

Proceso de Diseño Portada de Revista

Paulina Vázquez Cancino

Lic. María Eugenia Pedrueza Cano

Bases de Diseño

Diseño Gráfico

1.- Planteamiento del Problema

Diseño del cartel para la portada de revista “Ágora”

2.- Investigación

El término "ágora" proviene del griego antiguo (ἀγορά) y se refería a la plaza pública en las ciudades-estado, especialmente en Atenas, donde los ciudadanos se reunían para discutir asuntos políticos, comerciales, sociales y culturales. En el contexto de la democracia ateniense, el ágora era el centro neurálgico de la vida pública, un espacio abierto donde se debatían ideas, se tomaban decisiones y se realizaban intercambios comerciales.

Con el paso del tiempo, el concepto de ágora ha evolucionado y se utiliza hoy en día de manera metafórica para describir cualquier espacio de encuentro y diálogo, tanto físico como virtual. Se asocia a menudo con foros de discusión, reuniones comunitarias o plataformas en línea donde se comparte información y se intercambian puntos de vista, promoviendo así la participación activa y el debate constructivo.

En resumen, el ágora no solo era un lugar de comercio y debate en la antigua Grecia, sino que también se ha convertido en un símbolo de la comunicación, la democracia y la interacción social.

El animal elegido para la portada de esta revista es la mariposa ya que es un símbolo poderoso de transformación, creatividad y belleza. En el arte y el diseño gráfico, representa la evolución del pensamiento visual, la libertad de expresión y la capacidad de cambiar y adaptarse a nuevas tendencias.

Se eligió a la mariposa porque al igual que el arte y el diseño gráfico, esta atraviesa distintas fases de cambio hasta alcanzar su forma final. Desde la oruga hasta el ser alado, simboliza la evolución de las ideas y la creatividad en constante desarrollo.

Se conoce con el nombre popular de mariposa a las distintas especies existentes de insectos lepidópteros (del griego lepsis, "escamas", y pteron, "alas"), casi siempre voladores, de los más numerosos entre todos los insectos del planeta. Algunas especies tienen hábitos diurnos y otras nocturnos, pero las nocturnas son la mayoría (y las menos populares). Existen alrededor de 165.000 especies diferentes de mariposas, clasificadas en 127 familias.

Las mariposas han llamado la atención de los seres humanos desde la antigüedad. En parte esto se debe a los asombrosos colores y patrones de las alas de las diurnas, y su atracción por las flores. Además, sus larvas, llamadas orugas, proveen de alimento a numerosas especies de seres vivos en la naturaleza.

Por otro lado, también presenta un misterio ya que en su ciclo de vida la metamorfosis juega un rol central. Quizás por eso, las culturas antiguas les reservaron un lugar importante en su imaginario y su mitología.

En las diversas tradiciones, la mariposa suele representar la belleza, la pureza o la armonía, pero también el cambio, la transición de algo imperfecto y temporal, hacia algo maravilloso y eterno. Muchas religiones vieron en el destino de las mariposas un equivalente al destino del alma humana. Tanto así que los antiguos griegos llamaban a la mariposa psyché, término también empleado para el alma y para la conciencia.

Sin embargo, la diversidad de nombres que reciben las mariposas en Occidente es enorme, y no parece haber demasiada relación entre ellos. Su nombre en español proviene de la unión de María, por la virgen católica, y el verbo posar, probablemente fruto de alguna canción infantil o religiosa de antaño.

Pero en inglés se las llama butterfly, en alemán schmetterling, en portugués borboleta, en francés papillon y en italiano farfalla. Eso por no hablar de los nombres específicos de cada especie.

A grandes rasgos, podemos caracterizar las mariposas de la siguiente manera:

Son artrópodos e insectos. Es decir, poseen un cuerpo segmentado y provisto de miembros articulados, con un exoesqueleto de quitina que lo recubre. Además, al ser insectos, poseen tres pares de patas, un par de antenas y dos pares de alas membranosas, que en el caso de las mariposas están cubiertas de escamas coloreadas.

Hábitos diurnos y nocturnos. Las mariposas son animales voladores, que en su mayoría se muestran activos durante la noche. Sin embargo, conocemos mucho mejor a las especies diurnas (propriadamente mariposas), que a las nocturnas (llamadas polillas).

Ciclo de vida complejo. Antes de alcanzar la adultez, las mariposas deben nacer de un huevo en forma de larva u oruga, alimentarse tenazmente hasta reunir los suficientes nutrientes y, al cabo de algunas semanas, tejer un capullo o pupa, dentro del cual se producirá la metamorfosis. Finalmente, el imago o adulto volador emergerá del capullo.

Animales migratorios. Muchas especies de mariposas recorren cientos de kilómetros en sus viajes de una geografía a otra, de acuerdo a las tendencias climáticas, para reproducirse y desovar. Algunas de ellas están entre las especies animales que más distancia recorren en estos viajes, yendo de un continente a otro.

Coloración de las alas. Las alas de las especies diurnas poseen colores muy vistosos, con patrones específicos, a menudo diseñados como método de camuflaje, con ojos falsos (para imitar a un depredador), o colores semejantes a los de otros insectos venenosos. Estos colores también les sirven para señalizarse unas a otras o para el cortejo.

Reproducción sexual y ovípara. Las mariposas adultas, como todos los insectos, son seres sexuados (hembras y machos) y se reproducen a través de la puesta de huevos, de los que emergen las larvas cuando están totalmente formadas.

Tipos de mariposas

Las mariposas pueden clasificarse entre diurnas y nocturnas, o acudiendo a criterios más especializados, se las puede organizar en cuatro subórdenes distintos, que son:

Zeuglóptera. En donde se encuentran alrededor de 110 especies de los lepidópteros más primitivos de todos, dotados de mandíbulas en lugar de probóscides, con un tamaño pequeño (5 a 12mm de envergadura).

Aglossata. Otro orden de mariposas primitivas dotadas de mandíbulas y palpos labiales largos, poseen una única familia de insectos conocida como Agatiphaga, compuesta a su vez

por dos especies de la región del Pacífico sur (Australia y las Islas Salomón). Poseen un metabolismo particularmente bajo y lento, que les permite durante su etapa de oruga sobrevivir a pausas de 12 años de duración.

Heterobathmiina. El tercer conjunto de mariposas primitivas, poseen hábitos diurnos a diferencia de las dos anteriores y constituyen todavía un misterio para la zoología, dado que la mayoría de sus especies aún no han sido descritas. Poseen alas de colores metálicos y son típicas del sur de Sudamérica.

Glossata. El más grande y más poblado de todos los subórdenes, donde están el 99% de las mariposas actuales, y abarca todas las familias que poseen una probóscide enroscable. Sus principales familias son:

Hesperiidae. Compuesta por más de 3.000 especies de mariposas pequeñas, de cabeza grande y tórax ancho, con antenas muy curvadas y separadas en la base.

Lycenidae. Compuesta por casi la mitad de las especies de mariposas diurnas (alrededor de 6.000 especies distintas), suelen tener pequeña envergadura y colores brillantes en la cara superior de sus alas.

Nymphalidae. Compuesta por mariposas de tamaño mediano a grande, con colores muy brillantes y un par de patas (delanteras) más corto que las demás.

Pieridae. Compuesta por miles de especies de mariposas pequeñas de alas blancas o amarillentas, muchas de las cuales depositan larvas peligrosas para los cultivos humanos.

Papilionidae. Compuesta por las especies de mariposas más conocidas del mundo, de colores brillantes y hábitos diurnos, dotadas de una prolongación de las alas en la parte inferior, a modo de “colas”.

Saturniidae. Compuesta por las especies nocturnas de mariposas de mayor tamaño, muchas de las cuales presentan falsos ojos (ocelos) en sus alas, para despistar a los depredadores.

Hábitat de las mariposas

Las mariposas son animales voladores terrestres, que viven en todas las plataformas continentales, excepto en la Antártida. Suelen preferir los ambientes con mucha vegetación, especialmente las que se alimentan de néctar, dado que allí abundan las flores y las oportunidades alimenticias para las orugas.

La mayor concentración de especies se halla en las selvas tropicales y en los bosques bajos y de piedemonte, aunque se las puede hallar adaptadas a casi todos los hábitats. Existen también especies urbanas, generalmente de polillas, cuya coloración grisácea o marrón se adapta al ambiente contaminado y repleto de concreto.

