

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DEL HABITAT
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO Y TIPOGRÁFICO
DEL CARTEL CINEMATOGRAFICO MEXICANO
DURANTE EL PERÍODO DE 1940 A 1950

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS DEL HABITAT EN DISEÑO GRÁFICO

PRESENTA:
L.D.G. MARIA DEL ROSARIO TORRES JUÁREZ

DIRECTOR DE TESIS:
M.H. LETICIA JONGUITUD AGUILAR

SINODALES:
M.D.G. ERNESTO VÁZQUEZ ORTA
M.D.G. ERÉNDIDA CRISTINA MANCILLA GONZÁLEZ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MARZO DEL 2006

Dedicatoria

Dedico este trabajo de investigación primeramente a Dios, por haberme dado las fuerzas para concluir este gran reto de mi vida. A mis padres, María del Rosario Juárez de Torres y Gerardo Javier Torres Solís, por su cariño y comprensión motivándome para seguir adelante. A mi hermano Gerardo Javier Torres Juárez por estar conmigo a pesar de todo y a mis abuelitas, Mamá Amparito sabes que te quiero mucho y eres una parte muy importante en mi vida; Chelito aunque esté lejos gracias por sus oraciones diariamente.

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por haberme dado la oportunidad de recibir esta formación, al Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat de la U.A.S.L.P. por haberme permitido formar parte de él, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo que me dieron para cursar la maestría.

A la M.H. Leticia Jonguitud Aguilar por sus finas atenciones en el asesoramiento de este trabajo; al M.D.G. Ernesto Vázquez Orta, Coordinador de la Maestría en Diseño Gráfico por su entusiasmo para que este programa siga adelante formando mejores profesionistas. A mi amiga, y maestra M.D.G Irma Carrillo Chávez por su apoyo brindado incondicionalmente durante este trabajo; a mi papá por haberme dado la oportunidad y el apoyo durante este recorrido, a mi mamá por darme animos para seguir adelante. A todos mis profesores y amigos de la maestría quienes estuvieron conmigo estos dos años, pero sobre todo por su amistad. Finalmente a Cristian O. Ibarra Ramos, por tu apoyo el tiempo que estuviste conmigo ya que formaste parte de este trabajo y sin tu ayuda esto no fuera posible, nunca lo olvidaré. ¡Mil gracias!

A todos gracias.

Ma. del Rosario Torres Juárez

Contenido

Portada

Dedicatoria

Agradecimientos

Contenido

Introducción

Capítulo 1.-El cartel	1
3	
1.1.- Definición y características del cartel	14
1.1.1.-Función del cartel	16
1.1.2.-Clasificación del cartel	19
1.2.- Antecedentes Históricos	21
1.3.-El cartel en México	29
Capítulo 2.-El Cine	35
2.1.- Definición y características generales	36
2.1.1.- Antecedentes Históricos	37
2.2.-Géneros Cinematográficos	43
2.3.-El cine en México	46
2.3.1.- Géneros Cinematográficos	51
Capítulo 3.- El cartel de Cine	58
3.1.- Definición y características generales	59

3.2.- Antecedentes Históricos	59
3.3.- El cartel de cine Mexicano	61
Capítulo 4.-Contexto en México (1940-1950)	69
4.1.- Situación económica y política	70
4.2.- Situación social	72
4.2.1.- Multitud y masa	73
Capítulo 5.- Elementos de diseño	76
5.1.- Tipografía	77
5.1.1.- Definición	77
5.1.2.- Características Formales	79
5.1.2.1.- Anatomía	80
5.1.2.2.- Estilos y Familias Tipográficas	82
5.2.- Imagen	84
5.2.1.- Definición	84
5.2.2.-Corrientes artísticas	85
5.2.2.1.-Realismo	86
5.2.2.2.- Expresionismo	88
5.2.2.2.1.- Exp. abstracto	88
5.2.2.3.- Cubismo	89
5.2.2.4.- Arte Concreto	8
9	

5.2.2.6.- Surrealismo	90
Capitulo 6.- Metodología	92
Capitulo 7.- Análisis	97
Capitulo 8.- Resultados y Conclusiones	117
Bibliografía	153

Introduccion

El cartel es, probablemente, la más antigua manifestación pública del Diseño Gráfico. Este medio de comunicación es definido como: “un cartón u hoja de papel impreso relativamente grande, exhibido para anunciar o hacer publicidad de algo”.¹

El cartel tipográfico surgió en la última década del siglo XVIII, pero fue hasta el siglo XIX cuando fueron apareciendo cada vez más carteles ilustrados; fue entonces cuando el cartel encontró un nuevo lenguaje desde el punto de vista tanto técnico como artístico, gracias al maestro Jules Chéret², quien revolucionó el cartel mediante el empleo de nuevos diseños y técnicas de impresión.

Hacia la segunda mitad de ese siglo, Henry Toulouse-Lautrec³ logró una perfecta combinación entre el texto y la imagen, lo cual influyó notablemente en el desarrollo del estilo modernista. Así fue como el cartel se introdujo en todo tipo de clases sociales, siendo utilizado en festividades religiosas, culturales, políticas y comerciales.

En México, a mediados del siglo XIX, existían conflictos sociales, políticos y militares; sin embargo, la industria del entretenimiento iniciaba una fuerte expansión. Se desarrollaron espectáculos que atrajeron a las masas, como el cine, el teatro y la carpa. Hacia el final del siglo, la necesidad de dar

a conocer estos espectáculos trajo a escena a los primeros cartelistas mexicanos como Gabriel Vicente Gaonas⁴ y José Guadalupe Posadas⁵ quienes tocaron la sensibilidad del pueblo con sus carteles, informando al público de los acontecimientos de la industria del espectáculo.

Fue tal el impacto del cartel utilizado como medio publicitario que su uso se popularizó en eventos taurinos, propaganda política y eventos sociales y culturales. De esta manera, la industria fílmica adoptó el cartel como su carta de presentación ante el público, dotando a los carteles de un sentido específico como promotores del cine: “los carteles tienen un propósito muy definido, ciertamente comercial: promover una película y generar una gran audiencia en los cines”⁶

En el año de 1936, con el estreno de la película “Allá en el Rancho Grande”, se inicia la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Dicha película fue la más taquillera de la época y brindó una estabilidad económica a la industria fílmica en México, ya que originó un gran crecimiento ésta. Fue con este film que el cartel incursionó como el principal medio de difusión utilizado para establecer contacto entre la oferta fílmica y el público.

Existen pocos estudios sobre el cartel del cine mexicano del periodo de 1940 a 1950, en los que se haya hecho un análisis

sobre las imágenes y la tipografía utilizada en ellos. Esto motivó el interés por realizar el presente trabajo, en el que se presenta un análisis iconográfico y tipográfico del cartel cinematográfico de este periodo, realizado con el propósito de identificar las corrientes artísticas que influyeron en la elaboración los carteles, analizar las características formales de la tipografía utilizada en ellos, y las diferencias que existieron en los carteles de acuerdo con el género cinematográfico al que pertenecen.

Dada la diversidad de géneros que existen, se decidió centrar el estudio en el análisis de los tres géneros más importantes de la época, establecidos mediante el criterio de que fueron los que tuvieron mayor producción cinematográfica; estos géneros fueron la comedia, el melodrama y el de charros.

Se decidió incluir en el análisis el manejo de las imágenes y la tipografía, debido a que estos elementos son fundamentales en su elaboración, en el contenido del cartel y en el sentido del mensaje que pretende transmitir. El propósito del trabajo fue identificar las corrientes artísticas que influyeron en la producción de estos carteles y describir las características formales de la tipografía aplicada en ellos.

Las interrogantes que motivaron la realización del análisis fueron las siguientes: ¿Qué tipo de imágenes utilizaban?, ¿Qué características tipográficas tenían?,

¿Qué corrientes artísticas influyeron en ese momento en la composición y manejo de elementos dentro de los carteles?

El objetivo general del trabajo fue realizar un análisis iconográfico y tipográfico del cartel cinematográfico mexicano durante el período de 1940 a 1950, en los géneros de comedia, melodrama y charros, con la finalidad de conocer su composición, el manejo que en ese periodo se hacía de la tipografía y la influencia que tuvieron en ello las corrientes artísticas imperantes.

Partiendo de este objetivo general, fueron planteados los siguientes objetivos específicos:

- Describir las características formales de la tipografía utilizada y saber si éstas cambian dependiendo del género cinematográfico.

- Describir las imágenes con que se ilustraban los carteles de cine mexicano en el periodo de 1940-1950, para conocer sus características y estilos.

- Conocer el grado en que las corrientes artísticas de la época -realismo, expresionismo y cubismo- influyeron en el diseño del cartel de cine mexicano durante el periodo de estudio.

Con el propósito de encausar la investigación, fueron establecidos algunos supuestos preliminares, elaborados a partir de las

preguntas de investigación planteadas al inicio del trabajo y de acuerdo con el material encontrado a través de la revisión de la literatura:

- Existieron modificaciones en la tipografía aplicada, dependiendo del género de cada cartel.

- El análisis tipográfico e iconográfico permite identificar las influencias de las corrientes artísticas de la época -expresionismo, realismo y cubismo- en el diseño del cartel cinematográfico del periodo de estudio.

El método de análisis utilizado en este trabajo de investigación, surge de una concepción dialéctica, de acuerdo con la cual se considera que el conocimiento de la realidad es un producto de la interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Esto quiere decir que no se pretendió llegar a verdades indiscutibles, sino realizar un trabajo descriptivo y analítico, que llevara a fundamentar las conclusiones, consideradas como interpretaciones realizadas a partir de la confrontación entre la teoría, los elementos surgidos del análisis y la experiencia del investigador.

Lo anterior supuso una revisión bibliográfica exhaustiva de libros, enciclopedias y revistas especializadas en el tema, que se integraron en un marco teórico y contextual que permitiera ubicar el estudio en el panorama del conocimiento vigente.

La concepción metodológica del trabajo tiene que ver también con la conciencia de que el objeto de análisis está constituido por signos, susceptibles de ser interpretados. Esto motivó la construcción de un modelo semiótico basado en la propuesta de Eduard Nicol. El autor, en su Modelo de las Relaciones Simbólicas, propone la recopilación de un corpus o muestra integrada por los elementos más representativos del objeto de estudio, para ser analizados.

De acuerdo con lo anterior, fueron seleccionados los carteles en los que se realizó el análisis semiótico que incluyó las dimensiones semántica y sintáctica, dejando de lado la pragmática debido a que el análisis se realizó solamente en lo formal. La selección fue efectuada a través de un procedimiento aleatorio, aplicado a los tres géneros cinematográficos incluidos, hasta completar una muestra de 27 carteles: 10 del subgénero melodrama, 10 de comedia y 7 de charros, es decir, el 25% del total de carteles recopilados.

El modelo de análisis señalado se complementó con algunos elementos propuestos por el chileno Oscar César Traversa, como las características del medio, características técnicas de los materiales, características del campo gráfico, características de la imagen y finalmente las características de la tipografía, el cual permitió hacer un análisis crítico de producciones gráfico visuales

desde una perspectiva semiótica correspondientes a algún periodo en particular del cual se tomo en cuenta para el diseño de las matrices elaboradas las partes más indispensables para llegar a lograr los objetivos propuestos.

Esta investigación aportará una idea más clara de las influencias artísticas que están implícitas en el diseño de los carteles y abrirá una puerta a posteriores investigaciones relacionadas con este tema, tan escasamente explorado. Proporcionará información y herramientas a personas dedicadas a la comunicación y al diseño gráfico ofreciendo puntos de referencia para lograr crear nuevos conceptos enriquecidos por la comprensión de los diseños de la época de estudio.

El trabajo se ha dividido en ocho capítulos en los cuales se abordan generalidades de los principales elementos que constituyen esta investigación, se expone la información revelada por el análisis y se presentan los resultados y conclusiones de la misma.

En capítulo 1 se define qué es un cartel y su función, y se presentan las características principales, y la clasificación de este medio. Además, se hace un breve recorrido por la historia y evolución del cartel a nivel mundial y se detalla el surgimiento del cartel en México y sus inicios como medio de promoción cinematográfica.

En el capítulo 2 se aborda la temática del cine y sus características principales, su

evolución a través de la historia, los diferentes géneros cinematográficos y su consolidación como uno de los medios de comunicación más importantes en la Época de Oro del Cine Mexicano.

El siguiente capítulo se introduce de lleno en el tema central del trabajo, planteando las características principales del cartel cinematográfico y dando cuenta de su aparición y desarrollo como medio de difusión dentro de la cinematografía. La última parte de este capítulo sintetiza los factores que lo hicieron posicionarse dentro del ambiente cinematográfico en México

El estudio de los medios de comunicación nos remite al contexto social, político y cultural en que éstos han sido empleados por el hombre. Dado lo anterior, en el capítulo 4 se proporciona este marco contextual para ubicar en un espacio y en un tiempo particular a nuestro objeto de estudio, con la finalidad de comprender sus particularidades.

El capítulo 5 presenta los referentes teóricos de la teoría tipográfica e iconográfica que permitieron definir las categorías de análisis utilizadas. Esta parte incluye las características formales que contiene un tipo, su anatomía, familias y estilos. Se define también lo que es la imagen y cómo puede ser utilizada e interpretada, y se dan a conocer las principales manifestaciones artísticas surgidas en el periodo del siglo

XX establecido para este análisis.

En el capítulo 6 se presenta el método empleado en el trabajo, proporcionando los fundamentos teóricos que definieron su diseño. Se incluye el modelo semiótico y se explicitan sus dimensiones, haciendo referencia a cada uno de los pasos y el modelo con que se elaboraron las matrices de análisis.

En el 7 capítulo se elabora el análisis, haciendo referencia a cada uno de los elementos que integran las matrices y se menciona la bibliografía que sirvió de apoyo para este análisis.

Finalmente, en el capítulo 8 expone la interpretación de los datos que arrojó el análisis de cada uno de los carteles en forma individual y se elabora una conclusión, determinando las características principales y sobresalientes que caracterizan a cada uno de los géneros, contrastándolo y determinando si los supuestos son aceptados o rechazados. A su vez se dan las conclusiones generales y las recomendaciones pertinentes obtenidas de este trabajo.

¹ F.LE COULTRE Martijn, W. Purvis Alston. Un siglo de carteles, México 2003 Ed. Gustavo Gilli.

Pág. 9

² Francés (1832-1932) llamado “el padre del cartel”, revoluciono en el campo de la publicidad por sus contribuciones en diseño y técnicas de impresión, diseño más de 1000 carteles donde siempre su primer punto de atención era una mujer, indudablemente Chéret es el amo verdadero del cartel. (Historia del Diseño Grafico. Philp B. Meggs, ED. Trillas. Págs. 247-248)

³ Pintor y grabador francés (1864-1901), es el creador del cartel moderno, produjo tan solo 32 carteles donde su objeto principal era publicitar los cabarets en boga en esos años. (Historia del Diseño Grafico, Philp B. Meggs, ED. Trillas, Págs. 247-248)

⁴ Publicó una serie de dibujos de tono crítico y satírico, posiblemente influido por su estancia en Europa, en donde conoció a los principales caricaturistas franceses, además produjo sus primeros carteles en México. (Enciclopedia Encarta 2001, “caricatura”. México 2001)

⁵ (1852-1913). grabador mexicano. conocido en todo el mundo por sus estampas populares y caricaturas sociales, inspiradas en el folclore mexicano. (Enciclopedia Encarta 2001, “caricatura”, México 2001)

⁶ “El cartel del cine mexicano”. Revista México en el Tiempo. Pág. 42-45 Num. 32. 09/10-1999

CAPITULO 1

.....El Cartel

Capítulo 1. El cartel

1.1 Definición y características del cartel

Definir qué es un cartel es una cuestión en la que el diseñador gráfico se enfrenta con muchas ideas para así obtener un mensaje bien definido. Críticos, historiadores, creativos, ya sea empíricos o profesionales de la disciplina del diseño gráfico, han generado opiniones diversas que incluso se contraponen, ya que mientras algunos lo ven como una forma de expresión artística otros lo consideran un medio publicitario. Sin embargo, el cartel lo expresa todo, lo comunica todo y es considerado como el padre de todos los medios de comunicación impresa.

La expresión visual que se logra por medio del cartel, difícilmente ha sido superada por otros medios. Es una forma de comunicación visual que reúne expresión, vida, pasión, lucha de clases, rebeldía, emociones y sentimientos de un sector de la sociedad. El diseñador gráfico, comprometido con su tiempo y espacio, es el instrumento que refleja, por medio del cartel, ese sentir o pensar de un pueblo.

Con el fin de tener una idea más clara de lo que es un cartel, mencionaré algunas definiciones generadas por expertos en el quehacer creativo, basadas en sus experiencias personales:

El autor John Barnicoat menciona que “el cartel debe reflejar el idioma popular porque su función es tanto comunicativa como de decoración”.⁸ Sin duda, las palabras de

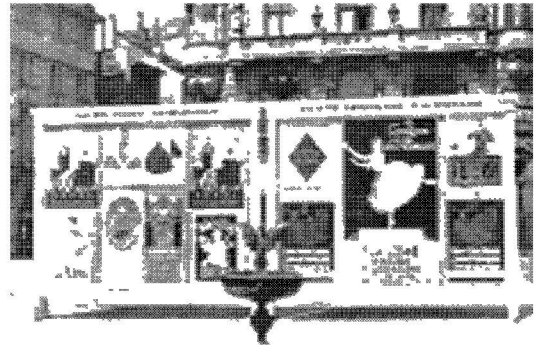

Fig. 1 Tablones publicitarios en Alemania, 1917

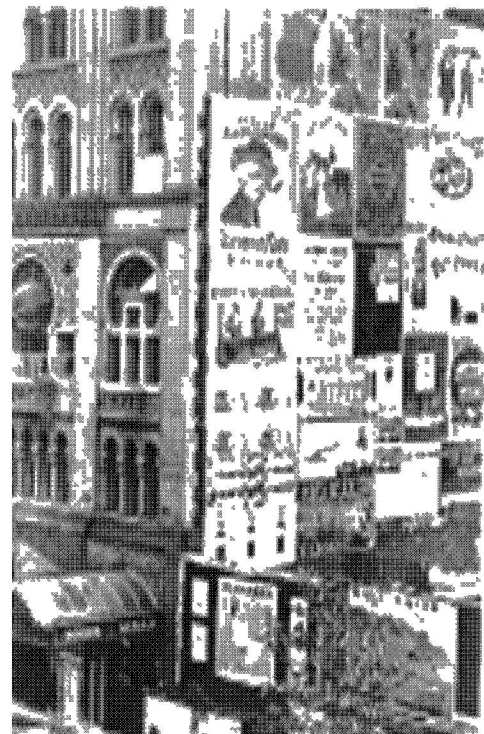

Fig. 2 Carteles londinenses, 1890

Barnicoat son muy ciertas, ya que el cartel refleja la forma de vida, de la sociedad, en que tuvo origen; es decir, el cartel nos permite darnos cuenta de cómo se vivía en un tiempo determinado.

El cartel, también llamado afiche, en sus inicios era considerado una obra de arte⁹ y con el pasar de los años se convirtió en un medio de comunicación con fines publicitarios.

Ya en la década de los treinta, Cassandre, uno de los grandes cartelistas de la historia del siglo XX dice: “el cartel es solo un medio para un fin, un medio de comunicación entre el comerciante y el público”¹⁰ Esto ejemplifica con claridad las dos visiones clásicas que se han tenido del cartel en cuanto a su función.

Actualmente nadie duda que la función esencial del cartel es una: la de comunicar, por lo tanto éste debe ser claro y fácil de interpretar para que sea entendido por cada uno de sus receptores.

Ya en los tiempos modernos los diseñadores contemporáneos han definido al cartel. Por ejemplo, Santiago Pol, diseñador venezolano menciona que: “el cartel es un puñetazo en el ojo cuyo hematoma queda en la memoria del espectador”.¹¹ Haciendo una excelente analogía, Pol logra ubicarnos materialmente en los efectos de un cartel comparando un hematoma con la permanencia del mensaje en la memoria del lector.

Por su parte, Milton Glaser, creativo americano, dice: “el cartel es un arcaísmo en la vida moderna, intenta abordar la comunicación adecuadamente a través del simbolismo, la metáfora, el humor, la claridad y la ambigüedad.”¹² Definición confusa quizá

Fig.3 Jules Chéret, La Pantomime, 1891

Fig.4 Mel Ramos, La Reina del Catsup, 1965

para quienes no ejercen la tarea creativa, en el campo del diseño gráfico, pero cierta, ya que Glaser cita las muy particulares formas de expresión del cartel y sus herramientas semióticas para hacer de un mensaje cualquiera una excelente idea.

Retomando la definición de Pol, podríamos decir que un cartel es contundente, explosivo, expresivo y que graba en la memoria del espectador un suceso que seguramente impactará en su percepción del mundo. Como ejemplos de esto, podemos mencionar el cartel de Glaser sobre un concierto del cantante Bob Dylan –que esta incrustado en la memoria colectiva de los chavos de la “onda”- o los carteles de la época nazi, diseñados por Manche que expresan la ideología de un partido y su afán por convencer al pueblo de lo correcto.¹³ En síntesis, podemos afirmar que un cartel es un medio de comunicación visual con infinitas posibilidades de expresión que refleja las vivencias de los que nos precedieron. Los buenos carteles dejan un gran impacto en el receptor, ya que éstos con sus diversas formas de expresión, reflejan y construyen la cultura de una sociedad.

1.1.1 Función del cartel

Todo cartel debe y tiene que incluir en su concepto, una intención de comunicación; esto con el fin de que el mensaje que se desea transmitir sea captado y recordado por el receptor para que este actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio cartel; esta intención será percibida por el público y se interpretará de maneras diversas.

Abraham A. Moles, en su libro *El Cartel en la Sociedad Urbana*, realiza una propuesta sobre las diversas funciones que tiene un

Fig. 5 Milton Glaser, Cartel del concierto de Bob Dylan, 1967

Fig. 6 Manche, Cartel nazi

cartel, las cuales son importantes para que este medio de comunicación visual logre los objetivos que se propone.¹⁴

Estas funciones son sumamente importantes en la gran variedad de carteles que existen, en algunas ocasiones pueden utilizarse todas y en otras solo algunas esto dependiendo el fin que tenga el cartel. En el cartel cinematográfico objetivo de este trabajo, son fundamentales para que el receptor capte el mensaje que se desea transmitir con relación a la película, es por ello que resulta relevante tenerlas en cuenta dentro del análisis que se propone realizar en este trabajo.

Una de las principales y más importantes funciones mencionadas por Moles es la **función de información** cuyo objetivo es difundir datos clave de un mensaje; en esta función, un punto importante es que el contenido sea breve y conciso, ya que es la esencia de lo que se esta dando a conocer.

Lo anterior tiene el fin de que el dato que llegue al espectador, no tenga segundos significados sino que sea directo, entendible y recordable. Tomemos el ejemplo de un cartel publicitario que tuviera que informar sobre un nuevo producto: en él la función primordial sería que el consumidor se entere de la existencia de dicho producto, y pasarían a segundo plano todas aquellas cosas que no hay necesidad inmediata que el lector las conozca.

Otra de las funciones que se deben tomar en cuenta al elaborar un afiche es la de **persuasión**, que tiene como fin llegar a convencer al público cautivo que lo que se está diciendo o mostrando, lo necesita para mejorar su forma de vida continuamente.

Los mensajes de estos carteles se tratan de una manera indirecta, rebuscando el mensaje y disfrazándolo entre signos para llegar a su cometido final.

Dentro de la función de persuasión están comprendidos tres elementos que apoyan al mensaje que se quiere transmitir. Uno de ellos es la composición del cartel que: "... es un conjunto de líneas que por su poder de embrujamiento, seducen al receptor para obtener una favorable respuesta." Por su parte el color posee un papel de gran importancia ya que es el elemento que hará que el receptor grabe ese conjunto de imágenes en su memoria. Finalmente, las figuras retóricas "entendiendo a la retórica como el arte del buen ver-, "son utilizadas por el diseñador para hacer que el cartel posea un alto poder de sugestión sobre los individuos."¹⁵

También la **función de identificación** toma dentro del cartel un papel significativo; es aquí donde el receptor grabará en su memoria el mensaje que se desea transmitir, sea con la imagen de un producto, el logotipo de una institución o simplemente una frase corta fácil de memorizar. Otra de estas funciones es la de **orientación**, cuyo objetivo principal, es guiar a los que lo perciben hacia un determinado lugar.

Las dos últimas funciones juegan en el cartel el papel de marcar el estilo de una época, el hacer que un póster sea significativo, que demuestre esa mezcla de emociones, luchas de clases, rebeldía de una sociedad. Un ejemplo serían los carteles de la época hippie en donde realmente se plasmó ese estilo de vida rebelde y estar a la onda. En ellos la creatividad y la estética fueron factores de suma importancia dentro de su contenido lo cual hace evidente al ver las

*Fig.7 Amézaga Gustavo, 1994
Función de Información*

*Fig.8 Arciniega Alejandro, 1994
Función de Persuación*

formas y colores utilizados.

La **función estética** dentro del cartel, se refiere a lo “bello”, lo “bonito”, puesto que entre las palabras agradable y desagradable el cartel gana o pierde mucho de acuerdo con la opinión que se tenga acerca de él. Finalmente la función **creativa**, se encuentra naturalmente ligada a la anterior ya que la belleza puede ser resultado de la creatividad que se tenga al estar diseñando un cartel además de ser una función indispensable dentro de la industria del cartel.

Y tiene también la responsabilidad de hacer que el cartel tenga características únicas e irrepetibles.

Conocer las funciones con las que cuenta el cartel nos permite tener una perspectiva mucho más amplia de los alcances de este medio de comunicación. Haciendo una analogía las funciones podrían parecerse a un juego de ajedrez en el que hacen el papel de las piezas a jugar: entre mejor sean manejadas mayor será el impacto en el receptor.

1.1.2 Clasificación del cartel

El cartel o afiche, ha sido portavoz de diversos sectores de la sociedad; gracias a su versatilidad ha tenido la capacidad de satisfacer toda clase de necesidades de comunicativas. El cartel es uno de los medios de más explotados, y a lo largo de su historia ha sido usado en varios campos, tales como la política, el comercio, la cultura y por supuesto el cine.

La gran diversidad de necesidades de comunicación que existen, han llevado al diseñador gráfico a buscar soluciones factibles

Fig. 9 Olivares Eric, 1997
Función de Identificación

Fig. 10 Lautrec Henri, Reine de Joie 1892 Función Estética

a cada uno de los tipos de cartel que debe crear, esto con el fin de que el mensaje que se desea transmitir sea captado fácilmente por el receptor.

En la actualidad, entre los carteles más populares, por su producción o por la frecuencia con que son hechos encontramos al cartel social, al publicitario, el político y el cultural,¹⁶ entre los cuales se inscribe al cartel cinematográfico.

Con el fin de establecer con claridad la finalidad del cartel cinematográfico, a continuación expondré las características de cada uno de los tipos de cartel que hay. Esto permitirá definir con precisión sus diversificaciones.

La función del **cartel social** es prácticamente formativa ya que trasmite a la sociedad eventos de interés, como congresos, ferias y conciertos. También es utilizado para propiciar actitudes positivas en un público determinado como lo son hábitos de higiene, seguridad, salud. Regularmente se compone por una imagen bastante clara que es apoyada con un texto corto y concreto que da énfasis a la idea que se desea transmitir.

El **cartel publicitario** es uno de los más vistos en la calle. Su función es la de acelerar el proceso socio-económico de la venta¹⁷ convenciendo con argumentos cortos pero directos. En muchos de los casos, el mensaje es escondido tras otro contexto a través de imágenes ó temas en boga. En este tipo de cartel el diseñador está obligado a ser muy concreto en su mensaje y a utilizar el menor número de elementos posibles, sin olvidar la creatividad en su contenido para así lograr mejores resultados en la venta.

En el **cartel de propaganda o político**,

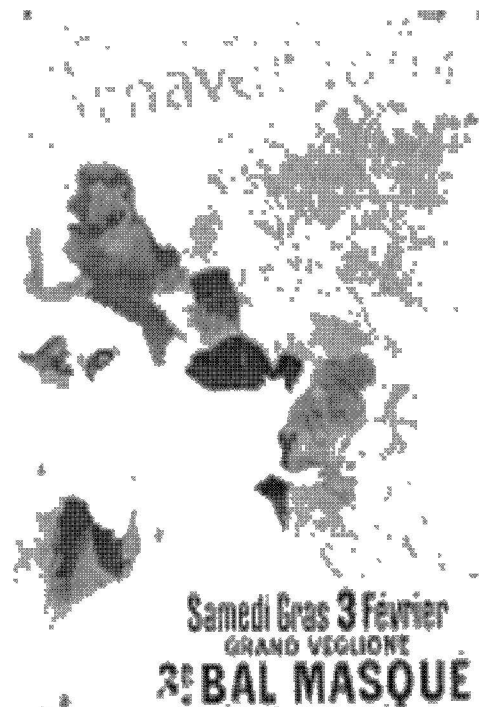

Fig. 11 Chéret Jules, Carnaval, 1894
Función creativa

como su nombre lo indica va dirigido a un organismo (estado, partido político). Sus elementos principales son una imagen de gran impacto, y un slogan que sea legible y de fácil memorización, esto con el fin de llamar la atención del receptor, se caracteriza por no vender un producto sino una idea.

Otro de los tipos de cartel es el **cultural**, que es de suma importancia para el objetivo de éste trabajo, ya que se sitúa al cartel de cine, está ubicado en este género debido a que el tema forma parte del séptimo arte. Por lo general es orientado hacia actividades intelectuales y artísticas como la música, el teatro, la danza y el cine. Una de las características de este tipo de cartel es que el receptor debe tener conocimiento previo para que el mensaje sea comprendido en su totalidad.

Existen dos tipos de carteles dentro del cultural que se han caracterizado porque su diseño ha permanecido casi inalterable a través del tiempo, éstos son el **cartel taurino**, y el de **luchas**. Sus características, formatos, distribución de textos e imagen no han tenido un cambio significativo a lo largo de su historia; pareciera como si existieran reglas de cómo y donde situar cada elemento, lo cual es un claro ejemplo de tradicionalismo.

Una vez adentrados y ya teniendo el antecedente de las diferentes caras del cartel, podemos decir que es un medio de comunicación visual con posibilidades infinitas, preciso en sus contenidos pero flexible en su realización.

Es con estas características muy particulares, que el afiche logra trascender y continuar su paso por el tiempo, y a pesar de los nuevos medios de comunicación sigue vigente y tomando día a día más fuerza.

Fig. 12 Sada Margarita, 1997

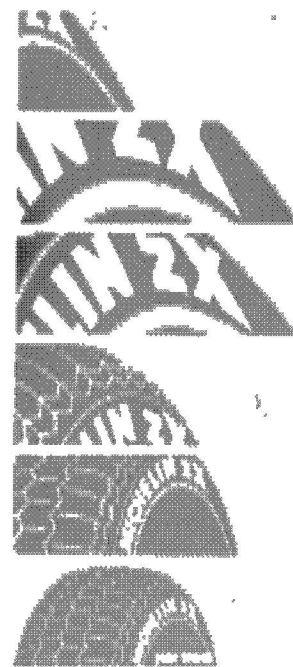

Fig. 13 Cuzin, Serie de carteles de los estudios Michelin, París, 1971

1.2.- Antecedentes Históricos

El cartel es un medio de comunicación impresa con una larga trayectoria, de grandes cambios en su contenido, su forma de expresión y su finalidad. Por él han pasado miles de diseñadores, pintores, artistas, cada uno con su propio estilo, dejando huellas importantes en la evolución del cartel, en los que han quedado plasmada la historia de generaciones pasadas.

Se dice que el cartel ya se podía ver desde la prehistoria con los signos en relieve de los mercaderes mesopotámicos y las piedras grabadas de los griegos, que los utilizaban de soporte para textos oficiales.¹⁸ En las reproducciones de estas culturas, se pueden apreciar ciertas características básicas, como la necesidad de expresar un mensaje, y el hecho de contar con un espacio definido para hacerlo. Aunque en realidad no tiene un punto de comparación exacto con el cartel contemporáneo, sí podemos decir que tenía ya la esencia de un medio de comunicación.

Pasado el tiempo y con ciertos intentos de mejorar la comunicación escrita apareció la cultura egipcia o sumeria, que presentaba en sus inscripciones, una estructura más definida y niveles de atención, características que ahora son propias de un afiche. Se puede apreciar que en su paso por el tiempo el cartel ha tenido muchos antecedentes, desde simples letreros prohibiendo o negando algo, pasando por grandes inscripciones de culturas milenarias.

Fig. 14 Leete Alfred,
Tu país te necesita, 1914

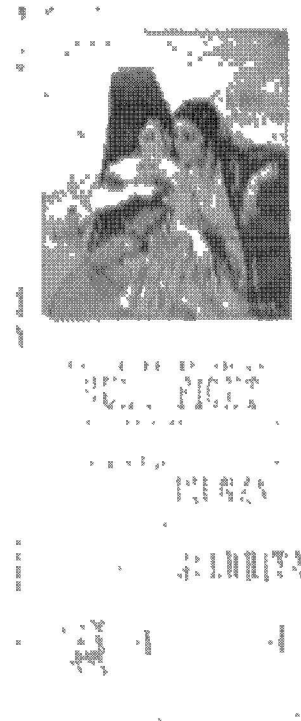

Fig. 15 Coello Ugalde
Francisco

Corría el año de 1477, cuando William Caxton dió a conocer su primer anuncio impreso en Inglaterra, cuyas características distan mucho de parecerse a las del cartel actual. Su tamaño, por ejemplo, era no mayor a la página de un libro.

Hubo que esperar hasta 1798 para que con la invención de la litografía¹⁹ en Austria por Alois Senefelder, el diseño de carteles entrara en evolución. La impresión litográfica permitía ilustrar e imprimir con mayor facilidad carteles a color; se puede decir que este fue el momento crucial para la reproducción de afiches, para anunciar una amplia gama de productos y servicios.

Fue así como artistas, diseñadores, pintores se volcaron a la industria del cartel, ilustrando imágenes de animales y mujeres exóticas, con un objetivo determinado.

En el año de 1866, el cartel encontraría en Jules Chéret a su gran maestro, tanto desde el punto de vista técnico como del artístico²⁰ ya que con gran maestría logro darle a la ilustración un papel protagonista, dejando al texto en el papel de apoyo. De la misma manera dejó de lado las escenas realistas y comenzó a dibujar figuras idealizadas, realizando su belleza, vitalidad y movimiento.

Fue el primero en utilizar como medio de impresión la técnica de la litografía que agilizaba su impresión y abría todo un nuevo campo de posibilidades en el color y formato. Una de las grandes aportaciones de Chéret hacia el cartel, que lo hizo ser tan popular, fue trasladar sus obras de una marquesina a las grandes avenidas y lugares transitados por la sociedad, llevando su contenido al receptor. Entre sus primeras obras se encuentran Bal Valentino, La Pantomine, Carnaval.

