

PROCESO DE DISEÑO

MÉTODOS DE DISEÑO

Proceso de Diseño Cartel Social

Profesora: Lic. María Eugenia Pedrueza Cano

Estudiante: Karla Daniela Citalán Urbina

Carrera: Licenciatura en Diseño Gráfico

1er. Semestre

Fecha: 13/10/2024

Tabla de contenido

2. Proceso de Diseño

2.1 Etapa de Planeación	2
2.1.3 Investigación	2
2.1.4 Síntesis y Análisis	7
2.2 Etapa Creativa y Constructiva	9
2.2.1 Cuadro de Gorowski	9
2.2.2 Bocetaje	10
.....	10
2.3.1 Bocetaje Constructivo	12
2.4.1 Justificación	13
2.4.2 Trabajo Final	14

2. Proceso de Diseño

2.1 Etapa de Planeación

2.1.2 Planteamiento del problema

Diseñar un cartel de “Día de Muertos”.

2.1.3 Investigación

El Día de Muertos

El Día de los Muertos se lleva a cabo en México los días 1° y 2 de noviembre de cada año. Esta fiesta nacional marca el regreso temporal a la tierra de los seres queridos fallecidos. Desde 2003 figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad establecida por la UNESCO. Da lugar a celebraciones públicas coloridas y festivas, pero también a momentos de íntima meditación: cada vivienda incluye un altar decorado con ofrendas y se hace un camino de pétalos de flor de cempasúchil para representar la senda que deben tomar las almas para llegar al altar.

El día 1° de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos de acuerdo con la tradición católica. En esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos, además de quienes fallecieron a temprana edad como los niños. Según la religión católica, el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, se realiza una oración por quienes no han accedido al paraíso. En México, las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos.

¿Cuáles son los elementos de la ofrenda y su significado?

Sal y Mantel Blanco: El color representa la pureza, mientras que la sal es la purificación, para que el cuerpo del difunto pueda transitar entre este mundo y el de los muertos.

Agua: Mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido.

Velas y veladoras: La flama simboliza la guía para que los muertos puedan encontrar el regreso a su antiguo hogar.

Calaveritas: Representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas.

Copal e Incienso: Se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.

Flores: El Cempasúchil es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el Sol.

Pan de Muerto: Es uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron.

Papel Picado: Representa el aire, como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.

Comida: Tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda, se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra poner su comida y bebida favorita.

Fotografía: Así recordamos a los familiares a quienes se le dedica la ofrenda.

El significado especial de las velas

Cabe resaltar que las velas tienen un significado especial. Los antiguos mexicanos utilizaban rajadas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa “la luz”, la fe, la esperanza. Esta es una guía, con su flama titilante, con el propósito de que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.

En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia.

Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo; y si se ponen cuatro de éstos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa.

La Flor de Cempasúchil

Los muertos, así como las creencias y tradiciones libran una lucha contra el olvido. Las flores de cempasúchil, además de ser parte central de la celebración del Día de Muertos o Xantolo, esconden en su místico aroma y el color encendido diversas historias, tradiciones, conocimiento ancestral y usos, que en conjunto constituyen un patrimonio biocultural de México que debe ser conocido, valorado y compartido. La flor de cempasúchil tiene una gran relevancia cultural al simbolizar la celebración del Día de Muertos en México, especialmente donde se asientan las comunidades originarias, como es el caso de las zonas de la Huasteca, la Sierra Otomí-Tepehua, y el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Antiguamente, la flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” que significa “veinte flores” o “varias flores”. Su característico color naranja encendido y aroma intenso es uno de los elementos más representativos en las ofrendas para los muertos, pues según la creencia, son el punto de conexión entre este y el otro mundo, pues se dice que el color de esta flor ilumina el camino y el aroma guía a las almas de los difuntos hacia el altar que colocaron sus familiares.

¿Cuál es la leyenda mexicana alrededor de la flor de cempasúchil?

Según la leyenda, Xóchitl y Huitzilin se enamoraron cuando eran niños, y acostumbraban subir a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol para ofrecerle ramos de flores.

Sin embargo, Huitzilin fue a pelear a la guerra para defender las tierras aztecas y murió. Por ello, Xóchitl pidió al dios Tonatiuh que la reuniera con su amado.

El dios del sol dejó caer sus rayos sobre Xóchitl, y ella se transformó en una flor de color amarillo, en la que un colibrí posó y ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Así, se dice que el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. Por ello, la flor de cempasúchil forma parte de la cultura popular y del festejo del Día de Muertos.