Simbolismo de la Mariposa

Son el símbolo de transformación y cambio por excelencia. Su propio ciclo de vida las hace transmutar hacia lo bueno y lo bello: sí, las mariposas son dueñas de un fuerte significado espiritual que siempre nos lleva a lo positivo.

Alegres y coloridas, su presencia siempre nos llama la atención y nos alerta sobre algo que está por venir; algo que estimulará nuestra evolución en todo sentido.

Es que nacen como orugas, se convierten en crisálidas y, finalmente, devienen mariposas, esos hermosos insectos voladores que adornan jardines, balcones y espacios verdes.

Es por esto, por este camino que recorren antes de ser lo que son, que las mariposas representan la resiliencia, la voluntad y la perseverancia.

Pero no sólo eso, ya que su significado espiritual también abarca desde el concepto de resurrección, en la religión cristiana, hasta el amor, el romance y la libertad para el Feng Shui.

Sus colores también tienen un sentido especial que, en muchos casos, las convierte en amuletos de la suerte.

En la mitología griega, eran consideradas como las almas de los muertos que habían sido transformadas y liberadas de su forma humana. Para los celtas, la mariposa era vista como

un ser mágico y se creía que podía llevar mensajes entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

3.- Síntesis/Análisis

Mariposa

Es un insecto lepidóptero con alas grandes y coloridas. Su ciclo de vida pasa por cuatro etapas: huevo, larva (oruga), pupa (crisálida) y adulto.

Representa transformación, renacimiento y la fugacidad de la vida. También simboliza el alma, la libertad y la belleza efímera. En muchas culturas, la mariposa es un símbolo de la evolución personal y el despertar espiritual.

Fases

Son las distintas etapas que componen un proceso. Pueden referirse a fases de la luna, del crecimiento humano, del aprendizaje, entre otros.

Representan el cambio inevitable en la vida, el desarrollo progresivo y la necesidad de adaptación. Cada fase simboliza una lección o un momento de evolución dentro de un ciclo más grande.

Cambio

Modificación de un estado, situación o condición a otro diferente. Puede ser físico, emocional o conceptual.

Es sinónimo de transformación, crecimiento y evolución. Representa la capacidad de adaptación, la renovación y la oportunidad de dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo.

Alas

Son estructuras que permiten a ciertos seres, como las aves e insectos, volar y desplazarse por el aire.

Representan la libertad, la capacidad de elevarse por encima de los problemas y alcanzar sueños. También simbolizan la inspiración, la protección (como en los ángeles) y la trascendencia.

Evolución

Proceso gradual de desarrollo y transformación de un ser o sistema, ya sea en términos biológicos, intelectuales o sociales.

Representa el progreso, la mejora continua y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. También simboliza el viaje del alma hacia una versión más elevada de sí misma.

Creatividad

Capacidad de generar ideas, conceptos o soluciones originales e innovadoras.

Es la expresión del alma, la chispa de la inspiración y la fuente de la transformación. Representa la imaginación, la originalidad y la posibilidad de construir nuevas realidades a partir de la mente y el corazón.

Flores

Son las estructuras reproductivas de muchas plantas, caracterizadas por su color, fragancia y belleza.

Representan la belleza, la delicadeza y la transitoriedad de la vida. También simbolizan el amor, la fertilidad, la gratitud y la conexión con la naturaleza. Cada flor tiene un significado diferente según la cultura y el color.

Ciclo

Sucesión de eventos o etapas que se repiten de manera continua en un sistema.

Representa el fluir de la vida, el renacimiento, la continuidad y la naturaleza cíclica de todas las cosas. Nos recuerda que todo tiene un principio, un desarrollo y un final, seguido por un nuevo comienzo.

Misterio

Algo oculto, desconocido o difícil de comprender. Puede referirse a enigmas, secretos o conocimientos profundos.

Representa lo sagrado, lo inexplorado y lo que está más allá de la razón. Es la puerta hacia el conocimiento profundo y la conexión con lo divino. También simboliza la magia, lo esotérico y lo desconocido.

Armonía

Equilibrio y correspondencia entre los elementos de un sistema. En música, se refiere a la combinación agradable de sonidos.

Representa paz, bienestar, equilibrio interior y conexión con el universo. Es la alineación de la mente, el cuerpo y el espíritu, permitiendo que la vida fluya sin resistencia.

Volar

Desplazarse por el aire usando alas o medios de propulsión.

Representa libertad, elevación espiritual, la capacidad de superar obstáculos y alcanzar metas. También simboliza el desprendimiento de lo material y la expansión de la conciencia.

Metamorfosis

Proceso de transformación biológica en el que un ser vivo cambia de forma durante su desarrollo, como en las mariposas.

Representa el cambio profundo, la renovación total y la evolución personal. Es el símbolo del crecimiento, de la superación de viejas formas de ser y de la transformación en una versión más plena de uno mismo

Capullo

Envoltura protectora donde algunas larvas completan su metamorfosis antes de emerger como adultas.

Representa el resguardo, la introspección, el potencial oculto y la preparación para un cambio importante. También simboliza la protección y el renacimiento.

Camuflaje

Capacidad de un ser vivo de mezclarse con su entorno para protegerse o pasar desapercibido.

Representa la adaptación, la estrategia y la capacidad de moverse en diferentes contextos sin ser detectado. También puede simbolizar el ocultamiento de la verdadera identidad o la necesidad de encajar en un ambiente determinado.

Día

Período de 24 horas, marcado por la presencia de luz solar y la rotación de la Tierra.

Representa claridad, iluminación, nuevas oportunidades y el despertar de la conciencia. Es símbolo de la vida, la energía y la renovación diaria.

Amuleto

Objeto al que se atribuyen propiedades protectoras o de buena suerte.

Representa la conexión con lo místico, la seguridad, la fe en el poder de los símbolos y la protección contra energías negativas. En muchas culturas, los amuletos son considerados fuentes de poder y equilibrio.

Libertad

Estado en el que un ser puede actuar sin restricciones externas.

Representa la autonomía, la autenticidad y el derecho de vivir según la propia esencia. Es la capacidad de tomar decisiones sin ataduras y de expandirse sin limitaciones, tanto en el plano físico como en el espiritual.

Arte

El arte es la expresión creativa humana a través de diversas disciplinas con una intención estética y comunicativa.

Representa libertad, identidad, cambio y conexión. Es un reflejo cultural, una herramienta de transformación y un medio de comunicación visual y emocional. En el diseño gráfico, fusiona creatividad y funcionalidad para transmitir mensajes con impacto.

Néctar

Es el líquido dulce y viscoso que producen las flores, destinado a atraer a los polinizadores. Representa lo esencial y vital, la fuente de inspiración y energía que nutre y da vida. En el arte, el néctar simboliza la esencia pura de la creatividad, lo que embellece y transforma, ofreciendo un sustento emocional y estético similar al que las flores proporcionan a la naturaleza.

