y Nomadismo fueron dos de las opciones finales debido a que encerraban adecuadamente el concepto de la movilidad y el aprendizaje que se pretende compartir, un nómada es un individuo que se puede mover en solitario o en grupo y que no se establece en un solo punto por mucho tiempo, al llegar a un lugar se adapta al espacio que ahora habita y aprende de él, cuando se retira deja en él su huella. Esto se aplica perfecto al proyecto ya que la galería está compuesta por estructuras que tienen la finalidad de moverse de un lugar a otro, de adaptarse al entorno que las rodea y que también intentan enseñar algo nuevo a su entorno, en este caso es llevar el cartel a personas que no están familiarizadas con esa expresión gráfica.

Manifiesto fue uno de los nombres que se consideró de acuerdo con las siguientes definiciones:

- 1- Adj. Descubierto, patente, claro.
- 2- Escrito en que se hace pública una declaración de doctrinas o propósitos de interés general.
- 3- Loc. Verb. Manifestarlo = exponerlo al público

La galería busca el retorno del cartel a la vía pública donde cumple su función de comunicar claramente y donde está sometido al escrutinio de todo público también el cartel es una declaración pública de temas sociales, políticos, culturales y publicitarios que pueden ser de interés general; diseñar un cartel es manifestar una idea y hacerla pública.

Los siguientes diseños son parte de las propuestas que se realizaron para la selección final, en ellos se manejan los conceptos que se habían planteado en un inicio y los abordan de diferentes maneras :

1- Propuesta Nómada

Esta propuesta tiene como base el nombre Nómada y retoma la idea de un cartel siendo pegado o despegado dependiendo la interpretación de quien lo vea, tomando la idea de que el cartel se colocaba de esta forma cuando se encontraba en la calle y metaforiza el movimiento del cartel y de la galería. Se enfoca más en el cartel, se toma la letra "N" como si fuera aquél y se da la idea de desprendimiento con la parte en verde; el color tiene la función de ser un punto visual contrastante, se busca que refleje un sentido de modernidad.

La tipografía usada para esta propuesta fue *Gill Sans Bold*, se eligió esta tipografía ya que siendo una tipografía *san serif* se muestra moderna y sencilla, al ser tan *bold* se percibe menos formal y más accesible.

2- Propuesta Manifiesto

Aquí se muestra una de las propuestas iniciales del nombre Manifiesto, en ella se hace alusión al cartel usando tres líneas verticales que emulan a los carteles vistos de forma lateral, también forman los fustes de una letra M, siendo esta la inicial del proyecto, el uso de estas líneas en el isotipo tiene un estilo geométrico y minimalista, la tipografía usada para este imago tipo es Avenir cuyo estilo congenia con los conceptos de la propuesta.

4- Propuesta seleccionada - Manifiesto

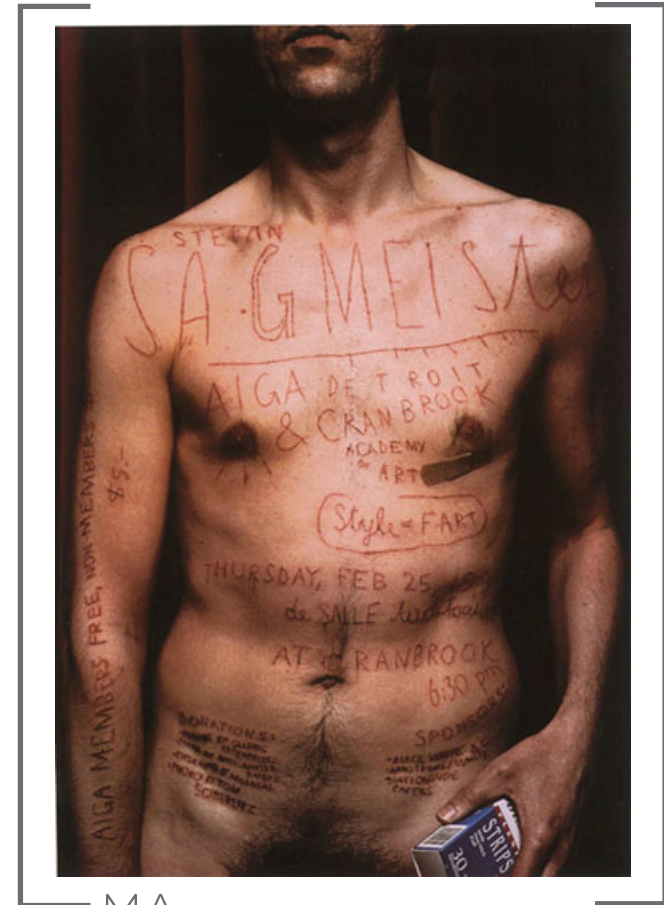
MA
NI
FIES
TO

Al final se decidió usar el nombre de Manifiesto ya que es el que connotaba mejor los conceptos que se pensaron en un inicio.

Para el diseño del logotipo se ha dividido la palabra en cuatro líneas, esto con el fin de hacer alusión a los cuatro bordes del cartel, además se utilizan tres líneas adicionales a la tipografía, la cual es Gotham Round, para reforzar la figura del rectángulo que es la figura del formato del cartel, también con el uso de estas líneas se hace alusión al tipo de estructura que se utiliza haciendo una reducción a las líneas que forman los soportes tubulares.

Se generó un diseño sencillo y claro, de fácil reproducción y pregnancia, que va de la mano del diseño minimalista de las estructuras usadas, teniendo como color principal el gris, ya que es un color neutro, sencillo y elegante que no produce ruido cuando convive con el cartel y puede mutar de tonalidad dependiendo las aplicaciones.

Aplicación de la identidad

MA
NI
FIES
TO

El diseño del logotipo se realizó con base en una estructura de soporte, pero también se conceptualizó para que pudiese funcionar en el sentido primario del cartel, es decir pegado en la pared y funcionando como un espacio exclusivo para el mismo. (ver imagen 3)

La idea de que funcionará pegado en la pared se planteó como una campaña de *teasers*, donde se buscó alterar el panorama cotidiano mediante el uso de carteles, generando así interés entre los espectadores. Para esta campaña de *teasers* se realizó un *scouting* de diversas locaciones en la ciudad de Puebla, zonas con gran afluencia peatonal que en teoría no están destinadas para una galería.

Imagen 3 - Simulación de la apreciación del cartel en la calle.

5.2.2.1- Diseño de la estructura

Con la finalidad de obtener una estructura itinerante de fácil ensamblaje, se diseñó una primera propuesta de estructura tubular, de material plástico conocido como PVC (ver imagen 4) estos tubos son utilizados para trabajos de plomería, así es como se tomó un material hecho para una actividad completamente ajena al diseño gráfico y se redireccionó para usarse como materia prima de las estructuras, por su resistencia, peso y costo en comparación con otros materiales como la madera o el metal.

Otro de los motivos por los que se eligió este material fue por la cuestión estética, ya que este material puede ser intervenido para modificar su color, da una idea de diseño minimalista, utilizando el mínimo de recursos para obtener el máximo de utilidad.

El mismo uso del tubo PVC y su modificación de contexto le adicionan a la estructura un carácter innovador que funge como un extra a la intención de poner el cartel al alcance de todo público, mediante el uso de materiales ajenos al diseño de una manera sencilla y práctica.

Imagen 4 - Propuesta inicial de estructura para exhibición.

La forma de ensamble de las estructuras se logra a partir de la unión de diversos tubos de PVC utilizando conectores del mismo material y formar los soportes que pueden variar en dimensiones con solo cambiar la longitud de los tubos, para así colocar distintos formatos de obra. El material usado son tubos de PVC de 1 1/2 pulgadas unidos con codos de 90 grados y en algunos casos de conectores de triple salida, conocidos como "T".

