

NOMBRE: ALICIA CITLALI GORDILLO GORDILLO

TRABAJO: PROTOCOLO DE TESIS

MATERIA: SEMINARIO DE TESIS

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA EUGENIA PEDRUEZA CANO

LICENCIATURA: DISEÑO GRÁFICO

GRADO: OCTAVO CUATRIMESTRE

12/04/2025

**“Importancia Del Diseño Gráfico En La Transmisión De
La Cultura Comiteca A Través De La Serigrafía.”**

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

DEDICATORIA

A mis padres y hermanas, con todo mi amor y gratitud.

A mis padres, por ser mi mayor ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor incondicional. Gracias por cada sacrificio, cada consejo y cada palabra de aliento que me han dado a lo largo de este camino. Sin su apoyo, este logro no habría sido posible.

A mis hermanas, por ser mi compañía incondicional, por compartir conmigo cada alegría y cada desafío, y por motivarme siempre a seguir adelante. Su amor y confianza han sido mi mayor fortaleza.

Este trabajo es para ustedes, como muestra de todo lo que me han enseñado y como un pequeño agradecimiento por todo lo que han hecho por mí.

Con cariño.

Alicia Citlali Gordillo Gordillo

ÍNDICE

Introducción

Planteamiento del problema

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificación

Hipótesis

Capítulo 1: Conceptualización

1.1 Diseño Gráfico.

1.2 Cultura Comiteca.

1.2.1 Definición y características.

1.2.2 Elementos culturales representativos de Comitán y su potencial en el diseño gráfico y la serigrafía

1.2.3 Transmisión de la cultura a través del arte y el diseño.

1.3 Serigrafía / Medios impresos.

1.3.1 Origen de la Serigrafía

1.3.2 Tipos de impresión por serigrafía

1.3.3 Intersección entre Diseño Gráfico, Cultura Comiteca y Serigrafía Textil

1.3.4 Ventajas

1.3.5 Desventajas

1.4 Moda.

1.4.1 Verano.

1.4.2 Trajes de baño.

1.5 Ilustración.

1.5.1 Importancia de la Ilustración.

- 1.5.2 Tipos de Ilustración.
- 1.5.3 Herramientas y técnicas de ilustración tradicional y digital.
- 1.5.4 Aplicación de la Ilustración en la Serigrafía.
- 1.5.5 Relación entre la ilustración y la serigrafía.
- 1.5.6 Uso de la serigrafía y la ilustración en textiles de verano.

Capítulo 2: Cultura Comiteca

2.1 Comitán de Domínguez: Historia y Cultura.

- 2.1.1 Breve Historia de Comitán.
- 2.1.2 Elementos culturales y su representación gráfica.

2.2 Diseño Gráfico en la Cultura comiteca.

- 2.2.1 Representación de la cultura comiteca en el Diseño Gráfico.
- 2.2.3 Impacto del Diseño en la preservación cultural.

2.3 Serigrafía como medio de expresión cultural.

- 2.3.1 Uso de ilustraciones en textiles y objetivos decorativos.

Capítulo 3: LA ILUSTRACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA SERIGRAFÍA CULTURAL

3.1 El papel de la ilustración de la transmisión cultural.

- 3.1.1 Representación de símbolos culturales en ilustraciones.
- 3.1.2 Ilustración como medio narrativo de la identidad comiteca.

3.2 Desarrollo de ilustraciones para serigrafía cultural.

- 3.2.1 Selección de elementos gráficos representativos.

3.2.2 Creación de bocetos y digitalización.

3.2.3 Adaptación de ilustraciones a la técnica de serigrafía.

3.3 Producción de serigrafía con ilustración cultural.

3.3.1 Preparación de archivos y separación de colores.

3.3.2 Elaboración de bastidores y proceso de impresión.

3.3.3 Aplicación en textiles.

Capítulo 4:

Sugerencias y/o Propuestas

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comitán de Domínguez, Chiapas. Es una ciudad que se fundó en el año 1556 y a lo largo del tiempo ha manifestado su riqueza cultural por medio de movimientos como: la alfarería, . Es por ello que en la actualidad las estrategias de difusión han cambiado, se pretende realizar un proyecto que impacte con un concepto inteligente en la transmisión de su cultura comiteca.