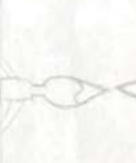

Amor

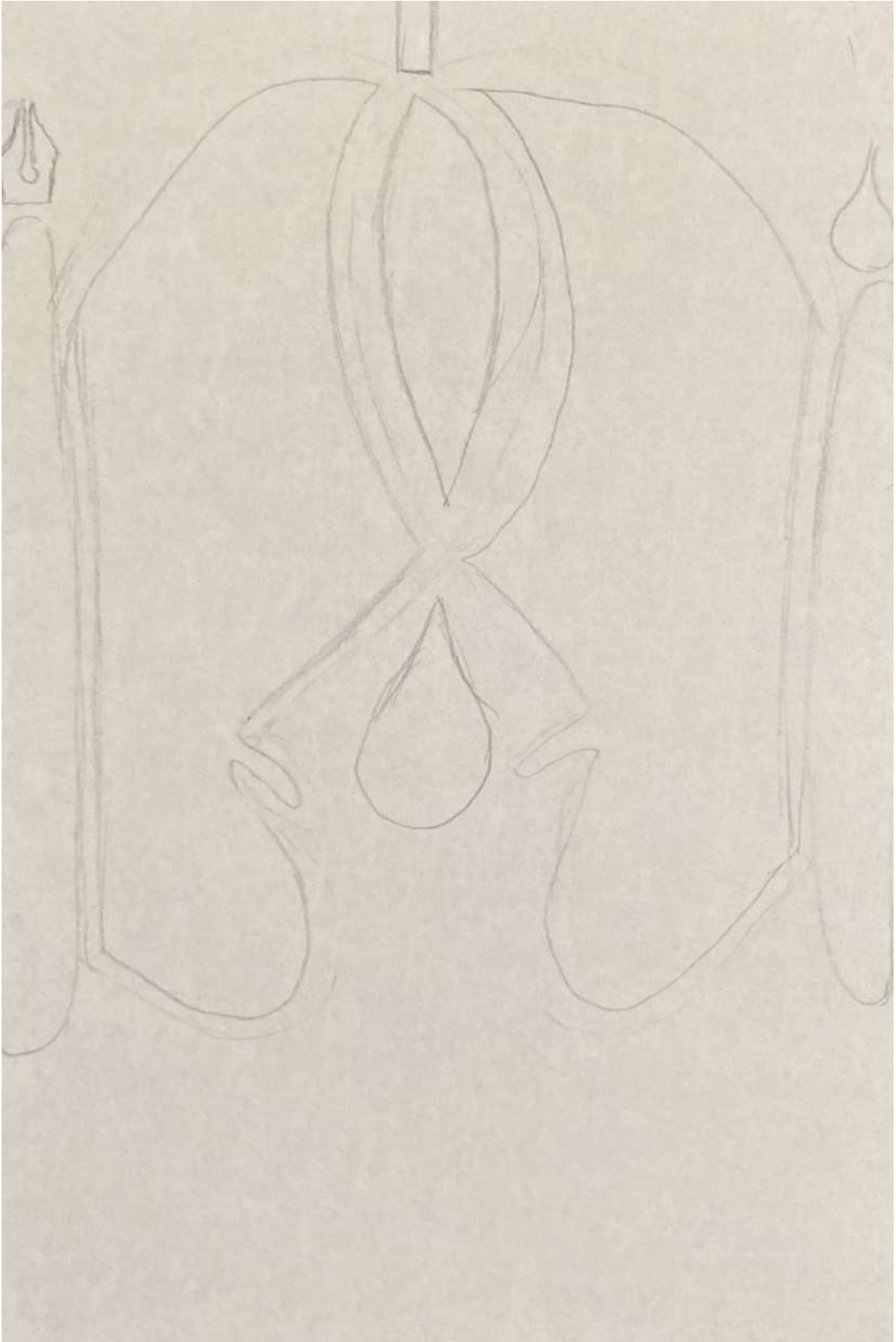
Es un sentimiento de afecto profundo y compromiso hacia alguien o algo. El amor representa la pasión, la conexión íntima y el impulso creativo. Es la fuerza que inspira obras que buscan conectar emocionalmente con el espectador, convirtiéndose en un lenguaje universal de sentimientos y belleza.