La estructura cuenta con cuatro tubos de soporte vertical, cuatro tubos de soporte horizontal, 20 conectores en total para sostener los tubos. Los tubos de PVC tienen un color blanco de origen, el cual fue modificado para coincidir con los colores propuestos por la marca Manifiesto, los cuales son gris, negro, magenta y cian para crear contraste.

La estructura final utilizada para la exposición es tubular, cuenta con una placa de MDF de 3 mm que sirve como soporte para el cartel, se utilizan ambas caras de la placa para exhibir la obra; dicha placa está sostenida por pinzas de presión adosadas a los tubos de las bases horizontales. (ver imagen 5)

Imagen 5 - Propuesta final de estructura para la exhibición de obra gráfica.

Esta estructura puede crear módulos que se repiten para así ampliar o disminuir el tamaño de la exposición dependiendo de la cantidad de piezas o el espacio del lugar; en un aspecto lúdico se podrían crear palabras con los módulos de la estructura, (ver imagen 6 y 7). En la primera edición de Manifiesto las estructuras se dispusieron para formar la palabra Calle, ya que es ahí donde inició el cartel y donde se busca reintegrarlo, por ser un espacio accesible para todo público.

Al tener un material tan liviano la estabilidad fue un factor a resolver, se necesitaba una estructura sólida que no se viera afectada por el aire, también por el cuidado de la obra y seguridad de los asistentes, por lo que se han llenado los tubos inferiores con arena, esto sumado al peso que el MDF le agrega peso y estabilidad a la estructura.

Ya que se ha definido el diseño de la estructura y establecido los parámetros que requerirá el desarrollo de la producción de este prototipo, continuamos con la parte logística de la exposición el ver donde implantaremos la exposición, ya que la estructuras son muy dinámicas y se adaptan a casi todos los entornos de presentación.

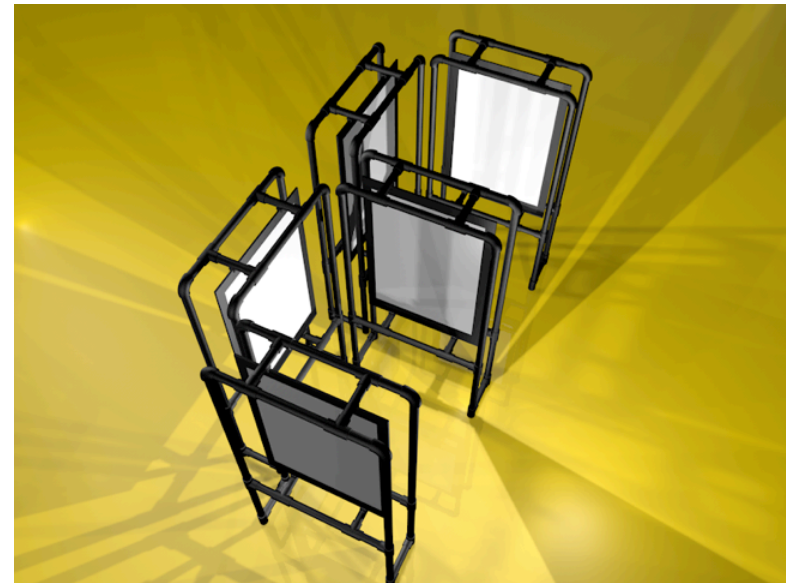
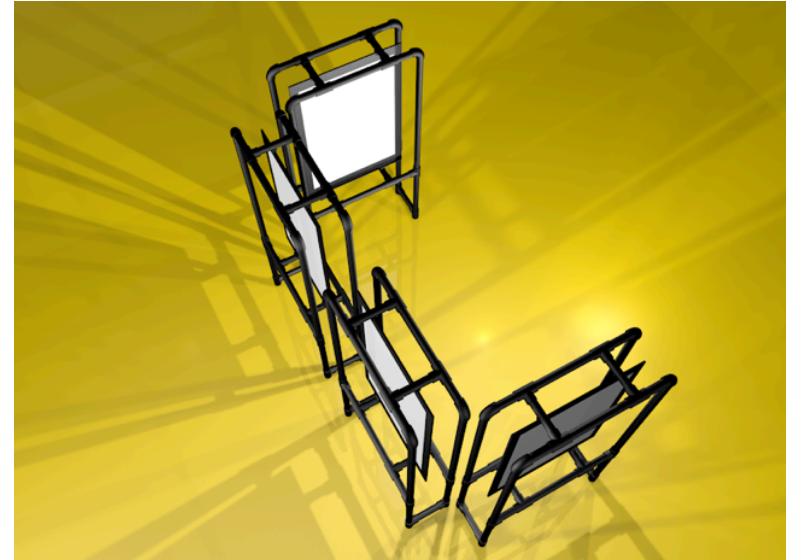

Imagen 6 y 7 - Propuesta de estructura para la exhibición de obra gráfica.

Plan de Negocios Manifiesto

Modelo de Negocio

El proyecto Manifiesto galería itinerante de cartel, pertenece al sector expositivo, en el área de arte y cultura, siendo una exposición alternativa de obra gráfica, expuesta específicamente en lugares públicos. El proyecto surge de la inquietud de un grupo de jóvenes diseñadores al observar que la calidad en el diseño del cartel actual había disminuído de forma considerable en los sectores públicos comerciales y culturales, por lo que se plantea en primera instancia por motivos organizativos realizar una exposición en el centro de la ciudad de Puebla, eligiendo un espacio público concurrido, elaborando esta muestra con las características museográficas aplicadas directamente al entorno público, visualizado a mediano plazo la implementación de esta galería itinerante en tres sectores más, en el norte, sur y este de la ciudad de Puebla.

La planeación del proyecto a largo plazo, es convertir esta galería en una exhibición que pudiera instalarse en varios estados colindantes, en los principales lugares públicos de cada uno, por ello, se contempla montar la exposición en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, Oaxaca en el parque "El Llano", la primera exposición fuera del estado se planea iniciarla en aproximadamente 18 meses contándose a partir del siguiente año. Para esta galería itinerante se realizará una estrategia de exposición en la cual se tomen en cuenta todos los factores que integran un museo o una muestra de interior, sin embargo todos esos aspectos serán llevados a la exposición en exterior y todo lo que significa, la adecuación de los procesos es el argumento identificador de Manifiesto.

El proyecto está dirigido para ser una iniciativa independiente que busque el fomento de la cultura y las artes visuales en el sector expositivo y de comercialización promocional, sin embargo también se ha contemplado para poder formar parte de una dependencia de gobierno en pro del diseño, la cultura y las artes.

La propuesta puede formar parte de la dependencia gubernamental del estado siendo el principal impulsor del proyecto, mientras que a su vez la interacción en solitario formaría parte del sector de exposiciones especializadas y a realizarse de manera autónoma en galerías independientes.

Público Meta

El proyecto está dirigido al público en general sin distinción de género, oscilando entre los 19 y 55 años de edad, de nivel socioeconómico variado, interesados y que gusten de apreciar exposiciones en la zona centro de Puebla y a su vez teniendo un criterio de evaluación en las obras artísticas y gráficas.

El proyecto se plantea para generar cambios en las exposiciones alternativas, siguiendo la línea de la organización, haciendo al diseño partícipe en todo momento en la implementación del evento, así como el diferenciador de la exposición al aire libre de esta índole, cosa que no suele ocurrir en el estado con tales características. En suma, se desea proponer una exposición adaptable en específico a sitios públicos, llevando y reintegrando el cartel a la sociedad.

Se pretende iniciar el primer prototipo en un lugar amplio de la ciudad de Puebla, principalmente en lugares con gran afluencia peatonal ya que no se busca un mercado específico, por lo que se plantea un lugar público y que permita la apreciación del cartel en toda su expresión.