El papel picado en el Día de Muertos

El Día de Muertos en México está lleno de colores, sabores y olores destinados a agasajar a los difuntos. De colores rosa mexicano y azul cobalto, pasando por el negro y el morado que hacen referencia al luto, o bien con un anaranjado similar a las flores de cempasúchil: el papel picado no solo es un elemento decorativo en los altares, sino que evoca una tradición con origen prehispánico.

“En la ofrenda se representan los cuatro elementos, el fuego en las velas, el agua en recipientes, la tierra en los frutos que se ponen y el aire en el papel picado que se mueve”, dice en entrevista Yuridia Torres, artesana dedicada a la elaboración de este elemento decorativo. En la antigua tradición mexicana, según lo representado en el Códice Mendoza, los mexicas usaban papel amate para representar a los dioses en la noche de los muertos. Si se usaba papel oscuro era para invocar a los espíritus del inframundo, si era claro, lo que se pedía era protección.

“El papel hace referencia a la comida y las flores, a la diversidad de nuestro sentir, siempre estamos de fiesta a pesar de las situaciones que nos aquejan”, Hoy, el papel picado se reconoce a nivel mundial como un adorno nacional, usado principalmente el 1 y 2 de noviembre, pero que se extiende a las fiestas patrias y eventos privados como bodas o bautizos.

Referencias:

Día de Muertos | Festival de Vida Muerte y Xcaret. (s. f.). <https://www.festivaldevidaymuerte.com/es/dia-de-muertos/>

Méndez, D. (2023, 25 octubre). Día de Muertos 2023: ¿Qué significan los elementos del altar y cuándo se prenden las velas? *Diario AS.* <https://mexico.as.com/actualidad/dia-de-muertos-2023-que-significan-los-elementos-del-altar-y-cuando-se-prenden-las-velas-n/>

Del Estado de Hidalgo, U. A. (s. f.). *Gaceta :: Flor de cempasúchil: símbolo de tradiciones y conocimiento ancestral.* Gaceta. <https://www.uaeh.edu.mx/gaceta/3/numero33/noviembre/flor-de-cempasuchil.html>

Ochoa, A. (2022, 18 octubre). La historia detrás de la flor de cempasúchil. *Architectural Digest*. <https://www.admagazine.com/cultura/la-historia-detras-de-la-flor-de-cempasuchil-20211029-9200-articulos>

Rodríguez, D., Rodríguez, D., & Rodríguez, D. (2023, 31 octubre). El papel picado: la colorida tradición de origen prehispánico que decora los altares para el Día de Muertos. *El País México*. https://elpais.com/mexico/2023-10-31/el-papel-picado-la-colorida-tradicion-de-origen-prehispanico-que-decora-los-altares-para-el-dia-de-muertos.html#:~:text=En%20la%20antigua%20tradic%C3%B3n%20mexicana,que%20se%20ped%C3%ADa%20era%20protecci%C3%B3n.?event=go&event_log=go&prod=REGCRARTMX&o=cerradomx

2.1.4 Síntesis y Análisis

El Día de Muertos, celebrado en México el 1° y 2 de noviembre, es una festividad profundamente arraigada en la cultura y tradiciones del país, que honra y celebra a los seres queridos que han fallecido.

La creencia es que, durante estos días, los muertos pueden interactuar con los vivos, y por ello se preparan altares en los hogares y en los cementerios, adornados con ofrendas que incluyen alimentos, bebidas, fotografías y objetos que los difuntos disfrutaban en vida.

La conexión con nuestros ancestros es fundamental. Los altares se decoran con flores de cempasúchil, que se dice guían a las almas hacia sus hogares, y con papel picado, que representa el aire y el movimiento del espíritu. Estos elementos son símbolo de amor y respeto hacia quienes han partido, recordando su legado y fortaleciendo los lazos familiares, por ello en mi diseño del cartel del Día de Muertos me enfocaré en la unión de estos dos elementos “La Flor de Cempasúchil y el Papel Picado”, representando así que esta celebración va más allá de la tristeza por la pérdida; es un homenaje a la vida, una manera de mantener viva la memoria de nuestros ancestros y de celebrar el ciclo de la existencia.