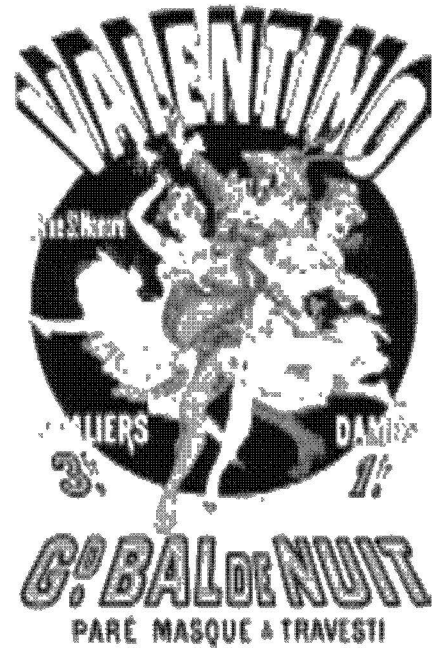

Fig. 16 Chéret Jules,
Bal Valentino, 1869

Fig. 17 Chéret Jules,
La Diaphane, 1890

Rápidamente sus obras se extendieron por Europa y América, principalmente carteles teatrales y con fines publicitarios, los cuales dieron lugar al arte del cartel, visualmente encantador, que apelaba directamente a los sentidos y resultaba comprensible entre la sociedad.

Desde entonces numerosos artistas del Art Nouveau se unieron a la producción de carteles, que alcanzó su punto culminante en la década de 1890. Algunos de ellos fueron Eugene Grasset, cartelista suizo que propuso renovar todo el arte desde el movimiento del Art Nouveau; Theophile Alexandre Steinlen, destacado por sus carteles dirigidos hacia la crítica social y Toulouse Lautrec, uno de los cartelistas más destacados del siglo XIX y creador del cartel moderno. Este último logró por primera vez la perfecta síntesis entre imagen y texto, dejando en menor grado de atención al texto y obligando al receptor fijar su atención en el aspecto pictórico del cartel.²¹

Lautrec gustaba de emplear en sus obras plastas de color, además de dejar de lado a las mujeres idealizadas para sustituirlas por personas reales. Entre sus obras más representativas se encuentran: El Moulin Rouge, Reine de Joie, Divan Japonais.

Todos estos artistas, cuyas aportaciones fueron fundamentales en la evolución del cartel contribuyeron a definir las características, el uso y sobre todo la importancia del afiche como medio de comunicación. El cartel siguió desarrollándose en las épocas venideras con las diferentes corrientes artísticas que fueron apareciendo tales como: constructivismo, surrealismo, expresionis-

Fig. 18 Grasset Eugene,
Salon des Cent, 1894

Fig. 19 Lautrec Henri,
Divan Japonais, 1893

mo, realismo. Todas estas corrientes dejaron una influencia directa en la evolución del cartel.

Se dice que desde Cheret se define la función del cartel: anunciar un evento ya sea cultural o recreativo al igual que productos y servicios. De esta manera nace también el cartel cinematográfico, por la necesidad de anunciar un espectáculo que era llevado de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad.

A la llegada del siglo XX el cartel se mostraba con grandes bríos y en un constante cambio por las aportaciones de nuevos artistas del cartel. Fue en el año de 1914 en el que el afiche vivió un cambio brusco: pasó a ser la herramienta numero uno de los líderes mundiales a favor de la Primera Guerra Mundial.

El cartel se empleó para convocar a las filas del ejército, y también para manipular a las masas a favor de algún ideal político, en comparación a lo que se venía mostrando anteriormente el nuevo uso se mostraba artísticamente tosco, pero esta vez el mensaje era contundente.

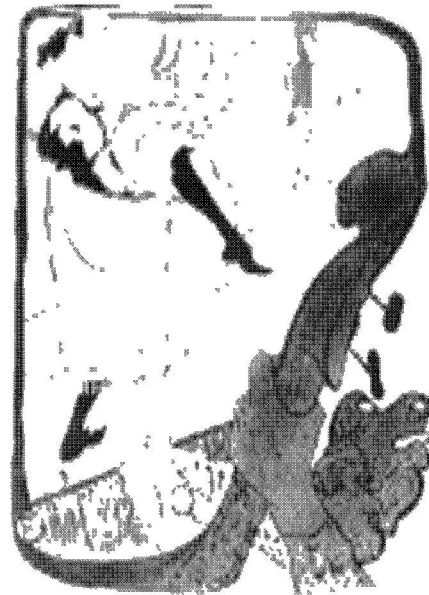
Nacía así tipo de cartel llamado cartel político y como su nombre lo dice, ahora no se vendía un producto o un espectáculo, sino un ideal. Una de las constantes dentro de esta rama del cartel es que empleaban imágenes contundentes para la destrucción del enemigo, siempre mostrando superioridad en sus mensajes y utilizando las corrientes artísticas que figuraban en ese momento como el constructivismo y el cubismo.

A la entrada del siglo XX y junto con la Primera Guerra Mundial en 1914 se mostró un avance en la manera de conceptualizar el mensaje. El cartel de Guerra muestra cómo

Bridgeman Art Library, London/New York

*Fig. 20 Lautrec Henry,
Moulin Rouge, 1892*

*Fig. 21 Lautrec Henry,
Jane Avril, 1893*

se debe captar la atención del espectador no cautivo; con imágenes impactantes pertenecientes al contexto propio del receptor, sin embargo, junto con esto vino un estancamiento en el sentido artístico.

La monotonía y la imitación en los aspectos visuales empobreció un poco el desarrollo del afiche, sin embargo, el cartel de Guerra dejó una gran escuela que demostró que la funcionalidad puede ser más que lo estético.

La principal producción de cartel político y de Guerra fue realizada por Alemania, Austria y Hungría, Francia, Gran Bretaña, a los cuales se les unió Estados Unidos figurando entre estos artistas de cartel de Guerra a Julius Gipkens, Lucian Bernhard, Joseph Pennell y Otto Lehmann.²²

Al término de la guerra las naciones buscaban la normalidad, la paz. Estos conceptos acapararon la atención del arte y del diseño ayudando a superar el trauma de la posguerra dejando atrás una época terrible para la humanidad, pero muy provechosa para el arte y el diseño.

Paralelamente con la Guerra se formaría uno de los movimientos más significativos en la historia del diseño surgiría el movimiento artístico de la Bauhaus iniciado en 1919. La Bauhaus manifestó como su estandarte la frase de "La construcción completa es el objeto final de todas las artes visuales"²³ expresando con esto que el involucramiento total en un proceso de elaboración creativo desemboca en un excelente resultado. Es por eso que el sistema de enseñanza de la Bauhaus es muy parecido a un proceso artesanal desde el nacimiento de la idea hasta

*Fig. 22 Montgomery James,
Tío Sam, 1917*

*Fig. 23 Pennell Joseph,
1918*

la búsqueda de sus materiales.

Durante la Guerra la escuela tuvo que cerrar sus puertas pero se reanudó al término del conflicto, estableciéndose en Weimar en el año de 1919. En su reapertura se mostraron visionarios e inspirados por el expresionismo en boga; en este momento el trabajo hecho en ese taller tuvo una importante repercusión en el cartel y en general en el movimiento artístico de esos años.

Las ideas acerca de la forma, los colores y el espacio formaron parte de esta nueva etapa de la Bauhaus. Se unieron a ella entre 1920 y 1922 varios pintores como Der Blaue, Paul Klee y Wassily Kandinsky que dieron nueva fuerza y un rumbo definitivo a los ideales de la Bauhaus. Una de las características de esta gran escuela fue que nunca distinguió ni prefirió las bellas artes de las artes aplicadas.

La metodología que profesaba era la experiencia directa, que buscaba el entendimiento por medio de la percepción habilidades intelectuales y vivencias emocionales. A finales de la década de 1920 la Bauhaus, dirigida por Lynolel Feininger, acepto la corriente de De Stijil nutriendo así los conocimientos de la escuela.

Después, en el año de 1923, arriba al escenario de la Bauhaus el húngaro Laslo Moholy- Nagi²⁴ quien introdujo y enriqueció con el lenguaje fotográfico el movimiento de la escuela, además de comprender que los emplazamientos de cámara y trucos fotográficos, podrían ser aplicados en el diseño de carteles haciendo que su mensaje fuera más entendible.

Diez años mas tarde y con una producción importante esta escuela desapareció. Aun-

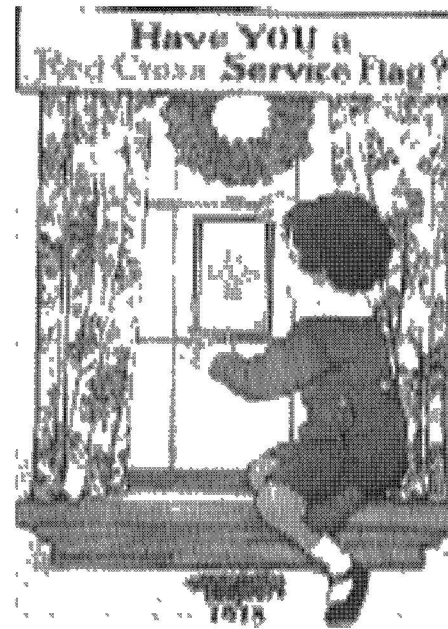

Fig. 24 Willcox Jesse, 1918

Fig. 25 Schmidt Joost, Cartel exposición de la Bauhaus, 1923

que el partido Nacional Socialista canceló los contratos de la Bauhaus, sus dirigentes lograron mantenerla viva un tiempo, pero el acoso nazi fue incesante y así se dio fin a una de las principales escuelas de diseño en Europa, considerada así por sus aportaciones a los medios visuales en ese entonces. Fue la Bauhaus quien le dio cimientos sólidos al nuevo cartel, aportando estructura y jerarquización de información.

En la ciudad de Chicago, Estados Unidos, Moholy-Nagi fundó la primera escuela en América, dejando a la cabeza a Herbert Bayer, Walter Allner. América les dio la libertad perdida, encontraron en su nuevo recinto el campo libre para seguir experimentando; fue en Chicago U.S.A donde el tema de sus primeras obras eran hechas para la sociedad, con temáticas de interés colectivo.

El movimiento Europeo encontró en América

Fig. 26 Moholy-Nagi Laszlo, cartel de anuncio de llantas, 1923

durante 1920 y 1930 manifestaciones de comunicación resueltas en su totalidad con la técnica de ilustración. Tuvo además gran influencia de corrientes artísticas como el cubismo, el dadaísmo y el Art Decó.

Aunado a esto surgirían dos nuevos temas que tomarían la escena cartelista: el primero de ellos fue el turístico y el segundo y más importante fue el cartel de cine.

El cartel, con el objetivo particular de promover una cinta cinematográfica, pronto llamó la atención de los artistas en la escena. Los primeros en diseñar este tipo de carteles son Moholy-Nagi y El Lissitzky. Estaba en curso el año de 1929 y el cine sonoro tomaba fuerza, debido a que las películas necesitaban ser promovidas entre la sociedad y el cartel respondió a sus demandas.

Es así como el Ciudadano Kane²⁵ demostró la importancia que tomaría el afiche en este

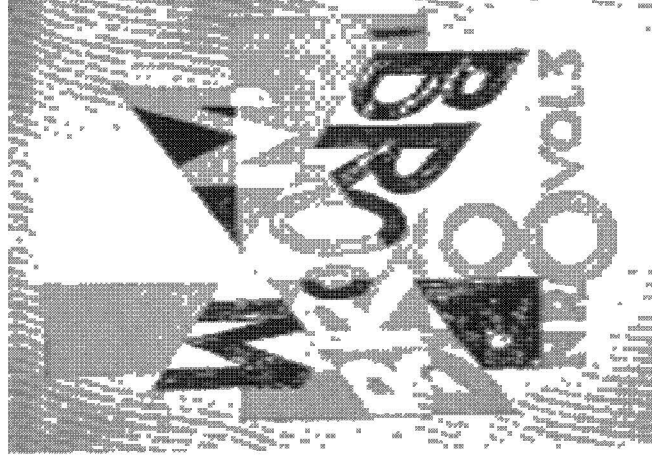

Fig. 27 Moholy-Nagy Lazlo, 1923

nuevo arte.

Sin duda, el cartel ha vivido y madurado junto con el hombre, formándose en momentos difíciles. Fue la Guerra quien marco un punto importante en el curso de la vida del cartel; después grandes maestros tomarían la responsabilidad de darle características formales.

Indudablemente el cartel y los temas que le han dado nombre seguirán a través de los años en una evolución constante, pues gracias a los que le dieron nombre es uno de los más importantes medios impresos de la actualidad.

1.3 El cartel en México

El cartel, a su llegada a México, distaba mucho de ser el medio impreso más importante, como lo venía siendo en Europa. Los primeros pasos del cartel en esta nueva cultura, serían en un terreno difícil, ya que comenzó por tomar temas políticos y por razones obvias se topó con muchas trabas en su evolución.

Las innovaciones del siglo XIX, hechas en Europa, no tardarían mucho en llegar al nuevo continente. Sería entonces el italiano Claudio Linati²⁶ quien trajera la litografía a México, arribando en el puerto de Veracruz en el año de 1826.

Ese mismo año, fue espectador de grandes pasos en los medios impresos: Linati une esfuerzos con Fiorenzo Galli, quien era otro litógrafo de la época y con José María Herdía un joven poeta cubano; juntos realizaron lo que vino a ser el primer periódico hecho en México llamado "El Iris".

En los próximos años destacarían nuevos

Fig. 28 Bayer Herbert, 1926

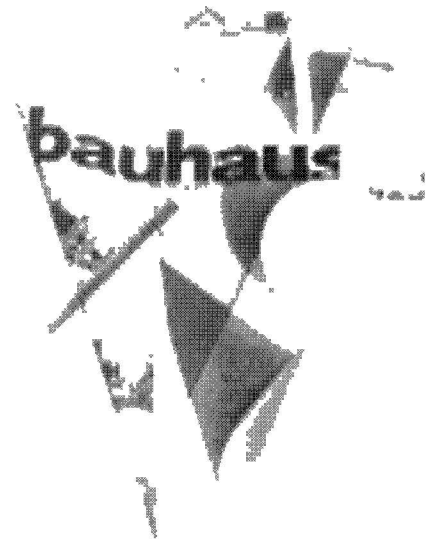

Fig. 29 Bayer Herbert, 1928

artistas, quienes se preocuparían por reflejar la sociedad mexicana y su manera de vivir. El impacto de México en los extranjeros, trascendió y Europa conoció al país excitante, interpretado a través de ojos extranjeros.

Una de las aportaciones importantes que le dieron estos artistas a los impresos hechos en México, fue que debido al conocimiento de las corrientes artísticas nacidas en Europa, lograron plasmar un diseño mexicano con influencias europeas, además de iniciar la era de la modernidad y dar cimientos a la Academia de Bellas Artes.

Trascurría el año de 1910 y México vivía la época del Porfiriato y la Revolución Mexicana, cuando grandes artistas nacidos en tierra azteca empezaban a formar una gráfica hecha para los mexicanos. Fueron Manuel Manilla, Vicente Goana "Picheta" y José Guadalupe Posada quienes con sus obras lograron llegarle a la sociedad de ese entonces que en su mayoría eran analfabetos.

Se repetiría una vez más en la historia que los diseños basaban su mensaje en una imagen, debido al tipo de receptor al que iban dirigidos. La gráfica de carteles en México dependió mucho del momento político por el que se atravesaba. En 1911 Francisco I Madero llegaba a la presidencia del país, y con esto, la vida cultural dio un vuelco importante, llevado a cabo por el escritor José Vasconcelos.

El momento político por el que atravesaba la nación se vivía con gran entusiasmo y fueron los artistas quienes tomaron la responsabilidad de darle identidad al país. Se buscaron conceptos en las raíces indígenas. En

Fig. 30 El Lissitzky, Cartel para la exposición Rusa 1929

esta búsqueda encontraron la combinación perfecta entre la modernidad y lo antiguo, creando así un lenguaje al que se le llamo Escuela Mexicana.

Durante el gobierno de Venustiano Carranza en 1920, el cartel llegaría a ser un medio conocido, fue la Secretaría de Educación Publica comandada por José Vasconcelos quien diera apoyo a los nuevos artistas mexicanos.

Con el transcurso de los años la inquietud por el arte entre la sociedad mexicana era cada vez mayor. Se comenzaron a formar grupos de artistas, pero ninguno tomó gran fuerza, hasta el año de 1937, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se conformaría un grupo con la solidez y calidad suficiente para satisfacer las demandas sociales, llamado el Taller de Gráfica Popular.

A un año de su conjunción, en 1938 el taller de Gráfica Popular lograba mantenerse y aunque era de posición humilde, de ahí saldría una importante producción gráfica. Tanto que el grabado mexicano lograría concebir una fisonomía propia que alcanzaría el reconocimiento mundial.

A raíz de la respuesta y la atractiva propuesta mantenida por el TGP, la participación de artistas plásticos, pintores, escultores sería cada vez mayor, logrando plasmar todas aquellas inquietudes en una revista (*Frente a Frente*), que demandaba gran producción de carteles, volantes, murales para su conocimiento y conformación.

El Taller de Gráfica Popular era conformado por Leopoldo Méndez, Pablo O'higgins, Alfredo Salce, Luis Arenal, Ignacio Aguirre,

Fig. 31 Fernandez Ledezma Gabriel, 1929

Fig. 32 Posadas Jose Guadalupe, 1889

Isidoro Ocampo y Ángel Bracho, quienes a su vez eran fundadores del mismo. El Taller realizaba un esfuerzo para que su producción siempre estuviera representando los intereses progresistas y la democracia del pueblo mexicano. Muestra de ello fue que el primer cartel de la organización fue para felicitar a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Durante la expropiación petrolera de 1938, se realizó una gran producción de carteles que invitaban al patriotismo mexicano, criticando a Estados Unidos mediante la ya tan conocida imagen del Tío Sam. Conforme creció la producción de carteles, la técnica se fue puliendo y los carteles realizados fueron teniendo un concepto y un porqué de las cosas, sin dejar de lado el compromiso y la creatividad que los caracterizaba.

Fue así como el cartel tomó forma en tierra mexicana. En su evolución se topó con muchas trabas pero la constante de la política y lo popular nunca lo abandonaron; sin dudarlo, el Taller de Grafica Popular es un pilar importante dentro de la gráfica mexicana. Sus integrantes dieron carácter y una formalidad inexistente, dieron bases sólidas y pusieron en el conocimiento de todos el muy particular estilo del nuevo grabado mexicano, después de esto vendría la consolidación de la industria del cine quien como en la unión americana necesitaría echar mano de los recursos del cartel para lograr éxito.

Actualmente el cartel es uno de los medios de comunicación impresa más importantes. Fue en Europa donde el cartel vio sus inicios, pero en todo el mundo se adoptaría

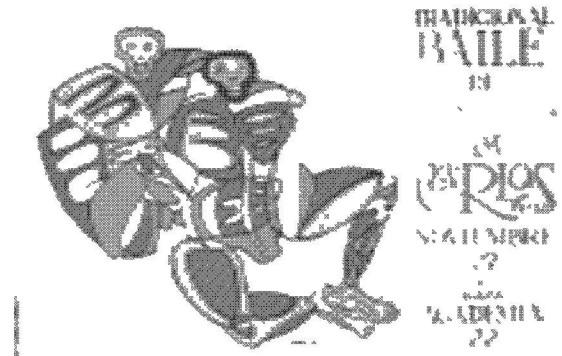

Fig. 33 Cartel tradicional del baile de San Carlos, 1965

Fig. 34 Bracho Angel, Cartel contra el fascismo, 1938

esta forma de comunicación. Pasando por momentos difíciles e incluso formando parte de ellos, el cartel ha madurado y tomado una forma definida. Aunque las necesidades de las sociedades cambian y siempre se necesitaran nuevas formas de comunicación, seguramente el cartel encontrará la forma de satisfacerlas.

8 BARNICOAT, John. Los carteles su Historia y su Lenguaje, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona 2000.

9 Como todos aquellos carteles producidos en los comienzos del siglo XX por grandes maestros del cartelismo como Jules Chéret, Toulouse Lautrec que eran grandes pinturas hechas a mano

10 Véase Armendáriz, J.B. La importancia del cartel de autor en el cine mexicano. Tesis de Licenciatura. Universidad de las Américas 2003

11 BERMÚDEZ, Xavier "La Bienal Internacional del cartel en México" en Revista México en el Tiempo. Num. 32. 09/10-1999, Pág. 52

12 BERMÚDEZ "La Bienal Internacional del cartel en México" Pág. 54-55

13 BARNICOAT, John. Los carteles su Historia y su Lenguaje. Pág. 30

14 Citado por ENEL Francoise. El cartel lenguaje, funciones y retórica, Pág.30

15 ENEL Francoise. El cartel lenguaje, funciones y retórica. Editora Fernando Torres, Valencia, España 1997

16 TUBAU Iván. Dibujando carteles, Editorial Ceac, Barcelona 1991. Pág. 107

17 ENEL Francoise. El cartel lenguaje, funciones y retórica, Pág.120

18 ENEL Francoise. El cartel lenguaje, funciones y retórica, Pág. 23

19 Proceso de impresión donde se utiliza una superficie plana, ligera y planografía en la que la zona de impresión no sobresale del resto; se basa en la repulsión mutua de la grasa y el agua. Litografía, Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation

20 En sus carteles mostraba siempre la imagen de una mujer que anunciaba polvos de tocador, parafina, bicicletas o cremas de calzado y su mayor producción son temas de obras teatrales. MULLER Brockmann Josef. Historia

Fig. 35 Anónimo, 1935

Fig. 36 El lápiz para dibujar y el buril para grabar se transformaron en armas de lucha del TGP

de la Comunicación visual Editorial Gustavo Gili S A
Mexico 2001 Pag 67-68

²¹ MULLER Brockmann Josef, Historia de la Comunicación visual, Pag 67

22 MEGGS B Philip, Historia del Diseño Grafico, Ed
Mc Graw Hill, Mexico 2000

23 MEGGS B Philip Historia del Diseño Grafico Pag
278

24 Constructivista Hungaro exploro la pintura, fotografia,
cine, escultura y diseño grafico MEGGS, B Philip, His-
toria del Diseño Grafico, Pag 279

25 Pelicula estadounidense producida por Orson Welles
en el año de 1941 El Cine Enciclopedia Encarta 2001
Microsoft Corporation

²⁶ Litografo Italiano, al que se le atribuye la invención
de la litografía a México, RODRIGUEZ, Cristina, Ro-
driguez Monica, Sarmiento Magali, Becerra Gonzalo,
El grabado historia y trascendencia, Universidad
Metropolitana, México D F, Pág 66

CAPITULO 2

..... El Cine

Capitulo 2. El Cine

2.1 Definición y características generales

El cine ó cinematógrafo como se conoció en sus inicios es, igual que el cartel, uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XIX.

El cinematógrafo logró conjuntar en uno solo todas las manifestaciones artísticas y de ahí se le da el nombre de arte plástico en movimiento. En el cine se pueden apreciar desde la pintura y su alto grado de esteticidad hasta la rigidez de la arquitectura.

El cine respondió a las demandas de los artistas en busca de nuevas maneras de expresión. Corrientes como el dadaísmo y surrealismo, encontraron en el cine un nuevo espacio que ofreció herramientas únicas para la realización de sus obras. El cinematógrafo tuvo la suficiente capacidad para proyectar la situación política, social y económica del medio en el que se desarrolló y conjuntamente tuvo la virtud de ser un archivo histórico continuamente en evolución.

El descubrimiento del cine, traería consigo gran cantidad de cosas y la capacidad con la que contrajo lazos con el arte, la industria, la publicidad no tuvo límites. Es así como el cine, logra adjudicarse, después de mostrar su capacidad artística, el sobre nombre de "séptimo arte".

Si recordamos arte se define como, las cosas que provocan en nosotros un sentimiento al observarlas; el cine, no carece de

esa capacidad, pues ha provocado a lo largo de su historia sentimientos que van desde el llanto desmedido hasta una singular carcajada, el miedo, la alegría y la nostalgia, se muestran con claridad y brindan el carácter de autentico, esta forma de expresión.

2.2 Antecedentes Históricos

Para que el cine llegara a tomar la forma como lo conocemos actualmente, tuvieron que pasar muchos acontecimientos hilados uno del otro; su evolución ha sido tan acelerada que en apenas cien años logró tomar la forma de un arte sólido.

Los orígenes del cinematógrafo se remontan a la invención de la fotografía, las cámaras obscuras utilizadas en el Renacimiento darían la base para que en el año de 1926 el francés Niepce consiguiera la primera fotografía con una exposición a la luz de ocho horas. Debido al paso tan acelerado que vivió la invención de la fotografía pasaría poco tiempo para que Jacques Daguerre consiguiera reducir media hora el tiempo de exposición.

Posteriormente existirían continuamente nuevas investigaciones con el fin de encontrar la descomposición del movimiento en fotografías. Sin embargo, dichos inventos fracasarían; fue hasta el descubrimiento de Thomas Alva Edison en el año de 1894 que la película moderna de celuloide fotosensible dio un paso más al avance de la fotografía.

La invención de Edison permitió captar secuencias de movimiento, gracias a la corta exposición a la luz de la película, en

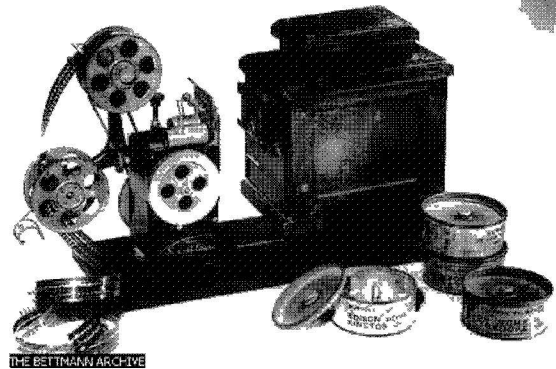
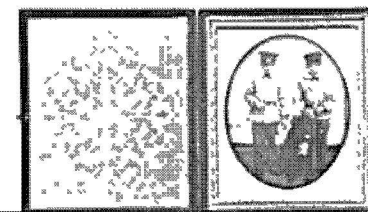
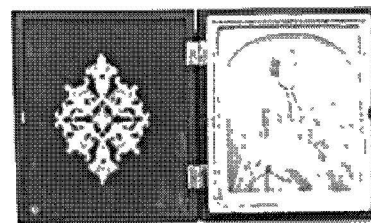

Fig. 37 Kinetoscopio, inventado por Thomas Alva Edison, 1894

Dorling Kindersley

Fig. 38 Daguerrotipos muy populares en los primeros años de la fotografía, 1840

ese mismo año Edison lanza al mercado el quinetoscopio.²⁷ La innovación de Edison tuvo como mercado a los inventores de diferentes países, quienes se dieron a la tarea de buscar un modo de proyectar las imágenes captadas.

En el año de 1895, el quinetoscopio era muy popular en los Estados Unidos, a tal grado que comenzaban las representaciones, sin ser un éxito muy sonado; sin embargo ese mismo año, Armat Jenkins y Max Sklandanski proyectan una serie de representaciones en un café cantante y aunque la calidad era mala y la duración era mínima duraron varias semanas proyectándose.

Pero no paró ahí la evolución y el deseo por proyectar lo captado por los quinetoscopios. El 28 de diciembre de 1895²⁸ en un salón ubicado en París, 35 personas presencian el hallazgo hecho por Louis y Auguste Lumiere: el cinematógrafo.

Rápidamente, el cinematógrafo cobro éxito y las personas exigían conocerlo, así los hermanos Lumiere se dieron a la tarea de expandir y hacer del conocimiento de la humanidad su nuevo invento.

Los Lumiere se centrarían principalmente en captar los momentos cotidianos de la vida familiar o laboral, muestra de ello es la primera película ya proyectada que consistía en la salida de los obreros de una fábrica. El asombro del espectador era máximo y para creerlo los Lumiere experimentaron con los primeros efectos visuales, como lo muestra el corto del tren avanzando, el cual causaba terror al espectador. Fueron los Lumiere quienes crearon sin querer el primer género cinematográfico, grabar situaciones cotidianas, que luego pasaría a ser el género

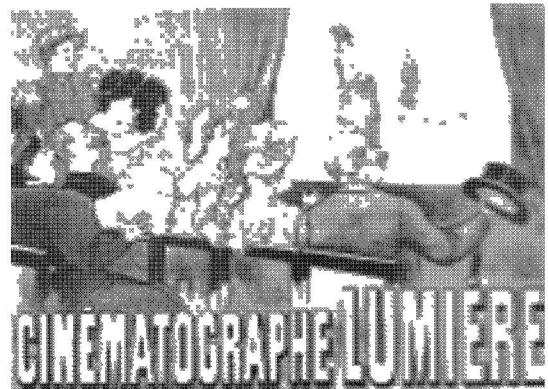

Fig. 39 Las primeras proyecciones de los Hnos. Lumiere eran proyecciones de la vida cotidiana

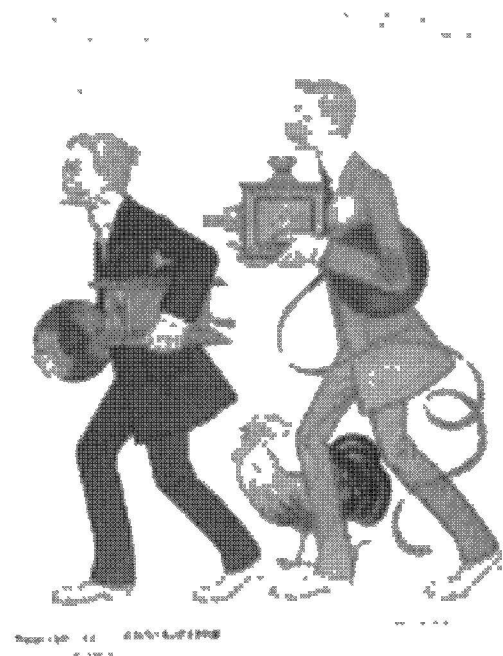

Fig. 40 Cartel del Arsenal, París

documental.

Al ver tal éxito en su invento, Louis y Auguste Lumiere decidieron capacitar a varias personas en el manejo del cinematógrafo para difundir por el mundo el nuevo espectáculo, las salas de proyección se abarrotaban y el invento cobraba sus primeros frutos.

Los alcances del cinematógrafo, no quedaron simplemente en captar la realidad, pues en 1896 Georges Melies²⁹ demostró que el invento no solo servía para apreciar la realidad, sino también para recrearla.

Considerado el primer cineasta, Melies en la búsqueda de la innovación, realizó una serie de películas que explotaban el potencial narrativo del cinematógrafo,³⁰ Melies se caracterizó por buscar nuevos caminos, y los trucos visuales que logró trascendieron hasta nuestros días. Las películas de Melies, constaban de una duración aproximada de 15 minutos y eran conformadas apenas por 20 escenas, poco a poco se iría puliendo la técnica hasta crear el inicio de la narración fílmica. Los primeros films de Melies fueron "Viaje a la Luna" y su continuación "Viaje a través de lo imposible" films que marcaron la inauguración de la ciencia ficción.

Después vendría el siguiente paso para el cine y en Francia Charles Pathé³¹, comienza la industrialización del cine, con la convicción que jugaría un papel importante en el futuro, argumentaba que el cine sería el periódico, la escuela y el teatro del mañana.

La expansión del cinematógrafo por el mundo derivó en los primeros intentos de géneros, en los cuales figuraron los noticieros, el reportaje y los films de viajes. Corría el año de 1900 y en Estados Unidos la cinemato-

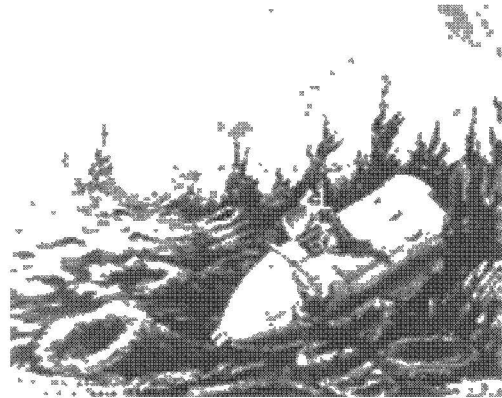

Fig. 41 Melies, Escena de la película de "Viaje a la Luna"

Fig. 42 Eisenstein, Escena de la película de "El acorazado Potemkin", 1925

grafía se magnificaba, desplazando cafés, parque, teatros para hacerlos cines.

La influencia de los hermanos Lumiere y el genio de Melies, fueron los responsables de que el estadounidense Edwin S. Porter, iniciara su carrera dentro del cine a tal grado que se le conoce como el padre del cine de ficción.

En 1903, Porter filmó la primera película estadounidense con todo el mérito, de título *"Asalto y robo de un tren"* con una duración total de ocho minutos.

Esta película fue un parte aguas dentro de la historia del cine, ya que empleó el montaje de escenas para componer una unidad narrativa.

Mientras esto acontecía en Estados Unidos, en el viejo continente Pathé hacia lo propio, comienza el género cómico y debutan ahí artistas como Max Linder y poco después Chaplin, al mismo tiempo que en Francia comenzaría el género de terror bajo la batuta de Louis Fevillade.

Así la recién nacida industria cinematográfica, rebasaría las barreras del lenguaje y nivel social, mostrándose como el espectáculo popular por excelencia y recaudando enormes cantidades de dinero. A partir de esto la industria solo conocería avances. Entre los años de 1909 y 1912 tomaron el control la Motion Pictures Patents Company formada por productores ya conocidos, el grupo se interesó solamente en producir películas de una ó dos bobinas.

El crecimiento del cine, se dio gracias a las aportaciones que hacían unos a otros, por ejemplo, al cine soviético se le atribuye el montaje, pero gracias al estadounidense David Griffith, se perfeccionó. Griffith, dotó una fuerza narrativa, el séptimo arte expe-

Fig. 43 Charlot, "La Quimera de Oro", 1925

Fig. 44 Charlot, "La Quimera de Oro", 1925

rimento con emplazamientos de cámara, iluminación y filtros en el lente de la cámara para conseguir efectos únicos.

Las nuevas técnicas exigían mayor duración y no muchas compañías la apoyaban, sin embargo nacería una que sí: la compañía de Hollywood recibiría a Griffith con los brazos abiertos, dando el apoyo para su película "El nacimiento de una nación" película que constaba de doce bobinas y que hasta ese momento se considera la primera obra maestra del cine. Sin embargo, todavía faltaría un avance dentro del cine que lo cambiaría una vez más: introducir sonido a las cintas, sería el nuevo reto.