Se ha elegido la capital poblana para lanzar el proyecto porque es de donde son originarios los integrantes del proyecto Manifiesto. además de que Puebla es considerada un lugar de alta difusión cultural y para que se convierta en punta de lanza para el proyecto porque es considerada una de las ciudades con mayor participación cultural a nivel nacional además que en ella se concentran el mayor número de instituciones que imparten el diseño gráfico como parte de su plantilla curricular, esto es beneficioso para el proyecto ya que estará sometida a mayor atención por el gremio implicado.

Plan de marketing

Servicio

Implementación de galería itinerante de manera alternativa, tratado y mantenimiento de lugares establecidos para la exposición del cartel en la vía pública, exponiendo 13 carteles con diversas temáticas, material expuesto en formato cuatro cartas organizado y planificado mediante las normas museográficas establecidas.

Objetivo

Mostrar a la sociedad actual los estándares de calidad que el diseño del cartel puede generar de manera digna y organizada a partir de una buena implementación estratégica y museográfica.

FODA

El equipo de trabajo del proyecto manifiesto presenta los siguientes factores que influyen positiva y negativamente en su situación actual y futura, a través de un análisis de fortalezas y debilidades de la propuesta en sí misma, así como de sus posibles factores de riesgo.

Fortalezas:

Trabajo colectivo.
Conocimiento general en la materia.
Facilidad de producción de material.
Exposición alternativa.

Debilidades:

Se requiere de financiamiento.
Poca accesibilidad de las autoridades competentes.
Credibilidad de la exposición.
Dependencia de las condiciones climatológicas.

Amenazas:

Realización de eventos similares en tiempo.
Creación de políticas gubernamentales que afecten la exposición pública.
Incremento en precios de materiales.
Disolución de la sociedad.

Oportunidades:

Constante flujo de visitantes en la ciudad.
Alto fomento de la cultura.
Ubicación céntrica en exposición.
Equipo organizador perteneciente al gremio del diseño.
Apoyo de dependencias gubernamentales e independientes.
Financiamientos para expansión.
No existe una exposición de cartel en la ciudad de Puebla.

Plaza

La galería tiene la ventaja de poder ser trasladada a varios puntos de la ciudad, inclusive ser llevada a otros estados de la República, por ello se han considerado ciertas características que deben tener los lugares para poder formar parte del sistema de exposición que Manifiesto plantea. Estas características son: ser un lugar público, al aire libre, con espacio adecuado para una apreciación correcta del cartel, este lugar debe ser transitable para que se cumpla el objetivo de la galería. Se tiene contemplado los siguientes lugares:

Portal Hidalgo. Ubicado en la Avenida 16 de Septiembre, esquina con Juan de Palafox en el zócalo de la ciudad de Puebla, este sitio fue elegido por las facilidades que se presentaron para la exposición, y siendo este un lugar de máxima concurrencia de sectores culturales, económicos y de entretenimiento tiempo de exposición un día.

Parque Juárez: localizado en Boulevard 5 de Mayo, Anzures, Puebla Pue. Público cautivo, cerca de puntos de esparcimiento tiempo de exposición de uno a dos días, aproximadamente.

La Mantarraya Fuerte de Loreto. Localizada en el Centro Cívico Cultural 5 de mayo, espacio muy concurrido por público local y extranjero. Posee una ubicación importante como atractivo de la ciudad de Puebla además está en la ruta del Turibus turístico, tiempo de exposición uno a dos días.

Paseo Bravo. Ubicado en Calle Constitución de 1917 #3, Centro de Puebla, Pue. Uno de los principales parques de la ciudad de Puebla siendo un

punto de intersección entre calles de gran importancia en la ciudad como lo son la propia 11 sur y Avenida Juárez, tiempo de exhibición de uno a dos días.

Parque del Carmen. Ubicado en 16 de Septiembre Entre 15 oriente y 17 oriente col el Carmen, afluencia peatonal principalmente los fines de semana, y lugar aledaño a los establecimientos de producción gráfica de la ciudad. tiempo de exposición de una a dos días aproximadamente.

Plaza John Lennon. En Avenida 3 oriente, entre 4 y 2 Sur, Centro Histórico. Espacio visitado por gran número de extranjeros y punto de cruce para otras calles principales en la ciudad. Tiempo de la muestra: un día.

En primer plano se tienen contemplados lugares que cuenten con una explanada con dimensiones adecuadas para realizar el montaje estructuras y que se encuentren en la vía pública, ya que estos apoyan la misión de la galería al ser parte de la calle, en especial de lugares que cuentan con un público cautivo, como son los parques de la ciudad, en última instancia se encuentra un lugar que tiene una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad como lo es el zócalo de la misma, sin embargo la atención de este puede ser un poco complicada, se consideran estos lugares como importantes apoyos del proyecto Manifiesto. ciudad, en última instancia se encuentra un lugar que tiene una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad como lo es el zócalo de la misma, sin embargo la atención de este puede ser un poco complicada, se consideran estos lugares como importantes apoyos del proyecto Manifiesto.

Promoción

El primer paso dentro de la etapa de promoción de la galería Manifiesto fue posicionar la imagen y el nombre del proyecto el cual fue creado con fundamentos en los conceptos que el proyecto muestra. Esta imagen se utiliza para comunicar la ideología de la galería, estuvo implementada en todos los elementos que se produjeron en relación a la exposición y promoción de ella, apoyado en las técnicas publicitarias, con el objetivo de persuadir a la sociedad a visitar la galería, esto se realizó de manera creativa utilizando los diferentes canales de información como las redes sociales y los carteles.

En la actualidad, y con el apoyo de relaciones públicas se generó un conjunto de actividades que incluyen las relaciones con la prensa, el cuidado de la imagen y el patrocinio que pretende conseguir la difusión de información favorable a través de los medios de comunicación para mejorar la imagen.

Se creó una sencilla campaña publicitaria con la finalidad de resaltar los atributos del cartel mediante frases relacionadas con su reivindicación y el buen uso de este. Los medios fueron: redes y voceaje en las calles cercanas a donde estará esta exposición para así tener un rango mayor de personas para su observación.

Se usaron *stickers* (ver imagen 1) que se pegaron en diversos puntos de la ciudad para hacer una promoción indirecta y estilo BTL, para así poder llegar a un mayor número de personas. De igual manera se usó la repartición de volantes en pequeño formato con alusión a la imagen de la galería, explotando de gran manera el diseño en todo los elementos que se elaboraron, ya que este fue parte fundamental en la exposición.

Imagen 1. estickers utilizados para promoción

5.2.3 - Contacto con autoridades

El contacto realizado se dio con autoridades gubernamentales y educativas, en primer lugar se busco el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) los cuales no mostraron iniciativa para el apoyo de este proyecto; las respuestas emitidas por las autoridades de esta dependencia fueron evasivas y vagas, a pesar de presentar el proyecto bien estructurado, con una identidad gráfica definida y montajes de lo que se planeaba hacer, así como tiempos y participantes del proyecto, sólo se recibió la propuesta de llevarlo a cabo hasta abril del 2016, de manera no confirmada solo tentativa, la fecha para el desarrollo del proyecto iba a ser notificada, dicha notificación nunca ocurrió.

El segundo recinto que se busco para exponer fueron las instalaciones del Complejo Cultural Universitario (CCU), en este caso el único contacto que se pudo generar fue mediante el teléfono, en donde se nos requirió el proyecto por escrito, el cual se entregó en las oficinas del CCU con la única respuesta de que el proyecto sería revisado y si fuese aceptado por los encargados se nos notificaría y así agendar una reunión con los encargados de las exposiciones.

Dicha llamada nunca fue recibida y en vista del poco apoyo que hubo por parte del CCU y del IMACP el equipo del proyecto Manifiesto optó por desarrollar por sí mismos la exposición, así que se procedió a buscar un lugar público con suficiente flujo peatonal para montar una parte del proyecto, así fue como se consiguió un muro en el centro histórico de la ciudad de Puebla ubicada en la calle posterior al edificio Carolino de la BUAP.