Teniendo como origen una serie de imágenes modernas que lo representen y a su vez lo promocionen en diferentes temporadas donde la afluencia turística sea de importancia para su conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

- Creación de serie de imágenes modernas que representen a Comitán de Domínguez, Chiapas. Y que a su vez promocióne la Temporada de Verano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar la cultura comiteca y su evolución para resaltar su importancia y despertar el interés de los consumidores.
- Analizar los elementos característicos de la cultura comiteca
- Innovar la gráfica comiteca, promover la identidad cultural y los valores de Comitán de Domínguez, Chiapas.
- Identificar los elementos visuales representativos de la cultura comiteca que pueden ser utilizados en el diseño gráfico.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad de valorar, preservar y difundir la cultura comiteca ante los retos de la globalización y la pérdida de identidad cultural. El diseño gráfico, a través de técnicas como la serigrafía, ofrece una oportunidad para revitalizar elementos visuales tradicionales y acercarlos a nuevos públicos de manera creativa y significativa. Este estudio no solo busca aportar al conocimiento académico sobre la relación entre diseño y cultura, sino también pretende fortalecer el sentido de identidad de la comunidad comiteca al fomentar la apropiación visual de sus raíces culturales.

Esta investigación está orientada a la creación de imágenes, texturas e iconos de la cultura comiteca como propuesta gráfica para plasmarlo a través de la serigrafía textil, dirigida a los consumidores. Es una forma innovadora para la difusión de la cultura Comiteca. Ya que representa la manifestación cultural importante en la región.

HIPÓTESIS

El uso del diseño gráfico aplicado a la serigrafía contribuye significativamente a la difusión, valorización y preservación de la cultura comiteca. Dar a conocer a la sociedad en general que la serigrafía debe recuperar auge porque se está perdiendo y a través de este trabajo que es un trabajo de Diseño Gráfico, aplicado sobre la moda textil se le está dando relevancia a la serigrafía. Todo gracias al diseño gráfico que con la ayuda de él principalmente estamos sintetizando la gráfica popular comiteca, la sintetizamos en imágenes y la procesamos en unas texturas mismas que estarán plasmadas en los trajes de baño para que esto sea observado y llame la atención y cause furor en los jóvenes.

CAPITULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN

1.1 Diseño Gráfico:

Según Paul Rand define el diseño gráfico "El diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por eso es tan complicado." concebía el diseño gráfico como una solución a problemas, no solo como un ejercicio artístico. Para él, el diseño debía ser una unidad entre texto e imagen, diseño y concepto.

El diseño gráfico es la disciplina que combina elementos visuales como tipografía, color e imagen para comunicar mensajes de manera efectiva. Comunica un mensaje grafico-visual que expresa una idea o concepto a través de una investigación, solucionando un problema que emite o recibe respuestas del cliente. Soluciona el problema de manera creativa-funcional. Combina elementos visuales y gráficos para comunicar mensajes de manera efectiva. Utiliza herramientas y técnicas para crear piezas visuales que informen, persuadan o entretengan al público.

Según Philip Meggs (1998), el diseño gráfico es "el arte de combinar texto e imágenes para transmitir una idea o concepto". En este sentido, el diseño gráfico no solo cumple una función estética, sino que también es una herramienta de comunicación y expresión cultural.

El diseño puede describirse como una técnica de composición que, además de aportar creatividad e imaginación, su objetivo es comunicar a través de gráficos con diferentes aspectos y permite mantener una comunicación coherente con el público. Con esto quiero decir que a través del diseño gráfico es posible persuadir, renovar y producir fragmentos gráficos para un público objetivo.

El diseño gráfico no solo es una herramienta estética, sino también un medio de comunicación cultural. A través de símbolos, colores y formas, el diseño contribuye a la preservación y difusión de identidades culturales, como la comiteca.