En sus inicios el cine solía acompañarse en las salas de proyección con un piano en vivo, esto le brindaba carisma y ritmo, pero era un problema. La exigencia por obtener sonido para enriquecer los films, fue cada vez mayor y los primeros intentos fueron ingeniosos, más no efectivos; constaban en sincronizar los movimientos vistos en pantalla con sonidos, incluso tenían narradores en cada sala de proyección.

Ya para el año de 1926, la productora Warner Brothers, introduce el primer sistema sonoro eficaz, llamado Vitaphone³² para dar sonido a las cintas. Un año más tarde, en 1927, la productora lanza el primer film sonoro, en el que aparecía "El cantor de Jazz" Al Jolson. La película rápidamente alcanza el éxito y una vez más cautivaría el cine al público.

Surge entonces una crisis, debido al salto que representaba sonorizar las películas, y el avance de técnicas se tenía que replantear, ya que el lenguaje visual debería de cambiar.

Fig. 45 Griffith, "El nacimiento de una nación", 1925

Fig. 46 Primer film sonoro, "El cantor de Jazz", 1927

Pronto los artistas del decadente cine mudo, se adaptaron al nuevo cine sonoro y muchas películas que se tenía pensado estrenar entre 1928 y 1929 tuvieron que rehacerse, ahora con sonido. Pasaba así una época de grandes genios del arte del cine mudo; nombres como Chaplin, King Vidor, Rene Dair, Einsestein, quedaban grabados en la historia, pero darían su consentimiento y abrirían sus puertas al paso del cine sonoro.

La reciente incorporación de sonido a los films se convirtió en obsesión de los inventores y el resultado de esta inquietud fue el mejoramiento del sistema sonoro, en 1931 surge el Movietone³³ inventado por Lee de Forest. El sistema de sonido mejoraba pero ahora era una limitante, ya que los actores tenían que mantenerse estáticos al movimiento del micrófono, esto comenzó a disgustar al público, por ello encontraron formas para sincronizar y manipular el sonido.

El primer film hecho totalmente con la técnica auditiva fue "*Lights of New York*", conjuntamente aparecieron títulos como "El ángel azul" en 1930 y el "Vampiro de Dose!" en 1931 entre otros.

Hasta ese momento todo el cine producido era en blanco y negro, pero llegaría otra innovación en 1933, el sistema de película technicolor de tres colores, que utilizó por primera vez en la película "La feria de la vanidad" en 1935. Las limitaciones del cine fueron desapareciendo, y se fue mejorando la pantalla, donde se proyectaba a tal grado que lograron dar el efecto de relieve; además la pantalla se agrandó hasta tomar dimensiones increíbles.

La industria Hollywoodense se convertiría en un monstruo, de hacer dinero y el público lo aceptaría como tal, ya que se veía como una fábrica de sueños que satisfacía a los ciudadanos del mundo, quedando de lado los problemas y tragedias de la Segunda Guerra Mundial.

En el transcurso de la vida del cine, ha habido diversos momentos captados por la lente de una cámara; desde instantes de la vida cotidiana, como comer o ir a trabajar, hasta momentos históricos que cambiarían la forma de vida del planeta. El cinematógrafo, ha sido él testigo numero uno de la historia del hombre, siguiendo su paso y llevándolo de la mano hacia el nuevo milenio.

2.2.1 Géneros Cinematográficos

La industria fílmica, fue creciendo y su expansión consiguió tener un público cautivo. A raíz de la transición a la película de color y sonido en las cintas, se crearon diferentes temas, mejor conocidos como géneros. En sus inicios los musicales acapararon la escena, sin embargo, aparecerían nuevos géneros como la comedia, el cine negro, el drama, el western y el cine de terror firmando el rumbo que tomaría el cine en los próximos años.

El género de comedia podría ser el más conocido, ya que en los inicios del cine la comedia acaparó grandes espacios. Mack Sennett³⁴ fue el encargado de introducir al cine las variedades y cine de imaginación, en las cuales destacaron los famosos keystone kops. El estilo de Sennett, empleaba temas de las carpas ó circos, las ya famo-

sas tiras cómicas y la pantomima teatral. Sennett descubrió a los mejores talentos de la época, entre los cuales figuraron Marie Dressler, Mabel Normand, Fatty Arbuckle, Gloria Swanson entre otros, pero sin duda su mayor descubrimiento fue el de Charles Chaplin.

El **género de comedia** tuvo su época dorada en los años veinte. El género fue tan explotable que surgieron subgéneros donde se aborda por una parte la comedia amarga y por otro lado la comedia sentimental y satírica.

Es así como el género cómico, es una escuela enorme en la historia del cine, aunque su mayor gloria la vivió en sus inicios, la comedia a lo largo de su historia y con un gran éxito persiste en la actualidad.

Así como la comedia, **el género western** ó de vaqueros tomó vida hacia 1910, particularmente en los Estados Unidos.³⁵ Este género se basaba principalmente en historias del oeste, donde se veían involucrados vaqueros, bandidos y tribus nativas e indios. Acompañadas siempre de canciones de frontera, revivieron lo que se le conocía como el salvaje oeste, donde el tema central era un conflicto entre el orden de la justicia y un pueblo sin ley. Una de las constantes que hacen del género western un género muy peculiar, es el vestuario el cual resulto particularmente significativo.

En las películas de este género, resalta el héroe ó protagonista principal, que es una mezcla entre la justicia y bondad hasta el mayor salvajismo, uno de estos héroes lo protagonizó William Hart³⁶ tan magistralmente, que fue el mejor hombre con apariencia

Fig. 47 Wilder Billy "La tentación vive arriba", 1955

Fig. 48 Zinnemann F; "Solo ante el peligro"

mala. Sin duda, el western marcó una época en el cine estadounidense, pues solo en este cine existió y duro mucho tiempo, llevando a la pantalla grande lo que todo el mundo soñó de niño.

El género de **terror ó triller** como se le nombro en Estados Unidos, fue otro género que jugó un papel vital dentro del cine, con la idea de aterrorizar y causar repugnancia principalmente. Es uno de los más nuevos dentro de la industria cinematográfica, ya que apenas nació en 1930, materializándose con la película de "Drácula" de Tod Browning y "Frankenstein" de James Whale, que fueron notablemente influidas por el expresionismo alemán.

La duración del género de terror fue muy poca, y para 1990 el género fue totalmente convencional, de tal manera que el publico perdió el interés y ante casas nuevas como el Rock and Roll no tuvo oportunidad. Sin embargo, el género tomaría nueva fuerza, con la adquisición de los derechos de las películas por parte de una pequeña empresa inglesa, que aporto un carácter más realista.

En los primeros años de 1930, los **musicales** y las películas sobre **gangsters** invadieron la pantalla. La llegada del sonido orilló a hacer obras musicales y la primera película de este género ya con sonido fue "El cantor de Jazz" en 1927. El impacto de ambos géneros, provoco interés de las grandes casas productoras norteamericanas y la fusión del guión hablado y cantado acapararía la escena, en la primera década de los años treinta se realizaron películas como: El desfile del amor y La mediodía de Brodway ambas hechas en 1929. Una de las más importantes casas productoras como lo

Fig. 49 "El Fantasma de la Opera", 1965

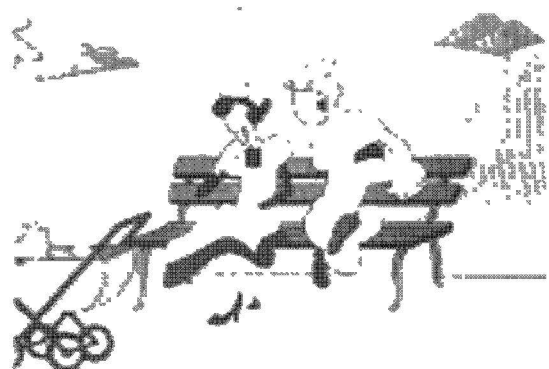

Fig. 50 Fleischer Dave, creador de bandas animadas, Popeye

fue la Warner Bros adopto el género como propio y rápidamente comenzó a producir musicales delirantes y básicamente espectaculares.

Otro importante género y uno de los más antiguos como el cine mismo, lo es el de ciencia ficción, pues una de sus primeras apariciones fue en las películas de Melies, pero su maduración tardaría un poco más. Fue en los años cuarenta, cuando toma fuerza apoyado en comics famosos como Flash Gordon, Capitán América entre otros, este género se hizo portavoz de las ansias y quereres de la clase media predominante. Posteriormente la experimentación del género, daría buenos resultados pues la imaginación humana se echaría a andar, la aventura espacial y cosas imaginables sucederían.

Es con esta diversificación que el cine logra darle gusto a su público, dedicándole toda la atención y poniendo particular empeño a cada uno de los géneros. Sin duda, los géneros cinematográficos se fueron consolidando y perdiendo con el tiempo, pero su esencia queda tanto así que algunos de ellos siguen a pesar del paso del tiempo.

1.1 El cine en México

Como es del conocimiento popular, la industria del Cine Mexicano tuvo un lugar privilegiado, y no es para menos, pues el cine mexicano alcanzó niveles altísimos en la cinematografía mundial. Debido a su excelente calidad, temas y actores, el cine mexicano le daría la vuelta al mundo, presentándose en las mejores salas durante el

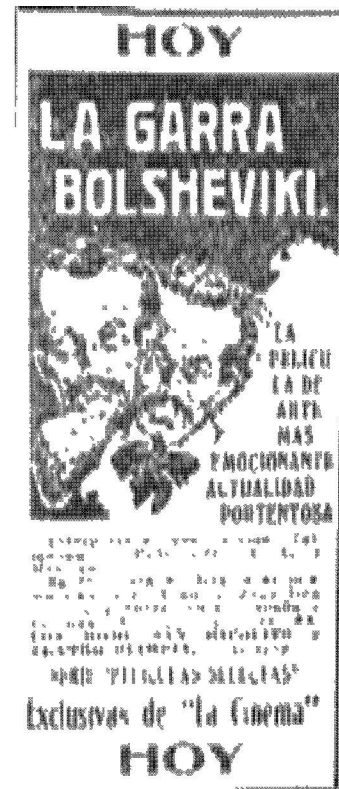

Fig. 51 El Universal.
Cinematografos, La Garra
Bolsheviki, 1919

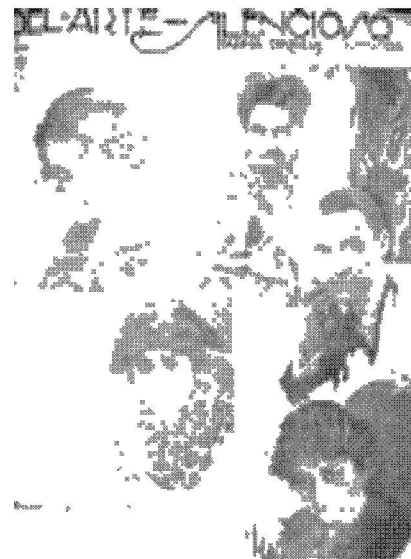

Fig. 52 El Universal. Del arte
silencioso, 1919

siglo XX.³⁷

La llegada del cine a México, se debió principalmente a tres factores, los azarosos vaivenes económicos y políticos del gobierno mexicano, en segundo lugar el folklore y la canción popular, y por ultimo, pero sin duda el más importante la influencia de Estados Unidos, a la que le sumamos también las influencias culturales europeas traídas por realizadores refugiados en México como Serguei Eisenstein y Luis Buñuel. En el año de 1897, llega formalmente el cine mexicano con todos los recursos para ello (producción, actores, casas cinematográficas) y rápidamente se colocó entre el gusto del pueblo, -a las pequeñas películas que se proyectaban el público las nombro popularmente como "vistas" -.

Para el año de 1899, existían en México más de 25 salas dedicadas al cinematógrafo, que competían con los espectáculos en boga; sin embargo y a pesar de su popularidad, entrado el siglo XX el cine perdió fuerza y los lugares dedicados al cinematógrafo cerraron sus puertas. Algunos de los dueños de los equipos cinematográficos, emprendieron su camino por el territorio nacional, presentando el cinematógrafo en las ciudades de provincia y esporádicamente en algunas rancherías.³⁸

Una de las vistas históricas, hechas en tierra azteca fue la que presentaba al Presidente Porfirio Díaz montado en su caballo, andando por el bosque de Chapultepec³⁹ realizada por los enviados de Lumiere C.J Bon Bernard y Gabriel Vayre⁴⁰ El primer film de larga duración proyectado en México fue en Marzo de 1898, el cual fue una lucha **fugilística**⁴¹ entre dos campeones de la época, la

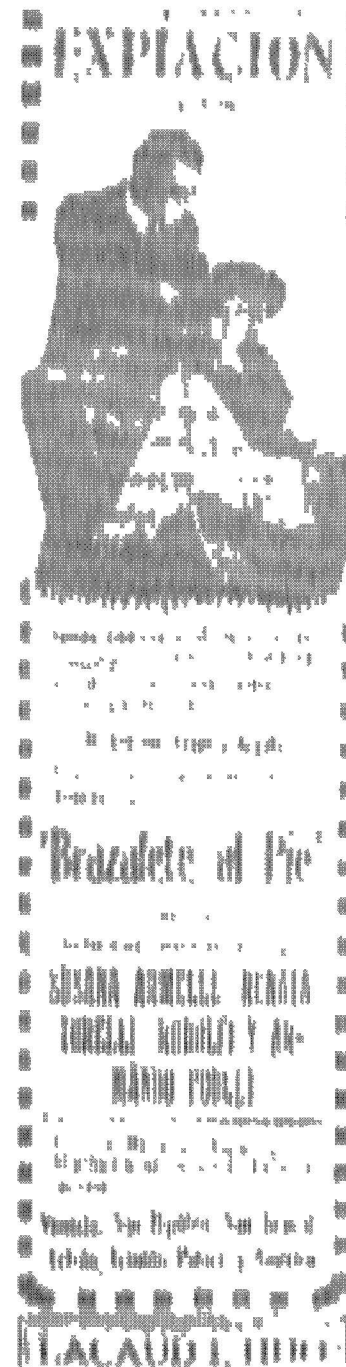

Fig. 53 El Universal.
Expiación, 1919

película duró una hora y media, después el cine mexicano sería un testimonio diario del acontecer, repitiendo lo hecho en los inicios del cine, pero ahora en México.

Aumentaba el interés del ciudadano mexicano en el invento y ya para 1911 otros dos largometrajes aparecerían, *“Conferencia de Paz a orillas del Río Bravo e Insurrección en México”*. Diez años más tarde, gracias a la influencia de Estados Unidos a tope lograba mantenerse la producción de largometrajes.

Otros factores influirían en la realización de films mexicanos, como las relaciones diplomáticas establecidas con la Unión Soviética, que vinieron a favorecer el conocimiento y una nueva manera de hacer las cosas; el cine socialista aportaría un nuevo elemento a favor del cine mexicano.

El prestigio del cine mexicano seguía creciendo a tal grado que era una nueva manera de invertir. Pronto, capitales nacionales y extranjeros pusieron su dinero en la industria cinematográfica nacional, dando como resultado importantes estudios de filmación como el de Jorge Stahl nombrado México Films ó el famoso estudio Churubusco, ambos importantes pues ahí se filmarían gran cantidad de películas a partir de 1933.

La década de los treinta, presenció la llegada del cine sonoro, que marcaría un rumbo definitivo para el cine nacional. La primer película hablada producida en México fue *“Más fuerte que el deber”* dirigida por Rafael S. Sevilla en el año de 1930. Otra película que marcó el inicio del cine hablado fue *“Santa”* estrenada el 30 de marzo de 1932, que no fue en rigor la primer película sonora

Fig. 54 Cartel de la película *“Alla en el Rancho Grande”*, 1936

Fig. 55 Cartel de la película *“Alla en el Rancho Grande”*, 1948

pero sí la inauguró por los planes industriales y la instalación técnica que respaldaron su producción.

Después de esta producción, existirían varios intentos por lograr un buen film con sonido, pero no se lograría hasta 1936 con *"Allá en el Rancho Grande"*⁴² del director Fernando Fuentes.

La producción llevó el folklore mexicano, el color local y la canción popular a las pantallas; fue con ella el cine mexicano llegó a nuevos países y sus ganancias le brindarían al cine nacional una estabilidad hasta ese momento no vista. La producción del cine mexicano en la década de los treinta se filmó principalmente en cuatro estudios: los de la Nacional Productora, México Films, Industrial Cinematográfica y los Estudios Churubusco.

La realización de cintas en 1936 era de 25 por año, en las cuales eran del género de comedias rancheras. México entonces se convertiría en el primer productor de Latinoamérica, circunstancia que hizo surgir a las grandes glorias del cine azteca, entre los cuales figuraban nombres como: María Félix, Arturo de Córdoba, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz entre otros. La bonanza fílmica existente, atrajo a cineastas y actores de otras nacionalidades, uno de los más populares fue David Kirkland⁴³ quien dirigió la película sonora *"Alma Mexicana"*

La década de los cuarenta fue la de mayor producción y frutos en el ramo de la cinematografía, se fundaron instituciones importantes como la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y el Sindicato de Trabajadores de la Producción

Fig. 56 Los estudios Churubusco, testigos del éxito de las producciones de la Era de Oro

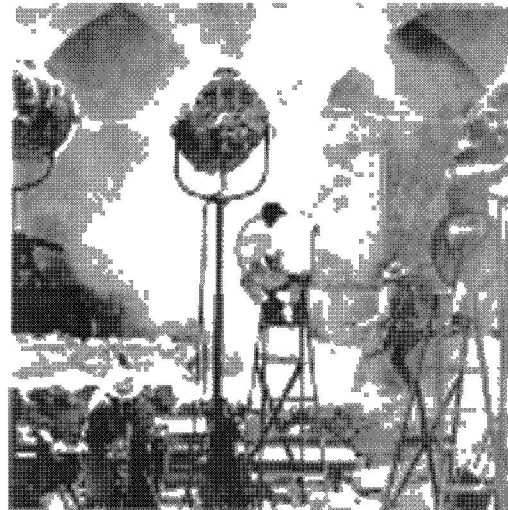

Fig. 57 El equipo de iluminación durante la filmación de una cinta en los estudios Churubusco

Cinematográfica.

Uno de los motivos por los que México se posicionó como productor número uno de películas, fue que al estar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, no existía producción Hollywoodense -así que México sonaba como perfecto relevo para surtir el mercado cinematográfico.⁴⁴

Los años cuarenta presenciaron la introducción del cine a color, sin embargo no hubo tanta demanda debido al elevado costo que representaba, solo cuatro cintas fueron grabadas en este formato ("Así se quiere Jalisco" de Fernando Fuentes en 1942), "Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho", cinta infantil de Carlos Véjar y "La China Poblana" de Juan José Segura en 1943.

En el año de 1942 se crea el Banco Cinematográfico, que facilitaba el financiamiento de la gran producción de películas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el banco fue nacionalizado y se llamaría ahora el Banco Nacional Cinematográfico, con capital y operación privada por parte del gobierno. La evolución de la industria era tan grande que para 1945 ya contaba con nueve mil personas trabajando entre actores, extras, técnicos, autores, guionistas, directores y músicos.⁴⁵

Fueron los años cuarenta escenario de la conformación de una industria sólida, en la que participaron recursos públicos y privados. Después, ya avanzada la década, para 1950 la industria experimenta una crisis en todos sentidos, y a pesar de ello, las películas realizadas fueron de excelente calidad.

Es así como finaliza una época de ensueño

Fig. 58 Cartel de la película "Tizoc", 1958

Fig. 59 Cartel de la película "Así se quiere Jalisco", 1941

para el cine, no solo mexicano, sino mundial, siempre reflejando la cultura, la tradición y el folklore de la gente mexicana. Al igual que el cine norteamericano, el cine mexicano es organizado en géneros, de los cuales destacarían el melodrama y la comedia.

3.3.1 Géneros Cinematográficos en México

Las temáticas abordadas por el cine mexicano son tan amplias, que dieron lugar al surgimiento de nuevos géneros entre, ellos la comedia ranchera, la añoranza porfiriana, el melodrama, el familiar, el prostibulario y el adolescente.

Pero sin duda, los géneros que acapararon la escena fueron las comedias y los dramas, que con el paso de los años se fueron fortaleciendo.

Los siguientes porcentajes dan una idea de cómo estos géneros fueron los más producidos durante la Época de Oro del Cine Mexicano.⁴⁶

1931 a 1936

Dramas 91% Comedias 9%

1937 a 1940

25% 75%

1941 54%

46%

1942 64%

36%

1943 72%

28%

1944 72%

28%

1945 66%

34%

Fig. 60 Género de comedia "Comicos de la Lengua", 1956

Fig. 61 Género de comedia "Romeo y Julieta", 1943

Dentro del muy particular **género de la comedia**, hay una película que marcó el inicio de el cine de oro en lo que a comedia se refiere, es la película “Ahí esta el detalle”⁴⁷, que muestra a diferencia de películas anteriores el protagonismo de el cómico, ya que anteriormente solo era un relleno dentro de el elenco.

Fue Mario Moreno Cantinflas quien le dio el carácter de género a la comedia; entre los éxitos fílmicos del cómico sobresalen películas como “Soy un prófugo” (1946), “A volar Joven” (1947), “El supersabio y el mago” (1948), “Puerta Joven” (1949), “El siete machos” (1950) y “El bombero atómico” (1950) todas dirigidas por Miguel M. Delgado. A partir de Cantinflas surgieron nuevos cómicos, que en su mayoría venían de las carpas, en el año 1946 debuta en la película “Voces de primavera” el bailarín Adalberto Martínez (Resortes).

Después aparecerían en escena infinidad de cómicos excelentes que le darían vida a la comedia, con sus situaciones chuscas y comprometedoras pero siempre con una firme convicción de dejar un mensaje.

Germán Valdés (tin tan), Clavillazo, Manolin y Chilinski, Ferruskillia entre otros fueron los protagonistas de esta inolvidable época. Sin embargo este género tendría una vida útil bastante larga pues a pesar del término de la época de oro seguiría rindiendo frutos con nuevos cómicos y gente que apostaba por ellos.

Retratando la figura de una sociedad golpeada por la crisis económica y los inagotables problemas de la vida, surge el **género del melodrama**, que fue uno de los más pedidos por el público durante la época de oro

Fig. 62 Género de melodrama
“Cuando los hijos se van”, 1941

Fig. 63 Género de comedia
“Bugambilia”, 1944

del cine mexicano. La primer película con el tópic de melodrama clásico fue realizada en 1941, que retrataba en su trama la sólida y abnegada imagen de la clásica madre de familia, protagonizada por Sara García; dicho papel la encasillaría a partir de ahí como “la madrecita de México”.

El melodrama materno inspirado por el sufrimiento de una madre hacia su círculo familiar o en particular a sus hijos, sienta sus bases en la década de los treintas, llegando a los cuarentas con una estructura ya probada y consolidado como un género cinematográfico.

Este género tiene como características el llanto, la lucha constante entre el bien y el mal, el retrato de angustias reprimidas y principalmente el exceso verbal y visual, haciendo de las películas un calvario desgarrador que le encantaba al público de la época. El melodrama fue el género predilecto de los mexicanos, pues entre el 1945 y 1950 más del 70%⁴⁸ de los films producidos pertenecían a este género. Las figuras más sobresalientes de este periodo fueron Sara Gracia y Dolores del Río quienes marcaron sus nombres con letras de oro dentro del cine melodramático.

El desplazamiento de las sociedades rurales hacia las grandes ciudades como el Distrito Federal fue la gran inspiración para el **cine de rumberas**, ya que se retrataba el camino lastimoso que tenia que seguir una chica pueblerina en la gran ciudad, obviamente siempre generalizando.

Incluso los títulos de las películas de dicho género son alarmantes y de poco prestigio, films como “Ángel o demonio” (1947), “La

Fig. 64 Género de cabaret
“La bien pagada”, 1947

Fig. 65 Género de cabaret
“Las abandonadas”, 1944

bien Pagada” (1947), *“Mujer de Puerto”* (1949) y *“Arrabalera”* (1950) fueron las películas mas representativas de tan popular genero.

La creciente población de clase media baja hizo de las películas de rumberas éxitos de taquilla, y las películas en realidad siempre tenían el mismo camino que planteaba a una mujer sin dinero orillada por la situación a trabajar en cabaret, siempre acosada por un mal hombre y en su mayoría el desenlace era encontrarse con parentescos insospechados o una enorme fortuna. En el transcurso del tiempo el negocio no se hizo esperar y se trató de convertir a las actrices de las películas en bailarinas exóticas para enloquecer a sus admiradores con sus bailes sensuales y cadenciosos.

Dentro de este género a diferencia de otros, las protagonistas no destacaron tanto, sin embargo existe una que se recuerda por su peculiar forma de bailar Yolanda Montes (Tongolele) quien protagonizo *“Han matado a Tongolele”* en el año de 1948. A pesar de la mala calidad general de las películas de rumberas el género permanecería activo unos años mas, con la diferencia que después se mezcló con un tipo de comedia grotesca y vana de sentido basada en el famoso albur.

Proyectando a una sociedad típica mexicana, **el género de charros o ranchero** fue aceptado ampliamente por el público, siendo un género muy versátil ya que contenía música, comedia y drama. El inicio de este género como tal, fue el éxito en taquilla del melodrama ranchero *“Ay, Jalisco no te Rajes”* (1941) protagonizado por Jorge Negrete y en la cual se hacía alarde de las

Fig. 66 Género de charros
“Ay Jalisco no te rajes”, 1941

Fig. 67 Género de charros
“El Fanfarrón”, 1938

habilidades del cantante.

Fue el género de charros quien creó a los grandes ídolos del pueblo y el hombre ideal para la mujer mexicana nombres como Pedro Infante, Luis Aguilar y Jorge Negrete representaban en sus personas el charro valiente, mujeriego e informal. Las películas mas sobresalientes de este genero son "Allá en el rancho grande", "Ay, Jalisco no te Rajes", "Los tres García" entre otras.

Sin duda, cada uno de los géneros mencionados anteriormente jugaron un papel de suma importancia dentro de la industria cinematográfica en nuestro país, ya que dieron lugar a las más importantes y reconocidas películas nacional e internacionalmente, durante esos años de ensueño de la tan llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Además, dieron lugar a la gran diversificación de temas ó géneros algunos de los cuales todavía podemos ver en nuestro cine.

27 Aparatos de anteojos, grandes que contenían películas perforadas de 50 pies. SANDOUL Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Siglo veintiuno editores. México 2000 Pág. 8-9

28 GORTARÍ Carlos, Barbachano Carlos. El Cine, Ed. Aula Abierta Salvat. Barcelona 1981. Pág. 5

29 Primer cineasta, inventor de ficciones además de emplear un amplio repertorio de trucajes. 3 GORTARÍ Carlos, Barbachano Carlos. El Cine, Pág. 6

30 Historia del Cine. Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation

31 Charles Pathé (1863-1957), industrial y pionero del cine francés. que comenizó su carrera con la explotación comercial del fonógrafo de Thomas Edison, en Francia, para después ampliar su negocio a la comercialización de proyectores y películas de cine en 1896, fundando Pathé Hermanos.

32 Primer sistema sonoro, que consiste en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en

grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. SANDOUL Georges. Historia del Cine Mundial desde los orígenes Pág. 209

33 Aparato que supero al Vitaphone. que grababa el sonido directamente en la película, en una banda lateral.

Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation.

34 Rey de la comicidad, introduciendo en la pantalla el estilo de los espectáculos de variedades. Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation.

35 BORDWELL Davis. Thompson Kristin. Arte Cinematográfico. Ed. Mc. Graw Hill. sexta edición. Pág. 101.

36 Una de las primeras estrellas del western. cristalizó el personaje del “hombre bueno-malo”

37 “Época de oro del cine mexicano de la A a la Z” Somos Uno Editorial Televisa. Abril 2000. Año 11. Num. 194

38 González Casanova Manuel. México, 1992. Las vistas una época del cine en México. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Pág. 20

39 Realizada por los operadores de Lumiere, C.J Bernard y Gabriel Vayre, además de resultar indicativa de otra gracias del nuevo invento: la de mostrar a personajes famosos en la vida cotidiana. GARCÍA Riera Emilio. México, D.F. Historia del Cine Mexicano. Secretaria de Educación Pública. SEP Pág. 17

40 Los enviados de Lumiere llegaron a México a principios de 1896, exhibiendo el cinematógrafo en la Ciudad de México. DE LOS REYES Aurelio. México. 1983. Los orígenes del cine en México 1896-1900. _Secretaría de Educación Pública.

41 Fugilística: luchador que pelea con los puños. lucha fugilística: Lucha disputada con los puños. Diccionario

42 Película que marca el inicio de la Época de Oro del Cine Mexicano, protagonizada por el cantante Tito Guizar. AGRASÁNCHEZ Rogelio. Jr. 1997. Carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano. Archivo Fílmico Agrásanchez, Universidad de Guadalajara, Instituto Mexicano de Cinematografía

43 Productor Hollywoodense. que en los años 20 produjo más de veinte películas en Estados Unidos.

44 “Época de oro del cine mexicano de la A a la Z” Somos Uno.

45 “Allá en el Rancho Grande. autentica joya del cine mexicano” Somos Uno Editorial Televisa. Noviembre 2000, Año 11. Num. 201

46 GARCÍA Riera Emilio. México. D.F. Historia del Cine Mexicano. Pág. 128

⁴⁷ Con el gran éxito de Mario Moreno "Cantinflas", en esta película culminó un proceso por el que los actores cominos, antes relegados, por lo general a papeles secundarios, alcanzaron en estos años la condición de protagonistas.

⁴⁸ GARCÍA Riera Emilio. México, D.F. Historia del Cine Mexicano. Pág. 128

CAPITULO 3

...El Cartel de Cine

Capitulo 3

El cartel de cine

2.1 Definición y Características Generales

El cartel hecho con el fin de promover cintas cinematográficas es tan añejo como el cine mismo y su primer antecedente lo encontramos en el teatro, pues el anuncio de espectáculos teatrales era común en la época de Shakespeare.

Los letreros anunciando el cinematógrafo y las vistas, son el antecesor de lo que conocemos como cartel. En un inicio fueron simples letras en un trozo de papel, pero crecería junto con el cine pues le brindaron la confianza para ser su más cercano cómplice en la nueva aventura. Entrado el siglo XIX el cartel tiene un auge nunca visto como anuncio espectacular, los impresionistas se ven fascinados por la audaz y propositiva manera de expresar mensajes en un medio en ese entonces poco explotado.

Una de las principales productoras de carteles en el 1900 fue la Bauhaus, sin embargo el tema del cine no se tomaría mucho en cuenta; a pesar de esto existió contacto de la escuela con los pioneros del cine abstracto en Alemania Hans Richter y Walter Ruttmann⁴⁹.

Otro colaborador de la Bauhaus Lazlo Moholy Nagy, experimento con el cinematógrafo, pero su intención era meramente experimental, Moholy tendría diferencias con el séptimo arte, básicamente por aspectos formales propios de la Bauhaus. A pesar de

Fig. 68 Neudamm-Schulz, 1926

ello las técnicas cinematográficas influenciarían en el diseño de carteles a tal grado que el mismo Moholy y El Lizzitszky, otro miembro de la escuela, realizarían carteles para películas.

El cartel cinematográfico experimentó nuevas opciones visuales, dotadas de enorme poder comunicativo, todo un reto para los diseñadores, pues para convocar la atención del transeúnte y convencerlo de asistir a las salas de cine y pagar un precio por ello se necesita algo más que una imagen.

Entonces se podría decir que el cartel de cine es una mezcla de géneros porque toma las bases del cartel publicitario, los medios visuales del cartel artístico y ciertos elementos del cartel publicitario haciéndolo tan versátil como el cine mismo pues en su conjunto se nota el arte y la publicidad con fines comerciales. El cartel es el primer contacto del film con el público, en la mayoría de las ocasiones, al menos en el siglo pasado, dependía de él su éxito en las salas de proyección, poniéndolo en un lugar privilegiado dentro del ciclo del cine mundial.

El afiche dentro de la industria cinematográfica ha sido tan importante que los carteles se han vuelto objetos de colección y un archivo histórico imprescindible para la evolución del séptimo arte.

Así como se extendió el cinematógrafo por el mundo, el cartel fue su fiel acompañante, obviamente tendría características diferentes en cada uno de los lugares donde florecía, pero sin duda uno de los países que realizó los mejores carteles con el tema fue México, debido a la gran producción de cine existente y a los grandes artistas de la época.

3.2 El cartel de cine en México.

Fig. 69 Stenberg Vladimir y Georgy, Cartel cinematografico

Fig. 70 Anónimo, Cartel cinematografico cubano, 1969

La llegada del cinematógrafo a México fue un suceso de vital importancia en el rumbo del país, y es que, el capital que entró al país gracias a la industria dio empleo a miles de personas, la exhibición de las vistas en el año de 1896⁵⁰ fue la introducción formal de invento a México.

La promoción de las obras cinematográficas cobró vida gracias al folklore del mexicano; los carteles realizados en México serían un boom dentro de este medio, pues estaban dotados de una fuerza de expresión única hasta el momento.

A la llegada del cinematógrafo a tierra azteca, se imprimieron varios programas donde se dio a conocer el tema de las vistas y las sedes donde tendrían lugar las proyecciones, este hecho es el primer antecedente en México de algo que tuviera fines promocionales para el cine.

Las vistas anunciadas en los primeros programas fueron, las traídas por los Lumiere, entre las cuales se encontraban "Llegada de un tren", "Montaña Rusa" y "La comida del niño"; posteriormente se realizarían vistas ya en territorio mexicano, en donde se mostraban momentos de la vida del General Díaz. El lugar que albergaba dichos programas eran las paredes de la ciudad de México; la cantidad que se ponía en exhibición era inmensa y aunque funcionaban bien aun no podemos atribuir el éxito en taquilla a estos mini carteles en forma de pasquín.