La flor de cempasúchil, con su brillante color amarillo y su fragancia intensa, simboliza el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según una leyenda mexicana, Xóchitl y Huitzilin, dos jóvenes enamorados, se separaron por la guerra. Al morir Huitzilin, Xóchitl pidió al dios del sol que los reuniera, y así ella se transformó en la cempasúchil, cuya belleza y aroma guían a las almas hacia los altares. Esta flor no solo adorna las ofrendas, sino que representa el amor eterno y la memoria.

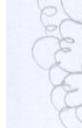

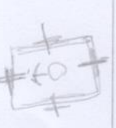

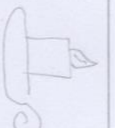

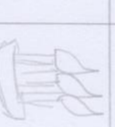
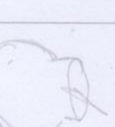

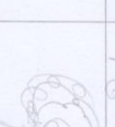
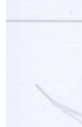

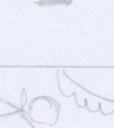
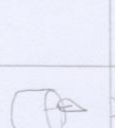

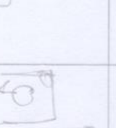

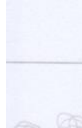
Por otro lado, el papel picado, con su variedad de colores y diseños, simboliza el aire, uno de los cuatro elementos esenciales en las ofrendas. Originado de tradiciones prehispánicas, este papel no solo decora, sino que también evoca el

espíritu festivo que rodea el Día de Muertos. El movimiento del papel en el viento representa la vida y el vínculo entre los mundos, recordando a los vivos que, aunque hay dolor por la pérdida, también hay celebración y memoria.

En conjunto, la flor de cempasúchil y el papel picado encarnan la dualidad de la vida y la muerte, dentro de mi diseño planeo representar esta dualidad con una mano de una mujer joven de carne y hueso y con una mano de huesos tocando ambos esta flor tan hermosa rodeados de un papel picado, representando así el amor perdurable, la vida y el vínculo entre el mundo de los vivos y muertos.

2.2 Etapa Creativa y Constructiva

2.2.1 Cuadro de Gorowski

Compassión	Unión	Aire	Muerte	Amar	Vida	Esperanza
Huesos o Calaveras	Ofrenda	Velas	Comida	Fotografía	Compassión	
						
						
						
						
						
						

2.2.2 Bocetaje

2.3.1 Bocetaje Constructivo

2.4.1 Justificación

2.4.1.1 Denotación

Cartel de Día de Muertos compuesto por 2 manos dentro de un círculo, una de ellas es de una mujer y la otra es de huesos ambas sosteniendo una misma flor de cempasúchil, algunos de sus pétalos caen o vuelan, la silueta de las manos forma un corazón y alrededor de ella se encuentra la frase “Día de Muertos”. Alrededor del círculo se encuentra un diseño tipo mandala con picos y formas repetitivas. En la parte inferior se encuentra la frase” Más vale amor en mano, que vida volando”

2.4.1.2 Connotación

Cartel de Día de Muertos que representa la dualidad de la muerte y el amor a través de una representación de 2 elementos representativos de la festividad como lo son el papel picado (aire) y la flor de cempasúchil (amor y vida). El diseño se compone de 2 manos dentro de un círculo, una de ellas es de una mujer representando a la vida y la otra es de huesos representando a la muerte, ambas sosteniendo una misma flor de cempasúchil esto representa el amor entre dos personas que va más allá de la muerte y que la unión de ellas es más fuerte que vive en ambos mundos y se conectan a través de esta festividad, me inspire en la leyenda de la flor de cempasúchil y busque representar el amor de Xóchitl y Huitzilin, dos jóvenes enamorados, se separaron por la guerra. Al morir Huitzilin, Xóchitl pidió al dios del sol que los reuniera, y así ella se transformó en el cempasúchil, cuya belleza y aroma guían a las almas hacia los altares, por ello el color de esta flor es lo que más resalta en el diseño. Esta flor no solo adorna las ofrendas, sino que representa el amor eterno y la memoria. También al caer los pétalos trate de representar la libertad de las almas en este día de unión entre vivos y muertos. Mi diseño principal está rodeado de un círculo y de un diseño repetitivo que representa al papel picado un símbolo de aire que no puede faltar en el altar de Día de Muertos, el movimiento del papel en el viento representa la vida y el vínculo entre los mundos, recordando a los vivos que, aunque hay dolor por la pérdida, también hay celebración y memoria. Finalmente la frase que representa a mi diseño es más vale amor en mano que vida volando, dando a entender que el amor es más valioso porque perdura hasta después de la muerte que vivir una vida sin sentido, sin amor y vacía.

2.4.2 Trabajo Final