1.2 Cultura Comiteca:

La cultura comiteca se refiere al conjunto de tradiciones, costumbres, expresiones artísticas y valores que caracterizan al pueblo de Comitán, ubicado en el estado de Chiapas, México. La cultura se manifiesta en diversos aspectos, como la música, la danza, la gastronomía, las festividades y, especialmente, en las artes textiles. Los diseños y motivos tradicionales comitecos reflejan la cosmovisión y la historia de su gente, siendo fundamentales para la identidad regional.

1.2.1 Definición y características.

Comitán de Domínguez, la ciudad más antigua de Chiapas, combina una rica historia prehispánica, un legado colonial y un dinamismo contemporáneo que la convierten en un referente cultural y turístico. Su origen se remonta al periodo clásico maya (600-650 d.C.), cuando fue fundada como un asentamiento maya-quiché en una región baja conocida como La Ciénega, colindante con el Río Grande. Originalmente llamada Chonab (“mercado”), luego recibió el nombre de Balún Canán, que significa “Lugar de las nueve estrellas” o “Población en alto lejos de las fiebres”.

En 1556, el misionero Diego Tinoco trasladó la población junto con indígenas tojolabales a su ubicación actual, y en 1625, fue renombrada como “Santo Domingo de Comitán”. Posteriormente, en 1813, por decreto de las Cortes de Cádiz, recibió el título de ciudad con el nombre de “Santa María de Comitán”. En 1915, en honor al doctor Belisario Domínguez Palencia, héroe de la palabra libre y mártir de la democracia, adoptó su nombre actual: Comitán de Domínguez.

Comitán de Domínguez es sinónimo de tierra entrañable, de orgullo chiapaneco, de amabilidad lugareña y de un ámbito de paz y valiosas tradiciones. Las personas que deciden conocerlo y viajan hasta este hermoso rincón de Chiapas, se encuentran con un clima envidiable, sabores exóticos, patios llenos de flores, horizontes colmados de vegetación y rayos de sol, junto a inmemoriales vestigios de la cultura maya.

Mención aparte ameritan sus admirables iglesias coloniales, que, en sus respectivas proyecciones arquitectónicas, evocan perfectamente a la divinidad que allí se honra.

Además, la valía que tiene Comitán desde una perspectiva histórica no es nada desdeñable: basta con recordar que, ante este Pueblo Mágico, estamos frente a una de las cunas de la Independencia. Por todo lo anterior y muchos detalles más, Comitán puede ser considerado como el corazón turístico de la región chiapaneca de Los Llanos. Es un espacio rebotante de muestras de arquitectura tradicional, definida por casas con tejados y detalles neoclásicos.

Características:

- Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012.
- Es una de las ciudades más encantadoras e interesantes de Chiapas.
- Se conservan numerosos recintos culturales y artísticos que lo convierten en un punto imprescindible a visitar en el sureste mexicano.
- Destacan la Iglesia de Santo Domingo, recuerdo fehaciente de los fundadores de la ciudad, los frailes dominicos, y el Teatro Junchavín, de elegante estilo neoclásico.

Atractivos:

- Iglesia de San José Comitán
- Parque Central
- Templo de Santo Domingo
- Teatro Junchavín
- Templo del Calvario
- Centro Cultural Rosario Catellanos

Festividades:

1. San Caralampio, se celebra el 20 de febrero se celebra a este mártir griego, por lo que desde el día 10 del mismo mes inician las tradicionales "Entradas de Flores".

2. Festival Internacional Rosario Castellanos, se celebra el 4 al 8 de mayo, en varios barrios de la ciudad, se realiza este evento cultural que es un escaparate de arte, tradiciones y fiestas.
3. Santo Domingo de Guzmán, se celebra el 4 de agosto se celebra al patrón de Comitán y consiste en la fiesta principal de la ciudad.

Ubicación:

El municipio se localiza en los límites del Altiplano Central y de la Depresión Central.

Limita al norte con los municipios de Amatenango del Valle y de Chanal, al este con Las Margaritas y La Independencia, al sur con La Trinitaria y Tzimol y al oeste con Socoltenango y Las Rosas.