Los primeros intentos de cartel contaban con un tamaño de 56 x 21.5 cms⁵¹. Y su contenido era primordialmente tipográfico mostrando juego en los tamaños de los tipos dependiendo de lo que se quisiera resaltar como por ejemplo el título o el lugar

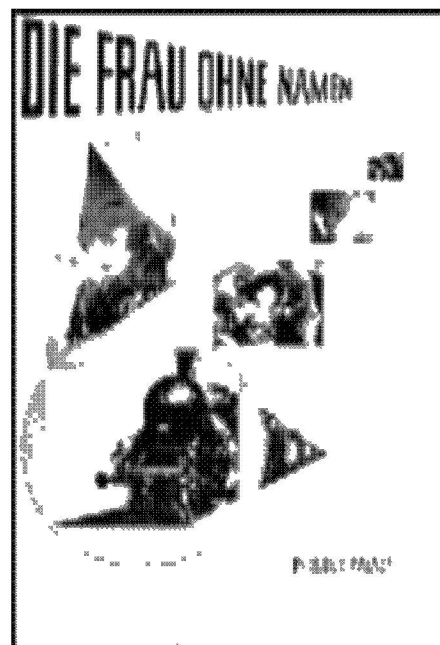

Fig. 71 Tschichold Jan, Cartel de cine fototridimensional, 1930

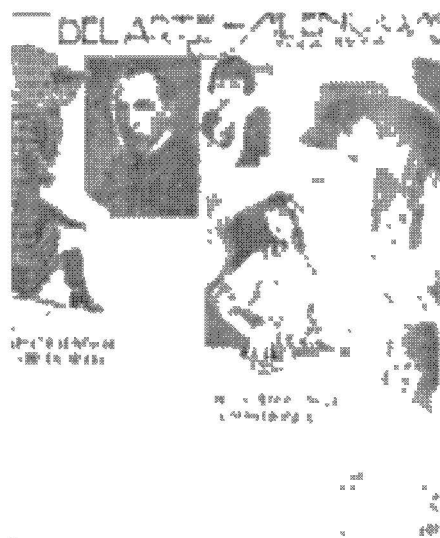

Fig. 72 El Universal, Del arte silencioso, 1919

donde sería el evento, además de colocarse en las calles el anuncio se insertaba en la prensa.

Era una época sin ambiciones y el conformismo estaba presente, los carteles se daban por bien servidos satisfaciendo la primera necesidad, llevar a la gente a las salas de proyección.

El primer auge del cartel dentro del cine mexicano y el primer avance hacia su forma definitiva, nace a partir de la adopción en la manera en como se publicitaba el melodrama italiano, que basaba su táctica de promoción en carteles que se mostraban únicamente el día de la función y en los cuales la imagen de la sufrida heroína del film era el punto de atracción en el espectador. Pasarían varios años en el estancamiento, pero al llegar los 30's y el desarrollo de una identidad visual del cine mexicano comenzaría a formarse, surgiría la agencia Vargas Publicidad propiedad de Antonio Vargas Ocampo, quien fue el pionero del movimiento publicitario del cine mexicano. Vargas publicidad se encargó de reclutar a varios dibujantes talentosos de la época entre los cuales figuraban nombres como José y Leopoldo Mendoza, Heriberto Andrade, Eduardo Uraiz, Juan Antonio y Armando Vargas.

Los cambios del cartel en México, se llevaron a cabo de manos de artistas españoles exiliados por la Guerra Civil. Las características que los artistas españoles aportaron al cartel de cine mexicano fueron: la técnica de ilustración⁵², el uso de fotomontajes⁵³, técnica de retrato, uso de brocha al aire⁵⁴ y letras dibujadas a mano.

Uno de los artistas españoles que tuvo una gran participación dentro de las bases del

cartel de cine en México fue José Renau⁵⁵ quien aportó técnicas que para ese entonces no existían, después de Renau hubo varios que siguieron sus pasos como José Sperts y Juanino Renau.

Ya para el inicio de la Época Dorada del cine nacional, existían 2 agencias dedicadas a la publicidad de las películas, Vargas Publicidad y Ars-Una, esta última de reciente creación hacia el año de 1940 y propiedad de Salvador Elizondo⁵⁶ y manejada por Luis Manjares.

El proceso de creación del cartel en México era el siguiente: una vez que el productor tenía la película acudía a una de las agencias, ahí se ponía en contacto con un dibujante para bocetar el cartel en base a los requerimientos del productor que en su gran mayoría se basaban en argumentos de la película o en escenas claves dentro de la trama, una vez finalizado el boceto se revisaba por el productor.

Si el boceto era aprobado, el diseñador o artista era contratado para realizar la versión final y se le daba un tiempo aproximado de una semana para después mandar el original a la imprenta, estos ejemplares se imprimían con la técnica de la litografía.

Las imprentas encargadas de la impresión de los carteles para la industria fílmica fueron "Litografía Morgado" y "Litografía Castillo." Entre los carteles que imprimieron se encuentran "El signo de la muerte" (1939), "La madrina del Diablo" (1937), "Cantinflas Boxeador y Ruletero" (1940). El cartel de cine en la Época de Oro, se basaba en principios consistentes, el formato sería

Fig. 73 Aguila o Sol, 1937

Fig. 74 Cantinflas Boxeador, 1940

la primera norma que cambiaría pues sus dimensiones serían más grandes, ahora mediría 70 x 95 cms. Y sería colocado en grandes vitrinas ubicadas en los pasillos y vestíbulos de las salas de proyección.

Los elementos que formaban el conjunto dentro de la composición de los carteles de cine, eran básicamente imagen y texto con el orden siguiente: en la parte superior se presentaba el nombre del estudio productor de la película, inmediatamente después la imagen de él o la protagonista y los nombres de la película y estrellas respectivamente y por último en la parte inferior textos poco importantes como actores de reparto, director, guionista, etc.

Otra característica importante dentro del cartel de la Época Dorada del Cine en México, fueron los conceptos de la simetría. El cartel de México se negaba a mantener un centrado simétrico, sin embargo el balance en el conjunto estaba presente, la ubicación de las imágenes tendían a estar desfasadas del centro, equilibrando la composición con el título de la película o textos de relleno.

El contenido del afiche en el cine fue básicamente informativo, mostraba como constantes el título de la película, los protagonistas, escenas de interés y el género. La jerarquización de los anteriores elementos eran responsabilidad de los productores del film y el diseñador trabajaba con las piezas con el fin que el resultado fuera agradable y efectivo.

El elemento principal para la promoción de la película era la estrella que la protagonizaba, tomando este modelo del cine Hollywoodense, el actor era el de valor, como un auténtico producto de la mercadotecnia. La mayoría

Fig. 75 Cantinflas Ruletero, 1940

Fig. 76 El signo de la muerte, 1941

de los carteles de esa época presentaban a la estrella como valor único mostrada en imagen y tipografía.

Atendiendo a estas reglas existen dos estrellas del cine nacional que sus películas eran éxitos con el simple hecho de participar en ellas. Maria Félix⁵⁷ y Jorge Negrete⁵⁸ tenían un poder de persuasión sobre la sociedad de antaño, además que era fácil hacer carteles con ellos, solo era su rostro en un gran primer plano y el nombre de ellos. En comparación con las grandes estrellas, las películas protagonizadas por actores no tan favorecidos, era el nombre que ocupaba el lugar principal y la imagen solo era un relleno pues el tamaño era notablemente menor.

Otro de los elementos que marcaron un estilo fueron los títulos de las películas, incluso cuando no se contaba con la gran superestrella eran el punto de partida para llamar la atención del espectador, existían formatos que se debían de seguir para expresar la jerarquía de los actores, durante un tiempo los nombres de los actores protagónicos se colocaron sobre el título de la película y los de reparto debajo, expresando analógicamente su papel dentro del film.

Las casas productoras de las películas también aparecían dentro del cartel, y regularmente cerca del título de la película, intentando ser una especie de marca y ser identificados por el tipo de películas que producían.

Clasa films⁵⁹ y Gravas-Oro⁶⁰ eran estudios que figuraban dentro de los productores importantes de la época, poco después para 1941 el mercado se ampliaría con la llegada de nuevas casas productoras como Posa

Fig. 77 Enamorada, 1946

Fig. 78 Doña Diabla, 1949

Films propiedad de Cantinflas, Filmex, Films Mundiales entre otras.

El cartel de cine cuenta con otra característica esencial en su estructura que es la narrativa, es decir la trama de la película sintetizada en imágenes y letras con el objetivo de ser lo más claro y sencillo posible. La narrativa en el cartel de cine tiene el compromiso de enamorarte e inmiscuirte con la película utilizando elementos espectaculares o simbólicos del film pero nunca empleando el desenlace ni momentos clave del film.

El cartel cinematográfico debe contener los suficientes símbolos para que sea descifrado por el espectador, obteniendo de una sola vista el género y tema de la película. En el cine mexicano y particularmente en el género de comedia ranchera los elementos utilizados eran siempre el estereotipo del charro alegre, machista, mujeriego y valiente; muestra de ello es el cartel "Ay, Jalisco no te Rajes", en el que aparece Jorge Negrete en el papel del clásico macho Mexicano.

El género de la comedia hizo gala de la narrativa dentro de sus carteles, debido al potencial histriónico de los comediantes, los carteles mostraban chistes visuales o situaciones particulares de la película en donde por lo general el cómico y el espectador eran cómplices de la travesura.

De tal manera que el cartel de cine viviría una época de oro al igual que su motivo, llegaría a tomarse en cuenta como una manifestación del arte y sería tomado en cuenta por los coleccionistas, sin embargo los creadores de dichas obras raramente se conocerían pues se mandaban hacer por

Fig. 79 Matanme porque me muero, 1951

Fig. 80 Pepe el Toro, 1952

medio de agencias de publicidad.

Los diseñadores de los carteles con motivos cinematográficos preferían no aparecer, pues dichos carteles les parecían bastante comerciales. Solo algunos de los autores se conocen entre ellos se encuentran: Antonio Arias Bernal, Andrés Audiffred, Cadena M., José G. Cruz, Ernesto "el chango" García Cabral, Leopoldo y José Mendoza, José y Juanino Renau, José Spert, Juan Antonio y Armando Vargas Briones, Heriberto Andrade y Eduardo Uraiz, todos ellos los principales productores de los carteles con fines de publicitar películas de 1930 a 1960.

De esta manera el cartel de cine mexicano grabaría su nombre con letras de oro, imponiendo un particular estilo e inmortalizando de manera gráfica a las grandes estrellas del cine nacional.⁶¹

⁴⁹ Jeannine Fielder, Meter Feicrabend. España, 2000 Bauhaus. Ed. Konemann. Pág. 304

⁵⁰ Perez Vega Jorge. 1999. "El cartel en México." México en el Tiempo, Revista de Historia y Conservación Editorial México Desconocido, S.A de C.V Septiembre/Octubre. Año 5. Num. 32, Distrito Federal, México. Pág. 42

⁵¹ "El cartel cinematográfico de la Época de Oro del Cine Mexicano" Revista DX Estudio y experimentación del diseño (2000), Num. 08, Editorial Moebius, S.A de C.V Pág. 20

⁵² La técnica de ilustración era la técnica empleada en EUA y Europa, esto se debe a que los realizadores eran artistas plásticos. Revista DX Estudio y experimentación del diseño Pág. 22

⁵³ El fotomontaje fue la técnica mas usada dentro del cartel de cine mexicano. gracias a José Renal. Revista DX Estudio y experimentación del diseño Pág. 24

⁵⁴ La brocha de aire permite suavizar sombras muy duras, hacer degradados y esfumados, técnica peculiar de José Renau. Revista DX Estudio y experimentación del

diseño Pág. 24

⁵⁵ José Renau. Cartelista, Artista Gráfico y Plástico, nacido en Valencia en 1907. Revista DX Estudio y experimentación del diseño Pág. 22

⁵⁶ Salvador Elizono. Productor cinematográfico y director de Ars-Una en 1940. Agrasánchez Rogelio, Jr. 1997. Carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano. Pág. 23

⁵⁷ Actriz de cine mexicana. gran diva del cine de su país, interpretó papeles de mujer apasionada y de carácter poco clemente en el amor. Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation.

⁵⁸ (1911-1953). actor y cantante mexicano. Nació en Guanajuato. Fue fundador de la Asociación Nacional de Actores de gran fuerza socio-política en México. Enciclopedia Encarta 2001 Microsoft Corporation.

⁵⁹ Estudio más antiguo, que por tradición denotaba calidad. Carteles de la época de oro del cine mexicano. Archivo Fílmico AgraSánchez. Pág. 39

⁶⁰ Sociedad productora entre Jesús Grovas y Juan Bustillo Oro, importante empresa de prestigio. Carteles de la época de oro del cine mexicano. Archivo Fílmico AgraSánchez. Pág. 39

⁶¹ Revista DX Estudio y experimentación del diseño Pág. 23

CAPITULO 4

Contexto en México

Capítulo 4. Contexto en México (1940-1950)

4.1 Situación económica y política

La llegada del cine a México se vio rodeada de varios eventos, que en su mayoría irían definiendo la identidad nacional. Gracias a los lazos políticos, el cine llegaría a tierra azteca, la economía se vería favorecida con el acogimiento del cinematógrafo y la naciente industria cambiaría el rostro de México ante el mundo.

A finales del siglo XIX bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se inauguró el ferrocarril en México y para el término del gobierno del general Porfirio Díaz la extensión de redes ferroviarias en México era de 19000 kilómetros. La introducción de los ferrocarriles cambió a fondo el sistema de transportes de la época colonial.

El gobierno de Díaz estuvo plagado de progreso, los inversionistas del mundo especialmente los de EUA, Inglaterra y Francia apostaron por la industria ferroviaria convirtiéndola en una de las actividades económicas de la época, de la misma manera las fábricas textiles en estados como Puebla, Tlaxcala y Veracruz crecían para emparejarse con otras industrias.

La región más agraciada por la solvencia económica del gobierno Porfirista fue el norte del país. La agricultura y la ganadería prosperaron y el nacimiento de nuevas industrias era latente, Porfirio Díaz da en-

trada al cinematógrafo Lumiere la cual se convertiría en la industria que con el tiempo más proliferaría.

El periodo de Díaz trajo a México una estabilidad política; con él se vivió el crecimiento económico mas grande en la historia del país, las vías de comunicación mas importantes y modernas de Latinoamérica estaban en México.

Gracias a la estabilidad de esos años la cultura florecería en el país. El Palacio de Bellas Artes se inaugura hacia 1934 y es testigo de infinidad de exposiciones de teatro y danza. La actualización de México, seguiría avanzando y los problemas traídos por el desarrollo no se harían esperar. Los campesinos sin tierra que trabajar, y las grandes extensiones de terrenos propiedad de un solo dueño fueron la principal lucha de Lázaro Cárdenas hacia 1935.

La industria del petróleo era esencial para el desarrollo del país, y la riqueza en el subsuelo mexicano era buscada por compañías petroleras extranjeras, Cárdenas se dio cuenta de ello y es por eso que en 1938 nacionaliza el líquido negro.

La economía mundial en los años 30's era inestable y México la contrarrestó con la apertura de nuevas industrias y escuelas técnicas como el IPN⁶². Los cambios políticos en el país se guiaban por el camino de la democracia, el partido de la Revolución Mexicana (PRM) incluía en sus filas a distintos sectores de la sociedad, hecho que le dio fuerza al partido frente a sus opositores.

Una de las instituciones mas importantes y logro del gobierno federal, sin duda fue la CFE⁶³ que comenzó teóricamente en el 1933, pero en la practica hasta el 1^a de agosto de 1937, y su misión principal fue la de abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional, la recién inaugurada comisión, respondería a las expectativas formando junto con el petróleo, los mas importantes apoyos para la industrialización nacional.

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el hundimiento de dos barcos mexicanos por las fuerzas alemanas, México entra en el conflicto declarando la guerra a las potencias del eje⁶⁴, tal hecho, aunque bárbaro, brindó a México unidad nacional dejando de lado las deferencias políticas internas.

4.2 Situación Social

México entabló lazos de cooperación con EUA, durante el transcurso de la Guerra proveyéndolo de recurso humano y productos para la guerra, al estar EUA en la Guerra destino todos sus recursos a la industria militar, dejando en manos de México el abastecimiento de frutas, carne, cereales, petróleo y minerales.

Durante la guerra México, aprovechó para lanzar una campaña de alfabetización, desde entonces la educación elemental (primaria) se volvería gratuita, conjuntamente se crean instituciones publicas de salud como el IMSS⁶⁵. A partir de 1940 la educación y la salud se volverían pilares de los programas de beneficio público en México.

A pesar del gran esfuerzo del Gobierno por

introducir la lectura en el pueblo, de los 16 millones de individuos en edad escolar (6 a 12 años), solo uno tenía acceso a una instrucción escolar media. Y en porcentajes, el 50% de la totalidad de habitantes eran apenas capaces de leer y escribir.

Nuevos gobiernos llegarían, el PRI⁶⁶ (antes PRM) ganaría las elecciones de 1946, subiendo a la presidencia Miguel Alemán Valdez, durante su gobierno el crecimiento de la industria y el desarrollo de las ciudades sería una prioridad, en su periodo se construyeron carreteras, aeropuertos, grandes unidades habitacionales y Ciudad Universitaria (UNAM).

Bajo la presidencia de Alemán Valdez, el cine creció como la industria del entretenimiento y difusora perfecta de los valores morales y culturales; los sectores productivos de la comunicación crecerían también y para el término de su régimen existían operando más de 214 radiodifusoras y empresas de televisión comercial.

4.2.1 Multitud y masa

En el correr de la década de los cuarentas las industrias que sustentaban la economía del país, eran prácticamente las del giro manufacturero que incluían a las del petróleo y sus derivados, la del vidrio, madera, cemento, textiles, alimentos, papel e industrias siderúrgicas⁶⁷.

En esos años la población creció aceleradamente, tan solo de 1940 a 1950 el crecimiento fue de 20 a 26 millones, la gente emigraba a las grandes ciudades, huyendo de los campos. Tan solo en la ciudad de México hacia 1940 habitaban más de 1.5 millones

y para la década de los 60's ascendería a 5 millones⁶⁸.

El abandono del campo, con los años traería problemas a la economía pues no se producían los suficientes productos para abastecer al país, sin embargo industrias como la textil, petrolera y cinematográfica brindarían recursos al país.

La transformación tan acelerada de la ciudad de México y el aumento demográfico que esto causó, fue el pretexto número uno para la industria del cine, pues se retrataría la cultura y el modo de vida de la metrópolis.

Gracias a la proliferación de vías de comunicación, el turismo se perfiló como una industria en México, lugares como Veracruz, Tampico, Guadalajara, Mazatlán serían de los favoritos para visitantes naciones e internacionales.

Entrados los 50's los medios de comunicación como la televisión o la radio vivirían sus principales momentos y en conjunto con el cine formarían una industria redonda, pues se apoyarían entre si.

Se podría decir, entonces que las características de los 40's y 50's fueron la industrialización, despunte de los sectores agrícola e industrial, importante crecimiento en la urbanización de las ciudades y la estabilidad política que fue clave en los acuerdos para el desarrollo de tales industrias.

Es entre estos momentos históricos citados anteriormente, cuando el cine encontró su espacio en la industria y sociedad mexicana, avanzando a la par con los cambios del país y viviendo las épocas de tranquilidad económica. Fue en la década de los cua-

renta cuando el cine nacional se llenó de glamour, y vivió sus años mozos, la Época del Cine de Oro crecería entre la prosperidad y sería grande en todos los aspectos que se puedan citar.

Así el cine encontró una tierra fértil para el crecimiento de una industria que con los años brindaría muchos motivos para sentirse orgulloso de México pues se mostraría tal cual era ante el mundo, una sociedad rica en sus orígenes y enriquecida por la nueva sangre traída del exilio.

⁶² IPN. Instituto Politécnico Nacional, escuela técnica fundada en la década de los 30's.

⁶³ CFE. Comisión Federal de Electricidad.

⁶⁴ Potencia del eje. Conjunto de la Segunda Guerra mundial conformado por Alemania, Italia y Japón. Mi libro de Historia de México. Secretaría de Educación Pública. México, 1992. Pág. 136

⁶⁵ IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi libro de Historia de México. Secretaría de Educación Pública. Pág. 138

⁶⁶ PRI. Partido Revolucionario Institucional. Mi libro de Historia de México. Secretaría de Educación Pública. Pág. 139

⁶⁷ Dato tomado de René Villareal, El desequilibrio externo en la industrialización de México, citado por Otto Granados Roldán en México 75 años de Revolución. Pág. 34

⁶⁸GARCÍA Canclini Néstor, El consumo cultural en México, CONACULTA. México 1993. Pág. 44

CAPITULO 5

Elementos de diseño

Capítulo 5. Elementos de diseño

5.1 Tipografía

5.1.1 Definición

Hablar de tipografía, es hablar de un lenguaje de imágenes con un significado muy definido, el mundo del lenguaje y su gran número de signos; las letras, son un inagotable tema para la investigación, sin embargo su percepción es tan cotidiana como el hecho de ver a través de los ojos.

La transmisión oral de un mensaje se da gracias al conocimiento de un lenguaje, en el ámbito visual ese lenguaje es expresado a través de letras, la tipografía definida en su más puro sentido sería; el lenguaje oral visto en imagen.

La tipografía tiene varios usos y diferentes maneras de interpretarse, pues el tipo o letra va eternamente ligado a su época y lugar de procedencia, lo cual quiere decir que es una referencia fidedigna de el contexto bajo, en el que fue desarrollada, otro aspecto de la letra son sus fines prácticos, lo que quiere decir sus funciones en las que encontramos la legibilidad, escala y formato.

El invento del tipo se le atribuye a Gutenberg⁶⁹ pues fue el primero en imprimir con tipos móviles, es decir pequeñas letras acunadas en el metal y con las cuales se podía armar un texto para imprimirlo. Los elementos que guiarían el invento de Gutenberg fue la invención del alfabeto occidental.

El alfabeto inició conformado por 26 símbo-

los, que representaban los fonemas vocales y consonantes, paralelamente con el crecimiento de la imprenta, los alfabetos se irían perfeccionando cambiando su dirección de izquierda a derecha o la más importante formando alfabetos en altas y bajas.

Al principio de la historia del alfabeto, todo lo que estaba escrito era en letras altas, no fue hasta el siglo X cuando se empleara las bajas o minúsculas, fue el emperador romano Carlomagno quien decidió complementar el alfabeto con las bajas, argumentando que la variante era clara y elegante, así se formalizó el concepto de un alfabeto conformado por dos variantes, desde entonces el alfabeto será doble es decir con letra mayúsculas y minúsculas.

Así el tipo en rumbo a su perfeccionamiento, se fue haciendo de características y diversificándose en familias, una de las particularidades fueron los llamados atributos formales, entre ellos se encuentran incluidos elementos constantes que pese a la variedad todos los tienen.

La tipografía dentro del cine también tuvo su momento importante. En los inicios del cine mudo las expresiones actuadas por los protagonistas eran apoyadas por textos fijos en toda la pantalla, posteriormente a la llegada del cine sonoro los textos desaparecerían de pantalla pero formarían un ingrediente básico en los carteles.

La mayoría de los carteles de cine muestran tipografías realizadas manualmente, y con una expresión única, pues las dotaban de carácter. El título de la película interactuaba permanentemente con la imagen, convirtiéndose en algo más que un texto, los títulos

eran imágenes tipográficas enriquecidas por el genio del autor. Para la realización de un análisis tipográfico es necesario conocer aspectos particulares del tipo, siendo este uno de los propósitos de la investigación, el conocimiento de los elementos que conforman una familia tipográfica es inevitable.

5.1.2 Características Formales.

La tipografía tiene cualidades que se deben de tener presentes en el momento de diseñarlas: la percepción, legibilidad y la expresión hacen la diferencia de una a otra tipografía, a decir verdad las tres cualidades están implícitas en las principales familias tipográficas.

La **percepción** es el proceso mediante el cual se llega a conocer un objeto, dentro de la tipografía la percepción esta en manos de elementos como el tamaño, estructura, forma, peso, color y textura de la letra.

La **legibilidad** es la cualidad tipográfica, que permite reconocer de manera rápida y ágil las formas de la letras, de esa manera la lectura es comprendida y el mensaje llega sin distracciones, y por ultimo la **expresión**, cuya particularidad va implícita en la forma de la letra haciendo mas sencilla y rápida su relación con los mensajes.

Para conocer los diferentes componentes que incurren en el diseño de una letra, es necesario recurrir a una terminología empleada específicamente, tales componentes se clasifican en ocho categorías que son: la construcción, forma, proporción, modulación, espesor, terminaciones, decoración y caracteres clave⁷⁰. Debido a la diversificación de tipos de letras, fue necesario confor-

marlas en familias y estilos, tal clasificación se hace en base a los componentes de diseño mencionados anteriormente.

5.1.2.2 Anatomía.

La letra es la partícula gráfica más pequeña y se compone por tres tipos de signos: las letras, los números y los signos auxiliares. La construcción de un carácter, consta de varios elementos o llamado de forma correcta trazos, dichos trazos son la configuración formal y estos se derivan de las formas manuscritas. Los trazos pueden ser unidos de dos maneras, una de ellas es la construcción continua, en ella los trazos se unen sin interrupciones, y no existen rupturas ni puntos enfáticos, la segunda forma de trazo se le llama construcción suelta o discontinua, esta ultima muestra puntos enfáticos y ruptura entre la continuidad del trazo, una familia que ejemplifica a placer tal construcción es el tipo gótico.

La cualidad de la forma en las letras es la más básica de todas, desde sus inicios, los alfabetos se formaron con dibujos básicos, existentes ya en el medio grafico; la unión de líneas curvas y rectas fueron capaces de responder a las demandas y conjuntamente formaron los tipos.

Una vez formada la anatomía de la letra se debió tener presente el sentido de la proporción, el espacio adecuado y proyección de las líneas, sus medidas en ancho, angosto y la media normal son proporciones que se cuidaron para que la estructura esencial de cada tipo no se confundiera con alguna otra.

Fig. 81

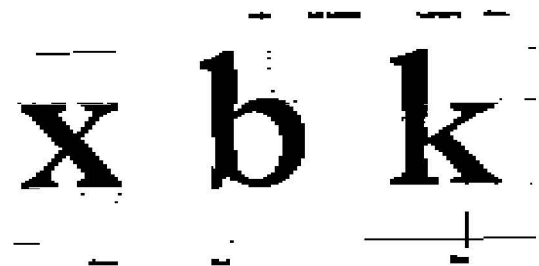

Fig. 82

Fig. 83

Al igual que el cuidado de las proporciones, la modulación da el carácter visual del tipo y se conforma parcialmente por el grosor y las variedades de línea usados en la elaboración de los tipos; el contraste es la diferencia de carácter, el grosor es el que le da perfil e identidad. El espesor de la tipografía completa el carácter, este atributo impone el color en el impacto global, da presencia dentro del espacio visual aunado a esta característica están los remates que son las terminaciones de los trazos de la estructura propia de la letra, llamados de diversas formas por su complexión los remates se derivan de la escritura manual, y por ello son trazos libres que denotan en la mayoría de los casos la delicadeza.

Los nombres dados a los remates son de pico, uña, pico rectiforme y plinto. En las letras mayúsculas o ascendentes se adoptan a la forma de sus extremos así las terminaciones van de trazos inclinados a declinados y de bordes agudos a gruesos.

El último carácter formal de la estructura de la tipografía, es la decoración, y aunque los remates ayudan a la decoración, no se toman como tales. La decoración tipográfica son los recursos ornamentales corrientes con el fin de caracterizar una letra para un papel determinado.

Los elementos que conforman la tipografía, dan las bases para agruparlas en familias y estilos; uno de los principales aspectos que se toman en cuenta a la hora de clasificarlas son sus partes, en la grafica siguiente se muestran los elementos básicos para clasificar la tipografía.⁷¹

5.1.2.2 Estilos y Familias tipográficas.

Desde los inicios del estudio de la tipografía, su clasificación en familias y estilos ha estado presente; son varias las clasificaciones que existen y varios los autores que las han hecho. La asociación más importante en cuanto a tipografía es la Asociación Tipográfica Internacional ya que propone una clasificación sencilla y preliminar, llamada tradicional.

Según esta clasificación tradicional los tipos se dividen en tres, que son los caracteres comunes, los titulares, de escritura y fantasía. Según la clasificación se les llama tipos comunes a las letras conocidas, como los caracteres utilizados en la elaboración de textos para revistas o libros, a su vez los caracteres titulares se nombran así por su aparición constante en el armado de encabezados o títulos de mensajes impresos.

Los caracteres de escritura engloban las manuscritas y se caracterizan por tener cierta semejanza a las letras caligráficas clásicas. Contrario a éste el carácter de fantasía presenta rasgos formales muy peculiares, como figuras y elementos que ante todo tienen el fin de adornar el tipo para estímulo del lector.

Existen otras clasificaciones, como la que hace Fernando García Santibáñez⁷² en donde menciona las letras redondas, itálicas, negritas, versalitas, y con ligaduras, en la que difiere un poco a la citada anteriormente, las letras redondas según Santibáñez son las empleadas en textos comunes, y utilizada para dar uniformidad a los escritos, por su parte las itálicas son fuentes inclinadas

o cursivas y se usan para acentuar alguna parte de un texto.

Las negritas, cuentan con sus rasgos más gruesos, empleados regularmente para subtítulos en un texto o palabras resaltadas, las versalitas empleadas para títulos pues son mayúsculas y las de ligadura son característicamente de altos rasgos estéticos empleados para logotipos o monogramas. Ambas clasificaciones tienen un enorme parecido, sin embargo existen otras clasificaciones que no basan su estudio en rasgos o su uso, sino en las técnicas o raíces históricas, como es el caso de la clasificación de Adrián Frutiger⁷³

Frutiger menciona a los tipos elceverianos, provenientes de Venecia antigua y renacentista durante el siglo XV al XI, cuyos rasgos principales son la variedad pues para letras bajas emplearon la escritura carolingia y para las altas la capital romana, menciona también los palosecos que se muestran sencillos y sin remates (XIX y XX) y por último coincide en las demás clasificaciones al mencionar los tipos de fantasía.

Así como las clasificaciones explícitas anteriormente, existen infinidad de ellas, pero sus contenidos son básicamente los mismos, variando por razones obvias sus incluyentes, algunas de ellas como las de Francois Thibadeau o Maximilien Vox se orillan más a la clasificación con motivos históricos o de época.

Con el tiempo seguirán apareciendo nuevas tipografías y con ellas surgirán nuevas clasificaciones, respondiendo a sus demandas; sin embargo la estructuración de las letras seguirá siendo la misma. Las anteriores cla-

sificaciones nos dan un panorama amplio de las opciones tipográficas y sus diferentes usos a fin de reconocer tipos en sus variadas circunstancias.

5.2 Imagen.

5.2.1 Definición

Imagen, es definida por el Diccionario Léxico Hispano como una representación de una cosa por medio de un lenguaje visual⁷⁴. Partiendo de esta descripción podemos decir entonces que imagen es la representación de una realidad.

La imagen dentro del cartel de cine fue muy importante, la presencia visual de los actores y actrices del momento se veía reflejada en las salas de proyección a tal punto que el tema de la película no importaba, mientras apareciera la estrella del momento.

La imagen dentro del cartel de cine tiene la meta de ubicarte en una situación ó brindarte una referencia de tiempo y espacio determinada de tal modo que en el momento que el espectador tuviera los elementos necesarios para emitir un juicio sobre la temática de la película, las ilustraciones de los pasquines mostraban escenas de la película o parajes claves para descubrir la trama.

Al igual que el lenguaje verbal u oral, la imagen se maneja bajo los mismos códigos, es decir, el modo de interpretar una imagen depende mucho del conocimiento del contexto y la circunstancia bajo la que este planteada, este fenómeno se presenta en su homónimo, el lenguaje verbal, en el cual si no se tienen los conocimientos de

Fig. 84 Montalvo German,
Esmeralda de noche vienes, 1996

Fig. 85 Vargas Gerardo

un lenguaje ajeno al nuestro simplemente no se entiende.

De tal manera que la imagen es una comunicación diferida, la lectura e interpretación de una imagen implican diferencias enormes comparadas con la comunicación verbal⁷⁵.

El manejo de la imagen y las técnicas utilizadas dentro del cartel de cine, tienen cierta influencia de las corrientes y movimientos artísticos que estaban dándose en ese momento, dichas corrientes trajeron un enriquecimiento a la imagen dotándola de carácter y vida dentro del campo visual.

5.2.2 Corrientes Artísticas.

Llamadas corrientes artísticas, por la cantidad de cosas en las que influían, pues cada uno de los movimientos abarcaba desde la pintura, pasando por la escultura y hasta la arquitectura, comúnmente las corrientes tenían mayor impacto en las artes plásticas. Existen infinidad de corrientes artísticas así como sus grandes exponentes; son pertinentes en este trabajo las que florecieron en la década de los cuarentas.

Los años cuarentas fueron testigos del nacimiento de corrientes artísticas importantes dentro de la evolución del arte moderno. Las principales por su producción, duración y por supuesto exponentes, serían: el arte concreto, el realismo y realismo social, neorromanticismo, surrealismo y expresionismo abstracto.

Las corrientes de esos años impactaron en toda la producción artística del momento, por supuesto el cartel y el cartel de cine no escaparían a tal fenómeno. Debido a

que la realización de los pasquines de la época estaba en manos de los artistas, la influencia de las corrientes artísticas se vería, beneficiando así al medio impreso por excelencia.

La primera de las corrientes nacidas en los albores de la década de los cuarenta fue el **arte concreto**. Theo Van Doesburg teórico holandés, definió el arte concreto como universal y dictó que la obra se concebía en la mente antes de su ejecución material. Las condiciones del arte concreto eran las de no involucrar sentimientos de ningún tipo en la elaboración de la obra, las raíces del arte concreto están en el suprematismo, el constructivismo y la De Stijl. El objetivo principal del movimiento era representar las cosas lo más claras posibles.

El arte concreto dice nacer de una mente racional y consiente, aspectos clave en el manifiesto son el realismo y simbolismo, ya evolucionado el arte concreto se convirtió en un sinónimo de la abstracción geométrica. Entre los artistas que destacaron dentro de este arte se encuentran Jean Gorin, Jean Helion y August Herbin, todos ellos franceses e Ilya Bolotosky y Ad Reiahart por los Estados Unidos. Teniendo como sede principal la ciudad de Paris por la gran producción existente en ese país.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el arte concreto seguiría ganando adeptos y para 1950 existían artistas en Argentina, Brasil, Italia y Suecia apoyando el movimiento, aunque en esa misma década comenzaría su decadencia.

Como su nombre lo indica el **realismo**, tiene

la característica de representar de manera tan meticulosa las escenas a tal grado que parezcan casi fotografía.⁷⁶ Las constantes dentro del arte real son las imágenes dotadas de misterio, las extrañas perspectivas tomadas a gran medida de la pintura metafísica realizada por Giorgio de Chirico.

El realismo empleaba en sus imágenes el uso de asociación libre, con el objetivo de crear en el espectador la sensación de irrealidad, sus principales exponentes Peter Blume, Lois Guglielmi, Ivan Albright y George Tooker se encargaron de crear imágenes reales con un contenido fantástico.

La influencia del arte real o realismo impacto directamente contra nuevas corrientes como lo fue el Nouveau Realismo, neodadaísmo arte pop e hierrealismo y no solo ahí, dentro del cartel de cine mexicano se encuentran muchas características similares que apuntan a una posible influencia de corriente con el tipo de ilustración y acabados.

Una influencia importante para el realismo fue la llamada escena americana, que tuvo su auge en los primeros años del siglo XX deducido esto por los parecidos de imágenes genuinas americanas de algunos exponentes del arte real, conjuntamente con el realismo surge una variante que retrataría imágenes sociales y extremos de la misma.