5.2.4 - Invitación de donación de obra

Al respecto se redactó un documento en el que se dejó en claro que la galería Manifiesto es una iniciativa sin fines de lucro, este documento se realizó por invitación y fue enviada a una serie de diseñadores locales seleccionados debido a su gran manejo del cartel.

La lista de los diseñadores seleccionados se muestra a continuación, cabe destacar que cuando el cartelista contactado no respondió a tiempo a la invitación, se eligió un nuevo candidato, se muestra la lista general de los diseñadores tomados en cuenta.

Lista de convocados:

José Luis Hernández Díaz	Daniel Arenas
Francisco Aguilar Gálvez	José Luis Coyotl Mixcoatl
Manuel Ahuaczy	Enrique García Moreno
Benito Cabañas	Oscar Aguilar Jiménez
Julio Broca	Melitón Duran Ramos
Julio Parra	Jorge Garnica
Elmer Sosa	Edgar Reyes
Oswaldo Gaona	German Montalvo
Obed Meza Romero	Eduardo Picasso

Este documento fue elaborado por el equipo Manifiesto siendo claro en la información que se estaba otorgando, mencionando las especificaciones del material donado, así como la fecha en la cual se recogería el cartel; se hizo mención de la temática de libre elección del cartelista con el fin de facilitar la selección de los carteles. También fue elaborado y diseñado con la identidad de Manifiesto para darle seriedad al proyecto; de igual manera se creó un correo electrónico especial para el envío de la invitación: *manifiestoitinerante@hotmail.com* con el que se estableció comunicación con el diseñador cuando surgieran dudas. (ver imagen1).

En los lineamientos se dejó en claro que los carteles estarían expuesto en la calle con las condiciones que esto convella tanto climáticas como de uso, y estos no serían devueltos.

MA
NI
FIES
TO

Hola!

Por este medio queremos hacerle la cordial invitación a participar en el proyecto Manifiesto, el cual es una iniciativa que busca recolocar al cartel en la vía pública, como respuesta al estado de des uso en el que ha caído en los últimos años.

Manifiesto es una galería itinerante de cartel que se encuentra en la vía pública, el fin de exponer los carteles fuera de una galería es hacerlos cercanos a todo público y no solo al segmento que esta familiarizado con el diseño.

Queremos que el cartel regrese en su formato 90 x 60 impreso en papel, aunque esto representa un acortamiento en la vida de exposición del cartel creemos necesario que la exposición se haga de esta manera, conservando las características del cartel.

Nos hemos tomado la libertad de extenderle esta invitación y pedirle su participación con uno de sus carteles en físico, dejando el tema del mismo a su elección.

La primera etapa de la exposición de Manifiesto está programada para ser montada en el zócalo de la ciudad de Puebla, con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura del estado de Puebla, antes de esta exposición necesitamos montar una prueba piloto, la cual se llevará a cabo en la explanada del parque Juárez, ubicado en boulevard Héroes del 5 de Mayo, frente a plaza Dorada, donde montaremos los carteles para tener un precedente y demostrar que esta exhibición se puede hacer en una escala mayor.

Anexamos nuestros datos de contacto para cualquier duda o comentario, esperando que su respuesta sea positiva.

Saludos!

manifiestoitinerante@hotmail.com
0442225495426

Imagen 1 - Documento de invitación Manifiesto

5.2.5 - Selección de material

Al tener lugar el lanzamiento de la convocatoria de donación y exposición de obra se otorgó un período de una semana para confirmar la participación de los diseñadores invitados, una vez confirmados se procedió a la recolección de obra por parte del quipo del proyecto Manifiesto. El segmentar la selección de diseñadores a residentes en Puebla facilitó la obtención del material.

El resguardo de las obras recolectadas se hizo con suma precaución; para evitar maltratos o percances, se dividieron por temáticas y se planificó la mejor ubicación de cada una. A pesar de las especificaciones de tamaño para la obra a exponer algunos diseñadores decidieron donarnos más obra de la solicitada, en tamaños diferentes al acordado, el cual se mantuvo a resguardo para futuras exposiciones.

Selección y categorización del material

5.2.6 - Búsqueda de patrocinios

La búsqueda de los patrocinios fue complicada ya que al ser una propuesta autogestiva desarrollada por estudiantes, fue recibida con poca confianza, por lo que se contacto a los siguientes patrocinadores prospectos:

Verlich Impresión Digital : Negocio de impresión

Dirección: Calle 6 No.8 Col. San José Vistahermosa, Tel. (222) 570 1128, digital@verlich.com Puebla. Pue.

Profética: Librería

Dirección: 3 sur 701. Centro Puebla, México. Tel (222) 2469101 escalera@profetica.com.mx

Flint. Revista de arte y cultura de la ciudad

Dirección: Av. Juárez y 25 sur.

Dead Bunny Store. Tienda especializada en venta de productos de diseño

Dirección: Blvd. Díaz Ordaz 3316 Local 1-B 72530 Puebla de Zaragoza.

Se eligieron estos posibles patrocinadores ya que tienen una relación

con el diseño gráfico, así como la promoción de la cultura en el estado de Puebla. Este proyecto se proponía como beneficio para difundir su marca a nivel local, en primer lugar con las personas pertenecientes al segmento relacionado con el diseño y las artes, en segundo lugar con el público menos especializado pero afín al tema.

La prueba piloto de la exposición fue financiada en su totalidad por el equipo de Manifiesto, ya que no se tuvo respuesta de los patrocinadores en el tiempo y forma necesarios.

El vínculo realizado con el IMACP, quién está encargado de las exposiciones de corte cultural en la ciudad de Puebla otorgó una fecha tentativa para la realización de este proyecto, a efectuarse en el zócalo de la ciudad de Puebla en abril del año 2015. Por cuestiones de tiempo en la presentación de esta tesis se lanzó el piloto antes para así finiquitar el hecho de la exposición, ya que no se pudo adelantar la fecha otorgada por la dependencia pública.

5.2.7 - Selección del lugar para montaje

Como se mencionó el apoyo del IMACP para la realización de este proyecto se otorgó para el siguiente año en el zócalo de la ciudad de Puebla y debido a que este proyecto tenía que ser entregado antes de 2015, se tuvo que buscar una opción de lugar alterna, que entrara en los tiempos establecidos de la tesis. Por esta razón se realizó un *scouting* de lugares potenciales para presentar la exposición piloto, sitios que cumplieran con las características que la galería necesitaba como: afluencia peatonal, estar al aire libre, espacios completamente públicos, contar con una superficie amplia para la exposición, plana y estable.

Se realizó un recorrido a lo largo de dos semanas obteniendo los siguientes lugares como sitios potenciales:

Opcion 1 - Explanada del parque Benito Juárez

La explanada del parque es un espacio que cumple con las especificaciones técnicas para la exposición, este lugar fue elegido gracias a su ubicación, se consideró un punto estratégico de interacción, tanto deportivo como recreativo, cuenta con una gran afluencia peatonal, es el lugar perfecto para tener un amplio número de espectadores. Está ubicado en boulevard Héroes del 5 de Mayo, Col. Anzures, Puebla, Pue.

Opción 2 - Mirador de la mantarraya, fuertes de Loreto y Guadalupe.

Se eligió este lugar como otro espacio viable para la colocación de la exposición que plantea el proyecto Manifiesto, pues cumple con los requerimientos de espacio, afluencia peatonal y superficie para el montaje y desarrollo de la misma.

Es un lugar que se ha vuelto un punto turístico importante de la ciudad de Puebla contando con un gran número de visitantes al día, aumentando este índice los fines de semana. En cuestiones de diseño el sitio se presta perfectamente para la colocación de las estructuras que se diseñaron, ya que ambos cuentan con un estilo austero y contemporáneo; realizar una exposición en este lugar sentaría un precedente, abriéndolo como un espacio cultura y recreativo. Está ubicado en Calzada de los Fuertes 2806, Cívica 5 de Mayo.