1.2.2 Elementos culturales representativos de Comitán y su potencial en el diseño gráfico y la serigrafía

Estos elementos, profundamente arraigados en la cotidianidad y en las festividades locales, ofrecen un vasto repertorio visual y simbólico que puede ser retomado y resignificado desde el ámbito del diseño gráfico, particularmente a través de la técnica de la serigrafía.

➤ Cosmovisión indígena y lengua tojolabal

La presencia del pueblo tojolabal representa uno de los pilares fundamentales de la herencia cultural de Comitán. A través de su lengua, rituales, creencias y prácticas comunitarias, se conserva una cosmovisión ancestral que otorga sentido al entorno natural y social. El diseño gráfico puede desempeñar un papel clave en la preservación y difusión de estos saberes mediante la creación de materiales visuales que integren símbolos, patrones y narrativas propias de esta cultura. La serigrafía, como técnica de reproducción gráfica accesible, permite trasladar estos elementos a soportes diversos textiles, papel, carteles contribuyendo a su visibilidad y revalorización.

➤ **Artesanía y patrones tradicionales**

La producción artesanal de Comitán se distingue por la elaboración de textiles bordados, cerámica, tallas en madera y objetos decorativos que incorporan motivos florales, geométricos y zoomorfos. Estos patrones poseen un alto valor estético y simbólico, por lo que resultan especialmente aptos para ser reinterpretados en composiciones gráficas contemporáneas. El diseño gráfico puede apropiarse de estas formas tradicionales para desarrollar propuestas visuales con identidad local, mientras que la serigrafía facilita su reproducción seriada, transformándolos en piezas artísticas, promocionales o utilitarias con una fuerte carga cultural.

➤ **Gastronomía como patrimonio cultural**

La cocina tradicional comiteca forma parte del patrimonio intangible de la región. Platos como la chanfaina, las butifarras, los tamales de chipilín o el pan compuesto no sólo reflejan una diversidad culinaria, sino también un proceso de transmisión intergeneracional. Desde la perspectiva del diseño gráfico, la gastronomía ofrece una fuente iconográfica valiosa que puede ser utilizada en campañas de identidad regional, diseño de empaques o promoción turística. La serigrafía, en este sentido, permite elaborar materiales impresos que comuniquen visualmente la riqueza de la cocina local, fortaleciendo el vínculo entre cultura y comunicación visual.

➤ **Festividades y celebraciones tradicionales**

Las festividades religiosas y cívicas, como la dedicada a Santo Domingo de Guzmán, el Día de Muertos y las conmemoraciones patrias, representan momentos de alta concentración simbólica. Estas celebraciones integran música, danza, vestimenta, decoraciones y rituales que constituyen fuentes de inspiración para el diseño. En particular, el cartel serigráfico emerge como una herramienta idónea para representar y comunicar el espíritu de estas festividades, al combinar texto e imagen con una estética artesanal y culturalmente significativa.

➤ **Música y danza popular**

La música de marimba y las danzas tradicionales forman parte de las expresiones culturales vivas de Comitán. Estas manifestaciones artísticas poseen un ritmo visual que puede ser traducido gráficamente mediante el uso de líneas dinámicas, formas repetitivas y colores vibrantes. La serigrafía, al permitir la superposición de tintas y el uso de recursos gráficos expresivos, posibilita la creación de obras que capturen el movimiento y la esencia de estas expresiones culturales.

➤ **Arquitectura colonial**

El patrimonio arquitectónico de Comitán, visible en sus iglesias, plazas y casonas coloniales, constituye un referente visual distintivo. Elementos como arcos, portales, balcones y cúpulas pueden ser reutilizados en proyectos de diseño gráfico como recursos visuales que refuercen la identidad comiteca. La serigrafía permite representar estos elementos con un enfoque estilizado o abstracto, integrándolos en piezas gráficas que funcionen como medios de difusión cultural y turística.

➤ **Personajes históricos: Belisario Domínguez**

La figura de Belisario Domínguez Palencia, originario de Comitán, simboliza la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el compromiso cívico. Su legado puede ser representado mediante la gráfica contemporánea como un recurso pedagógico y de concienciación histórica.