El realismo social surge a raíz de la gran depresión y el fascismo en Europa, la escuela de esta corriente tiene inspiración en los muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Quienes realizaron murales en Estados Unidos y ofrecieron un ejemplo de arte popular y de alto contenido social.

El **expresionismo**, es un movimiento artístico que busca la presentación de los sentimientos y las emociones del autor, sobre la realidad en un sentido estricto. Floreció a principios del siglo XX, las características del expresionismo son la exageración y distorsión con objetivos de intensificar el sentimiento.

Los colores vivos, formas atrevidas y métodos espontáneos como el chorreado de la pintura hicieron del expresionismo una forma de arte, los principales asiduos al expresionismo fueron Mark Rothko, Franz Kline y Jackson Pollock

La corriente del **expresionismo abstracto** fue el resultado de la perfecta combinación de dos corrientes: por un lado el expresionismo que muestra las emociones y muestra de manera desinhibida el interior.⁷⁷ El expresionismo aportó aspectos fundamentales como la forma y el color.

Por su parte el arte abstracto sintetizaba aquel caos de emociones en imágenes sencillas y no rebuscadas, mostrando una parte de la realidad dándole un giro en su expresión. El expresionismo abstracto se desarrollo en la nueva ciudad del arte, Nueva York desplazaría a Paris y se convertiría en la ciudad predilecta para el florecimiento del arte, siendo el expresionismo abstracto el primer movimiento del arte moderno plenamente gestado en el nuevo continente. Surgiendo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el expresionismo reunió a cantidad de grandes maestros de otras corrientes. Artistas surrealistas se unieron como Breton, Roberto Matta, Yves Tanguy, junto con el alemán Hans Hofman marcarían un rumbo decisivo en el desarro-

Fig. 86 Kandinsky Wassily, Improvisation, 1912

Fig. 87 Klee Paul, Maquina de Piar

llo del movimiento.

Después también la Gran Escuela de Diseño influiría en la vida útil del expresionismo abstracto, la Bahuaus mediante Walter Gropius, Moholy Nagi y Marcel Breuer, así el movimiento se perfilo para ser uno de los mas importantes de la época moderna pues tuvo el poder de convocar a cientos de artistas para nutrirse de la variedad y la calidad logrando ser único dentro de los demás.

Surgido del movimiento del Dada, el **surrealismo** se manifestó en la pintura, literatura, cine y la arquitectura principalmente, fundado por el poeta y critico frances Andre Breton⁷⁸

Con el compromiso de proyectar sus sueños y ventilar sentimientos escondidos y censurados, el surrealismo es una forma de expresión muy variada en contenidos y técnicas, sus grandes exponentes fueron Marcel Duchamp, Salvador Dali, William Blake entre otros.

El surrealismo entraría a México por los exiliados españoles, floreciendo favorablemente entre la comunidad de artistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera y Frida Khalo llevarían esta escuela a sus obras introduciéndola en el círculo intelectual mexicano.

Por ultimo el **cubismo** que aunque no fuera importante dentro de la década de los cuarenta, estaría presente en algunos de los carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano, tal vez traído por los artistas exiliados en nuestro país.

Movimiento artístico cuyo foro de expresión fue principalmente la pintura, buscó representar la realidad a través de figuras naturales. Desarrollado por Pablo Piccasso y Georges Braque hacia 1907, alcanzó su

Fig. 88 Miró Joan, Painting, 1936

Fig. 89 Magritte René, The Blank Signature, 1965

máximo nivel de calidad para el 1914.⁷⁹

El cubismo marco un cambio crucial en la evolución de la historia del arte convirtiéndose en el primer antecedente de la abstracción y la subjetividad. Fue una rebelión contra el sentimentalismo y el realismo de las pinturas de la época, y en cuanto a la técnica los efectos de luz y el color marcaron una diferencia. Los cubistas rechazan el volumen, la perspectiva y movimiento y apuestan por formas más sencillas, líneas únicamente bidimensionales, el cubismo representa un enfoque analista en el que las formas geométricas roban cámara.

⁹ (c.1400-1468), impresor alemán y pionero en el uso de los tipos móviles. Enciclopedia Encarta 2001

Microsoft Corporation.

70 BAINES Phil , Haslam Andrew. Tipografía función, forma y diseño, Ed. Gustavo Gili, México, 2003. Pág. 50

71 MC Lean Ruari. Manual de Tipografía. Ed. Hermann Blume, España, 1993. Pág.

72 GARCÍA Santibáñez Fernando. El diseño letográfico. Universidad Autónoma de San Luis Potosí México. Pág. 134

73 FRUTIGER Adrián. En torno a la tipografía. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002. Pág. 26-27

74 Diccionario Léxico Hispano. W.M. Jackson editores. Tomo 2

75 D. PALACI Esteban, deSignis, Ed. Gedisa, Barcelona 2003. Pág. 129

76 DEMSEY, Amy. Singapour, 2002. < Ed. Blume. Pág. 161

77 GISPERT Carlos, Gay José, A. Vidal José (dir.). España. Historia del Arte. Ed. Océano-Instituto Gallach, Vol.15 Pág. 2824

78 Critico Francés, Fundador del movimiento artístico y literario surrealismo

⁷⁹ Enciclopedia Encarta 2001. Cubismo. Microsoft Corporation.

CAPITULO 6

.....Metodología

6. METODOLOGIA

El análisis propuesto en este trabajo, se realizó desde una concepción dialéctica de acuerdo con la cual se investigo desde un enfoque descriptivo e interpretativo. En el análisis iconográfico y tipográfico del cartel de cine mexicano en el periodo de 1940 a 1950, se identificarán las corrientes artísticas implícitas en estos carteles y se realizó un estudio interpretativo de las características formales que tiene la tipografía.

A través de la revisión de la bibliografía de libros, enciclopedias, revistas, especializadas en tema se integró en un marco todos aquellos elementos que sirvieron para sustentar teóricamente el trabajo.

Dado que el objeto de análisis está constituido por signos, el trabajo está basado en un paradigma semiótico, que es un instrumento que permite analizar un sistema de signos en forma ordenada, desde una perspectiva teórica específica.

La semiótica es un instrumento que sirve para estudiar lenguajes como el verbal, la moda, el arquitectónico, los mensajes televisivos, el diseño gráfico; ya que vivimos en un mundo de signos y significados y todo esta interrelacionado, además de ser la ciencia que estudia los sistemas de signos y procesos culturales que son necesarios para su existencia.

El análisis de los carteles fue realizado mediante la aplicación del modelo de Eduard Nicol llamado Modelo de las Relaciones

Simbólicas.¹ La metodología de la investigación semiótica que propone este método se basa en la visión global de la sociedad y la cultura que emplea conceptos como el lenguaje, texto, discurso, signo, símbolo, para determinar las premisas que permitan estructurar programas de investigación y praxis.

De acuerdo a este modelo se hizo una recopilación de corpus para hacer una selección de los carteles más representativos de la época, primeramente seleccionando los géneros más sobresalientes como lo son la comedia, melodrama y charros; considerándolos así por su gran producción y calidad, para después hacer el análisis de los tres carteles más representativos de cada género.

Una vez que se tuvo se tomo el modelo para hacer el análisis semiótico complementándolo con las dimensiones que postula la semiótica (semántica, y sintáctica) debido a que el análisis se basara solamente en el lo formal.

La semántica aborda las relaciones del signo con su significado en un espacio y en un tiempo específico, este apartado constituye el primer nivel de comprobación de la hipótesis en donde se confrontaran los signos con su significado y su sentido en el contexto físico-ambiental así como sociocultural que proporciona su justificación contextual.

La sintáctica determina las relaciones entre

los signos y sus relaciones con otros signos dentro del sistema, refiriéndose a la dimensión histórica del signo, su confrontación con otros signos producidos con anterioridad y la explicación de su origen, causa y forma de cada uno. De esta manera, siguiendo todos los tópicos aquí expuestos y teniendo las bases correctas en base a estos modelos semánticos, el estudio se obtendrá con mayor facilidad y tendrá más bases aun para sustentar el trabajo.

Una vez que se tuvo el análisis semiótico de las dimensiones que postula la semiótica (semántica y sintáctica), se complementó el análisis propuesto en este trabajo con el modelo propuesto por el chileno Oscar César Traversa, el cual permitió hacer un análisis crítico de producciones gráfico visuales desde una perspectiva semiótica correspondientes a algún periodo en particular.² A partir de este modelo, únicamente se tomo en cuenta para el diseño de las matrices a elaborar las partes que me sean más indispensables para llegar a lograr mis objetivos.

6.1.-Muestra

Carteles de la época de Oro del Cine Mexicano en el período de 1940 a 1950.

Universo: desconocido

Población:

carteles de comedia =28

carteles de melodrama = 41	25%	10
carteles de charros = 39		1
0		
Total de carteles=		108 carteles

Unidad de análisis: Carteles de los géneros comedia, melodrama y charros de la Época de Oro del Cine Mexicano en el periodo de 1940 a 1950.

Objeto de Estudio: Las imágenes y la tipografía

Base de la muestra: Carteles de cine mexicano de comedia, melodrama y charros del 40 al 50.

1 "Introducción a la semiótica de la arquitectura", Palau

CAPITULO 7

.....Análisis

Capitulo 7. Analisis

Una vez aclarado el método por el cual se realizara el análisis y teniendo conocimiento de la triada que propone el Modelo de las Relaciones Simbólicas de Eduard Nicol, ocupado para llevar a cabo el análisis dos de la dimensiones de la semiótica las cuales son el nivel semántico y el nivel sintáctico ya que el siguiente análisis se remitirá solo a lo formal

Además este análisis se complementara con el modelo propuesto por el chileno Oscar César Traversa, el cual permite hacer un análisis critico de producciones gráfico visuales desde una perspectiva semiótica correspondientes a algún periodo en particular, se establecerán una serie de matrices que darán la pauta al análisis de los casos específicos

La primera tabla se refiere al análisis de las características del medio en donde se tendrá un primer acercamiento al objeto de estudio de manera general, basándonos en el modelo de Traversa y tomando en cuenta los siguientes puntos

Características del medio

Tipo de medio: Cartel

Contexto Espacial: Para poder determinar el contexto histórico original en que fue elaborado

Características técnicas de los materiales

Dimensiones: Adecuadas al medio grafico y al contexto donde sería ubicado

Sistema de Impresión:

Litografía Sistema de impresión que se basa en el principio químico de rechazo entre el agua y la grasa y consiste en dibujar sobre una piedra calcárea la imagen deseada con un material graso

Offset Sistema de impresión armado por medios digitales en el cual se saca un original negativo, se hacen placas y se ponen sobre los rodillos de la máquina, su impresión es a base de repelencia de tinta con agua

Características del campo gráfico

Los medios gráficos tienen una estructura, en la que deben gobernar la posición de las formas, imponiendo un orden en cada una de las formas que conforman el diseño

Formato: Forma en que fue elaborado el cartel ya fuese horizontal o vertical

Justificación: Tipo de encuadre (superior-derecha, superior izquierda, central-derecha, central-izquierda, inferior-derecha, inferior-izquierda)

Leyes de organización formal:

En la comunicación visual, el contenido de un medio visual nunca está separado de la forma. Un mensaje se compone de un fin: decir, explicar, dirigir, aceptar, esto con la finalidad de alcanzar y fortalecer las intenciones expresivas, a fin de conseguir una favorable respuesta del receptor.

Teniendo como apoyo el libro Sintaxis Visual de Dondis A. Dondis, se analizarán las

técnicas visuales utilizadas en cada objeto a estudiar, su armonía visual en relación total del cartel, se buscará la organización común a la imagen y que conceptualize significados (influencia, etc) El significado visual deseado es el que proporciona a la alfabetidad visual fundamentos firmes para una composición Las técnicas se ordenan en parejas de opuestos para acentuar la amplia gama de opciones operativas posibles y la interpretación de cualquier formulación visual

El libro cita que el ojo humano tiene un campo enorme de visión que el movimiento de todo ser humano es de arriba abajo y de izquierda a derecha, que imponemos en nuestro campo de visión ejes implícitos para poder determinar un equilibrio y a su vez creamos un mapa estructural para representar y medir las fuerzas compositivas que son vitales para el contenido del mensaje A continuación se citarán cada una de ellas para tener una idea más clara de lo que se pretende analizar en esta parte del análisis

Equilibrio: Es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos, esto quiere decir que en todo diseño existe un eje vertical imaginario con un referente secundario horizontal el cual entre los dos establecen los factores estructurales que miden el equilibrio

Inestabilidad: Es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales muy provocadoras e inquietantes

Simetría: Este punto forma parte del equilibrio ya que se puede lograr de dos maneras simétricamente y asimétricamente. En este caso la simetría es el equilibrio axial, en donde cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde exactamente otra del otro lado.

Asimetría: Los griegos consideraban que era un mal equilibrio, pero el equilibrio puede conseguirse también variando elementos y posiciones, de manera que se equilibren los pesos de los elementos.

Simplicidad: Técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias.

Complejidad: Implica una complicación visual debido a la presencia de números unidades y fuerzas elementales, que da lugar a un difícil proceso de organización del significado.

Regularidad: Consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden basado en algún principio o método respecto al cual no se permiten desviaciones.

Irregularidad: Realza lo inesperado y lo insólito, sin ajustarse a ningún plan describable.

Unidad: Es el equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es perceptible visualmente.

Fragmentación: Es la descomposición de los elementos y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionen entre sí, pero conserven su carácter individual.

Economía: La presencia de unidades mínimas de medios visuales es típica de la técnica de economía, es una ordenación visual frugal y juiciosa en la utilización de elementos

Profusión: Es una técnica visualmente enriquecedora que va asociada al poder y la riqueza, esta técnica esta muy recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e inacabables al diseño básico que, idealmente ablandad y embellecen mediante la ornamentación

Exageración: Para ser visualmente efectiva, debe recurrir a la ampulicidad extravagante, ensanchando su expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y amplificar

Sutileza: Se establece para hacer una distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o energía de propósitos. Aunque la sutileza indica una aproximación visual de gran delicadeza y refinamiento, debe utilizarse muy inteligentemente para conseguir soluciones ingeniosas

Audacia: El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y confianza en sí mismo, pues su propósito es conseguir una visibilidad óptima

Neutralidad: Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral casi una contradicción en sus términos, pero lo cierto es que hay ocasiones en que el marco menos provocador para una declaración visual puede ser más eficaz para vencer la reticencia del observador

Acento: Consiste en realzar intensamente una sola cosa contra un fondo uniforme

Realismo: Es la técnica natural de la cámara, la opción del artista. Nuestra experiencia visual y natural de las cosas es el modelo del realismo en las artes visuales.

Distorsión: Fuerza el realismo y pretende controlar sus efectos desviándose de los contornos regulares y a veces también de la forma auténtica.

Plano: Ausencia de perspectiva y se ve forzada por la reproducción fiel de información ambiental.

Profundo: Tiene perspectiva mediante efectos de los efectos de luz y sombras propios del claroscuro, para sugerir la apariencia natural de la dimensión.

Continuidad: Se define por una serie de conexiones visuales interrumpidas, que resultan particularmente importantes en cualquier declaración visual unificada.

Integración: Es la técnica visual utilizada para darle un seguimiento a cada uno de los elementos que conforman el diseño.

Contraste: Técnica visual utilizada para dar volumen y resaltar algunas partes dentro del diseño.

Lo dicho anteriormente servirá para determinar características en el diseño de los carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano que puedan ser fructíferos para encontrar una favorable respuesta a las preguntas de investigación planteadas en este trabajo.

Con los conceptos que se analizarán en el análisis sintáctico de la imagen, podremos determinar la relación entre los signos y sus relaciones con otros signos dentro del sistema, refiriéndose a la dimensión histórica del signo, su confrontación con otros signos producidos con anterioridad y la explicación de su origen, causa y forma de cada uno. En esta segunda tabla se analizarán las características gráficas de las imágenes contenidas en estos carteles así como la expresión de la misma, llevando a cabo el análisis sintáctico el cual me ayudara a determinar si el cartel cinematográfico mexicano fue influenciado por las corrientes artísticas (expresionismo, realismo y cubismo) que estuvieron vigentes durante el periodo de 1940 a 1950, teniendo como apoyo la bibliografía de Alejandro Tapia en su libro "De la retórica a la imagen "

Características de la imagen

El modo visual constituye todo un cuerpo de datos que como el lenguaje, puede utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles muy distintos de la utilidad, de la puramente funcional, a las elevadas regiones de la expresión artística, haciendo posible la determinación de códigos visuales, aptos para la intercomunicación en la sociedad. Los movimientos artísticos han permitido llevar a cabo un análisis de los distintos componentes de la imagen y sus significados, desde los comics, el cartel, la fotografía, el cine, la televisión, cada una con

sus características propias y sus condicionantes, pero con el denominador común de la utilización de signos visuales

Tipo de sistema de representación utilizado:

Imagen icónica: Fotografía (lo más icónico)

Imagen abstracta: Rasgos esenciales del objeto

Imagen simbólica: Una imagen representa a otra o tiene que ver con elementos implícitos

Signo señal: Señalética

Tipo de encuadre:

Simétrico

Asimétrico

Derecha

Izquierda

Centrada

Tipo de ilustración

Retrato: Reto perfecto de los protagonistas

Fotomontaje: Tiene como elemento básico la fotografía

Dibujo a mano: Toda la ilustración era hecha a manos del autor

Brocha al aire libre: Permite al ilustrador suavizar las sombras y tonos del dibujo

Tonos y sombras esfumados: Rostros y figuras humanas resueltas con tonos o sombras desvanecidas con pincel de aire

Figura Retóricas

El lenguaje estético, así como el lenguaje literario recurre a ciertas herramientas que son llamadas como “**Retórica de la imagen**”.

Los recursos del lenguaje gráfico son muy diversos y el más importante de ellos es la expresión por medio de líneas, tachones, rayones entre otros derivando de ellos diversas técnicas de aplicación como madera, pintura, textil etc

Los recursos del lenguaje gráfico pueden dividirse en

***Textos:** tipografía (hechas a mano, por computadora o trazadas)

caligrafía Textos diseñados a mano con herramientas como plumillas, estilógrafos

***Imágenes:** Icónicas o reales como la fotografía y abstractas como la señalética

La gramática de la imagen esta compuesta de la **forma** (punto, línea y plano), el **color** (cromático, acromático), la **textura** (óptica, áptica) y por ultimo la **forma** que es el agente intelectual, es decir, ¿Cómo esta hecho?¹

La morfología de la imagen (forma) tiene un plano de contenido y un plano de expresión (como esta realizada la obra) y la semántica de la imagen está formada por la retórica de la imagen las cuales son las siguientes figuras

Abismo: Construcción donde una idea,

imagen o acción aparece dentro de otra que la cita dentro de ella

Acumulación: Expresión que consiste en sumar una gama de elementos correlativos o similares para producir un efecto de elementos correlativos o similares para producir un efecto de amplificación ya sea por su forma, significado o función, en un procedimiento de adición acumulativa

Elipsis: Forma de construcción donde se suprimen algunos elementos del enunciado mediante un salto, sin que ello afecte al sentido pues está ausente está dado por entendido

Gradación: Consiste en plantear una progresión de ideas, objetos o cualidades, de modo ascendente o descendente

Oximorón: Propone ideas opuestas pero cuya contiguidad debe entenderse como una alianza de contrarios, resaltando su contradicción pero también su convivencia

Alusión: Modo en que se refiere indirectamente una idea por medio de otra

Antitesis: Consiste en contraponer unas ideas a otras (que pueden ser cualidades, objetos, afectos o situaciones) que generalmente poseen rasgos semánticos comunes

Blanco: Consiste en dejar un espacio vacío en el texto para que en él la imaginación proyecte lo que falta, es decir, simboliza una supresión y da el efecto de que falta algo que el receptor tiene libertad de descubrir

Comparación: Consiste en subrayar una idea o concepto por su realación con uno que es comparable, analógico o semejante

con respecto al que se afirma

Doble sentido: Expresión figurada que puede interpretarse en dos sentidos distintos y simultáneos, con signos que propician la ambivalencia

Hipérbole: Expresión que exagera una idea o un objeto semánticamente con el fin de subrayarlo

Concesión: Figura donde se aparenta un argumento contrario como objeción al propio, para después rechazarlo categóricamente y conseguir así la simpatía del receptor

Ironía: Consiste en proponer una idea para que se entienda su contraria, produciendo un efecto hilarante

Litote: Expresión figurada que consiste en afirmar algo mediante su negación, de modo que se exprese más diciendo menos

Metáfora: Sustitución de un término u objeto por otro que tiene temas comunes y donde una cosa se entiende por medio de la otra

Paradoja: Plantea la alianza de ideas excluyentes pero no necesariamente opuestas, de modo que el resultado semántico es sorprendente pues hace enunciar una idea imposible que llama la atención porque parece no realizable pero que sin embargo cobra existencia

Prosopopeya: Es un tipo de metáfora que consiste en dar a lo inanimado una apariencia animada

Rima: Se define como una figura de orden fonético, pues hace concordar los sonidos de las palabras por su asonancia o similitud sonora, lo que les atribuye una musicalidad en su expresión independiente de su signi-

ficado

Metonimia: Adjudicación de un sentido por otro que lo refiere, dado que ambos pertenecen a un universo referencial habitualmente común

Sinonimia: Es el equivalente semántico de la rima, pues plantea igualdad de significados con diferentes significantes, de modo que ofrece una similitud en este caso no entre las formas sino entre los contenidos, como cuando se enuncian dos palabras distintas que significan lo mismo

Sinécdoque: Figura que consiste en tomar la parte por el todo, lo singular por lo plural, o lo particular por lo general

Corrientes Artísticas

Expresionismo

Realismo

Cubismo

Estructura Cromática

El color es una representación que tiene una afinidad muy intensa con las emociones. El color está cargado de información además de ser una experiencia visual más penetrante que todos tenemos en común, compartiendo significados asociativos como los colores de la naturaleza, que se convierten en estímulos comunes, y a los que asociamos un significado simbólico, convirtiendo al color en la parte simple más emotiva del proceso visual.

Monocromática: Tiene un solo color

Bicromática: Se constituye por la combina-

ción o separación de dos colores.

Policromática: Presenta toda la gama de colores.

¹ CARRILLO CHAVEZ, Irma. Taller de Diseño y Formación de Medios Impresos (Manual Didáctico). Edito-

La tercera tabla se refiere al análisis sintáctico de la tipografía, la cual nos ayudará a determinar las características formales de la letra, esta dividida en tipografía principal (título de la película) y tipografía secundaria (textos que están en segundo plano) ayudándonos a comprobar si la tipografía cambia sus características formales dependiendo del género de cada cartel.

Características de la tipografía

Se tomaran las características formales planteadas en el libro Tipografía, función, forma y diseño de Baines Phil, ya expuestas dentro del capítulo 5 en el apartado de la tipografía.

Relación de la imagen con la tipografía:

Subordinación: La tipografía depende de la imagen.

Equilibrio: Hay un equilibrio uniforme entre la imagen-tipografía.

Dominante: La imagen depende de la tipografía.

Función de la tipografía

Anclaje de la tipografía: Cuando ves la tipografía ayuda a comprender la imagen.

Relevo de la tipografía: Cuando con ver la pura tipografía no necesitas ver la imagen.

Y por último para complementar este análisis nos enfocaremos al análisis semántico en donde se determinara la relación del signo con su significado en un espacio y en un tiempo específico, teniendo mucho

que ver con el conocimiento del receptor y la capacidad de interpretar dichos signos, ya que todo signo no tiene un significado específico y constante, sino que dependen de la situación y del contexto en que se este manejando. A su vez analizará la expresión de la tipografía contenida en estos carteles, teniendo como apoyo el libro El diseño Letrográfico del diseñador grafico Fernando García Santibáñez; para así poder confrontar los signos con su significado.

A continuación se presenta la matriz de análisis de las características del medio, es importante señalar que se presentarán en blanco ya que por el volumen no fue posible agregarlas en el documento.

CASO	CARACTERISTICAS DEL MEDIO GRAFICO																																																
	NOMBRE DEL CARTEL _____ CONTEXTO ESPACIAL _____ FORMATO ☐ HORIZONTAL ☐ VERTICAL TAMAÑO ☐ 56 X 21.5 cms. ☐ 70 X95 cms. IMPRESIÓN ☐ Litografía ☐ Ofset Otro _____																																																
TECNICAS VISUALES																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Equilibrio</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Inestabilidad</td> </tr> <tr> <td>Simetría</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Asimetría</td> </tr> <tr> <td>Simplicidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Complejidad</td> </tr> <tr> <td>Regularidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Irregularidad</td> </tr> <tr> <td>Unidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Fragmentación</td> </tr> <tr> <td>Economía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Profusión</td> </tr> <tr> <td>Sutileza</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Audacia</td> </tr> <tr> <td>Neutralidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Acento</td> </tr> <tr> <td>Realismo</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Distorsión</td> </tr> <tr> <td>Plano</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Profundo</td> </tr> <tr> <td>Continuidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Integración</td> </tr> <tr> <td>Contraste</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Equilibrio	☐	☐	Inestabilidad	Simetría	☐	☐	Asimetría	Simplicidad	☐	☐	Complejidad	Regularidad	☐	☐	Irregularidad	Unidad	☐	☐	Fragmentación	Economía	☐	☐	Profusión	Sutileza	☐	☐	Audacia	Neutralidad	☐	☐	Acento	Realismo	☐	☐	Distorsión	Plano	☐	☐	Profundo	Continuidad	☐	☐	Integración	Contraste	☐			JUSTIFICACIÓN ☐ Superior - Derecha ☐ Superior - Izquierda ☐ Central - Derecha ☐ Central - Izquierda ☐ Inferior - Derecha ☐ Inferior - Izquierda
Equilibrio	☐	☐	Inestabilidad																																														
Simetría	☐	☐	Asimetría																																														
Simplicidad	☐	☐	Complejidad																																														
Regularidad	☐	☐	Irregularidad																																														
Unidad	☐	☐	Fragmentación																																														
Economía	☐	☐	Profusión																																														
Sutileza	☐	☐	Audacia																																														
Neutralidad	☐	☐	Acento																																														
Realismo	☐	☐	Distorsión																																														
Plano	☐	☐	Profundo																																														
Continuidad	☐	☐	Integración																																														
Contraste	☐																																																
COMENTARIOS:																																																	

A continuación se presenta la matriz de análisis del análisis sintáctico y semántico de las características de la imagen.

CASO				
CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN ANÁLISIS SINTÁCTICO	TIPO DE IMAGEN	☐ Imagen iconica ☐ Imagen abstracta	☐ Imagen simbolica ☐ Signo señal	
	TIPO DE ENCUADRE	☐ Simetrica ☐ Asimetrica ☐ Derecha	☐ Izquierda ☐ Centrada	
	TIPO DE ILUSTRACION	☐ Retrato ☐ Fotomontaje ☐ Dibujo a mano	☐ Brocha al aire libre ☐ Tipografía a mano	
	TIPO DE SISTEMA DE IMPRESIÓN	☐ Dibujo ☐ Caricatura ☐ Plasta de color	☐ Línea ☐ Degradado ☐ Tonos y sombras esfumados	
	FIGURAS RETORICAS	☐ Abismo ☐ Acumulación ☐ Elipsis ☐ Gradación ☐ Oximorón ☐ Alusión ☐ Antitesis	☐ Blanco ☐ Comparación ☐ Doble sentido ☐ Hiperbole ☐ Concesión ☐ Ironía ☐ Litote	☐ Metafora ☐ Paradoja ☐ Prosopopeya ☐ Rima ☐ Metonimia ☐ Sinonimia ☐ Sinecdoque
	CORRIENTES ARTISTICAS	☐ Expresionismo ☐ Realismo	☐ Cubismo Otra _____	
	COLOR	☐ Monocromatica	☐ Bicromatica ☐ Policromatica	
	ANÁLISIS SEMANTICO	DENOTACIÓN	☐ Cartel pelicula comica	☐ Cartel pelicula melodrama ☐ Cartel pelicula Charros
CONOTACIÓN		☐ Comicidad ☐ Risa ☐ Tristeza ☐ Odio	☐ Amor ☐ Melancolía ☐ Machismo ☐ Diversión	
COMENTARIOS:				

A continuación se presenta la matriz de análisis del análisis sintactico de las características de la tipografía.

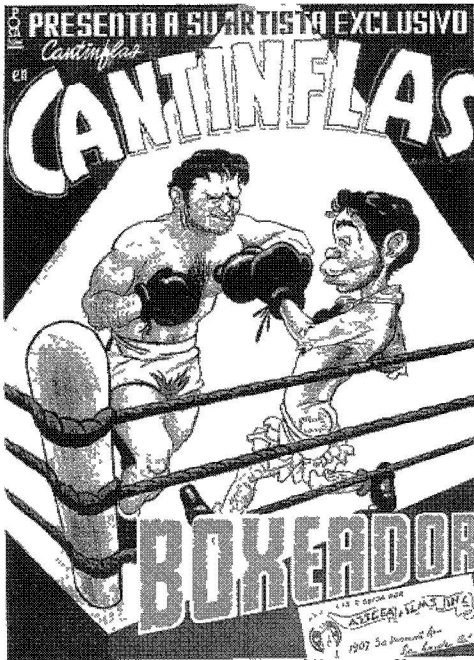
CASO				
CARACTERISTICAS DE LA TIPOGRAFIA ANALISIS SINTACTICO	TIPOGRAFIA PRINCIPAL	COMPOSICIÓN	☐ Altas ☐ Bajas ☐ Altas y Bajas	
		DIRECCIÓN	☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ Diagonal ☐ Curvas	
		FAMILIA	☐ Serif ☐ Gotica ☐ Sin serif ☐ Decorativa ☐ Manuscrita	
		ESTILOS	TIPO DE LETRA	☐ Bold ☐ Palo seco ☐ Italica ☐ Condensada ☐ Extendida
			GROSOR	☐ Delgada ☐ Semidelgada ☐ Mediana ☐ Semgruesa ☐ Extragruesa ☐ Gruesa
			MODULACION	☐ Gradual ☐ Instantanea ☐ Abrupta ☐ Ninguna
			CONSTRUCCION	☐ Continua ☐ Discontinua
			DECORACION	☐ Hueca ☐ Sombra ☐ Sombreada ☐ Perfilada ☐ Invertida ☐ Ninguna
		RELACIÓN C/IMAGEN	☐ Subordinacion ☐ Equilibrio ☐ Dominante	
		FUNCIÓN CON RESPECTO A LA IMAGEN	☐ Anclaje del significado de la imagen ☐ Relevo del significado de la imagen	
	COLOR	☐ Monocromatica ☐ Bicromatica ☐ Policromatica		
	TIPOGRAFIA SECUNDARIA	COMPOSICIÓN	☐ Altas ☐ Bajas ☐ Altas y Bajas	
		DIRECCIÓN	☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ Diagonal ☐ Curvas	
		FAMILIA	☐ Serif ☐ Gotica ☐ Sin serif ☐ Decorativa ☐ Manuscrita	
		ESTILOS	TIPO DE LETRA	☐ Bold ☐ Palo seco ☐ Italica ☐ Condensada ☐ Extendida
			GROSOR	☐ Delgada ☐ Semidelgada ☐ Mediana ☐ Semgruesa ☐ Extragruesa ☐ Gruesa
			MODULACION	☐ Gradual ☐ Instantanea ☐ Abrupta ☐ Ninguna
			CONSTRUCCION	☐ Continua ☐ Discontinua
			DECORACION	☐ Hueca ☐ Sombra ☐ Sombreada ☐ Perfilada ☐ Invertida ☐ Ninguna
		RELACIÓN C/IMAGEN	☐ Subordinacion ☐ Equilibrio ☐ Dominante	
FUNCIÓN CON RESPECTO A LA IMAGEN		☐ Anclaje del significado de la imagen ☐ Relevo del significado de la imagen		
COLOR	☐ Monocromatica ☐ Bicromatica ☐ Policromatica			
COMENTARIOS:				

A continuación se presenta la matriz de análisis del análisis semántico de las características de la tipografía.

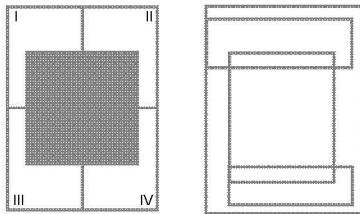
CASO			
CARACTERISTICAS DE LA TIPOGRAFIA ANALISIS SEMANTICO	TIPOGRAFIA PRINCIPAL	MAYUSCULAS	☐ Seguridad ☐ Formalidad ☐ Estabilidad ☐ Fuerza ☐ Realismo ☐ Orden Otro _____
		MINUSCULAS	☐ Informalidad ☐ Fantasía ☐ Libertad Otro _____
		ITALICAS	☐ Movimiento ☐ Desequilibrio ☐ Cambio ☐ Dinamismo Otro _____
		EXTENDIDAS	☐ Tosquedad ☐ Fimeza ☐ Seguridad Otro _____
		CONDENSADAS	☐ Rectitud ☐ Debilidad ☐ Delicadeza Otro _____
		SOMBREADAS	☐ Trascendencia ☐ Persuasión ☐ Dualidad Otro _____
		MANUSCRITAS	☐ Armonía ☐ Movimiento ☐ Sencillez Otro _____
		PALO SECO	☐ Sencillez ☐ Equilibrio ☐ Tosquedad ☐ Fuerza Otro _____
		DECORATIVO	☐ Imaginación ☐ Informalidad ☐ Iniciativa ☐ Simpleza ☐ Diversión Otro _____
	TIPOGRAFIA SECUNDARIA	MAYUSCULAS	☐ Seguridad ☐ Formalidad ☐ Estabilidad ☐ Fuerza ☐ Realismo ☐ Orden Otro _____
		MINUSCULAS	☐ Informalidad ☐ Fantasía ☐ Libertad Otro _____
		ITALICAS	☐ Movimiento ☐ Desequilibrio ☐ Cambio ☐ Dinamismo Otro _____
		EXTENDIDAS	☐ Tosquedad ☐ Fimeza ☐ Seguridad Otro _____
		CONDENSADAS	☐ Rectitud ☐ Debilidad ☐ Delicadeza Otro _____
		SOMBREADAS	☐ Trascendencia ☐ Persuasión ☐ Dualidad Otro _____
		MANUSCRITAS	☐ Armonía ☐ Movimiento ☐ Sencillez Otro _____
		PALO SECO	☐ Sencillez ☐ Equilibrio ☐ Tosquedad ☐ Fuerza Otro _____
		DECORATIVO	☐ Imaginación ☐ Informalidad ☐ Iniciativa ☐ Simpleza ☐ Diversión Otro _____
COMENTARIOS:			

CAPITULO 8

Resultados y Conclusiones

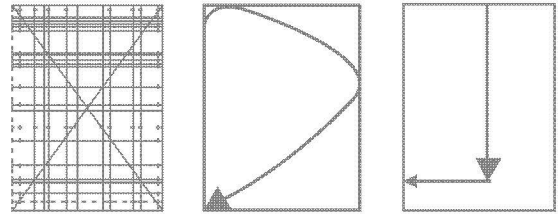
El tipo de encuadre es asimétrico ya que no tiene un equilibrio axial, además de ser simple ya que no contiene un gran número de elementos; es regular presenta una retícula en la que se dividen los elementos y se sigue un orden, más no en la forma.