Opción 3 - Paseo Bravo

Este espacio se contempló como otra buena opción para la exposición, por la afluencia elevada de gente que transita por este parque, además de que cumple con las características necesarias para la realización del proyecto. Contempla un espacio amplio y óptimo para la instalación de las estructuras; como inconvenientes se consideraron los múltiples puestos ambulantes que suelen colocarse en dicho espacio y los índices de inseguridad en determinadas horas del día.

Se ubica en Calle 11 Sur, entre las avenidas Reforma y 11 Poniente.

Opción 4 - Parque del Carmen.

Este parque es una opción viable para el montaje de la galería debido a que se encuentra en una de las zonas cuya afluencia peatonal es importante, sumado al hecho de que muchos locales de impresión y tiendas de diseño están en los alrededores. Esto significa que el número de personas familiarizadas con el diseño aumentaría notablemente aunque la exposición este dirigida a públicos que no son expertos en el tema; esto representaría un valor agregado para el lugar pues los observadores serían personas que no son expertas en el tema, es un extra para este lugar.

Se ubica en 16 de Septiembre, entre 17 Oriente y 15 Oriente.

Opción 5 - Callejón de la 3 Oriente (Plaza John Lennon)

Esta opción se tomó en último lugar, ya que como se puede apreciar el punto no es una explanada de gran tamaño donde se pueda montar la estructura de la exposición como tal, pero se consideró como una opción gracias a la afluencia peatonal que tiene. El diseño de las estructuras del proyecto Manifiesto nos permitiría montar la exposición en este lugar, como la última opción, por lo que sería el menos adecuado aunque funcional.

Se ubica en la calle 3 Oriente, entre las calles 4 Sur y 6 Sur.

Lugar final de montaje

Después de haber realizado el *scouting* y de hacer el contacto con las autoridades pertinentes, se canalizó el proyecto a otras propuestas de espacio, ya que debido a diversas limitantes los lugares seleccionados no estaban disponibles al momento de la prueba piloto.

El lugar elegido al final para presentar el proyecto Manifiesto fue el portal Hidalgo del Centro Histórico justo en frente al Teatro de la Ciudad.

Este espacio resultó perfecto para la aplicación de la prueba piloto, ya que es un punto con una afluencia peatonal alta, donde diversos segmentos sociales se congregan, abarcando personas de todas las edades, profesiones, estratos sociales y género.

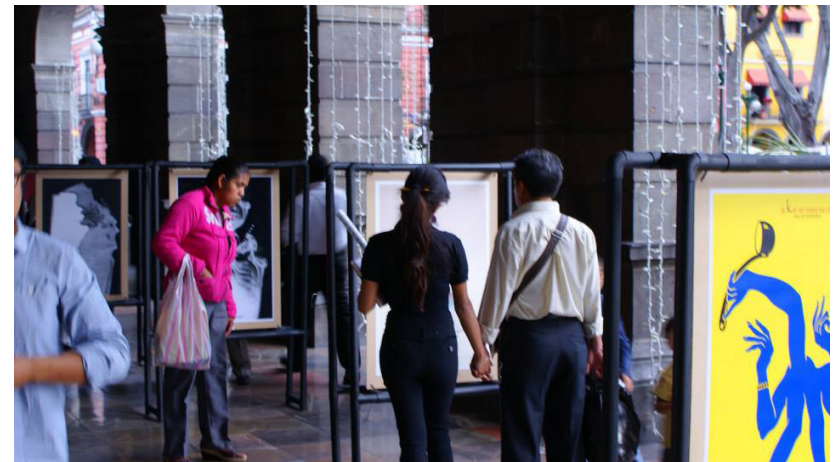
Para esta prueba piloto se montaron seis estructuras con la capacidad de exhibir 12 carteles, los que participaron en esta edición fueron donados por los siguientes diseñadores:

Osvaldo Gaona
Benito Cabañas
Obed Meza
Elmer Sosa
Daniel Arenas
Paco Galvez

La prueba piloto tuvo una duración de cuatro horas, desde las 15:00 hasta las 19:00 hrs, contemplado este horario por ser un lapso de tiempo con mayor afluencia de personas, es entre estas horas donde los trabajadores de los alrededores salen a comer, los alumnos de diversas escuelas terminan su jornada escolar, y es cuando el centro de la ciudad tiene más personas visitándolo.

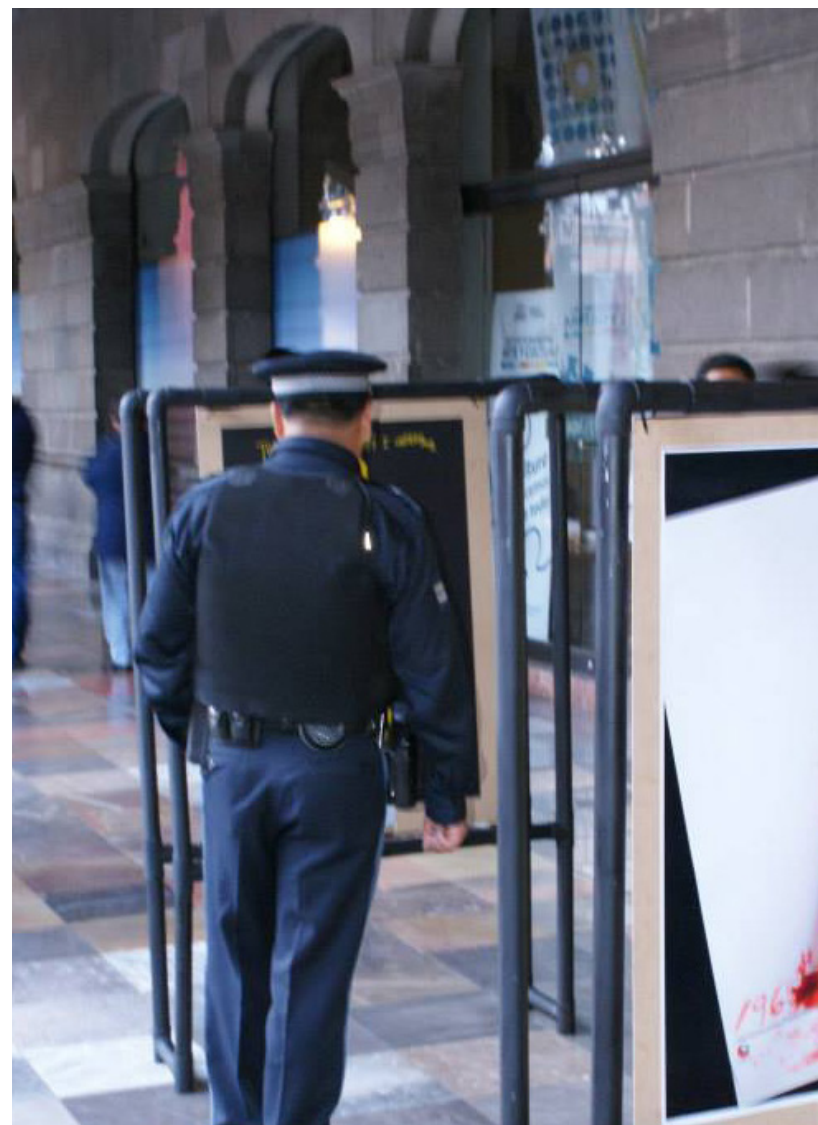
Equipo y algunos exponentes del proyecto Manifiesto

Proyecto Manifiesto, detalle de la exposición piloto

Proyecto Manifiesto, detalle de la exposición piloto

Proyecto Manifiesto, detalle de la exposición piloto

Proyecto Manifiesto, detalle de la exposición piloto

Proyecto Manifiesto, detalle de la exposición piloto

Equipo

El equipo utilizado en la exposición Manifiesto fue obtenido por los encargados de la misma. Se desglosó de acuerdo a las exigencias de la implementación del proyecto y el material quedó sustentado de la siguiente manera:

Papel Couché.