➤ **Producción visual contemporánea**

El arte actual producido en Comitán, que incluye murales, pintura, ilustración y diseño gráfico, ha comenzado a integrar elementos tradicionales con una visión moderna. La serigrafía, al ser una técnica artesanal que permite ediciones limitadas y de bajo costo, se posiciona como un medio idóneo para democratizar el acceso al arte y la cultura, al mismo tiempo que preserva y resignifica los valores culturales comitecos.

1.2.3 Transmisión de la cultura a través del arte y el diseño.

La cultura, entendida como el conjunto de saberes, creencias, costumbres, valores y expresiones simbólicas que identifican a una comunidad, se transmite de generación en generación mediante diversos canales. Entre estos, el arte y el diseño destacan como vehículos fundamentales por su capacidad para condensar significados complejos y comunicarlos de manera visual, emocional y estética.

El arte, en sus múltiples manifestaciones pintura, escultura, danza, música, teatro, entre otros ha sido históricamente un medio de preservación y expresión cultural. A través del arte se narran historias, se representan mitos, se celebran rituales y se documentan eventos históricos. Así, los objetos y expresiones artísticas actúan como testigos del pasado, reflejando las cosmovisiones, los conflictos y las aspiraciones de una sociedad.

Por su parte, el diseño, particularmente el gráfico y el industrial, tiene un papel más contemporáneo y funcional en la transmisión cultural. El diseño no solo comunica mensajes, sino que organiza visualmente los elementos culturales para hacerlos accesibles, atractivos y significativos para diversos públicos. Mediante símbolos, colores, tipografías y composiciones visuales, el diseño traduce identidades culturales en piezas que pueden circular ampliamente en contextos urbanos, educativos, comerciales y digitales.

El arte y el diseño también tienen la capacidad de reinterpretar y resignificar elementos tradicionales, dándoles nueva vida en contextos modernos sin perder su esencia cultural. Por ejemplo, un patrón textil indígena puede convertirse en la base para una identidad gráfica contemporánea; un mito ancestral puede transformarse en una ilustración o un mural urbano. Esta adaptabilidad permite que la cultura no sea estática, sino dinámica, manteniéndose viva y relevante a lo largo del tiempo. Asimismo, la transmisión cultural a través del arte y el diseño promueve el diálogo intercultural. Cuando una obra artística o una pieza de diseño representa una identidad cultural específica, puede generar empatía y comprensión en audiencias ajenas a dicha cultura. De esta manera, se

construyen puentes simbólicos que enriquecen la diversidad y fomentan el respeto mutuo.

En el contexto globalizado actual, donde muchas culturas enfrentan riesgos de homogeneización o desaparición, el arte y el diseño surgen como herramientas estratégicas para la resistencia cultural. Artistas y diseñadores comprometidos con su entorno pueden convertirse en agentes de preservación, visualización y difusión de la riqueza cultural local.

En síntesis, el arte y el diseño no solo representan la cultura, sino que la interpretan, la actualizan y la expanden. Su poder expresivo, comunicativo y simbólico los convierte en medios esenciales para garantizar la continuidad, la vitalidad y la proyección de las culturas en un mundo en constante transformación.

1.3 Serigrafía Textil

La serigrafía es una de las técnicas de impresión más antiguas y versátiles. Se basa en el uso de una malla tensada sobre un marco para transferir tinta a una superficie, creando diseños detallados y duraderos. Es ampliamente utilizada en el diseño gráfico, la moda, la publicidad y el arte. Este proceso implica la creación de una plantilla o pantalla con el diseño deseado, a través de la cual se aplica la tinta sobre el tejido. La serigrafía es valorada por su capacidad para producir impresiones duraderas y de alta calidad, siendo ampliamente utilizada en la industria textil y en proyectos artísticos que buscan combinar creatividad y funcionalidad.