Dentro del análisis sintáctico se pudo observar que el sistema de representación fue el fotomontaje utilizando la técnica de la caricatura. El color dentro de este cartel es policromático, la saturación es media-alta y presenta brillo al centro del cartel viniendo de la parte superior este de menor a mayor. La alusión, la hipérbola y la sinonimia son las figuras retóricas que forman parte de este cartel.

Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo.

El campo visual en este cartel es superior - izquierdo y su dirección es en curva, comenzando en el extremo izquierdo con la palabra "Cantinflas" en la parte superior, para seguir con los cuerpos de los protagonistas, para finalizar con el poste del supuesto cuadrilatero.

Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, que el equilibrio se presenta a pesar de que el mayor peso se encuentra en la parte inferior izquierda este equilibrándose con los títulos informativos de la película.

El acento se presenta en el título de la película al presentarse en diferente tipografía, bold y en colores vivos rojo y amarillo contrastantes al resto del cartel que son colores oscuros.

La ilustración es manejada con fotomontaje presentando a su vez realismo, maneja la profusión, por la perspectiva manejada al fondo en color claro, presenta un buen contraste en cuanto a las tonalidades de color ya que se manejan colores oscuros e intensos, resaltados con tonos y sombras esfumadas en tonalidades claras.

Al centrar los personajes resaltándolos con la luz de fondo dentro del cuadrilatero y manejando los textos con movimiento y en diferente color y tamaño para hacerse atractivo, se presenta así la audacia.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía si se maneja de acuerdo a la temática de la película ya que es una letra bold, rasgada con la finalidad de conotar golpes, rudeza.

Imágenes: Los gráficos son los indispensables para graficar la temática de esta comedia, un cuadrilatero, y el duelo de dos boxeadores.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: bold
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: bajas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: palo seco
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas y bajas
Dirección: horizontal
Familia: manuscrita
Tipo de letra: cursiva
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua

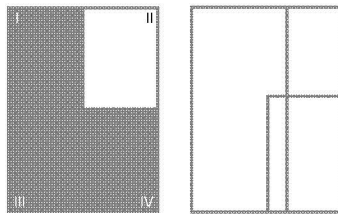
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
Dirección: curva
Familia: s/serif decorativa
Tipo de letra: bold
Grosor: semigruesa
Modulación: gradual
Construcción: continua
Decoración: sombra

Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: s/serif decorativa
Tipo de letra: bold
Grosor: semigruesa
Modulación: gradual
Construcción: continua
Decoración: perfilada

La irregular se presenta ya que no tiene una uniformidad espaciada en los elementos. El contraste lo podemos apreciar en el fondo que es color verde haciendo resaltar la tipografía e imagen en colores opuestos a el.

En análisis sintáctico se pudo observar que el sistema de representación fue el fotomontaje utilizando la tecnica de la caricatura. El color dentro de este cartel es policromatico, la saturación es alta brillos en los rostros de los personajes. Las figuras retóricas encontradas son Ironia y doble sentido. Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo así como también tiene rasgos de cubismo ya que se presentan figuras geometricas muy marcadas en los rostros de los personajes.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semidelgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

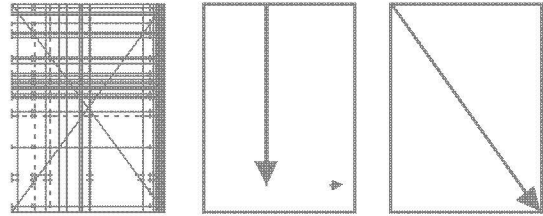
Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: instantánea
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: instantánea
 Construcción: continua

Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: instantánea
 Construcción: continua

El manejo del campo visual en este cartel es central-derecha y su dirección es diagonal, comienza con la palabra "Cantinflas" en la parte superior, para seguir con la cabeza del protagonista hacia abajo, pasando por el título "Romeo y Julieta" para terminar con letreros informativos de la película "Posa Films..." colocados sobre fondo blanco.

Dentro de las técnicas visuales, el equilibrio aparece en el eje principal y se nivela los títulos informativos de la película terminando en la parte inferior con el rostro del personaje.

La imagen es manejada en colores claros - oscuros y en mayor tamaño hacianedola resaltar del resto del cartel presentando así acento. La asimetría se muestra ya que no hay un equilibrio axial ya que el peso cae hacia ambos lados del cartel. El manejo de la ilustración es complejo presenta diversas formas en su interior así como tonos y sombras esfumados

A su vez el realismo se presenta en la figura del personaje ya que esta muy apegada a la realidad, es profunda, por el volumen de las figuras de los personajes, además de las sombras presentadas en el mismo, es exagerado ya que se manejan colores oscuros e intensos, además de utilizar también tamaños grandes.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

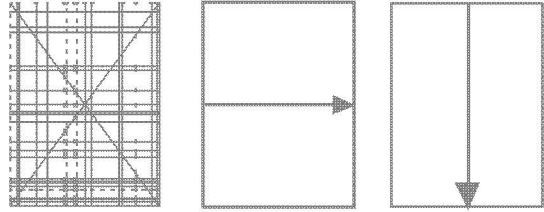
Tipos: Hay un buen equilibrio entre imagen- tipografía pero en si la tipografía no presenta un rasgo característicos respecto a la tematica de la misma película.

Imágenes: Se manejan dos personajes uno afectando al otro pero pero no se expresa con exactitud cual el tema de esta comedia.

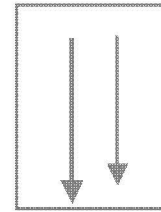
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

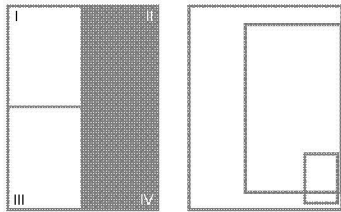
El manejo del campo visual en este cartel es central-derecha y su dirección es vertical, comienza con la palabra "Cantinflas" en la parte superior, para seguir con la cabeza del protagonista hacia abajo, pasando por el título "Romeo y Julieta" para terminar con letreros informativos de la película "Posa Films..." colocados sobre fondo blanco.

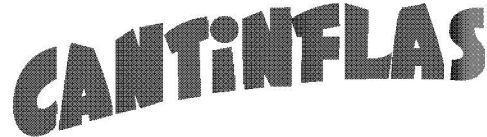
Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, que el equilibrio aparece en el eje principal y se nivela con el nombre del personaje, el título de la película y los títulos informativos de la película.

El tipo de encuadre es asimétrico ya que no tiene un equilibrio axial, además de ser simple ya que no contiene un gran número de elementos; es irregular ya que no presenta una uniformidad espaciada en los elementos.

El acento se presenta en el nombre del actor al presentarse en diferente tipografía, más robusta y en colores oscuros y contrastantes al resto del cartel.

A su vez el realismo se presenta en la figura del personaje ya que esta muy apegada a la realidad, es profunda, por el volumen de las figuras del personaje, además de la sombra atrás del mismo, es exagerado ya que se manejan colores oscuros e intensos, además de utilizar también tamaños grandes.

Dentro del análisis sintáctico del estudio de este cartel se pudo observar que el sistema de representación fue el fotomontaje así como la ilustración. El color dentro de este cartel es policromático, la saturación es media-alta y presenta brillo ya que la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte. Las figuras retóricas implícitas dentro de este cartel son: abismo y alusión. Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía si se maneja de acuerdo al tema, ya que se refiere a un periodo antiguo, relacionándose cuando la historia se desarrolló antiguamente.

Imágenes: También se maneja como gráfico una guitarra bandolina utilizada en tiempos anteriores, así como el ropaje del protagonista, que eran atuendos clásicos de ese periodo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

Mismas características solo el tipo de letra es itálica.

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

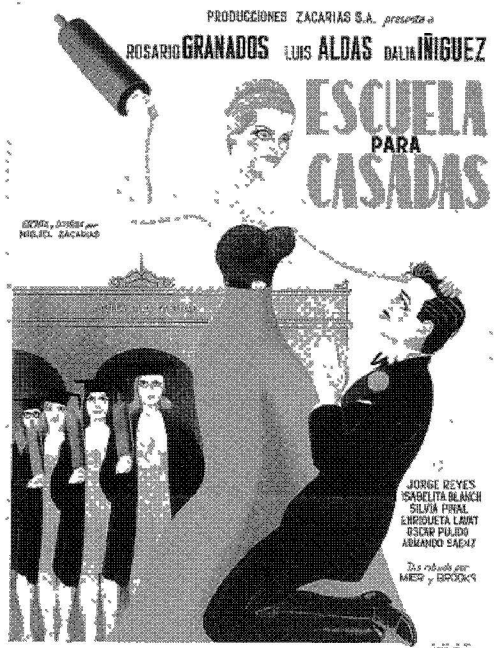

Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: gruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

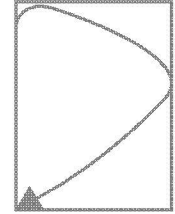
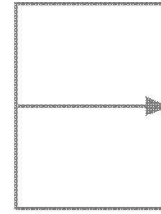
Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: gótica
 Tipo de letra: condensada
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

Uno de los dos carteles en donde la tipografía principal presenta en sus caracteres letras minúsculas en este caso es la letra y.

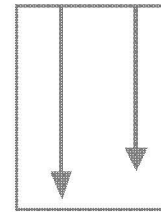
caso 4

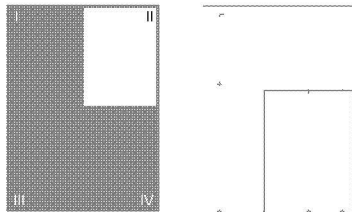
El manejo del campo visual en este cartel es central-derecha y su dirección en curva, comienza con el rodillo de madera en la parte superior, pasando por el cuerpo de los protagonistas terminando en la parte inferior izquierda en el dibujo de las mujeres puestas en la esquina.

Dentro de las técnicas visuales, el equilibrio aparece desde la parte superior nivelándose en las cuatro esquinas con los títulos informativos de la película y las imágenes secundarias dentro del cartel.

La regularidad se presenta ya que tiene un orden dentro de los cuatro cuadrantes del cartel. Hay una unidad ya que a pesar de que la imagen del castillo y las mujeres son más pequeñas se hace notar que forma parte de la imagen principal.

Lo unico en que se hace notar el acento es que la imagen es superior al resto del cartel. La asimetría se muestra ya que en los cuatro cuadrantes del cartel hay elementos así dejando fuera todo equilibrio axial. También encontramos a la simplicidad ya que a pesar de que contiene varios elementos son simples y no son muy notorios dentro de este. A su vez el realismo se presenta en la figura del personaje ya que esta muy apegada a la realidad, es profunda, ya que se manejan las figuras de las mujeres tratando de dar una perspectiva, la imagen principal dentro de este cartel es manejada en mayor tamaño respecto a las otras y esto la hace tener acentuación así como exageración.

En el análisis sintáctico se pudo observar que el sistema de representación fue el dibujo a mano utilizando la plasta de color. El color dentro de este cartel es policromático, la saturación es media. Las figuras retóricas encontradas son acumulación, antítesis y gradación.

Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo ya que a pesar de ser un dibujo muy plano tratan de hacer los rostros muy apegados a lo que es la figura humana.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía se presenta en forma discontinua ya que algunos de sus lados son mas gruesos que otros, transmitiendo la debilidad pero a su vez la fuerza que tienen las mujeres.

Imágenes: Contiene como imagen principal a una mujer tratando de golpear a un hombre indefenso incado pidiendole perdón y como imágenes secundarias un castillo suponiendo ser la escuela con 4 imágenes de mujeres ya graduadas con toga y birrete

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

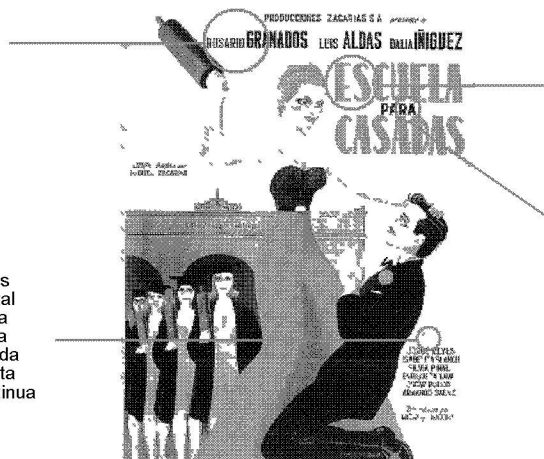
Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: semidelgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

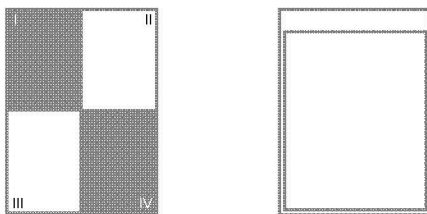
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

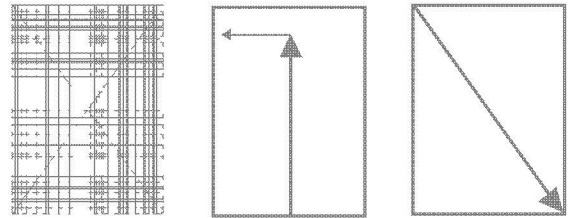

La irregularidad ya que no se sigue un orden en la posición de los elementos. Se hace notar la Fragmentación, hay una diversidad de elementos sin unidad.

En análisis sintáctico se pudo observar que el sistema de representación fue el retrato utilizando tonos y sombras esfumados. El color dentro de este cartel es policromático, la saturación es media. Solo se hace presente una figura retórica que es el blanco. Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo ya que a pesar de ser un dibujo muy plano tratan de hacer los rostros muy apegados a lo que es la figura humana.

El manejo del campo visual en este cartel es inferior- izquierda y su dirección es diagonal, comenzando con la cabeza del protagonista pasando por el cuerpo y finalmente terminando por los títulos informativos de la película.

La inestabilidad se hace notar en este cartel ya que todo el peso está cargado en la parte superior izquierda a pesar que las leyendas de la película están en la parte inferior recae todo el peso haciéndose notar como que el personaje se estuviera cayendo dejando fuera al equilibrio.

Otra de las técnicas visuales encontradas en este cartel lo es el acento ya que la imagen se encuentra ocupando gran parte del campo visual, así como el título de la película que sobresale de todos los demás textos dejándolo ver en color amarillo. La asimetría se muestra ya que no hay un equilibrio axial. La simplicidad rige este cartel, ya que se encuentra una clara legibilidad de los elementos, Figura real, imitación del artista.

Es profunda al presentar degradados, sombras y luces, la exageración, predomina ya que la imagen principal ocupa gran parte del campo visual, dejando casi nada de espacio libre, así también el uso de los textos cubre casi la mitad del cartel.

Contiene economía, al presentar un sólo elemento en la figura del personaje principal, y como segundo elemento los textos de la película.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Tipografía demasiado formal con relación a la expresión de la imagen.

Imágenes: Se presenta la imagen de un hombre que a pesar de ser mayor su rostro expresa desobediencia, inmadurez, de una persona boba.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: decorativa
Tipo de letra: itálica
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua
Decoración: sombra

Composición: bajas
Dirección: horizontal
Familia: manuscrita
Tipo de letra: itálica
Grosor: delgada
Modulación: gradual
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: palo seco
Grosor: semigruesa
Modulación: ninguna
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: itálica
Grosor: mediana
Modulación: gradual
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: palo seco
Tipo de letra: palo seco
Grosor: semigruesa
Modulación: ninguna
Construcción: continua

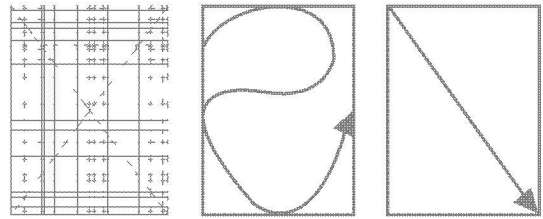
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

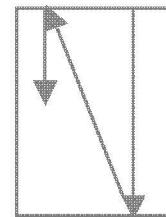
Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: sin serif
Tipo de letra: bold
Grosor: semigruesa
Modulación: ninguna
Construcción: continua
Decoración: Sombra

El campo visual en este cartel es superior - izquierdo y su dirección es en curva, comenzando en la cabeza de la bailarina pasando por encima de la franja donde se encuentran los textos informativos de la película y los rostros de los protagonistas siguiendo por el cuerpo de la bailarina y terminando en la parte inferior haciendo forma de espiral por las bailarinas en diferentes posiciones.

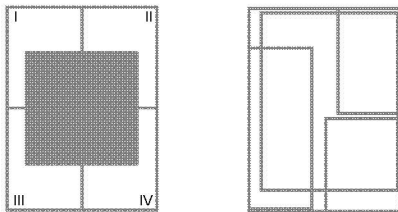

Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, la franja de en medio del cartel hace que el cartel presente una inestabilidad ya que a pesar de que aparentemente traten de equilibrar con los elementos de los extremos es mayor el peso y pareciera caerse hacia el lado izquierdo.

La fragmentación se presenta al encontrar una segmentación de unidades sin encontrar una entidad.

Al manejar los elementos dentro del cartel en forma de curva y de jugar con los elementos en forma de espiral, se presenta la audacia.

Es asimétrico, no existe un eje central que divida por igual los elementos. La neutralidad se encuentra implícita ya que no hay un punto de atención meramente marcado, otra de las técnicas lo es la complejidad, hay demasiados elementos y diversidad de formas.

La ilustración es manejada con fotomontaje presentando a su vez realismo, es plano ya que todos los elementos se encuentran en primer plano y no hay intención alguna por utilizar la imagen de fondo, presenta un buen contraste en la tipografía principal manejada con colores vivos.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Demasiada tipografía en un espacio tan pequeño y poco legible, además de ser demasiado formal para el tipo de ilustraciones que se manejan y sobre todo para la temática de la película.

Imágenes: Demasiados elementos gráficos mostrando rostros de los protagonistas, y una imagen de una bailarina dándole seguimiento a unas bailarinas en diferentes posiciones.

Dentro del análisis sintáctico se pudo observar que el sistema de representación fue el fotomontaje utilizando la técnica de la línea y el degradado. El color dentro de este cartel es policromático, la saturación es media.

En este caso la única figura retórica encontrada fue la gradación haciéndose notar en las bailarinas que van de mayor a menor. Ya teniendo todos los datos concentrados se pudo observar que tuvo una gran influencia del realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: bold
 Grosor: delgado
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

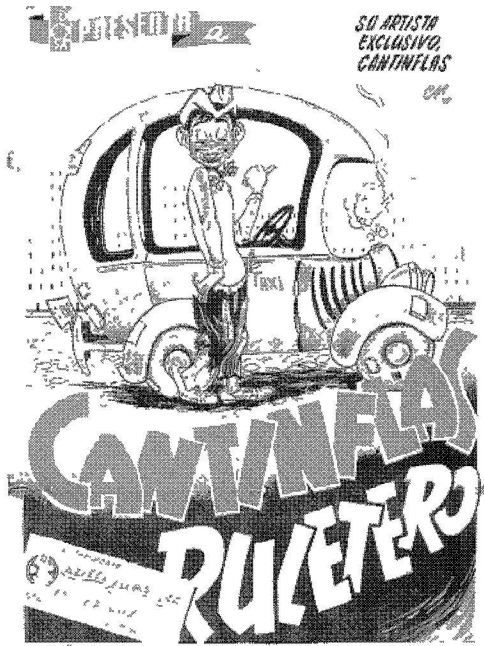
Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

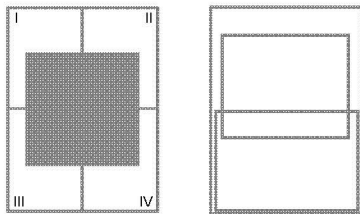
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: s/serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

Hay un buen contraste de color utilizando colores opuestos y utilizando sombras y tonos esfumados. Tratando de llevar un buen manejo de la continuidad aparece en primer lugar la ilustración para despues continuar con el titulo de la pelicula llevando así un buen orden en los elementos.

El sistema de representación utilizado es la brocha al aire libre, haciendo muy marcadas las sombras y los tonos esfumados. El color dentro de este cartel es policromatico, la saturación es alta presentando un gran brillo como imagen fondo. Las figuras retóricas encontradas son ironía y doble sentido. Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el expresionismo.

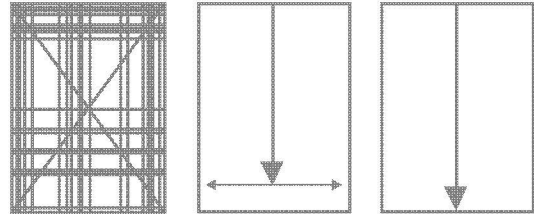
TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

- Composición: altas
 - Dirección: horizontal
 - Familia: sin serif
 - Tipo de letra: palo seco
 - Grosor: semidelgada
 - Modulación: gradual
 - Construcción: continua
- Composición: bajas
 - Dirección: horizontal
 - Familia: manuscrita
 - Tipo de letra: itálica
 - Grosor: delgada
 - Modulación: abrupta
 - Construcción: continua
- Composición: altas
 - Dirección: horizontal
 - Familia: sin serif
 - Tipo de letra: palo seco
 - Grosor: mediana
 - Modulación: abrupta
 - Construcción: continua

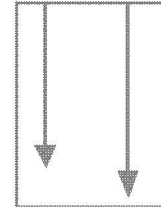
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

- Composición: altas
 - Dirección: curva
 - Familia: decorativa
 - Tipo de letra: bold
 - Grosor: semigruesa
 - Modulación: gradual
 - Construcción: discontinua
 - Decoración: perfilada
- Composición: altas
 - Dirección: curva
 - Familia: sin serif
 - Tipo de letra: bold
 - Grosor: semigruesa
 - Modulación: gradual
 - Construcción: discontinua

El manejo del campo visual en este cartel es vertical - horizontal y su dirección es central, comienza con la ilustración del protagonista y el carro terminando con el titulo de cinta.

Dentro de las técnicas visuales, el equilibrio dentro de este cartel esta bien manejado, el carro a pesar de tener un gran peso se complementa con el titulo de la pelicula utilizando una letra bold que hace que contenga un gran peso.

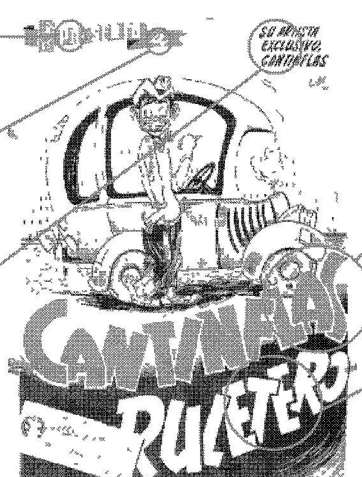
A pesar de que todo el campo visual esta saturado con imagen el acento se hace presente en las letras del titulo de la pelicula haciendose notar en colores rojo y amarillo. Es simetrico existe un eje central que divide por igual los textos y las figuras del cartel. Complejidad, demasiados elementos y diversidad de formas, así como de colores intensos.

Tratan de hacer un cartel muy divertido con colores vivos, formas distintas a la de los otros carteles dejandose ver la distorsión, es profunda ya que presenta varios planos dentro del mismo, la fragmentación, segmentación de unidades. Existe un contraste tonal de claros contra oscuros y de color de colores cálidos (café, carne) contra fríos (amarillos y rojos)

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

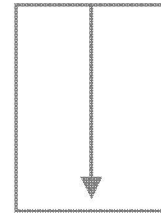
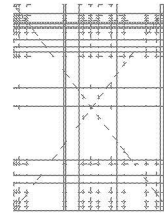
Tipos: Buscan el manejo de una tipografía hecha a mano con formas divertidas y comicas.

Imágenes: Se presentan imagenes alusivas al titulo de la pelicula haciendo un buen manejo de ellas.

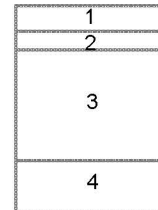

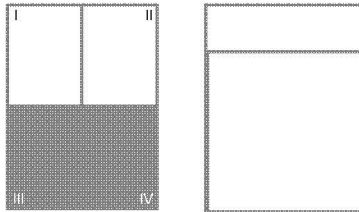
El campo visual en este cartel es inferior -derecha dirección vertical, comienza con los nombres de los actores, continuando con los dos protagonistas a medio cuerpo y termina con el título de la película al fondo.

Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, que hay contraste de color, oscuros como el negro en la ropa y el azul del fondo contra las caras y cabellos de los personajes en blanco y carne. Tiene una buen equilibrio, la mayoría de los elementos están alineados al centro, y se encuentran elementos al inferior del cartel alineados a los extremos como el título de la película contrapuesto con el logotipo de la compañía productora y la cabeza del protagonista masculino, contrapuesto con las luces blancas en la izquierda del fondo.

El tipo de encuadre es asimétrico, ya que la figura no es igual al dividirla al centro, así como los elementos y el fondo. La exageración, se presenta saturación de elementos, y además las figuras principales ocupan porcentaje del cartel. Se acentúa por un bloque de leyendas de la película en naranja, además por los rostros de los protagonistas ya que se contrastan en blanco y naranja, además el manejo tipográfico al estar inclinado y en estilo bold.

En el análisis sintáctico se observó que el sistema de representación fue el retrato utilizando la técnica de la caricatura tonos y sombras esfumados, la saturación es baja-media y el brillo se presenta de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte. El color manejado en este cartel es bicromático. Solo es encontrada una figura retórica que es la hiperbole. Con relación a los puntos mencionados anteriormente podemos encontrar que la principal influencia es el realismo y rasgos del cubismo.

La regularidad, se presenta porque sigue una retícula de segmentos en la posición, más no en la forma. Complejidad, en las formas y la saturación de elementos. La fragmentación, se encuentra en planos de profundidad implicando las hojas de los árboles al fondo y la pareja adelante, además de la segmentación de elementos como textos. Los textos en blanco, en rojo, el fondo, la pareja de personajes, y el título de la película y logotipo de la compañía productora suman 6 elementos, lo que muestran la profusión.

Presenta audacia, por los trazos en las ilustraciones, además de los colores opuestos al tener cafés contra morados y saturación de elementos al fondo y enfrente del cartel. Figuras correspondientes a la realidad, las figuras son profundas, presentando luces y sombras, inclusive en el fondo.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía es genérica sin relación al tema del cartel.

Imágenes: Se presentan dos ancianos tristes, evocando a dos padres viejos a quienes dejan sus hijos. También están vestidos en color negro, representado el luto, la tristeza, el abandono de personas queridas.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

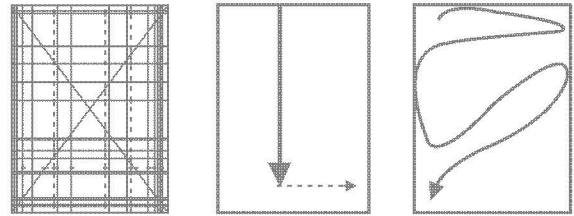
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: s/serif decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

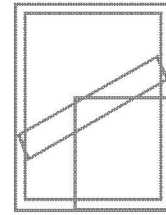

El campo visual en este cartel es central -derecha la dirección origen extremo en zig-zag, comenzando con el rostro de la mujer pasando por los nombres de los actores, siguiendo así el título de la película para después parar por la ilustración de los actores y terminar con información de la película.

Presenta como una de las primeras técnicas visuales un desequilibrio ya que la imagen de fondo pesa demasiado al resto del cartel además de que el texto corta por la mitad el campo visual mostrando un desequilibrio entre texto- tipografía.

Es asimétrico ya que no existe un eje central que divida al cartel en los cuatro cuadrantes que presenta, es simple ya que a pesar de tener varios elementos la estructura formal del campo visual es simple, el acento es manejado en el título de la película ya que lo hacen resaltar en letras bold y negras, Audacia, los trazos son rígidos, rectos y oscuros, así como también la tipografía del texto se presenta en un estilo audaz. Realismo, las figuras son reconocibles semejantes a la realidad.

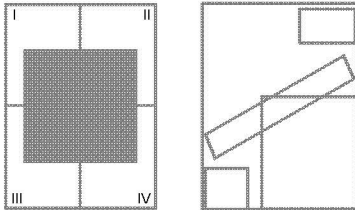
La imagen de fondo está en un tamaño grande ocupando gran parte del campo visual dentro del cartel, existe una continuidad en los textos informativos.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía no está relacionada al tema del cartel.

Imágenes: Se maneja como imagen fondo la imagen de una mujer con expresión de tristeza, angustia, dolor y en la parte inferior una pareja mostrando seriedad, coraje.

Es irregular ya que los elementos están presentados a desorden no en estructura formal sino en el manejo del campo visual.

El tipo de imagen utilizado en este cartel es icónica, el sistema de representación fue el retrato manejando tonos y sombras esfumados.

El color utilizado es policromático su saturación es media - alta ya que se manejan colores oscuros e intensos presenta un brillo en la imagen de fondo en el rostro de la actriz.

La hipérbola es la figura retórica encontrada en este cartel. Ya habiendo conocido en detalle las características contenidas dentro de este cartel se encontró que tiene influencia de lo que fue el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELÍCULA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

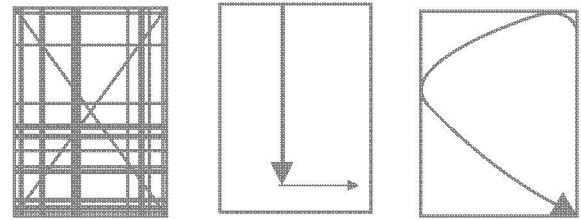
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: s/serif
 Tipo de letra: condensada
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

El manejo del campo visual es superior -derecha la dirección en curva, comenzando con la cabeza de la actriz y terminando con el nombre de la película.

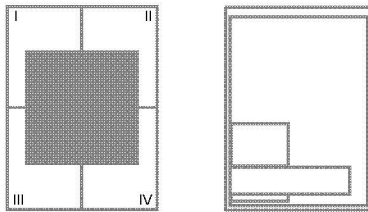
Dentro de las técnicas visuales la asimetría esta implícita, al presentar elementos diferentes en los dos segmentos al crear un eje imaginario central. Irregularidad, no se sigue un orden en la posición de los elementos. La simplicidad rige este cartel, ya que se encuentra una clara legibilidad de los elementos. Hay unidad, por ser solamente un elemento y estar repetidos los colores de los textos en el personaje.

Economía, al presentar un sólo elemento en la figura del personaje principal, y como segundo elemento los textos de la película. La figura esta a lo largo del cartel y casi a lo ancho también, además los colores que se utilizan son fuertes y contrastantes presentando así una exageración.

La sutileza se encuentra implícita, al manejar un solo elemento a lo largo del cartel y los textos en la parte inferior izquierda, dejando al descubierto la imagen. El título de la película se acentúa al tener la tipografía en un manejo diferente al de los demás en el cartel, ya que se presenta en color rojo, además en estilo de brochazo y de tamaño mayor a los demás.

Se presenta el realismo ya que es una figura real, imitación de la artista. Profundidad, al tratar de reproducir el rostro del personaje. Presenta un buen contraste de color en colores cálidos como el rojo, carne y naranja contra negros y azules.

Es irregular ya que los elementos están presentados a desorden no en estructura formal sino en el manejo del campo visual. Se presenta la imagen principal del personaje cargada a la derecha pero se compensa con las leyendas de la película situándolas en la parte inferior e izquierda del cartel, mostrando así un equilibrio.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía utilizada tiene las orillas carcomidas, denotando brusquedad, imperfección, y con el color rojo, peligro, si esta relacionada al tema del cartel.

Imágenes: Se presenta a una mujer mostrando parte de su cuerpo desnudo, recogiendo el cabello y demostrando su sensualidad, orgullo y atracción, presumiendo ser una "diabla".

El tipo de imagen utilizado en este cartel es iconica, el sistema de representación fue el retrato manejando tonos y sombras esfumados la saturación es alta ya que se manejan colores oscuros e intensos. Manejan un brillo con una diferencia tonal que va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte. La figuras retóricas utilizada es: la hiperbole. Presentando todas las características de este cartel encontramos que tiene una influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgado
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

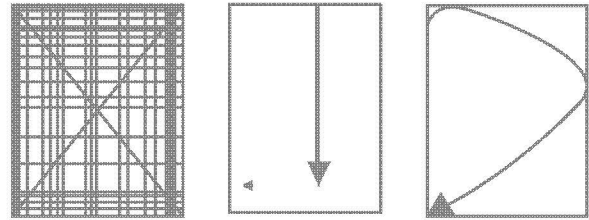
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

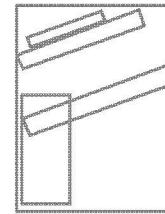
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua
 Decoración: pictográfica

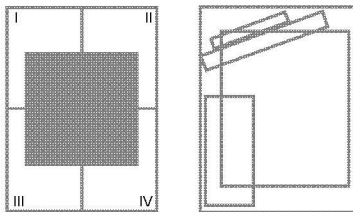
El manejo del campo visual es superior -izquierda la dirección en curva,comenzando con los títulos informativos del film para pasar por el retrato de la familia y terminar en la parte inferior izquierda con la figura del hombre.

La inestabilidad esta presente en este cartel ya que todo el peso recae hacia el lado izquierdo dejando fuera a cualquier equilibrio axial, inclusive pareciera que el retrato caera sobre el hombre.

Hay una buena integración en el manejo de imagen tipografía, y el contraste aparece en el manejo del color utilizando como fondo un color muy vivo como lo es el rojo y en el manejo de la ilustración se utilizan colores oscuros como negros, cafés, marrones.

Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una igualdad al partir el cartel en dos segmentos. La simplicidad rige este cartel, ya que se encuentra una clara legibilidad de los elementos. Hay unidad ya que todos los elementos están integrados y no hay demasiados colores. Profusión, por la gran cantidad de elementos.

Audacia, se presenta un manejo atrevido de los elementos dejándose ver los rostros de los personajes dentro de una forma inorgánica, y manejando al hombre como parte del retrato además de manejar la tipografía en diagonal. Se maneja la neutralidad ya que no hay algún elemento que sobresalga dentro del cartel.