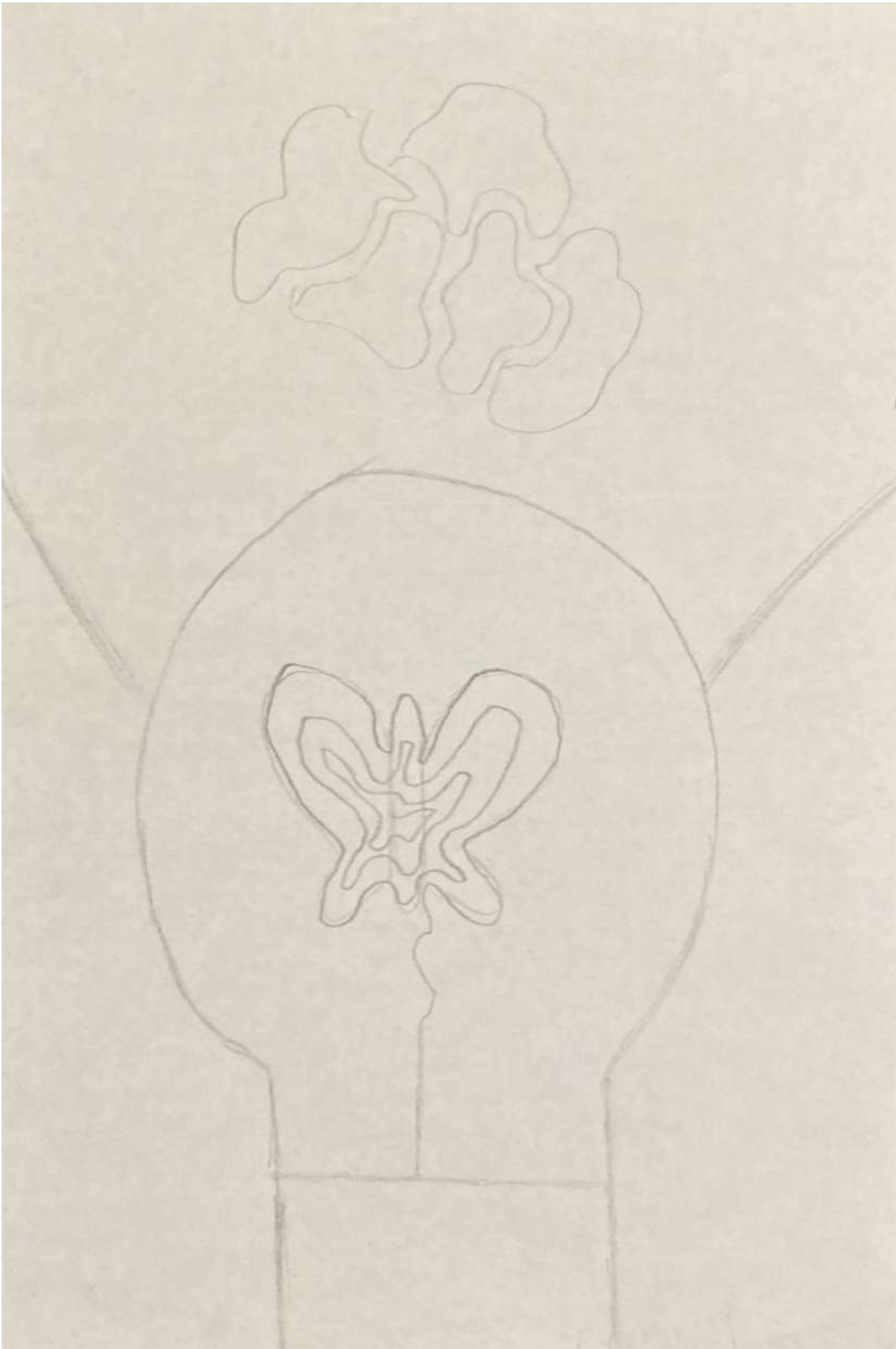
Alegría

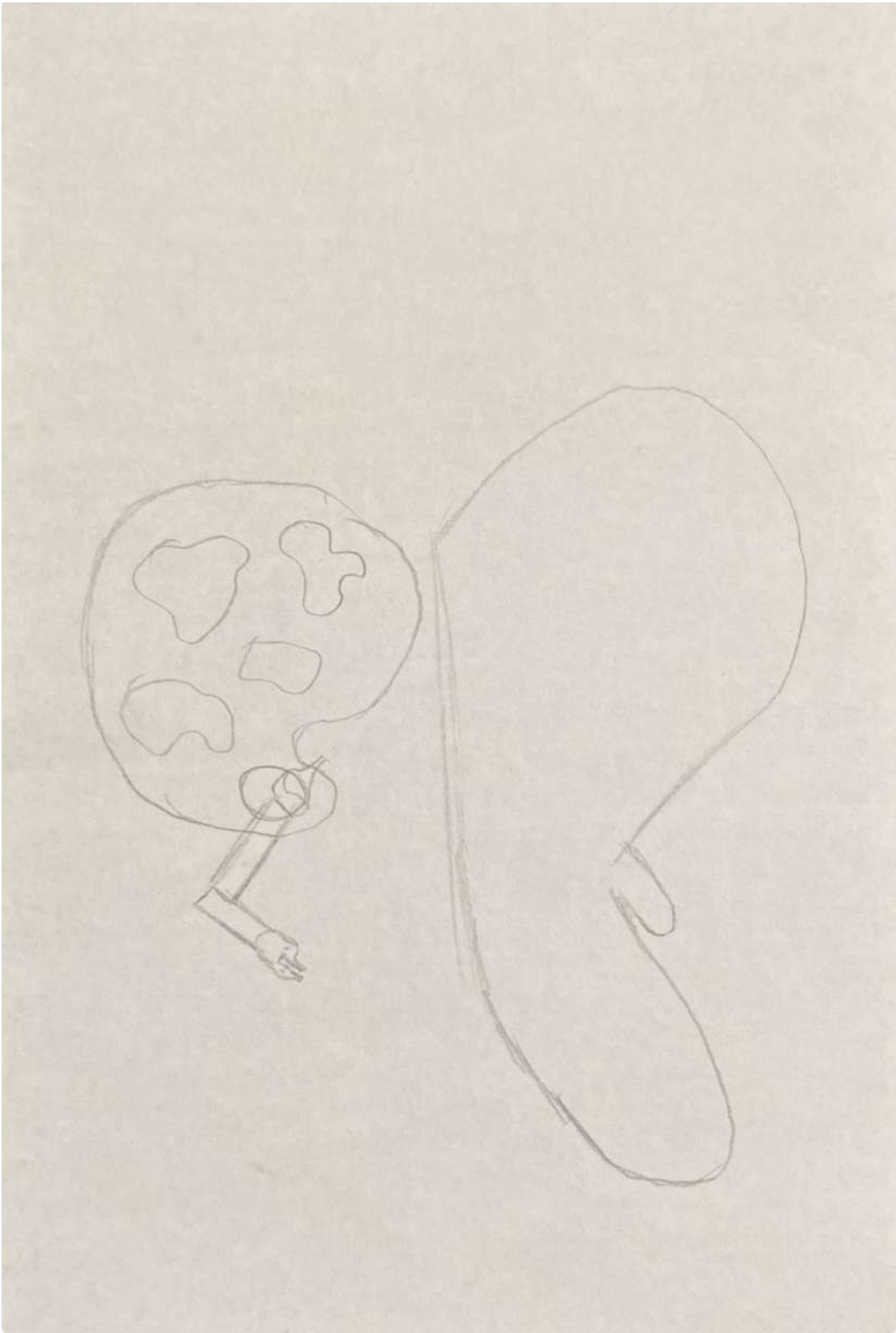
Es el estado de ánimo que se caracteriza por el gozo y la felicidad. La alegría se traduce en obras vibrantes y llenas de vida, utilizando colores, formas y ritmos que transmiten energía positiva. En el arte, la alegría invita a celebrar la existencia y a contagiar optimismo, convirtiéndose en una fuente de inspiración y transformación.