66.36 metros de tubo PVC.

24 codos.

96 conexión tipo T.

6 placas de mdf de 70x100 cm.

24 sujetadores tipo pinza.

9 latas de Pintura en aerosol.

Vinil.

1 lata de pegamento en aerosol.

2 tubos de cemento PVC.

Cinta doble cara.

12 carteles en serigrafía u offset 90x 60 cm.

Infraestructura

En este rubro, se logró de manera no planificada el préstamo temporal del Pasaje Zaragoza o pasaje del Ayuntamiento, que resultó ser el

mejor lugar para la exposición de cartel, debido a su considerable circulación peatonal.

Personal Operativo

El equipo Manifiesto compuesto por tres personas las cuales fueron encargadas de varias tareas asignadas en la elaboración del proyecto, desde la implementación en redes sociales así como el contacto con los invitados a participar en el proyecto. El montaje se realizó de igual manera por este número de personas y llevo aproximadamente cinco horas, además se contó con un apoyo extra en la asesoría de la imagen y material publicitario en general.

Plan de producción

El plan de producción comprendió los aspectos técnicos que se tomaron en cuenta para la realización de la galería itinerante de cartel Manifiesto, se mostraron todos los materiales y procedimientos que generaron la galería.

Para las estructuras, se utilizaron dos bases de tubo de 1.5mts x 80 cm con un soporte inferior y superior de 35 cm cada uno en formato vertical, de material ligero mdf o algún sustituto del mismo tipo, dicha placa se presentó en color negro para tener contraste con las obras (*ver diagrama 1*). Posteriormente fueron montadas las obras en las estructuras, estas se montaron con las siguientes especificaciones técnicas: 5cm de margen

posterior, 5 cm de margen inferior, 5 cm de márgenes laterales, en el margen inferior se situará la ficha técnica de cada obra realizada, se adhiere de forma centrada al pie de la obra con los siguientes datos: nombre del autor, título y año. La ficha será impresa en papel couché mate de 130g, con las siguientes medidas 23 cm x 15 cm.

Se generaron aproximadamente seis estructuras para las obras con un recorrido diferente a lo que se plantea en exposiciones normales, es decir las estructuras al formar parte de un sistema lineal pueden producir patrones pero en este caso el patrón de letras, recreando la activación por módulos de los patrones. En este primer piloto se presentó la primera letra de la propuesta dando inicio a la itinerancia en la galería Manifiesto. La presentación de la información e identidad de Manifiesto se establecieron en una de las estructuras.

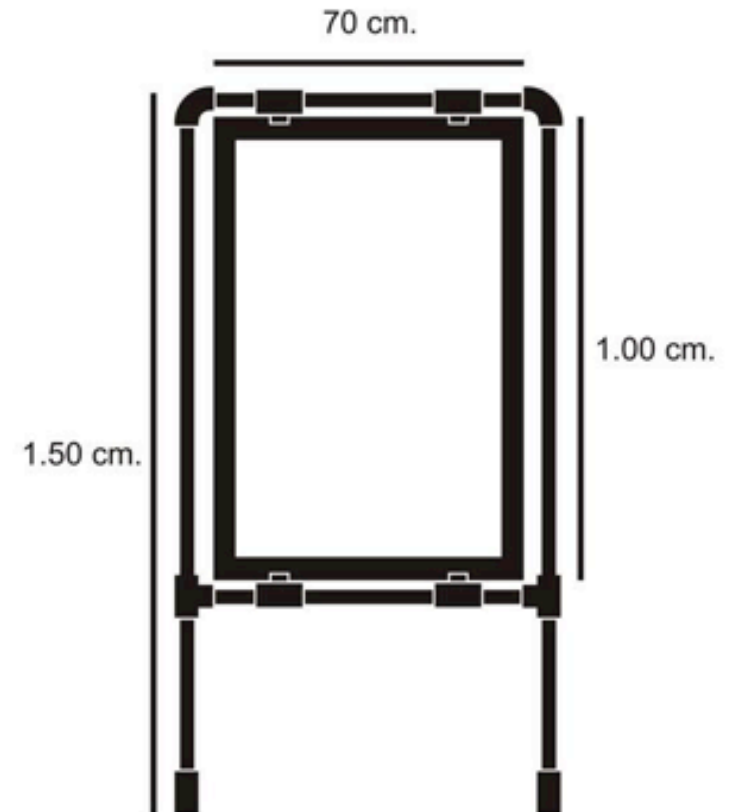

Diagrama 1. es tructura final de la Exposición Manifiesto

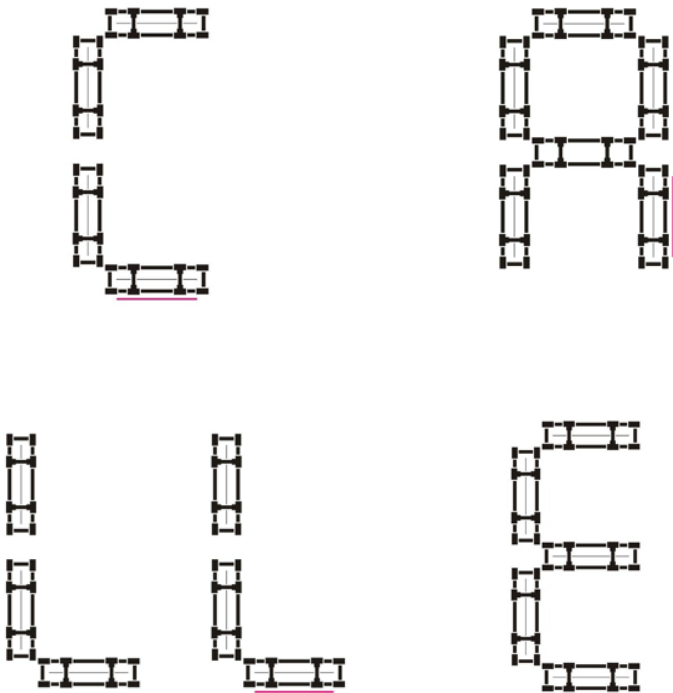

Diagrama 2. Presentación de estructuras, donde los módulos forman letras.

Posteriormente cada una de las letras formadas por las estructuras se montarán en diferentes puntos de la ciudad.

Inversión Inicial y presupuesto

El presupuesto aprobado por el equipo de Manifiesto se vincula con sus posibilidades siendo este el desarrollo de la fase piloto se estipuló un presupuesto de \$2,000.00, los cuales se dispusieron en los materiales utilizados, así como en cuestiones de logística que requirieron de un aporte económico. La inversión inicial que se realizó se mantuvo al límite del presupuesto contando con un margen de \$90.00 sobrepasando el presupuesto establecido, esta inversión se pretenderá utilizar como punto de partida para exposiciones futuras.

Costos

Se establecen los costos generados para la realización de exposiciones a largo plazo y que servirán de base para su estudio y análisis.

MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO
Tubo PVC 1 1/2"	66.36 m.	\$876.00
Codo 1 1/2"	24 pzas.	\$72.00
Unión tipo T	96 pzas.	\$220.00
Pintura Negra en aerosol	10 latas	\$451.00
Pegamento para PVC	2 latas	\$80.00
Sujetadores de metal	24 pzas.	\$34.00
Sujetadores tipo cola de ratón	50 pzas.	\$30.00
Pegamento en aerosol	1 lata	\$80.00
Cinta doble cara	1 pza.	\$47.00
TOTAL		\$1890.00

Al total del material utilizado se le suma los costos de logística como transporte y alimentación para los encargados del montaje en galería, con un monto de \$250.00 arrojando un total final de \$2,140.00

Evaluación de la exposición

Este pilotaje sirvió para demostrar la viabilidad integral de las estructuras, ya que el material utilizado resultó óptimo pues no sufrió ningún desperfecto, resistió las corrientes de viento que se presentaron, los golpes por parte de los transeúntes sin caerse y la manipulación por parte del equipo de montaje. El armado fue bastante sencillo, ya que se dividió en tres partes la estructura, las "patas" o base inferior, las bases del MDF y los cuatro pilares de soporte.