Se presenta el realismo las figuras dibujadas son completamente apegadas a la realidad. Es plano ya que no hay diferentes niveles de atención y todos están situados en primer plano.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía utilizada es sencilla y presenta seriedad relacionada con la seriedad contenida dentro de un melodrama.

Imágenes: Al centro del campo visual se presenta el retrato de la familia aparentemente feliz y unida; fuera de este marco un hombre que no se identifica el porque aparece quedando fuera de contexto.

La imagen es icónica, el sistema de representación fue el fotomontaje mezclado con el retrato manejando tonos y sombras esfumados, el color utilizado es bicromático manejando una saturación alta ya que se manejan colores oscuros e intensos. Se manejan brillos dentro del retrato de la familia mostrado al centro. Las figuras retóricas encontradas son: doble sentido y abismo. Presentando todas las características de este cartel encontramos que tiene una influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
Dirección: vertical
Familia: sin serif
Tipo de letra: itálica
Grosor: semigruesa
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas y bajas
Dirección: horizontal
Familia: manuscrita
Tipo de letra: itálica
Grosor: delgada
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: bold
Grosor: semigruesa
Modulación: gradual
Construcción: continua

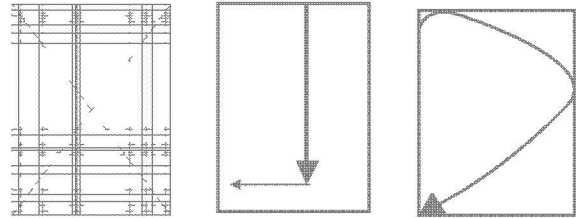

Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: serif
Tipo de letra: condensada
Grosor: semidelgada
Modulación: abrupta
Construcción: continua

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

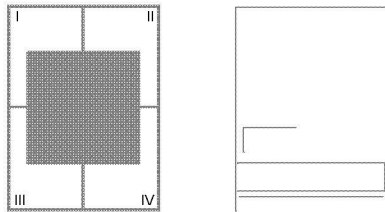
El manejo del campo visual es superior -izquierda la dirección en curva, comenzando en la parte superior con el rostro de la protagonista y terminando con el nombre de la película.

Dentro de las técnicas visuales el equilibrio rige en este cartel situando a la imagen del lado derecho cargando la cabeza hacia la izquierda compensando el peso con el nombre de la actriz en la parte superior y el título de la película en la parte inferior. Presenta asimetría ya que al cortar el cartel por la mitad se crea un eje imaginario central. La simplicidad esta implícita ya que se presenta un solo elemento además de que los elementos que lo conforman tienen una buena legibilidad. Hay unidad, por ser solamente un elemento. Economía, al presentar un sólo elemento la figura del personaje principal, y como segundo elemento los textos de la película. Exageración, ya que la imagen principal se encuentra en todo el campo visual.

A pesar de utilizar solo un elemento tratan de jugar con los elementos tipográficos dándole movimiento, mostrándose así la audacia. El título de la película se acentúa al contrastarlo en color negro con una sombra en color rojo lo cual lo hace sumamente legible. Se presenta el realismo ya que es una figura real, imitación de la artista. Profundidad, al utilizar sombras y degradados en el rostro de la actriz.

Los elementos están bien integrados y son legibles para el espectador. Hay una regularidad ya que los elementos tipográficos siguen un orden dentro del cartel.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Utilizan una tipografía bold con una sombra en color rojo dándole movimiento presentado una dualidad y quizá para mostrar la dulzura que presenta el rostro de la actriz.

Imágenes: Una mujer mostrando una gran belleza física, alegría, inocencia, dulzura.

Utilizan una imagen icónica, el sistema de representación manejado es el retrato manejando tonos y sombras esfumados para con ello darle profundidad al rostro, el color es policromático, la saturación es alta ya que se manejan colores oscuros e intensos. El brillo es manejado en el rostro y parte del cuerpo de la protagonista. Por último punto encontrado dentro del análisis sintáctico los son las figuras retóricas en las cuales solo encontramos en este cartel lo que es la hipérbola. Ya conociendo todas las características de este cartel se hace notar que el realismo tiene una gran influencia.

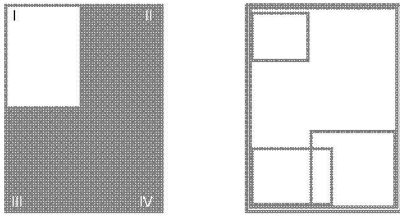
Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgado
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: curvas
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: condensada
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

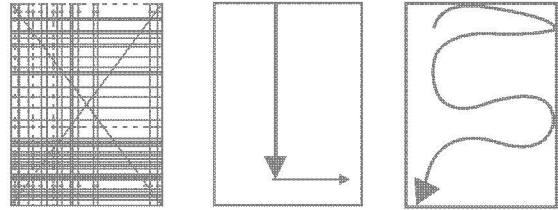

Composición: altas
 Dirección: curvas
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

La imagen utilizada es iconica, el tipo de ilustración utilizado es un dibujo a mano con el manejo del fotomontaje, el sistema de representación es con sombras y tonos esfumados. Presenta una saturación de color siendo este policromático y manejando colores contrastantes como los son el verde, amarillo y a su vez colores oscuros como el negro y café, manejan un bajo porcentaje de brillo solo utilizado en los rostros de los protagonistas. Las figuras retóricas encontradas son consecuencia, hiperbole, observando las anteriores características se observó que hay una influencia de lo que es el realismo.

El campo visual en este cartel es superior -derecha dirección en zig - zag, comienza con los nombres de los actores, sigue con la imagen del actor pasando por la mujer para continuar por el nombre de la película para continuar con la mujer ubicada en la parte inferior derecha y terminar con los textos informativos.

Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, la inestabilidad esta presente ya que el lado derecho esta cargado de elementos de gran peso dejando al lado izquierdo poca información. Es asimétrico ya que no existe un eje central que divida por igual los elementos. Existe una irregularidad, porque los elementos están situados a desorden. Complejidad, presenta colores intensos y saturación de elementos. La fragmentación, se encuentra en planos ya que los cuadrantes dentro del cartel no están segmentados en forma unitaria. Tiene una gran cantidad de elementos lo que muestran la profusión. Presenta audacia, los trazos son rígidos, rectos y oscuros, así como también la tipografía del texto se presenta en un estilo audaz. Figuras correspondientes a la realidad semejantes a lo que es la figura humana. Se acentúa el título de la película, utilizando un color muy vivo como lo es el amarillo haciéndolo resaltar al resto del cartel. La exageración, se presenta saturación de elementos, y además las figuras principales ocupan la gran parte del cartel.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía es cuadrada rígida, dura tratando de conotar el título del cartel..

Imágenes: Se manejan tres imágenes una pareja abrazándose, la mujer mostrando un rostro de abnegada, sufrimiento y el hombre machista, furia, coraje y en la parte inferior la imagen de una mujer observando a la pareja pudiendo ser la amante del hombre.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

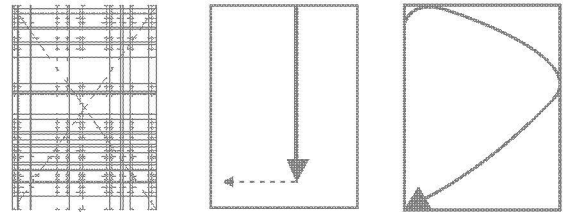
TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELÍCULA

Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: s/serif decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: gruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

El campo visual en este cartel es superior -izquierda, la dirección es curva, comienza con la ilustración de la abuelita, pasando por el cuerpo del anciano continuando por el rostro de la pareja que se encuentra en la parte inferior derecha para terminar con los textos informativos.

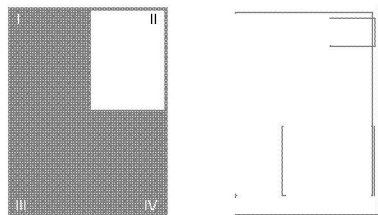

Dentro de las técnicas visuales, en este cartel la inestabilidad esta presente ya que la imagen de los viejitos esta demasiada pesada con relación a la ilustración inferior y a la tipografía que aparece. Es asimétrico no existe un eje central que divida por igual los elementos.

La irregularidad, porque los elementos estan situados a desorden. Complejidad, presenta saturación de elementos sin dejar espacio alguno para dar un respiro al campo visual. Hay unidad por ser repetitivos los colores. Presenta economía en color ya que solo se utilizan el amarillo, negro y blanco.

Audacia, es manejada al utilizar demasiados elementos y plasmandolos en todo el campo visual sin dejar espacio en blanco alguno.

Figuras apegadas a la figura humana. Se acentúa el titulo de la película, utilizando una franja en blanco y encima el titulo de la película en color negro haciendolo resaltar al resto del cartel. La figura de los abuelos cubren por completo el lado izquierdo del cartel siendo estas de gran tamaño.

La imagen utilizada es iconica, el tipo de ilustración utilizado es un dibujo a mano, el sistema de representación plasta de color. Presenta una saturación de color siendo este bicromatico y manejando colores contrastantes como los son el amarillo y a su vez colores oscuros como el negro , manejan brillo en la parte superior de cartel dandole una buena visibilidad a los rostros de los ancianos. Las figuras retóricas encontradas son doble sentido, observando las anteriores características se observo que hay una influencia de lo que es el realismo.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía esta fuera de contexto a lo que es el tema del cartel, es demasiado común.

Imágenes: Imagen de los abuelos mostrando inocencia, soledad, amor, a su vez una pareja mostrando pasión, maldad quiza los tipicos nietos desobedientes.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: palo seco
Grosor: mediana
Modulación: ninguna
Construcción: continua

Composición: bajas
Dirección: diagonal
Familia: sin serif
Tipo de letra: italica
Grosor: delgada
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: decorativa
Tipo de letra: palo seco
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: horizontal
Familia: sin serif
Tipo de letra: palo seco
Grosor: mediana
Modulación: abrupta
Construcción: continua

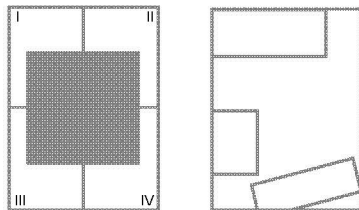

Composición: altas y bajas
Dirección: diagonal
Familia: decorativa
Tipo de letra: bold
Grosor: gruesa
Modulación: abrupta
Construcción: continua

Composición: altas
Dirección: diagonal
Familia: s/serif
Tipo de letra: bold
Grosor: semigruesa
Modulación: abrupta
Construcción: continua

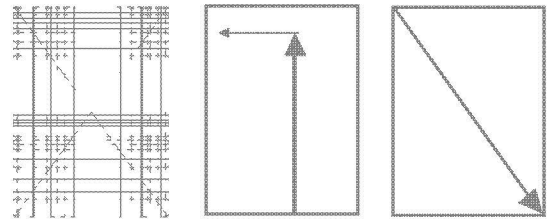
Hay una buena integración en el manejo de imagen tipografía, la imagen esta en todo lo ancho y largo del campo visual presentando así una exageración.

La imagen es abstracta, el sistema de representación fue el retrato manejando tonos y sombras esfumados, el color utilizado es policromático manejando una saturación alta ya que se manejan colores oscuros e intensos. Se utiliza un brillo al centro del rostro de la mujer. Las figuras retóricas encontradas son: hiperbole y paradoja.

Presentando todas las características de este cartel encontramos que tiene una influencia de lo que es el realismo y trazos muy duros y geométricos correspondientes a lo que fue el cubismo.

El manejo del campo visual es inferior - izquierda la dirección es diagonal, comenzando con el nombre de la protagonista pasando por su rostro para terminar en la parte inferior derecha con el título de la película.

Se presenta un buen equilibrio dentro de las técnicas visuales manejadas en este cartel, la imagen aparece cargada hacia el lado izquierdo pero es compensada con los títulos informativos de la película.

Asimetría, ya que no existe un eje central que divida por igual a los elementos. Presenta saturación de elementos y colores oscuros e intensos lo cual nos indica que es complejo en su composición. Regularidad, ya que hay un buen orden establecido en la posición de ubicar a cada elemento dentro del cartel.

La imagen es dividida visualmente por la luz del reflector que aparece presentando luz y sombra esto indica que hay una fragmentación.

Audacia, se presenta un manejo atrevido de los elementos además de utilizar diversas formas para conformar la composición del cartel. La profusión se presenta ya que se manejan diversas formas haciendo contrarrestar la luz y sombra.

Se presenta el realismo las figuras dibujadas son completamente apegadas a la realidad.

Acento, se enfatiza mucho el rostro de la actriz con la luz reflejada de la parte inferior, haciéndolo sobresalir del resto del cartel.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía que se maneja es bold tratando de conotar estabilidad, fuerza, a su vez hacen una metáfora en el nombre de la actriz dándole movimiento a la letra para conotar la libertad como el nombre lo indica.

Imágenes: El manejo de la imagen presenta a una mujer joven y guapa reflejando su rostro con un reflector esto quizá para decir que es una mujer con fama pero con una soledad interior.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: vertical
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

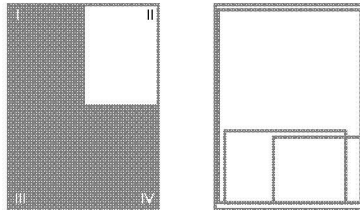

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

Buena legibilidad e integración de cada uno de los elementos que componen el cartel. No hay un orden en la posición de como están ubicados los elementos presentando una irregularidad.

Utilizan una imagen iconica, el sistema de representación manejado es el retrato manejando tonos y sombras esfumados para con ello darle profundidad a la imagen. Manejan una gran gama de colores siendo este policromático, la saturación es media manejando colores cálidos y fríos. Se maneja el brillo en la parte del rostro de la actriz para con ello dar volumen a la imagen. La hipérbola y la paradoja son las figuras retóricas que muestra el cartel. Las características que fueron encontradas aquí dan como resultados que este cartel tiene características del realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

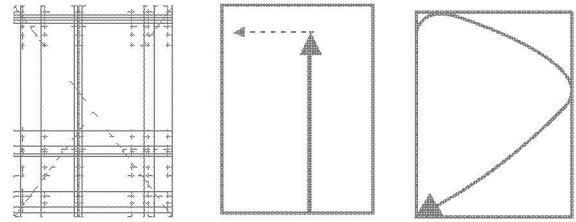
Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgado
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: serif gótica
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruasa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Decoración: sombra

El manejo del campo visual es inferior -izquierda la dirección en curva, comienza en la cabeza de la actriz, después por el nombre de la protagonista para terminar en la viñeta que está en la parte superior con los títulos informativos de la película.

Dentro de las técnicas visuales el equilibrio rige en este cartel cargando todo el peso de la imagen hacia el lado izquierdo pero compensando con el nombre de la actriz del lado derecho.

Son divididos los cuatros cuadrantes del cartel por partes iguales con ellos creando un eje imaginario central. Al ser un solo elemento y tener una buena legibilidad en los elementos se muestra la simplicidad. Hay unidad, por ser solamente un elemento. Economía, al presentar un sólo elemento la figura del personaje principal, y como segundo elemento los textos de la película. Exageración, ya que la imagen principal se encuentra ubicada en todo lo largo y ancho del campo visual.

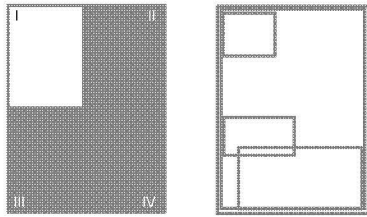
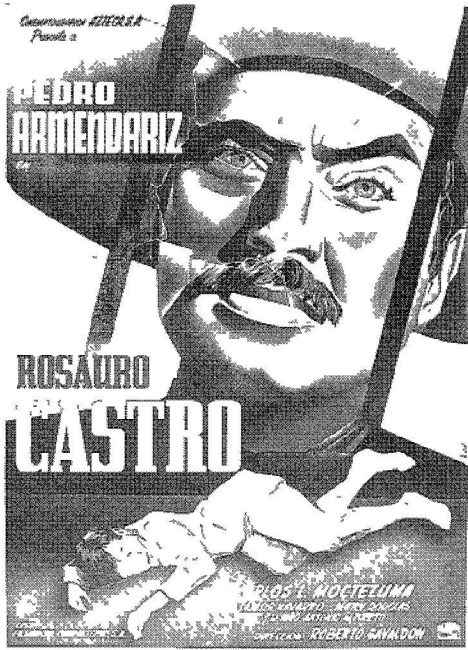
Sutileza, al utilizar un solo elemento y manejar los textos dentro de una viñeta en la parte inferior dejando libre a la imagen. Al incluir dentro de una viñeta en color rojo el título de la película este en amarillo se presenta la acentuación a pesar de que su tamaño es inferior al de la imagen es perceptible al resto del cartel. La ilustración de la actriz protagonista es manejada totalmente apegada a la realidad. Profundidad, al utilizar sombras y degradados en el rostro de la actriz y en el manto tratándole de dar movimiento.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía está bien manejada ya que en su estructura formal es una tipografía rígida, formal, seria y con rasgos muy semejantes al perfeccionismo como el título lo indica.

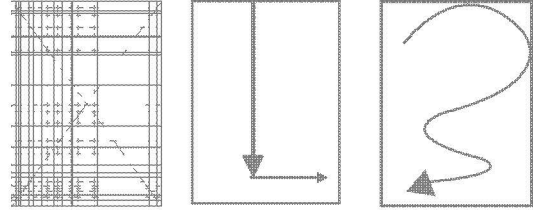
Imágenes: Una mujer perfecta en todos los sentidos belleza, elegancia, poderosa, pero a su vez aparecen unas imágenes en la parte inferior derecha sin relación alguna al contexto del cartel.

TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELÍCULA

La imagen utilizada es iconica, el tipo de ilustración utilizado es el retrato el cual es sacado de una fotografía del propio actor, el sistema de representación es con sombras y tonos esfumados y el degradado. Presenta una saturación de color siendo este bicromático ya que se maneja el negro a diferentes porcentajes y el color amarillo de igual forma, el brillo es utilizado a una baja escala del amarillo este manejado en el rostro del actor. La figura retórica encontrada es la hiperbole, las características mencionadas anteriormente nos muestran que tuvo una gran influencia del realismo.

El campo visual en este cartel es superior -derecha dirección en curva, comienza con el nombre del actor, sigue con la imagen del protagonista para continuar con el nombre de la película y terminar en el cuerpo de la mujer desvanecida en la parte inferior la parte inferior derecha y terminar con los textos informativos.

Con relación al tipo de influencia que fueron manejadas en el mismo encontramos dentro de las técnicas visuales, la ilustración su mayor peso esta cargado hacia la parte superior derecha mostrando así una inestabilidad. Es asimétrico ya que no existe un eje central que divida por igual los elementos.

La irregularidad, porque los elementos están situados a desorden. Simplicidad, al presentar solo dos elementos como imagen y colores similares en toda la composición. Los cuadrantes están proporcionados por igual presentando así una unidad. Se manejan sombras y tonos contrastantes lo cual provocan profusión.

Audacia, al utilizar colores oscuros haciéndolos contrarrestar con el fondo de color amarillo.

La ilustración debido a la técnica utilizada es muy similar a la figura humana real. El rostro del actor se acentúa debido a su tamaño y el color manejado dentro de él. La figura principal dentro del cartel es demasiado grande lo cual presenta una exageración.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía no muestra alguna a la temática del cartel.

Imágenes: Aparece un hombre tras las rejas pagando la culpa de la muerte de una mujer desvanecida en el suelo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco condensada
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

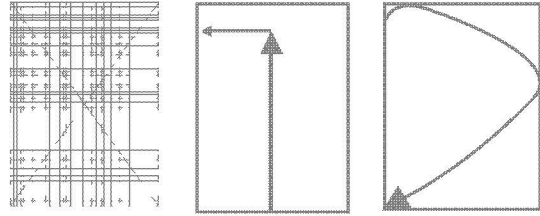
TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

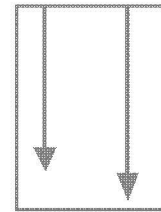

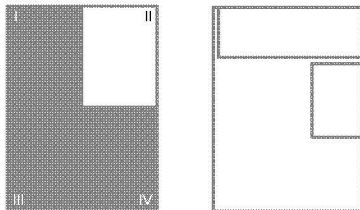
El manejo del campo visual es inferior -izquierda la dirección curva, comenzando con el título de la película pasando por el cuerpo del charro y por la especie de castillos al fondo para terminar con los títulos informativos de la película.

La exageración se presenta al manejar la imagen principal a gran tamaño. Hay equilibrio a pesar de que el mayor peso este cargado hacia la izquierda pero se complementa con el puño y los castillos del lado derecho.

El realismo sin duda alguna se encuentra implícito al hacer una copia del rostro real del actor. El puño que presenta el actor junto con su rostro son de gran tamaño y contrastan al resto del cartel. Las características mencionadas anteriormente y habiendo estudiado lo que fue el realismo este cartel tiene todos los elementos que contiene esta corriente.

Asimétrico ya que existe un eje central imaginario, proporcionando bien cada uno de los cuadrantes del cartel.

Presenta complejidad ya que esta saturado de elementos sin dejar espacios en blanco. A pesar de haber saturación de elementos emerge la regularidad.

Unidad, al tener en todo la composición colores similares. Al contener saturación de elementos presenta una profusión de campo. Audacia, al hacer un buen manejo de color utilizando degradados y sombras.

La imagen es iconica, el sistema de representación fue el retrato dibujado con tonos y sombras esfumados. El color dentro de este cartel es policromático y la saturación es media se manejan colores fríos y cálidos. Se manejan brillos, la diferencia tonal va izquierda a a inferior derecho. Las figuras retóricas estudiadas en este cartel son la hiperbole y paradoja. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía se presenta carcomida de las orillas y como con transmitiendo un aspecto rústico.

Imágenes: Se presentan un charro alegre.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas y bajas
 Dirección: diagonal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

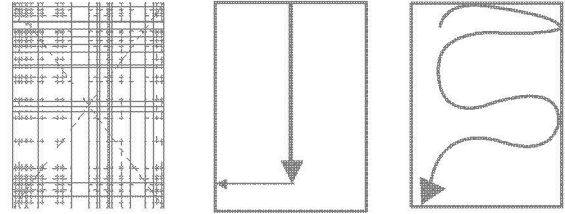
Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: extendida
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediano
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

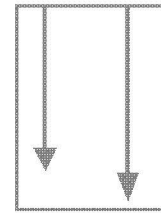

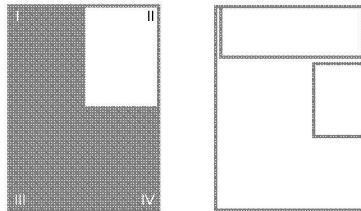
El manejo del campo visual es central -izquierda la dirección zig - zag, comenzando con el nombre del actor, para continuar con el nombre de la película, pasando por la ilustración de la pareja y por los dos charros que cantando para finalizar con los títulos informativos.

Dentro de las técnicas visuales, el equilibrio esta presente ya que a pesar de que la imagen principal esta cargada hacia el lado izquierdo se compensa con los textos informativos.

La imagenes ilustradas estan apaegadas a la realidad. Existen diferentes niveles de atención haciendo que este tenga profundidad. Hay un buen contraste de color utilizando colores muy vivos y contrastantes como el azul, rojo, verde. Todos los elementos estan integrados y situados adecuadamente dentro de los cuadrantes del cartel.

Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una igualdad al partir el cartel en dos segmentos. Complejidad. Saturación de elementos y colores, sin dejar espacios para información alterna.

Los elementos no tienen un orden común presentando así una irregularidad. Existe una unidad en cuanto al color ya que todos los textos utilizan colores iguales a de la imagen, contiene profundidad de campo ya que presenta demasiados elementos. Audacia al posicionar la ilustración al centro cargada ligeramente hacia la izquierda, además los textos están inclinados y en diferente color y tamaño para hacerse atractivo. El texto donde se anuncia que es la primer película a color es acentuado en un recuadro de color rojo y la tipografía en color rojo sobresaliendo al resto del cartel.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Presenta diferentes tipografías una para el título de la película con detalles en su cuerpo y la secundaria palo seco y bold para hacer su fácil legibilidad.

Imágenes: Las imagenes estan relaciondas al tema de la película una pareja mexicana tradicional y en la parte inferior dos charros con una guitarra en la mano cantando alguna canción florklorica .

La imagen es simbólica, el sistema de representación fue el retrato y la tipografía es elaborada a mano, dibujado con tonos y sombras esfumados. El color dentro de este carte es policromatico y la saturación es media - alta, se manejan colores fríos y cálidos. Las figuras retóricas estudiadas en este cartel son la hiperbole y sinonimia. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: bold, palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

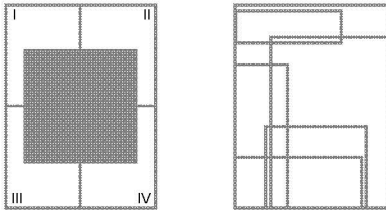
Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua
 Construcción: pictografica

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Contraste tonal en claroscuro, encontrando una luz en el fondo esta en azul degradandose hasta el blanco y en la caras de los personajes, contaponiendose con el el color de los vestuarios de los personajes que estan en tonalidades oscuras.

La imagen es iconica, el sistema de representación manejado es la brocha al aire libre utilizando sombras y tonos degradados. El color manejado es policromatico y la saturación es media -alta se manejan colores frios y cálidos. Se manejan brillos, la diferencia tonal va de inferior a superior con el blanco y de la parte media hacia el extramo inferior con los colores oscuros. La figura retorica encontrada es el doble sentido. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: palo seco
 Tipo de letra: condensada
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

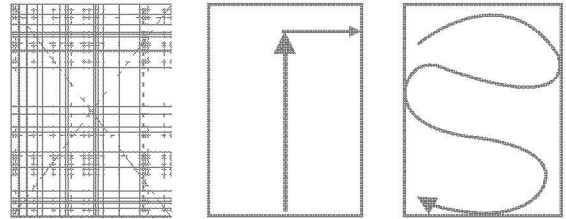
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: palo seco
 Tipo de letra: extendida
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa, s/serif
 Tipo de letra: extendida
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

El manejo del campo visual es inferior -derecha la dirección en zig - zag, comenzando con los nombres de los actores siguiendo la curva del sombrero de charros pasando por el rostro, del hombre continuando la curva pasando por el rostro de la mujer haciendo otra curva por la cabeza del bebe, para terminar en el titulo de la película.

Equilibrio, los elementos están alineados al centro y en todo lo ancho del cartel, y se encuentran elementos al inferior del cartel alineados a los extremos como el título de la película contrapuesto con los datos informativos de la película. Asimétrico, ya que no se encuentra una correspondencia igual en los elementos. Hay saturación de elementos, de formas e intensidad de color lo cual presenta una complejidad. No presenta un orden en la composición de los elementos lo cual implica que es irregular. Fragmentación, se observan planos de profundidad (mujer, charro, bebe, biberon), así como después los bloques de textos. Profusión, al tener el fondo, el charro mexicano, la mujer, el bebe, el biberon, los textos y el logotipo de la agencia de publicidad dan un total de 7 elementos.

La audacia, se presenta un manejo atrevido de los elementos, y utilizar diversos colores contrastantes, contiene neutralidad ya que no existe algun elemento que llame la atención al resto del cartel, Las imagenes contenidas tienen rasgos de la figura humana real lo cual las hace realistas.

Profundidad, ya que existen diferentes planos haciendose notar en las figuras que se ven unas detras de otras. Existe una integración en los elementos imagen y texto.

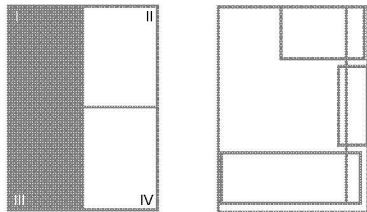
Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía presenta características diferentes se utilizan cinco tipos y cada una con rasgos del rubro de la película.

Imágenes: Al centro y ocupando la mayor parte del campo visual, se muestra la ilustración de una mujer feliz, un charro mexicano dándole de comer a un bebe que tiene en sus brazos, pero esta no teniendo relación al título de la película.

Las imágenes ilustradas en este cartel presentan rasgos en su técnica de ilustración las cuales las hacen muy reales. La imagen de fondo y las figuras principales se encuentran bien integradas una con la otra así como con la tipografía. Las características mencionadas anteriormente y habiendo estudiado lo que fue el realismo este cartel tiene todos los elementos que contiene esta corriente.

La imagen es iconica, el sistema de representación fue el fotomontaje dibujado con tonos y sombras esfumados. El color es policromático y la saturación es media -alta se manejan colores fríos y cálidos. Se manejan brillos en el rostro de los artistas y fondo del cartel, la diferencia tonal va de izquierda a inferior derecho. Las figuras retóricas encontradas son la hipérbola y doble sentido. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia

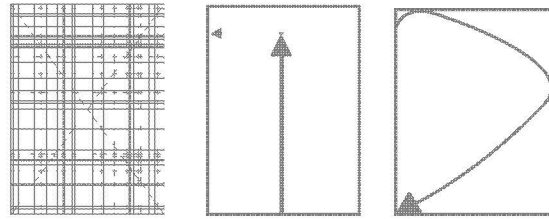
TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: condensada, palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: extendida
 Grosor: semigruesa
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

El manejo del campo visual es inferior -izquierda la dirección curva, ya que comienza con los textos informativos, pasando por el cuerpo de los protagonistas para terminar con el título de la película en todo lo ancho de la parte inferior del cartel.

La exageración se presenta al manejar las imágenes principales a todo lo largo del cartel. La inestabilidad está presente ya que el peso está hacia el lado izquierdo. Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una igualdad al partir el cartel en dos segmentos. Saturación de elementos y colores, sin dejar espacios para información alterna. Al presentar planos de profundidad implicando de fondo un cielo y unos cactus simulando el campo y como primer plano a la pareja además de la segmentación de elementos como textos se presenta la fragmentación. Existen diferentes niveles puntos de atención en diferentes planos se maneja la profusión.

Audacia, por los trazos en las ilustraciones, además de los colores opuestos al tener cafés contra azules y saturación de elementos al fondo y enfrente del cartel.

Regularidad, se sigue una retícula de segmentos en la posición, más no en la forma. Al manejar la imagen en un tamaño mayor al resto del cartel se presenta la acentuación.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

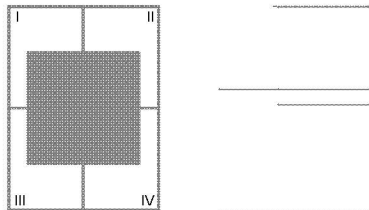
Tipos: Se presenta una tipografía bold con una sombra connotando dualidad, tosquedad, duraza, fuerza tratando de transmitir el nombre tan fuerte del título de la película.

Imágenes: Un hombre vestido de charro y una mujer atrevida, mostrando sensualidad, y ambas presentando pasión, machismo y maldad.

TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELÍCULA

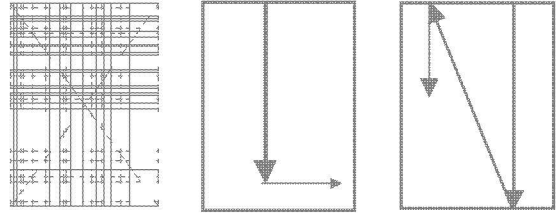
Es irregular, no se encuentra un orden esperado. Existe una complejidad porque hay saturación de elementos y colores, sin dejar espacios para información alterna. Se encuentra fragmentado debido a que hay una diversidad de elementos sin unidad. Acento al manejar figuras en color y en dúotono, así como textos en color amarillo y la tipografía manejada con ruido y velocidad. Todas las figuras pertenecen al realismo, profundidad al presentar figuras imitadas a la realidad.

La imagen es iconica, el sistema de representación fue el fotomontaje manejando con tonos y sombras esfumados, la saturación es media-alta se manejan colores fríos y cálidos; brillos en el rostro de los protagonistas y fondo del cartel, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior derecho con el verde.

Las características contenidas en este caso tienen influencia del realismo.

El manejo del campo visual es superior -derecha la dirección vertical-diagonal, comienza con el rostro en azul-grisáceo de la señora anciana y continúa con los tres charros cantando al fondo. Existe otra línea vertical que sube para leer la información relativa a los actores, el título de la película y demás información con respecto a la película hasta terminar en el sombrero del primer charro.

El contraste forma parte dentro de las técnicas visuales y en este cartel hay un contraste de color de las mitades del cartel, en la primera se usan colores fríos como azul y verde y en la segunda mitad se utilizan colores cálidos, además hay diversidad en la escala. Inestabilidad, se encuentra saturación por la cantidad de elementos, de arriba-abajo y de izquierda-derecha, los textos inclusive se encuentran sobre las imágenes. Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una igualdad al partir el cartel en dos segmentos. Profusión, al encontrarse los charros en la parte inferior, los textos separados y denotando muchos y el rostro con elementos como lentes y cigarros que contribuyen al número de elementos. La exageración existe debido al tamaño de los elementos como en el rostro de la actriz principal, también los colores los cuales son atractivos en la parte inferior del cartel, y los textos, que se encuentran colocados en diagonal y sobre las figuras. Hay audacia al posicionar el rostro en la mitad del cartel, así como el gráfico de los charros a color ilustrando de lado a lado el cartel. Además los textos están inclinados y en diferente color y tamaño para hacerse atractivo.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía se presenta carcomida de las orillas, transmitiendo velocidad y aspecto rústico.

Imágenes: Se presentan tres charros, presumiendo ser los tres garcía.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

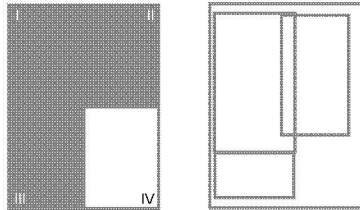
Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

Composición: altas y bajas
 Dirección: diagonal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

La imagen ilustrada están apegadas a la realidad. Existen diferentes niveles de atención haciendo que este tenga profundidad. Hay un buen contraste de color utilizando colores muy vivos y contrastantes como el azul, rojo, amarillo. Todos los elementos están integrados y situados adecuadamente dentro de los cuadrantes del cartel.

La imagen es iconica, el sistema de representación fue el fotomontaje y la tipografía es elaborada a mano, dibujado con tonos y sombras esfumados. El color dentro de este cartel es policromático y la saturación es media - alta se manejan colores fríos y cálidos. Las figuras retóricas encontrada en este cartel lo es la hiperbole. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco, condensada
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

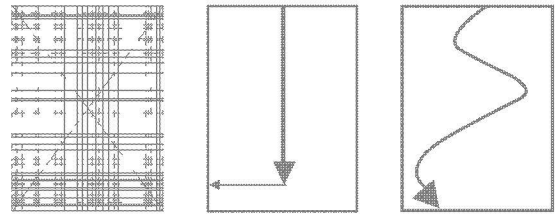

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua
 Decoración: invertida

Composición: altas
 Dirección: vertical
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semimediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua
 Decoración: invertida

El manejo del campo visual es superior -izquierda la dirección es en el origen extremo central, comenzando los nombres de los protagonistas pasando por al centro del cuerpo de las imágenes, siguiendo una diagonal por el título de la película para girar y terminar en el grupo de gentes cantando en la parte inferior del cartel.