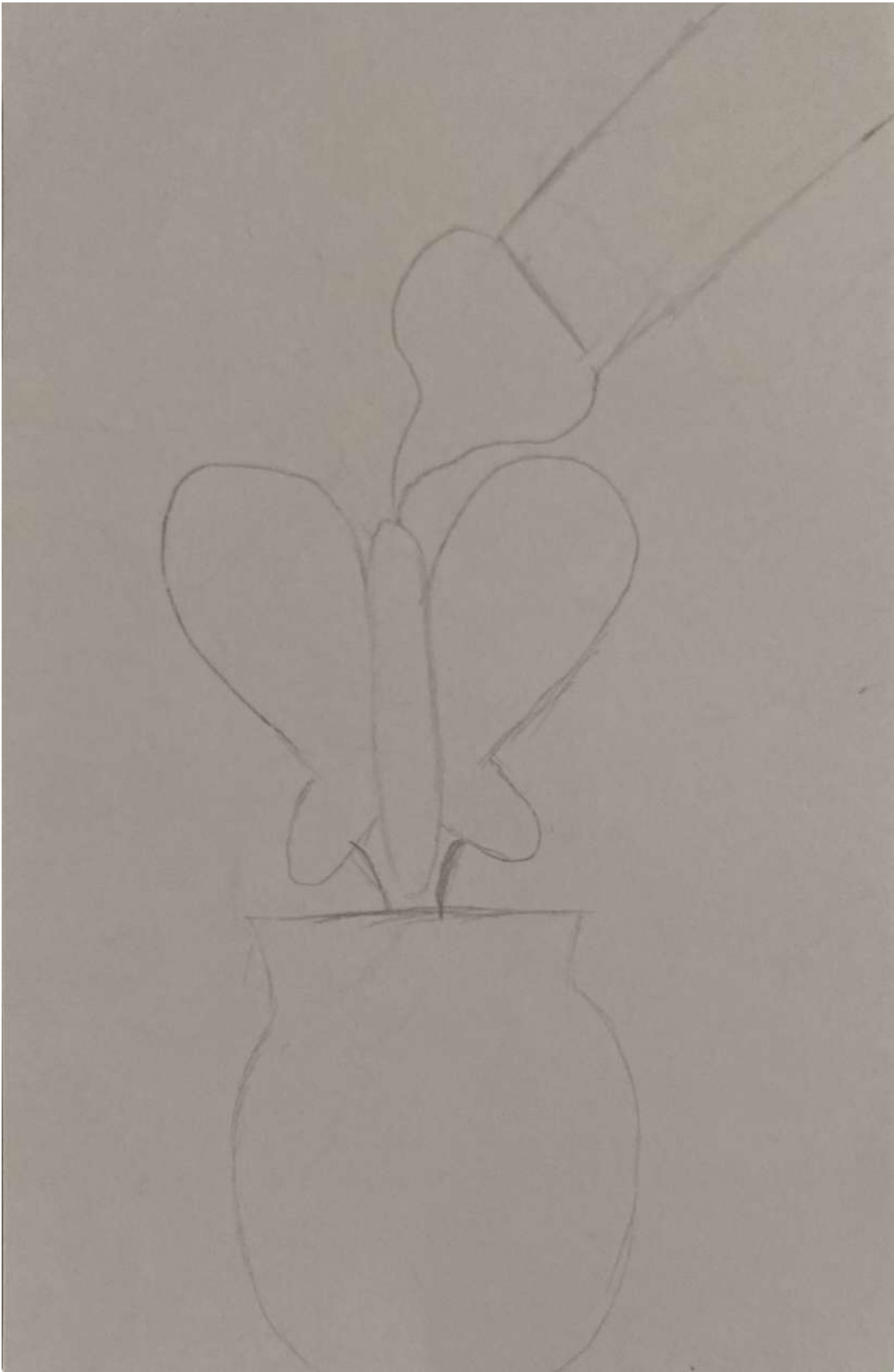
4.- Bocetaje

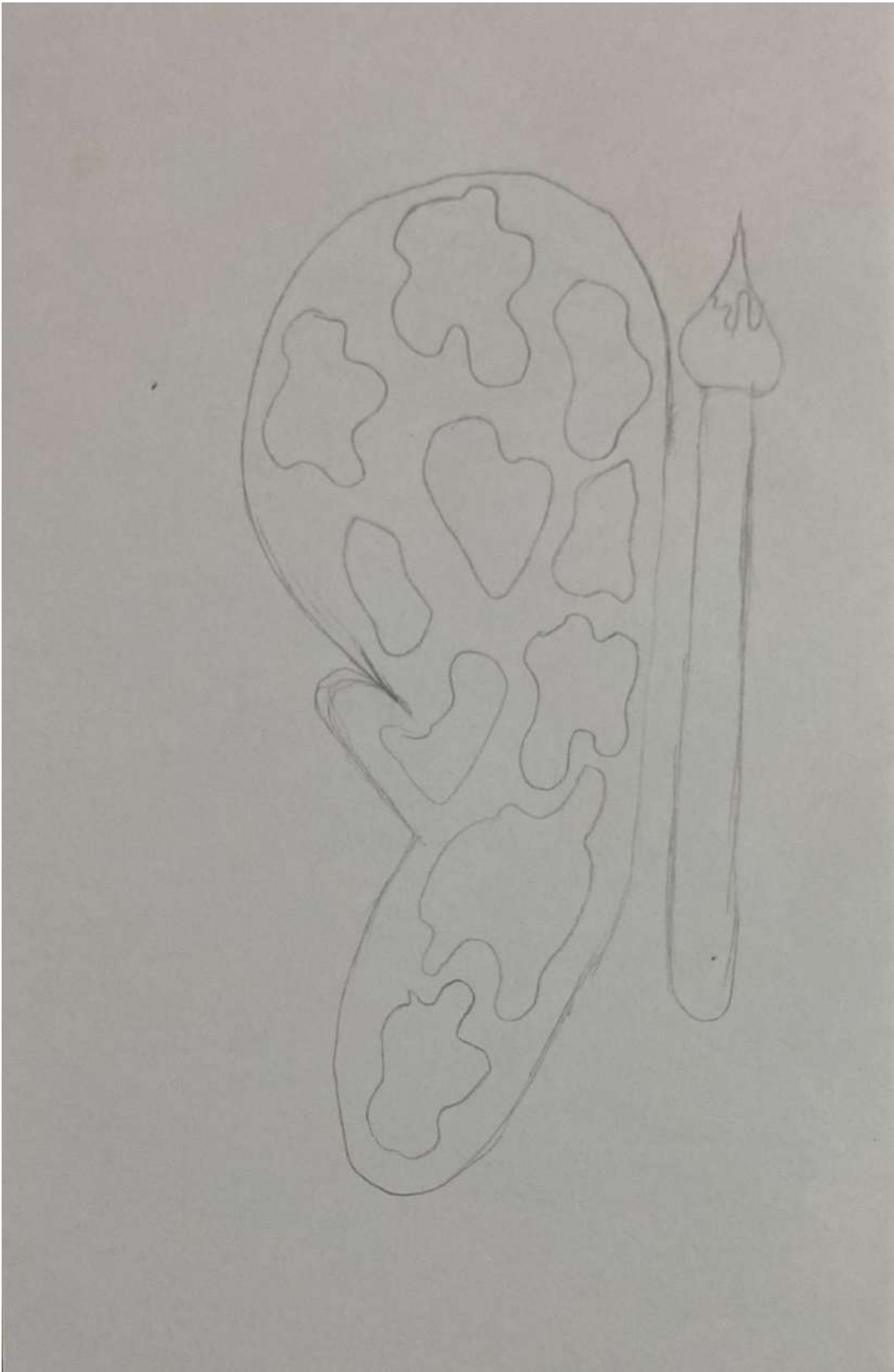
		Capullo	Arte	Metamorfosis	Nectar	Amor	Alegría
Mariposa							
Alas							
Flores							
Creatividad							
Volar							
Amuleto							