El MDF como soporte para el cartel, resultó adecuado para el proceso de montaje, ya que los carteles que se le colocaron no se vieron maltratados de ningún modo por el sistema de montaje, el costo fue de gran importancia para la realización de este proyecto, ya que con una placa de MDF se obtuvieron tres soportes.

El MDF se sostuvo a la estructura gracias al uso de cintillos de seguridad, lo que permitió que la colocación de las placas fueran rápidas y seguras.

Los carteles fueron adheridos al soporte con cinta doble cara, esto para evitar posibles daños en el cartel al momento de colocarlo en el soporte. Una vez colocados los carteles con la cinta doble cara en el soporte ya no fueron retirados pues se correría el riesgo de dañar el cartel. El equipo de Manifiesto no encontró una desventaja con este suceso, pues el cartel se maltrata mucho menos al estar adherido a una superficie rígida, evitando así el transporte del cartel enrollado. También se pudo comprobar que el tamaño de las estructuras favorecen a la exposición de los carteles, ya que lo ponen a una distancia donde puede ser observado por niños, adultos y personas en silla de ruedas.

Se hizo evidente el efecto que tiene el cartel en la sociedad, ya que el atractivo visual funciona de manera muy buena provocando muchas miradas y gran interés por la exhibición. En esta muestra de Manifiesto se abarcó una gama amplia de estilos y temáticas del cartel, teniendo piezas sociales, culturales e informativas, cada uno de ellos desató diversas opiniones y actitudes, las cuales eran notorias en la expresión de los espectadores, quienes se asombaraban, reflexionaban y cuestionaban a partir del cartel que estaban viendo.

Con esto quedó demostrado que el cartel es una iniciativa viable para el trabajo del diseñador, pues a pesar de estar en desuso aún causa interés en la sociedad.

Se pudo conocer a profundidad el proceso que se necesita para el montaje y preparación de una galería, aunque esta resultó ser una exhibición más pequeña que las habituales, fue suficiente para conocer los problemas que se pueden presentar al momento de tener una iniciativa de este tipo.

Permisos. Es complicado conseguir los permisos, si no se cuenta con un plan bien definido y si no se sabe con exactitud quien es la dependencia encargada de cada lugar, para este caso se contó con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, quienes nos dieron la autorización para exponer en la vía pública, en uno de los recintos que tienen a su cargo, el Teatro de la Ciudad, específicamente el pasillo del portal.

Montaje. Notamos que el montaje de la estructuras resultó sencillo, pues la estructura que se proponía estaba destinada a ser fácil de ensamblar, aún así requirió del trabajo de cuatro personas para su montaje, se armó la estructura, después se montó el MDF, trabajo que requirió del apoyo de dos personas, una para sostener el material y la otra para asegurarlo con los cintillos, una más encargada de verificar que estuviese bien montado, es decir simétrico y sin imperfecciones.

Transporte. En este caso se tuvo que desplazar el material de exposición, la ventaja de las estructuras es que se pueden desarmar de tal manera que ocupan poco espacio, las seis estructuras y los soportes de MDF caben perfectamente en un automóvil de cuatro plazas, la resistencia de las estructuras, en especial del material, fue probada en el momento de transportar el material el cual no requirió de ningún tipo de embalaje previo. En el caso de los carteles solo se embalaron protegiéndolos para que no se ensuciaran, la resistencia del MDF fue bastante buena, a pesar de tener 3mm. de grosor (el más delgado) sin embargo no sufrió ningún tipo de daño en su transportación o montaje.

También se comprobó la importancia de la planeación previa, como ejemplo de esto mencionaremos la forma de soportar el MDF en la base de tubos de PVC. En un inicio, se planeó instalar pinzas de presión para que estas sostuvieran la placa, lo cual no se pudo hacer ya que dichas pinzas no se pueden colocar con pegamento a la estructura; como segunda opción se pensó en sujetarlas a la estructura con tornillos, lo cual tampoco se pudo realizar ya que dicha pinza es muy pequeña y su perforación con taladro resulta complicada, tanto por el espacio como por el tamaño de la broca requerida por lo que en la etapa de experimentación se comprobó el caso de prueba y error.

Al final se solucionó este problema con cintillos de seguridad, colocados a través del MDF, dichos cintillos resultaron mucho más económicos y estéticos que las soluciones anteriores, además de que fueron mucho más sencillos de colocar y de quitar al momento de desarmar la estructura de soporte para los carteles.

Finalmente se reconoce que un proceso de investigación como el desarrollado en todo este proceso facilita la viabilidad de estas estructuras.

Conclusión general

A lo largo de esta investigación pudimos adentrarnos en temas distintos a los que habitualmente se trataban con respecto al ejercicio del cartel, ir más allá del proceso de su creación, las figuras retóricas, la técnica, la categoría, la metodología a tener en cuenta para la práctica correcta del cartel; es decir el enfoque que tuvimos se inclinó más por develar un tema que preocupa a muchos diseñadores y tiene varios años de estar suscitándose. El cartel está quedando en el olvido como una práctica representativa del diseño, a pesar de ser un soporte viviente en la ciudad, vital y formar parte de pequeños grupos de amantes del cartel que lo han llevado a las galerías, los espacios pequeños, planeados y estructurados de una manera controlada, y de no tenerlos en la vena de su quehacer, el público, las calles, un entorno vivo, esto ha dado pie a que la calidad gráfica y estética de lo que satura las calles sea muy deficiente, concentrando todo este esfuerzo en los dedicados a los espacios institucionales o cerrados.

Por ello Manifiesto, aporta al diseño gráfico una pequeña semilla de libertad a la práctica del cartelismo, genera una oportunidad de exposición para el trabajo de los diseñadores que no se dan por vencidos haciendo que vuelvan a los ojos del público ajeno al diseño; dándole así un respiro de vida a esta práctica, rememorando sus días de gloria y bajándolo de un pedestal para vivir entre la gente, volviendo a exigir elementos de su pasado como la impresión artesanal y las técnicas manuales, para generar una expectativa mayor en su público y así volver a tener calidad gráfica en las calles, y que en nuestro país podamos encontrarlo viviendo y muriendo en las calles.

Es decir llenando la ciudad de diseño memorable, con referente de calidad y rico en sustancia, que la sociedad pueda ser el jurado de esta práctica y determine los estándares de calidad adecuados para el futuro, que aquella sea la que lo demande; Manifiesto crea una pequeña parte del movimiento que el afiche tiene destinado para su futuro.

Es así como este proyecto ha motivado el replanteamiento sobre el papel que tiene el diseño gráfico en un entorno social y como el diseñador esta, dejando de lado los eventos para diseñadores y en específico los de cartel, el cómo el cartelista está llevando su trabajo a la vida diaria de la ciudad, estamos seguros del valor que tiene el proyecto en su integridad y la probable dignificación que le dará al diseño.

Manifiesto va más allá de crear estructuras y adecuar espacios, su esencia verdadera radica en el acercamiento con el público cotidiano y espontáneo. El equipo Manifiesto queda satisfecho de poder acercar obras de primer nivel a un público ajeno a concursos o prácticas preestablecidas, queda contento por el resultado obtenido, después de una larga investigación, de prueba y error se logra el objetivo inicial, queda agradecido con aquellos que hicieron posible esta representación, porque el mensaje de un cartel es eterno y su periodo de vida es corto, siempre se debe buscar un espacio para dignificarlo y devolverlo a la vida.