Dentro de las técnicas visuales, la inestabilidad es visible ya que no existe un eje central imaginario y al manejar el peso mayor en la parte superior. Se localiza la asimetría, ya que no se encuentra una correspondencia igual en los elementos. La estructura y acomodo de los elementos no tiene ninguna intención de diseño haciendo que esto muestre la simplicidad. Irregularidad, no se sigue un orden en la forma, más si en la posición siguiendo una retícula.

Los elementos están dispersos dentro de todo el campo visual presentando así una fragmentación. Economía ya que no se juega con los elementos dejándolos dispersos y sin ninguna relación unos con otros. El título de la película es manejado en un degradado de naranja a amarillo haciéndolo que sobresalga al resto del cartel mostrando así la acentuación.

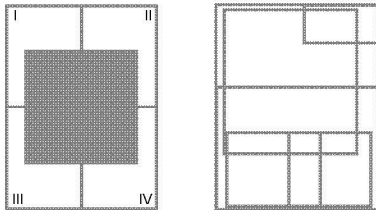
Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía se muestra divertida muy a mano alzada mostrando movimiento, informalidad.

Imágenes: En la parte superior se muestra un charro dirigiendo su mirada hacia una mujer tras el balcón contenta, coqueta y en la parte inferior un grupo de personas cantando las mañanitas como el título lo indica.

Debido a la saturación de elementos y en diferentes planos hay una fragmentación. No hay elementos que sobresalgan dentro del cartel existe una neutralidad. Todas las figuras pertenecen al realismo, profundidad al presentar figuras imitadas a la realidad.

La imagen es iconica, el sistema de representación fue el fotomontaje manejando tonos y sombras esfumados El color manejado es policromático ya que se manejan diversas tonalidad, la saturación es media -alta se manejan claro oscuros. Se manejan brillos, la diferencia tonal va superior izquierda a inferior derecha. La figura retórica encontrada fue la hiperbole. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

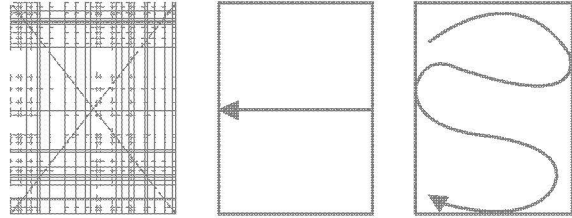
Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas y bajas
 Dirección: diagonal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: semidelgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas y bajas
 Dirección: diagonal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: discontinua

El manejo del campo visual es central -izquierda la dirección zig - zag, comienza con la cabeza de los charros a caballo siguiendo la curva con el nombre de los protagonistas, girando en la cabeza del policía continuando con el rostro de la mujer en la parte inferior derecha para terminar con el título de la película.

Contraste tonal ya que manejan tonalidades claro oscuros utilizando colores contrarios como amarillo y sus diferentes tonalidades y gamas. Inestabilidad, se encuentra saturación por la cantidad de elementos, de arriba-abajo y de izquierda-derecha. Se localiza la asimetría, ya que no existe un eje imaginario central, este está disperso dentro de los cuatro cuadrantes del cartel. Profusión, al tener diferentes puntos de atención así como profundidad en el acomodo de los elementos. Hay audacia al manejar el color amarillo como color principal y contrastarlo con oscuros y su contrapuesto el naranja utilizando mucha luz en todo el cartel. El manejo de la tipografía tiene una continuidad ya que es clara y legible. Es regular, ya que existe un buen manejo de los elementos dentro del campo visual. Existe una complejidad porque hay saturación de elementos y colores, sin dejar espacios para información alterna.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

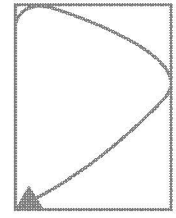
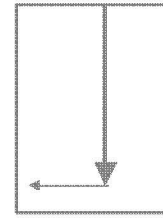
Tipos: La tipografía se presenta muy comica sin relación al tema del cartel.

Imágenes: Las imágenes que aparecen son 2 hombres de sombrero montando a caballo, un policía deteniendolos y en la parte inferior el rostro de una mujer, estos no diciendonos mucho de la trama del cartel.

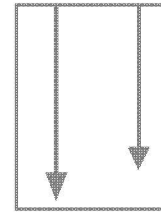
TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

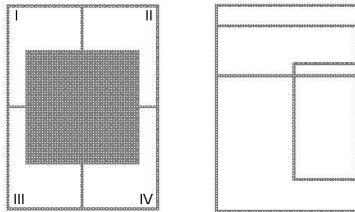
El manejo del campo visual es central -izquierda la dirección curva, comenzando con los nombres de los protagonistas continuando con el título de la película, pasando por la catedral que aparece de fondo para terminar con la ilustración de los personajes.

La exageración al presentarse la imagen en tamaños exagerados ocupando gran parte del cartel. Hay equilibrio al mostrar la imagen principal al lado izquierdo pero siendo equilibrada con la catedral al lado derecho así como los textos informativos.

A pesar de que las imágenes son abstractas, tratan de seguir los rasgos que contiene el realismo. La imagen de la pareja en resaltada con los colores en que es manejada colores muy vivos naranjas, verdes, amarillos no utilizados en el resto del cartel. Las características mencionadas anteriormente y habiendo estudiado lo que fue el realismo este cartel tiene todos los elementos que contiene esta corriente.

Asimétrico ya que donde se corta la imagen de la mujer y comienza la iglesia aparece un eje central imaginario. Presenta complejidad ya que está saturado de elementos sin dejar espacios en blanco. Irregularidad, los elementos se posicionan sin seguir un patrón. Fragmentación, diversidad de elementos todos sin una unidad. Profusión, ya que los elementos están ubicados en diferentes planos hay profundidad de campo. Sutileza, hacen uso de ella al establecer a los personajes como primer elemento en el cartel ubicándolos en primer plano.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Presenta una diversidad de tipografías sin tener una unidad entre ellas, tratando de mostrar la seriedad y a su vez la armonía, informalidad.

Imágenes: Al fondo un cerro de nieve, la catedral de Puebla y al frente una mujer y un hombre siguiendo una tradición mexicana al observarse en el vestuario.

La imagen es simbólica, el sistema de representación fue el fotomontaje dibujado a mano. El color dentro de este cartel es policromático y la saturación es media se manejan colores fríos y cálidos. La diferencia tonal va de superior a inferior izquierdo.

Las figuras retóricas encontradas en este cartel son la hipérbola y paradoja.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TÍTULO DE LA PELÍCULA

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: delgada
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco, itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

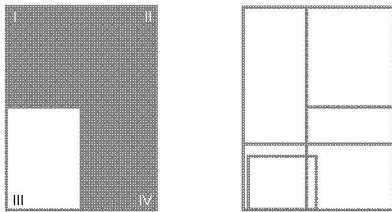

Composición: altas y bajas
 Dirección: diagonal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: si serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Contraste tonal en claroscuro, mostrando brillos con colores frío y a su vez en colores cálidos. Hay una buena integración en los elementos contenidos la tipografía esta bien ubicada en el espacio libre de imágenes. La ilustración de los personajes esta muy apegada a lo que es la figura humana.

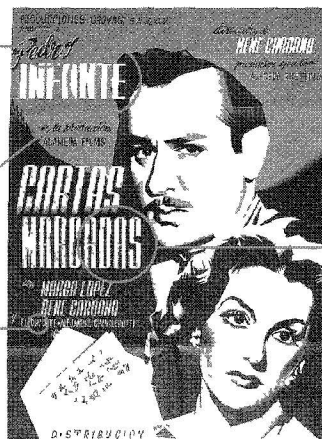
La imagen es iconica, el sistema de representación manejado es el retrato utilizando sombras y tonos degradados. El color manejado es policromático y la saturación es media -alta se manejan colores fríos y cálidos. Se manejan brillos, la diferencia tonal se maneja en la parte superior a inferior. Las figuras retóricas encontradas son doble sentido y hiperbole. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

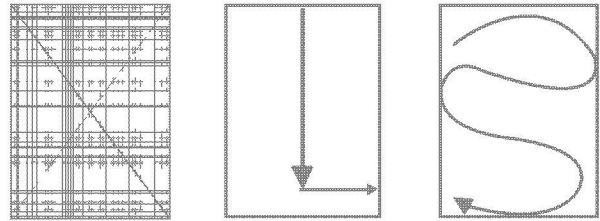
Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: bold
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: horizontal
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold, itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: abrupta
 Construcción: continua

El manejo del campo visual es central -derecha la dirección en zig -zag, comenzando con los nombres de los actores siguiendo la curva del sombrero del charro pasando por el rostro, del hombre continuando la curva pasando por el título de la película continuando por el rostro de la actriz y terminando en el sobre.

Equilibrio, las imágenes están cargadas hacia el lado derecho pero el peso de ellas es compensado con los textos informativos de la película. Simétrico en elementos más no en formas, ya que si el eje axial lo situamos de izquierda a derecha de manera horizontal, encontramos en la mitad superior, que existe una figura izquierda y texto derecho, así como la mitad de texto central, y en la mitad inferior por igual, las figuras a la derecha y a la izquierda los textos. Hay saturación de elementos, de formas e intensidad de color lo cual presenta una complejidad. Presenta regularidad ya que las imágenes están situadas al lado derecho y los textos del lado izquierdo. Unidad, ya que el color de fondo se integra perfectamente al color de las ilustraciones. Profusión, ya que hay saturación de elementos sin dejar espacios en blanco.

Profundidad, ya que existen diferentes planos haciéndose notar en las figuras que se ven unas detrás de otras. Existe una integración en los elementos imagen y texto. Al integrar el color de fondo con las imágenes y tipografía. Debido al gran tamaño de las imágenes se presenta la acentuación.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

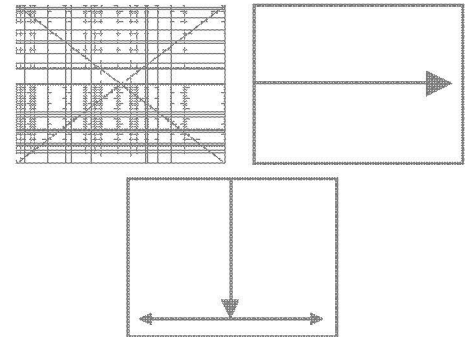
Tipos: La tipografía es palo seco muy dura, siendo tosca, sería.

Imágenes: Aparecen los rostros de los personajes por una parte connotando machismo, maldad y por la otra soledad, melancolía.

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Se hace resaltar que este cartel es el unico que su formato es manejado en forma horizontal y por lo mismo cambia toda su composición formal respecto a los demas, el manejo del campo visual es central -derecha la dirección vertical-horizontal, ya que el punto medio esta al centro ubicando a los elementos hacia ambos extremos del cartel por un extremo la imagen y hacia el otro la tipografía.

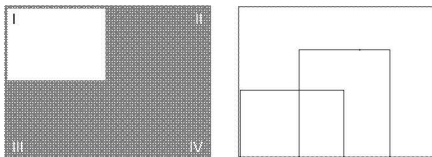

Economía, ya que la propuesta de diseño es simple y sin ninguna intención de manejar una estructura ordenada. Acento, manejado en la ilustración y el título de la película por los colores utilizados tonalidades claras y con luces. Los elementos estan ubicados a diferentes planos esto llevando a una profundidad de campo.

El contraste es manejado ya que el fondo es color negro haciendo resaltar la imagen y el titulo de la película por los colores vivos que contienen. Inestabilidad, se encuentra saturación por la cantidad de elementos, de arriba-abajo y de izquierda-derecha, los textos inclusive se encuentran fuera de proporción y de la composición lineal que tienen las imágenes.

Hay audacia al manejar el formato en forma horizontal siendo que el resto de los carteles de esta epoca eran manejados en forma vertical.

Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una proporción de los elementos no existiendo un eje que divida por igual los segmentos. Irregularidad no hay un buen orden en los elementos manejados en este. Ya que los elementos estan ubicados a desorden y en diferentes planos existe la fragmentación. Exageración ya que la imagen de la mujer y el nopal estan en un tamaño mayor al resto del cartel

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

La imagen es simbólica, el sistema de representación fue el dibujo a mano manejando degradados la saturación es media se manejan colores fríos y cálidos. Se manejan brillos, en el rostro de la mujer. Las figuras retóricas encontradas aquí son la hiperbole y la prosopopeya. Las características contenidas en este cartel tienen gran influencia de lo que es el realismo.

Tipos: La tipografía es manejada en diferentes colores y una tipografía decorativa sin relación al tema.

Imágenes: Se presentan la imagen de una mujer excitada mordiendo un pañuelo y a su lado un nopal y de su lado izquierdo un trío tocando una melodía no acorde con el tema de la película.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA DEL TITULO DE LA PELICULA

Composición: altas
 Dirección: vertical
 Familia: sin serif
 Tipo de letra: palo seco
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

Composición: altas
 Dirección: curva
 Familia: decorativa
 Tipo de letra: bold
 Grosor: semigruesa
 Modulación: gradual
 Construcción: discontinua

Composición: altas y bajas
 Dirección: horizontal
 Familia: manuscrita
 Tipo de letra: itálica
 Grosor: mediana
 Modulación: gradual
 Construcción: continua

Resultados y Conclusiones

A continuación se presentan los resultados y conclusiones de los rasgos más característicos de cada uno de los géneros analizados, con la finalidad de observar si la información que arrojó el análisis apoya los supuestos de investigación establecidos.

Como primer punto se pudo observar que los elementos del Cartel del Cine Mexicano dentro del campo visual se presentaban de la siguiente manera: en la parte superior se presentaba el nombre de la casa productora, y le seguían los principales elementos dentro del cartel como los son la imagen de la estrella protagonista, el título de la película y en la parte inferior los textos informativos de menor importancia como son: actores de reparto, nombre del director, producción

y distribuidores.

Dentro de las características del medio se encontró que el campo visual en los tres géneros analizados sugiere composiciones distintas: en el género de comedia se pudo observar que la imagen era ubicada en los cuatro cuadrantes del cartel, pero siempre cargando la figura principal un poco hacia la izquierda ó derecha, como es el caso del cartel de la película “Cantinflas Ruletero” **Fig. 90**, donde la imagen del actor y el taxi están ligeramente desplazados del centro hacia la izquierda ubicándolos dentro del primer cuadrante.

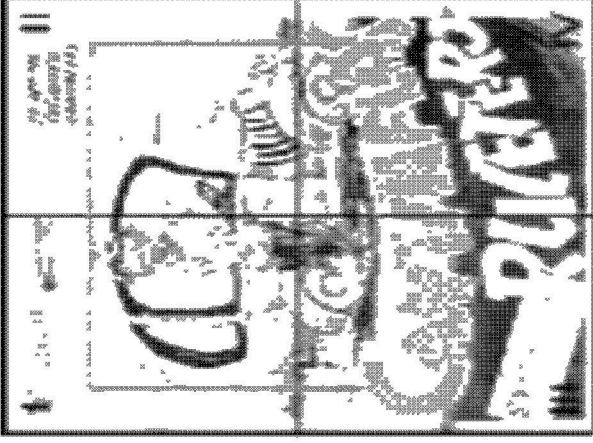

Fig. 90 Con mayor claridad se ve como la imagen principal esta ubicada en el primer cuadrante, siendo esta la de mayor importancia.

Otro ejemplo lo es el cartel de “Romeo y Julieta” *Fig. 91* donde la imagen de Cantinflas esta centrada pero ligeramente cargada hacia el lado derecho ubicándola dentro de los cuadrantes cuatro y dos y equilibrada con los títulos de la película.

Así como en estos dos casos, en los demás carteles analizados dentro del género de comedia se pudo ver que la composición era totalmente asimétrica pero siempre se trataba de darle un equilibrio con los textos informativos, además se observa libertad para ubicar a los elementos del cartel y mostrando composiciones provocadoras e imágenes de los protagonistas con un toque gracioso para con ello invitar a la diversión.

En el género de melodrama se encontró que la imagen del protagonista ocupaba generalmente del 70% al 100% el campo visual, un claro ejemplo lo es el cartel de la película “Doña Diabla” *Fig. 92*, donde la imagen de María Félix ocupa los cuatro cuadrantes del cartel y por encima está la tipografía. Otro de los carteles que presenta características semejantes es el de la película “Rosaura Castro” *Fig. 93* en donde aparece la imagen de Pedro Armendáriz en los cuatro cuadrantes siendo esta la que tiene el primer punto de atención dentro del cartel, independientemente de que aparecen imágenes auxiliares.

Es así como podemos determinar que la

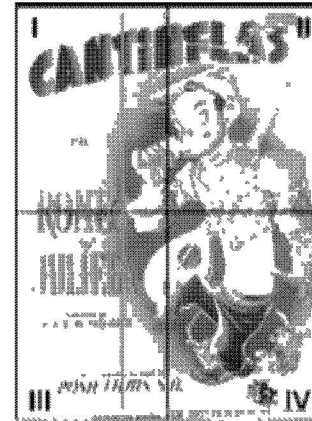

Fig. 91 La asimetría esta implícita pero la imagen es equilibrada con los textos informativos.

Fig. 92, Fig. 93 Se ve como la característica principal del manejo del campo visual era ubicar a la imagen a lo largo y ancho del cartel, y por encima de ella los títulos de la película.

composición en el género de melodrama era asimétrica y que la característica principal era acentuar la imagen de los actores y ubicarla en todo lo ancho y largo del cartel. Algunos de estos artistas fueron: María Félix, Sara García, Dolores del Río entre otros. Así mismo en este caso la tipografía quedaba en segundo plano por encima de las ilustraciones pero siempre tratando de equilibrarlas con la imagen.

En el género de charros, la idea principal era resaltar iconos representativos del charro mexicano como son: el gallo, el caballo, pistolas, guitarras, mujeres, dentro de muchos más. En este género la imagen de los personajes era manejada al centro o hacia alguno de los extremos dejando espacio libre para colocar los títulos informativos; a su vez, se mostraban emociones o actitudes que se viven dentro de la película y como apoyo a la imagen principal hacían uso de fondos que remitían al paisaje rural mexicano.

Un ejemplo de este género es el cartel de "Los Tres García" Fig. 94 donde se observa a tres charros cantando con el típico sombrero, guitarra y botella. Algunos de los iconos, se encuentran en todo lo ancho de la parte inferior y la imagen de una mujer domina en la parte superior del lado derecho, dejando espacio libre para ubicar a los textos.

Una de las diferencias encontradas dentro de este género al igual que en el de melodrama es que exageraban la imagen de actores ya reconocidos como Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar para con ello vender la imagen del actor, tal es el caso del cartel

Fig. 94 Los iconos citados y el manejo de los elementos dentro del campo visuales son más limpios separando la imagen de la tipografía.

“Ay Jalisco no te rajes” **Fig. 95** donde la imagen del actor esta ubicado en primer plano, siendo éste el primer punto de atención y para apoyar la narrativa del cartel utilizan de imagen de fondo un paisaje rural. Las diferencias encontradas en cada uno de los géneros permiten ver que el manejo de la imagen y de la composición era distinto, a fin de que tuvieran rasgos característicos de acuerdo a la temática de cada película y así sugerir sensaciones y emociones diferentes en el espectador.

En las características de la imagen de estos tres géneros el manejo de las técnicas visuales era para llamar la atención del espectador, generando una tendencia en los carteles como la asimetría, las imágenes y formas contrastantes, la irregularidad y complejidad en los elementos, la audacia, la profusión, la exageración, el acento y el contraste. Esto se conseguía ya fuese ubicando la imagen a lo largo y ancho del cartel, utilizando letras bold y el manejo de colores muy vivos como rojo, amarillo, blanco y en algunos casos el negro, tratando de provocar al espectador el interés de ver la película.

Dentro del análisis sintáctico de la imagen se encontró que los sistemas de representación más utilizados fueron el fotomontaje y el retrato, ilustraciones hechas a mano por los artistas de la época, manejando tonos y sombras esfumadas, así como degradados para con ello darle volumen a la imagen y hacerla lo más real posible. El manejo del

Fig. 95 *La imagen es el elemento principal y nuevamente se recurre a utilizar todo el campo visual para ubicar a la imagen y por encima ella los textos informativos.*

color era policromático, esto quiere decir que utilizaban toda la gama de colores desde tonalidades claras como el rojo, amarillo, blanco y verde, hasta oscuras, como el negro, café, y colores ocres, manejando siempre distinta saturación desde media a media alta y presentando brillos en diferentes direcciones.

Dando respuesta al primer supuesto respecto a las imágenes y si estas tuvieron una influencia de las corrientes artísticas se puede concluir que hubo una gran influencia de lo que es el realismo, “corriente que se representa mostrando elementos con profundidad, sombras y luces contrastantes, así como el uso de asociación libre, con el objetivo de crear en el espectador la sensación de irrealidad y sobre todo tiene la característica de representar de manera tan meticulosa las escenas a tal grado que parezcan casi fotografía, además de ser utilizada para representar el melodrama del trabajador popular, caracterizándose por su integridad y cierto ingenuismo.”¹

Esta corriente, proveniente de las influencias extranjeras traídas a México por los españoles exiliados por la Guerra Civil, tales como José Renau, José Sperts y Juanino Renal cartelistas españoles que elaboraron un gran número de carteles para la Época de Oro del Cine Mexicano, que trajeron técnicas como la ilustración, fotomontajes y letras hechas a mano, las cuales hicieron que las imágenes y el manejo del cuerpo humano que formaban la composición visual

Fig. 96,97,98. Las figuras muestran como se pueden observar las técnicas utilizadas como tonos degradados, sombras y luces para con ello darle volumen a la imagen y así mostrar la profundidad y darles ese toque de realismo.

del cartel fueran realistas.

En relación a las características formales de la tipografía en el género de comedia se utilizaban letras decorativas, palo seco y bold **Fig. 99**, no eran familias ya establecidas sino que se trataba de crear tipografías dándoles mayor libertad, ritmo, textura y volumen, creando tipos chuscos y divertidos.

Cabe señalar que los títulos de las películas eran el segundo elemento de importancia después de la imagen y es por ello que la composición tipográfica de estos era en mayúsculas, de un tamaño mayor al resto de la tipografía. Esto permite acentuarlos y que fuera el elemento visto en segundo plano. Sin embargo, en dos de los casos como es el cartel de las películas “Fíjate que Suave” **Fig. 100** y “Romeo y Julieta” **Fig. 101** manejaban las minúsculas dando en éstas un efecto de movimiento y libertad al ser estas en manuscritas.

En los casos de los géneros de melodrama y charros las tipografías utilizadas eran letras palo seco, algunas sans serif, bold; sin embargo fueron ornamentadas ya fuese agregándoles colores como amarillos, rojos, blancos y en el caso del género de charros colores cafés para proyectar la idea de lo rústico. **Fig. 102**

Dentro de la tipografía secundaria se pudo observar que el manejo de la composición tipográfica era muy variado ya que se utilizaban dos o tres tipografías diferentes: letras mayúsculas y minúsculas, letras sin serif,

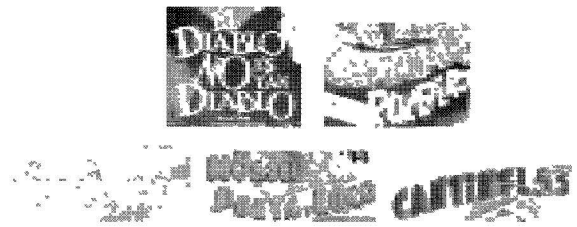

Fig. 99

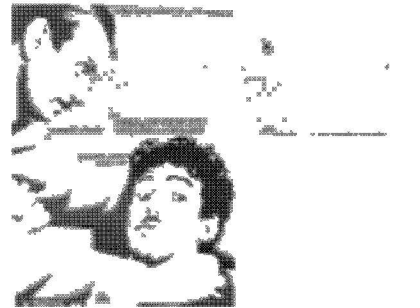

Fig. 100

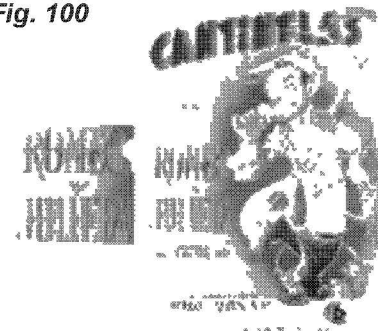

Fig. 101

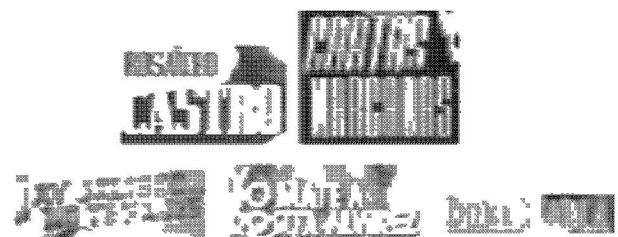

Fig. 102

itálicas, manuscritas, algunas en bold con grosores desde delgados hasta semigruesos y en algunos casos dándole movimiento o con perspectiva. *Fig. 102, Fig. 103*

De acuerdo a las características de la tipografía ya mencionadas se pudo responder al segundo supuesto. Los estilos utilizados en los textos informativos dentro del cartel no tenían gran variación en anatomía ya que sus características formales como lo son: peso, forma, proporción, construcción y familia eran similares; sin embargo sí cambia su expresión, ya que se trataba de provocar algún sentimiento. En el caso del género de comedia eran letras muy libres connotando diversión, comicidad y por el contrario en los géneros de melodrama y charros las tipografías manejadas eran con rasgos más duros y lineales mostrando así mayor seriedad. Es decir, los tipos dentro del cartel interactuaban permanentemente con la imagen, convirtiéndose en algo más que un texto: eran imágenes tipográficas enriquecidas por el genio del actor.

Se pudo observar que en el tiempo en que se elaboraron estos carteles, a pesar del auge económico que tenía la industria filímica, el país pasaba por tiempos difíciles hubo expropiaciones, devaluaciones y en general, crisis económicas que conducían a que las películas abordaran temas populares del diario acontecer de una persona común, por lo que las imágenes presentadas pertenecían en su mayoría a personas de muy escasos recursos, originándose en

Fig. 102 Género de melodrama

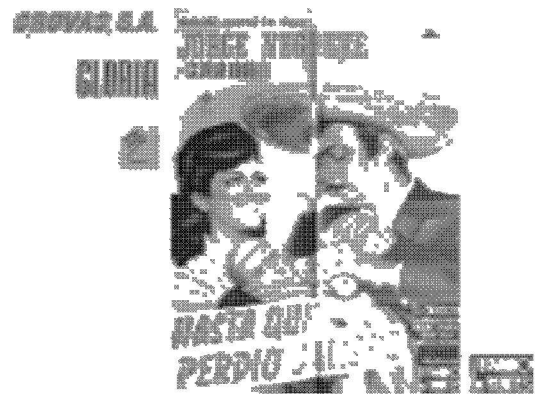

Fig. 103 Género de charros

estos casos representaciones de personajes como taxistas, gente humilde, charros dentro de otros

En otro de los resultados del estudio realizado, se logró obtener las características gráficas del modelo del cartel de la Época de Oro del Cine Mexicano. Se puede observar que estos carteles son un reflejo de la sociedad mexicana, pero a la vez constituyen una enorme mezcla proveniente de influencias europeas que representaban imágenes y colores populares mexicanos desarrollados por los españoles

En la actualidad los diseñadores gráficos debido al gran uso de los medios electrónicos que la nueva tecnología ofrece, están dejando fuera esa explotación de creatividad, el plasmar un dibujo sobre una hoja de papel. Los resultados de este estudio como una aportación inicial en este campo abren espacios en la búsqueda de futuras investigaciones para quienes se interesen en conocer con mayor profundidad las características y elementos que hicieron que estos carteles tuvieran un gran impacto en la historia del cine mexicano

¹DEMSEY, Amy. Singapour, 2002 <Ed. Blume> Pag 161

...Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

Libros

*Agrasánchez Rogelio, Jr. 1997. Carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano. Archivo Fílmico Agrasánchez, Universidad de Guadalajara, Instituto Mexicano de Cinematografía

*Amy Demsey. Singapur, 2002. Estilos, Esuelas y Movimientos. Ed. Blume.

*Bordwell Davis, Thompson Kristin. Arte Cinematográfico. Ed. Mc. Graw Hill, sexta edición.

*Barnicoat John. 2000. Los carteles su historia y su lenguaje, Editorial Gustavo Gili.

*B. Meggs Philp. 2000. Historia del Diseño Gráfico, Editorial Mc. Graw Hill, tercera edición.

*Beltrán y Cruces Raúl Ernesto. Febrero, 1997. "Los medios impresos no encuadrados" Publicidad en medios impresos. Editorial Trillas

*Baines Phil/ Haslam Andrew. México, 2002. Tipografía, función, forma y diseño. Editorial Gustavo Gili.

*Bertaccini Tiziana. México, 2001. Ficción y Realidad del héroe popular. Universidad Iberoamericana, CONACULTA

*Beristáin Helena. México, 2003. Diccionario de Retórica y Poética. Editorial Porrúa.

*Blackwell Lewi. Barcelona España, 1998. RTipografía del Siglo XX. Ed. Gustavo Gili.

*Carrillo Chávez Irma, México, 2003. Taller de Diseño y Formación de Medios Impresos. Manual Didáctico. Editorial Ciencias de la Comunicación.

*De los reyes Aurelio. México, 1983. Los orígenes del cine en México 1896-1900. Secretaría de Educación Pública.

* D, PALACI Esteban, deSignis, Ed. Gedisa, Barcelona 2003.

*Diccionario Léxico Hispano. W.M. Jackson editores. Tomo 2

*D.A.Dondis. México, 16a. tirada, 2003. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto. Ed. Gustavo Gili.

*Enel Françoise. 1997. El cartel lenguaje, funciones y retórica. Editora Fernando Torres, Valencia, España.

*Enciclopedia Encarta 2001. Microsoft Corporation.

*Frutiger Adrian. Barcelona, 2002. Entorno a la Tipografía. Ed. Gustavo Gilli.

*F Le. Coultre Martijn, W. Purvis Alston. México 2003. Un siglo de carteles. Ed. Gustavo Gilli

*Gortari Carlos, Barbáchano Carlos. Barcelona, 1981 El Cine Arte, evasión y dólares. Salvat editores, S.A.

*García Riera Emilio. México, D.F. Historia del Cine Mexicano. Secretaria de Educación Pública, SEP

*Gispert Carlos, Gay José, A. Vidal José (dir.). España. Historia del Arte. Ed. Océano-Instituto Gallach, Vol.15

*González Casanova Manuel. México, 1992. Las vistas una época del cine en México. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

*García Santibañez Saucedo Fernando. México. El diseño letragrafico.

*Garrido Felipe. México 1999. Historia cuarto grado Secretaría de Educación Publica

*García Candini Nestor. México 1993. El consumo cultural en México. CONACULTA

*Granados Roldán Otto. México 75 años de Revolución.

*Jeannine Fielder, Meter Feierabend. España, 2000 Bauhaus. Ed. Konemann.

*Jacques Aumont, Bergala Alain, Marie Michael, Vernet Marc. España, 1996 Estética del Cine. Editorial Paidós.

*Lewis John. México, 1999. Principios básicos de tipografía. Ed. Trillas 4ta. Impresión

*Muller-Brockman Josef. 1998. Historia de la Comunicación Visual, Editorial Gustavo Gili

*Mc Lean Ruari. España 1993. Manual de Tipografía. Ed. Hermann Blume.

*Matute Vidal Julián, Matute de Vazquez Isabel. 1992 El perfil del mexicano. Editorial EDAMEX

* Palau María Teresa, Introducción a la semiótica de la arquitectura. ED. UASLP

*Rodríguez García Cristina, Rodríguez Velásquez Mónica, Sarmiento Pradera Magali, Becerra Prado Gonzalo. El grabado historia y trascendencia. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

*Romero Flores Jesús. México 1963. Historia de la cultura mexicana Editorial B. Costa-Amic

*Sadoul Georges. México, 2000 Historia del Cine Mundial desde los orígenes. Siglo veintiuno editores, S.A de C.V.

*Secretaría de Educación Pública. México
1992 Mi libro de Historia de México

*Tubau Iván. 1991. Dibujando carteles,
Editorial Ceac

*Tapía Alejandro. De la Retórica a la Imagen.
Editorial Desconocida.

Revistas

*Lozoya Jorge Alberto. 1995. "El mensaje fugaz del cartel cinematográfico" México en el Tiempo. Revista de Historia y Conservación Editorial México Desconocido, S.A de C.V Agosto/Septiembre. Año 2. Num. 8, Distrito Federal, México.

*Perez Vega Jorge. 1999. "El cartel en México." México en el Tiempo. Revista de Historia y Conservación Editorial México Desconocido, S.A de C.V Septiembre/Octubre. Año 5. Num. 32, Distrito Federal, México.

*Perez Vega Jorge. 2004. "El Cine una mirada crítica". Tierra Adentro Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ed. Corunda S.A de C.V Febrero/Marzo. Num. 126, Distrito Federal, México.

* "El cartel cinematográfico de la Época de Oro del Cine Mexicano" Revista DX Estudio y experimentación del diseño (2000), Num. 08, Editorial Moebius, S.A de C.V

* "Alla en el Rancho Grande, autentica joya del cine mexicano" Somos Uno Editorial Televisa. Noviembre 2000, Año 11. Num. 201

*"Epoca de oro del cine mexicano de la A a la Z" Somos Uno Editorial Televisa. Abril 2000, Año 11. Num. 194

Tesis

*Armendariz Buaun, J. B. 2003. La importancia del cartel de autor en el cine mexicano Tesis Licenciatura. Diseño Gráfico. Departamento de Diseño Gráfico, Escuela de Artes y Humanidades, Universidad de las Américas-Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2003, Universidad de las Américas-Puebla.

*Díaz de León Duque, Figueroa Beltrán Rocío, Navarro Rodríguez Ma. Guadalupe. Modelo Estructural para el análisis de Medios Impresos. Revista Artes de México. Posgrado de Diseño Tipográfico. Seminario de Metodología de la Investigación II, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Habitat. Octubre del 2003.

*Garcinava Pescardor Aimée. Análisis Comparativo de Piezas de Comunicación Visual en la Gráfica Impresa de los Carteles de

Cine Mexicano de la Época de Oro. Maestría en Ciencias con Especialidad en Comunicación. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Mayo 2003.4

Videos

* Realización de Alejandro Pelayo, Productor Jesús Fernández con la colaboración de la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, Producido por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y Secretaría de Educación Pública (SEP) Los que hicieron el cine