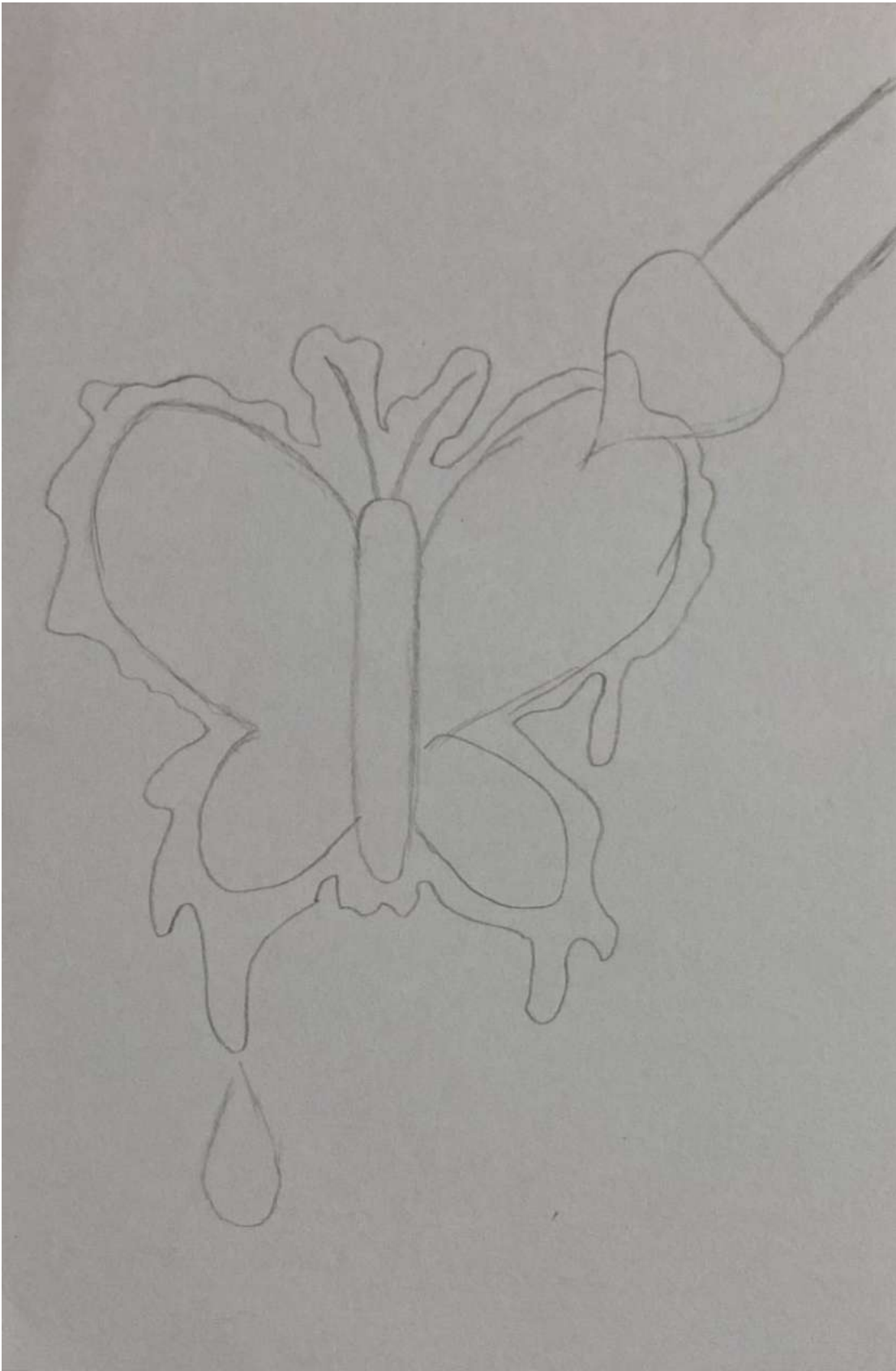

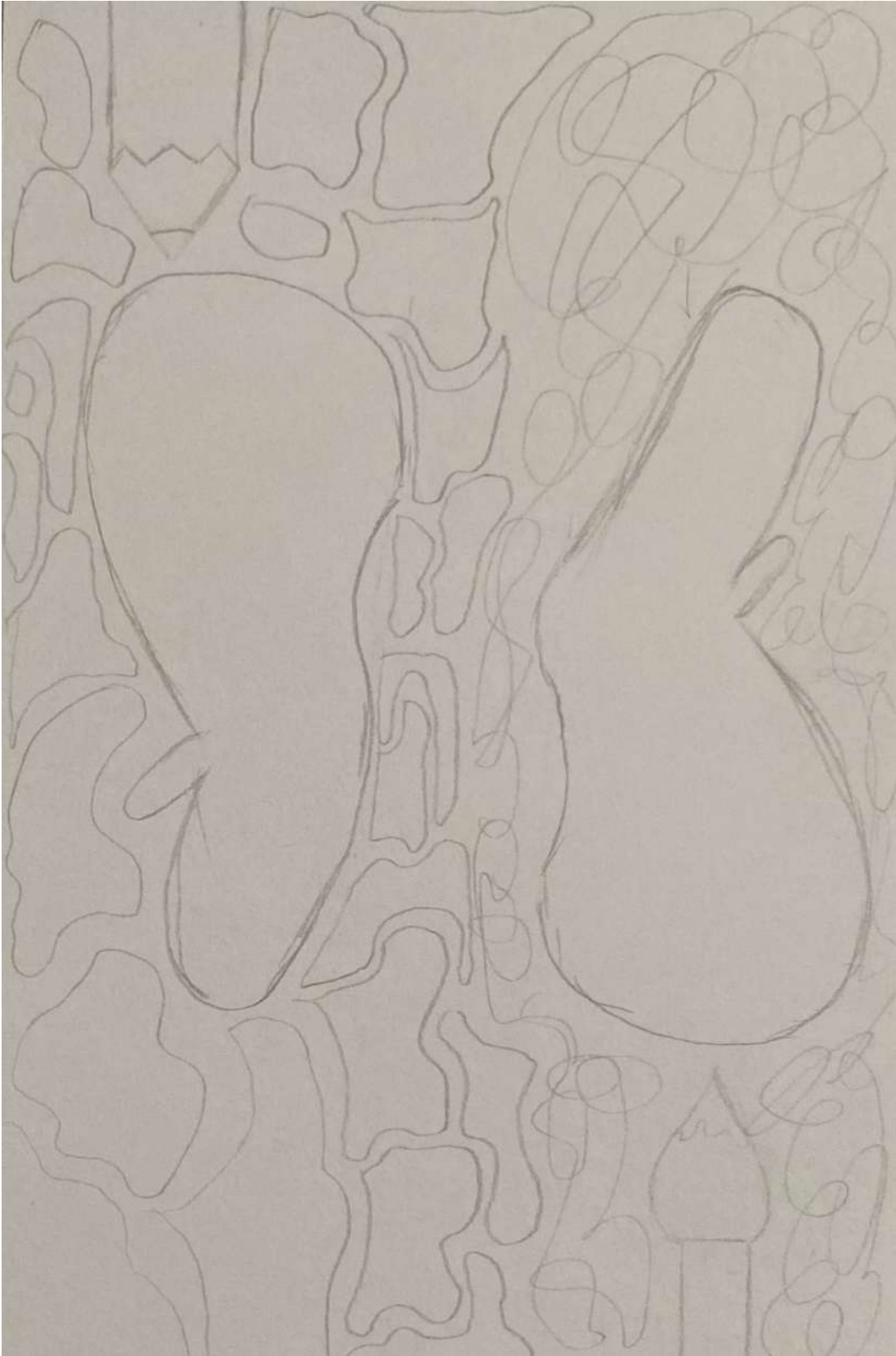

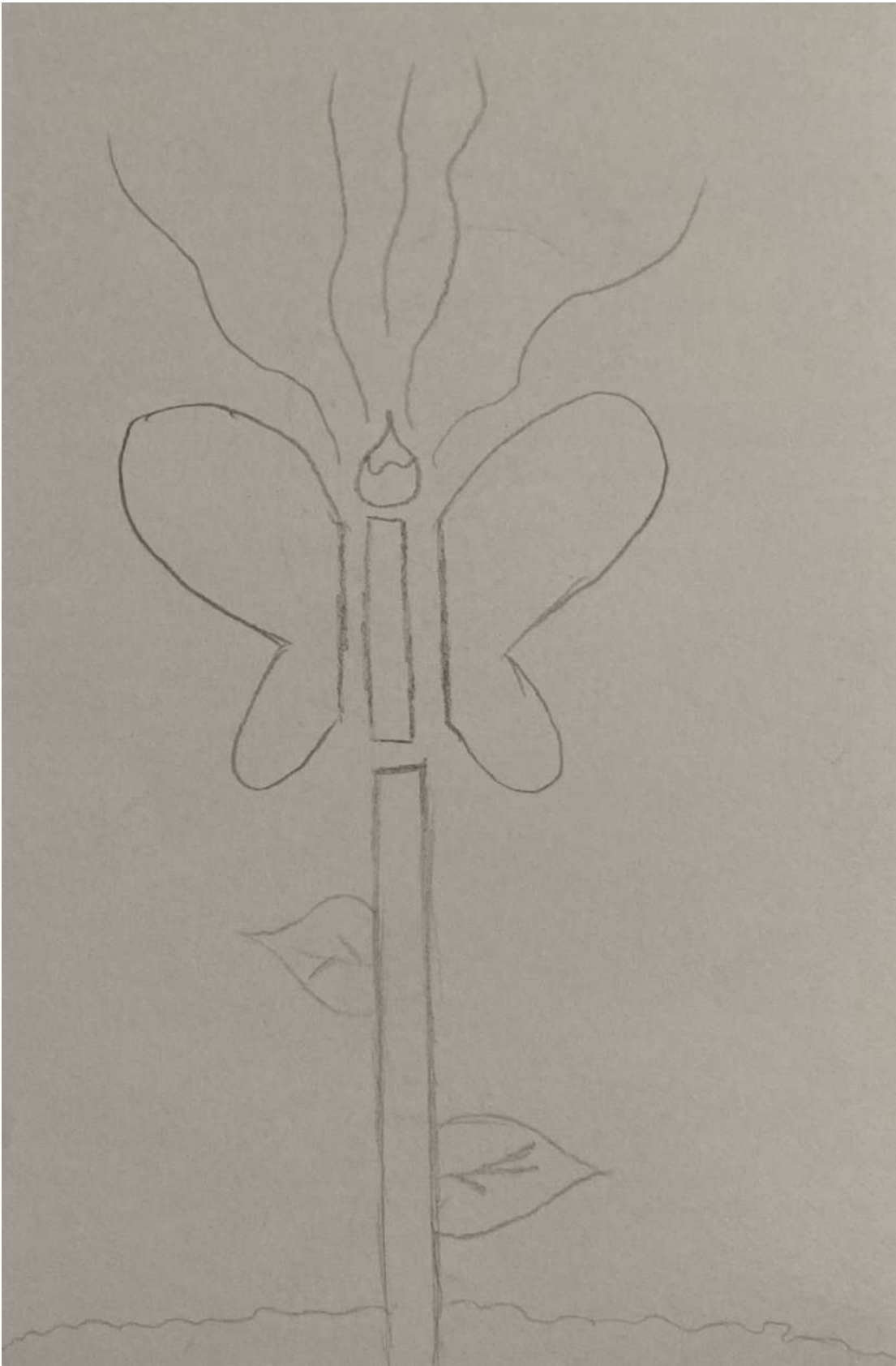

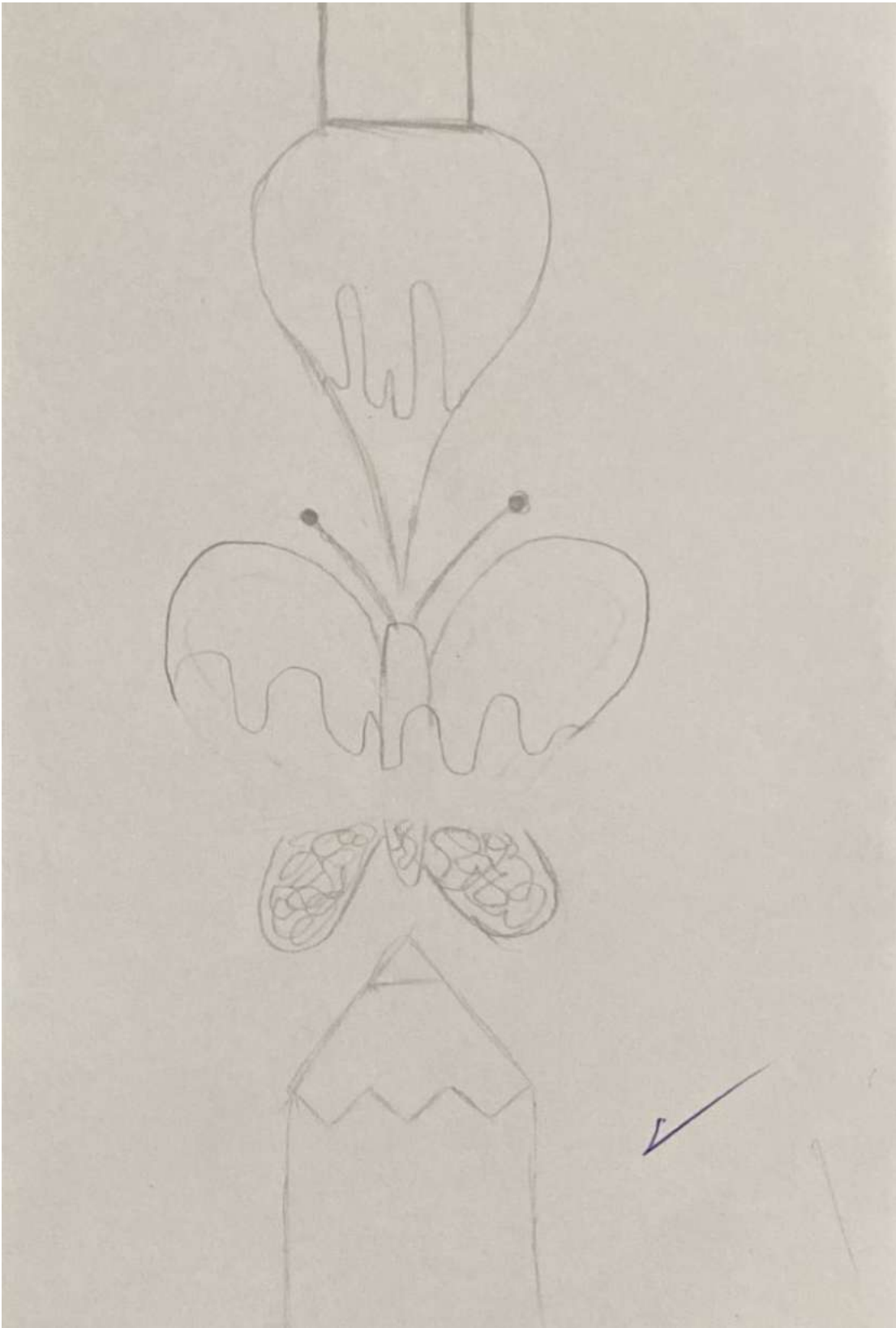

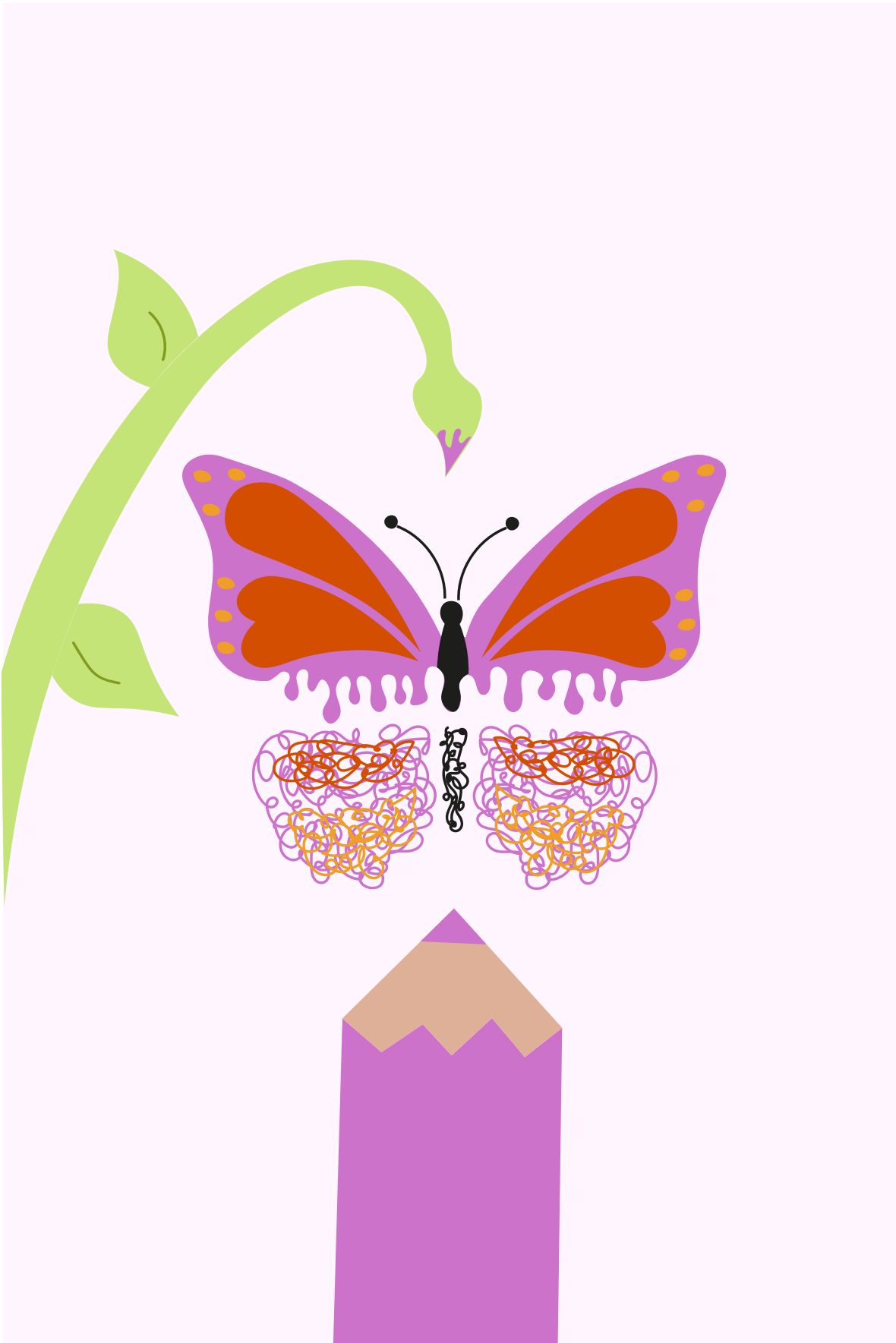

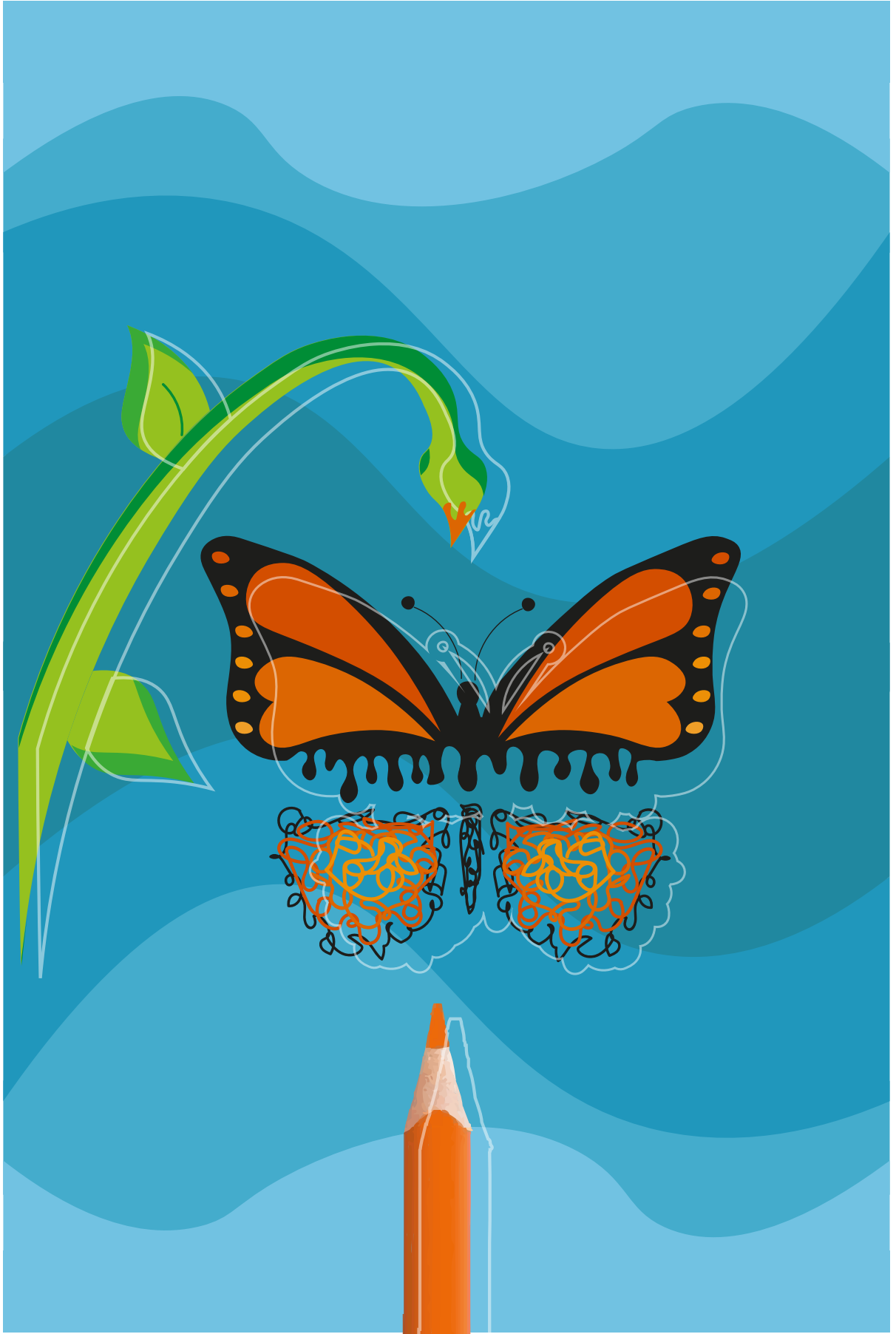

Deja que tu creatividad vuele
Colores que vuelan, arte que transforma
El arte de abrir tus alas
Arte que vuela alto
Arte alado, libre y sin límites
Nada crece sin un toque de color
Un solo trazo puede dar alas al mundo
No es agua, es color lo que da vida
El arte florece donde la vida lo riega
La belleza se riega con imaginación
La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