Glosario

Altercalado. Disponer de un espacio de manera arbitraria y sin conocimiento de causa.

Art Nouveau. Denominación que recibió en Francia el movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX que en España se denominó modernismo

Auge. Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso.

Bochornosa. Que ofende o provoca vergüenza.

Cartel ideológico. Afiche relacionado con la ideología o las ideas de un determinado espacio.

Clandestina. Secreta, oculta de carácter ilegal.

Desoladora. Que provoca dolor y angustia.

Ente. Lo que es, existe o puede existir.

Futurismo. Movimiento ideológico y artístico cuyas orientaciones fueron formuladas por el poeta italiano Felipe Tomás Marinetti en 1909; pretendía revolucionar las ideas, las costumbres, el arte, la literatura y el lenguaje.

Gran formato. Formatos mayores a los establecidos, como lonas, viniles, microperforados, estáticos, telas canvas.

Iconicos. El término icónico refiere a todo aquello propio del icono o relativo a él. En tanto, por ícono se designa a aquel signo, el cual, a través de una relación de semejanza, puede representar un cierto objeto.

Linóleo. Material fuerte e impermeable, formado por un tejido de yute cubierto con una capa de corcho en polvo amasado con aceite de linaza que se emplea para cubrir los suelos.

Logística. Conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complejo.

Ornamentado. Embellecer algo con adornos o con figuras orgánicas antiguas o modernas.

Pasquín. Escrito que contiene una crítica contra un gobierno, una institución o persona y se coloca en un lugar público.

Pin. Insignia que se sujeta con un alfiler o broche a las prendas de vestir.

Plagadas. Que está lleno o cubierto de algo que se considera nocivo o perjudicial.

Ploteo. Es un periférico de computadora que permite dibujar o representar diagramas y gráficos. Existen *plotters* monocromáticos y de cuatro, ocho o doce colores.

Prensa plana. Denominación genérica que se aplica a todas aquellas prensas de pruebas que transfieran la imagen, partiendo de una forma impresora plana, ya sea tipográfica, grabado, estereotipo, offset, etcétera.

Producción serigráfica. Producción en técnica de impresión que consiste en grabar imágenes por medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina.

Propaganda. Actividad que da a conocer alguna cosa intentando convencer al público de las cualidades y ventajas que reporta.

Quisquilloso. Que da importancia a pequeñeces.

Semi-establecido. Acción de establecerse de manera rápida en un lugar sin intenciones de quedarse por mucho tiempo

Sonidero. Término utilizado en México para designar al animador, propietario de equipos de audio y programador de temas musicales de extracto popular, que realiza eventos bailables tanto en exteriores como en interiores de inmuebles; es una variante de DJ y se caracterizan por estar mandando saludos durante todo el evento.

Street Art. Todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal.

Suplantado. Sustituir ilegalmente a una persona u ocupar su lugar para obtener algún beneficio.

Tipografía. Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel.

Transeúnte. Persona que camina o pasa por un lugar.

Tranvía. Vehículo de tracción eléctrica, para el transporte de viajeros, que circula sobre rieles en el interior de una ciudad.

Vías recreativas. Espacios lineales en los que se disponen aditamentos para la recreación de la sociedad como aparatos, juegos infantiles, canchas deportivas etcétera.

Zar. Título que se daba al emperador de Rusia y al soberano de exteriores como en interiores de inmuebles, es una variante de DJ, se caracterizan por estar mandando saludos durante todo el evento.

Zigzag. Que denota movimiento o colocación en esa forma ejemplo: Cortó el borde de la tela en zigzag.

Bibliografía

Aguayo, S. (1998) *Los archivos de la violencia*. México: ediciones Grijalbo Reforma.

Barnicoat, J. (1999) *Los carteles: su historia y su lenguaje*. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.

Catálogo Medalla Carlos Lozano (2013) Cuarta Bienal en Mexico. Mexico: Editorial Trama Visual.

Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) España: Larousse Editorial, S. Erinnenungen, B. (1967) Dresde, EL LISSITZKI. Alemania: Ediciones Independientes.

Julian, I. (1993) *El cartel republicano en la guerra civil*. Madrid: ministerio de Cultura.

Kunst, P. (1958) *El cartel y sus miradas: recorrido iconográfico sobre la producción de carteles*. Argentina. Ediciones Nueva Cultura.

Le Coultre, M.F.; Purvis A.W. (2003) *Un siglo de carteles*. México. Ediciones Gustavo Gili.

Mann, J. (2003) *Carteles contra guerra: signo por la paz*. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.

MIRA, J. (1981) *2da edición: la gráfica del 68', homenaje al movimiento estudiantil*. México: Ediciones Zurda.

Navar, J. Crillo, R., y Ariña, R. (2012) *Quiero ver sangre*. Mexico: Ediciones UNAM

Osorio, N. (1988) *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*, Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Russell, B. (2003). *Nuevo diseño de carteles*. Barcelona: Gustavo Gili.

Wasilewski, M. (2000). *Catálogo sexta Bienal Internacional del Cartel en México*. México: Editorial Trama Visual.

En Línea

Ak (2011) "Características principales del cartel-cartel social": en AK blogspot Consultado en febrero de 2014 Disponible en <http://opi-art-ak.blogspot.mx/2011/03/Ensayo-caracteristicas-principales-del.html>

Cartel social Medellín (2012) "Cartel social en medellin" en Cartel Social. Consultado en Febrero de 2014. Disponible en <http://www.cartelsocialmedellin.org/>

Bici10 (2013) "Iniciativa contra la contaminación del aire". Consultado en Julio de 2014. Disponible en (http://www.bici10.org/2013_10_01_archive.html)

Bruno, L. (2010) "El cartel popular en México". En Mexico Desconocido. Consultado en febrero de 2014. Disponible en <http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-cartel-popular-en-mexico.html>

Caminado por la ciudad (2013) "Exposición Xxv Concurso Nacional De Cartel Invitemos A Leer En Ccemx" en Caminando por la ciudad. Consultado el julio del 2014. Disponible en <http://caminandoenlaciudadf.blogspot.mx/2014/07/xxv-concurso-nacional-de-cartel-invitemos-a-leer-ccemx.html>

Canal Once. (marzo de 2012) Sensacional de Diseño Mexicano - Publicidades Sonideras. Consultado en marzo 2014. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=3kep8gvvylY>

Canal Once. (2012, marzo 8) Sensacional de Diseño Mexicano - Explosivo cartel de lucha libre. Consultado en marzo 2014. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=2E3LvkN-rlA>

Carrera, A. (2011) El cartel cinematográfico: creación y convención. formato pdf. Consultado en marzo 2014. Disponible en <http://pintura.webpublica.net/archivos/profesorado/descargas/El%20cartel%20cinematogr%C3%A1fico.%20Creaci%C3%B3n%20y%20convenci%C3%B3n.pdf>

Casali, D. (2010) "Special Projects". En good50x70. Consultado en junio de 2014. Disponible en <http://good50x70.org/2010/>

Bermúdez, D. (2011) "Cartel social en America Latina" en Issuu. Consultado en febrero del 2014. Disponible en http://issuu.com/diego.bermudez/docs/libro_completo_baja

Gráfica (2014) "Andrés Requena y el cartel social". En gráfica info. Consultado en febrero de 2014. Disponible en <http://grafica.info/andres-requena-cartel-denuncia/>

Hazla de tos (2013) "convocarortia y prewentacion". Consultado en julio de 2014. Disponible en (<http://hazladetos.org/concurso/>

Jiménez, M. (2007) "Gráfica del 68". En thebrokenglass wordpress. Consultado en marzo de 2014. Disponible en <http://thebrokenglass.wordpress.com/2007/10/01/grafica-del-68/>

Anexos