LA BELLEZA SE RIEGA CON IMAGINACION

LA BELLEZA SE RIEGA CON IMAGINACIÓN

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega
con imaginación

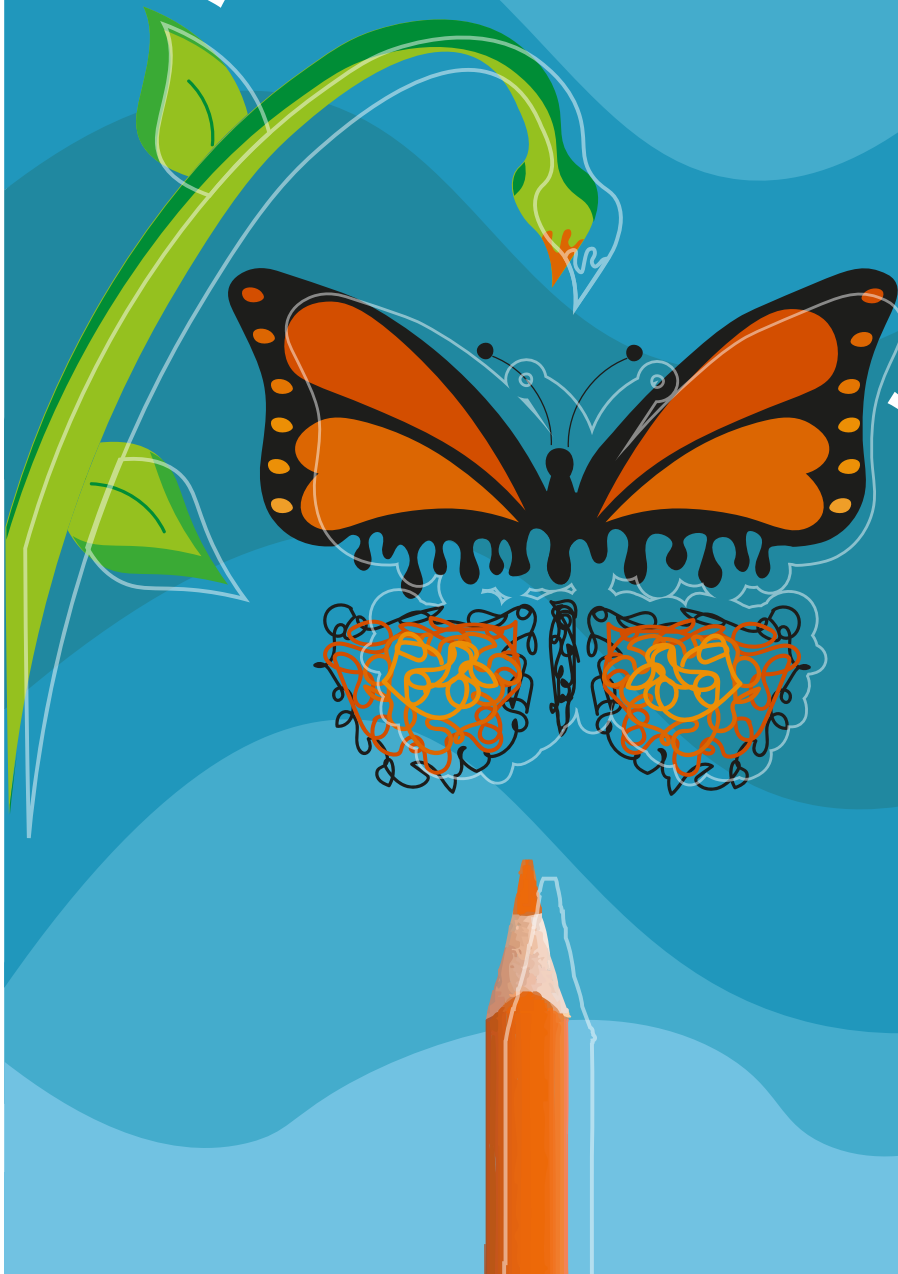

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

La belleza se riega con imaginación

No. 1 AGORA

Febrero 2025

EQUIDAD
Mismas oportunidades
y responsabilidades

Pág. 8

\$59.99

www.gerastudio.com

5.- Justificación

Se diseñó el cartel para la portada de la revista *Ágora*, la cual es una revista cultural enfocada en el arte y su influencia en el Diseño Gráfico actual.

El concepto de este cartel es el arte y su influencia en el Diseño Gráfico actual. La composición consiste de un fondo de líneas curvadas con tonalidades azules, la imagen de una mariposa que, por la parte superior, es realista y está derramando pintura, mientras que por la parte inferior se transforma en garabatos. Sobre ella se encuentra una planta con un pincel en lugar de flor ,derramando pintura naranja, y en la parte inferior hay un lápiz del mismo color. La composición se complementa con la frase: “La belleza se riega con imaginación”.

Las ondas simbolizan inspiración y creatividad, evocando un ambiente fluido y armonioso, similar al cielo, además de crear una una sensación de movimiento.

La mariposa, inspirada en la monarca, fue elegida ya que, al igual que el arte y el Diseño Gráfico, atraviesa distintas fases de cambio hasta alcanzar su forma final. Desde la oruga hasta el ser alado, simboliza la evolución de las ideas y la creatividad en constante desarrollo. Su parte superior realista, junto con la parte inferior compuesta por garabatos reflejan el proceso de convertir conceptos en arte. El lápiz en la base enfatiza el acto de creación, mostrando cómo la imaginación da vida a nuevas formas, mientras que la planta con la gota de agua refuerza la metáfora del crecimiento de la belleza a través de la imaginación.

La frase “La belleza se riega con imaginación” refuerza la idea de que la creatividad es el alimento del arte y la expresión visual. Hace una analogía con el riego de una planta, donde la imaginación es el agua que permite que las ideas florezcan. No se trata solo de tener talento o inspiración, sino de nutrir constantemente la creatividad para que está se transforme en algo hermoso. La frase también invita a experimentar y explorar nuevas formas de expresión, destacando el poder de la mente para crear mundos visuales únicos.

La tipografía elegida es ヒラギノ角ゴ StdN W8, seleccionada por su estilo amigable y moderno, haciendo que la frase se sienta cercana e inspiradora, potenciando su impacto en el

espectador. Su contraste con el fondo garantiza una lectura clara, manteniendo la coherencia visual con el resto de los elementos y asegurando que el mensaje destaque de manera efectiva.

Su estilo curvo y en negrita no solo aporta legibilidad, sino que también refuerza la fluidez del mensaje. La disposición en semicírculo sigue el movimiento orgánico de la ilustración, conectando visualmente con la curvatura de la planta y la forma de la mariposa.

Los colores elegidos son el azul, naranja, verde y negro.

El azul transmite tranquilidad, armonía, esperanza y libertad.

El naranja simboliza la energía, vitalidad, creatividad y calidez.

El verde representa la naturaleza, el progreso, la evolución y la paz.

Y el negro elegancia, protección y sofisticación.

En conjunto, estos elementos visuales y simbólicos reflejan la evolución del arte y el diseño gráfico, destacando la imaginación como el motor de la creatividad.

La belleza se riega con imaginación