La serigrafía encuentra su origen en la palabra latina sericum (seda) y en la palabra griega graphé (escribir o dibujar). Es una técnica de impresión que permite estampar un tejido mediante el uso de tinta y una malla, que posibilita reproducir una imagen sobre distintas superficies sin que se pierda calidad pese a las repeticiones del estampado.

Se trata de un sistema de impresión más económico, generalmente, en este sentido. Este sistema se utiliza para el estampado de textiles, principalmente, y

en impresiones de todo tipo de materiales, como plástico, cristal, madera o papel. Puede constituir un proceso artesanal y manual si se realiza en torno a pequeñas producciones, o una impresión a gran tamaño centrado en prensas automáticas para producciones en serie.

1.3.1 Origen de la serigrafía

Pese a que no podemos confirmar que sea una técnica creada por un inventor específico, sus orígenes se remontan a la antigua China, con la dinastía Song. Siglos después, durante las décadas de 1600, esta técnica se extendió al continente europeo, realizada a través de plantillas sobre pelo humano tensado y adherido al marco.

Guy Maccoy fue el primero en emplear la técnica de la serigrafía con fines artísticos. Realizó sus dos primeras serigrafías en 1932; ambas eran alrededor de 9 x 11 pulgadas y tiró aproximadamente 40 copias de cada diseño. En 1938 tuvo su primera exposición individual, la primera de serigrafías en una galería.

Para establecer un origen de su desarrollo comercial, se registran las primeras patentes a principios del siglo XX, cuando el proceso de impresión y la técnica evolucionaron hasta ser más modernos.

Durante los años de la Primera Guerra Mundial, la serigrafía se popularizó en todo EEUU, muy utilizada para estampar banderas, carteles, panfletos publicitarios y demás usos propagandísticos.

Durante los años 20, la serigrafía también se utilizó de cara al arte, con diversos artistas que comenzaron a aplicar las técnicas de impresión para sus obras. Durante todo el siglo XX, se perfeccionaron las técnicas, los modelos, el proceso y los materiales relativos a la serigrafía, llegando a ser una de las técnicas de reproducción de imágenes más importantes.

Uno de los hitos más importantes en la historia de la serigrafía fue su incorporación en el arte moderno. Artistas como Andy Warhol utilizaron esta técnica para crear obras icónicas, como el retrato de Marilyn Monroe.

1.3.2 Tipos de impresión por serigrafía

➤ Serigrafía manual

Se trata de una técnica básica de estampado basada en una producción manual. Es el tipo de impresión más común en el ámbito de la serigrafía, caracterizado por tratarse de un proceso artesanal en la totalidad del proceso de impresión.

La máquina que se utiliza, dispone de una base adaptable para serigrafiar distintos productos, con una variedad de tamaños, como las gorras, mochilas, bolsas o camisetas.

➤ Serigrafía semiautomática

Se trata de una de las clases de impresión serigráficas más utilizadas en la industria textil, destacando la gran capacidad que tiene, la calidad y la rapidez de producción. Se trata de un modelo de impresión muy parecida a la manual, con la diferencia de que la persona coloca el producto sobre la base y vierte la tinta, mientras que es la máquina quien lleva a cabo el resto del proceso.

Se caracteriza por contar con funciones automáticas y un trabajo en común con la ayuda manual constante, realizando pausas entre impresiones y garantizando resultados impecables.

➤ Serigrafía circular

Este método de estampación consiste en el funcionamiento de una máquina adaptada, responsable de imprimir sobre superficies circulares, lo que garantiza un resultado totalmente adaptado al producto. Funciona gracias a una máquina especial que permite personalizar con excelencia productos como tazas, vasos o termos.

➤ **Serigrafía automática**

Como nos indica su nombre, es un tipo de técnica de impresión totalmente automática, en la que las labores del operario se reducen a colocar los artículos en la posición adecuada para la posterior impresión. Es la serigrafía más utilizada en la gran mayoría de empresas, ya que nos posibilita una producción a gran escala y automatizada.

1.3.3 Intersección entre Diseño Gráfico, Cultura Comiteca y Serigrafía Textil:

La convergencia de estas tres áreas ofrece una oportunidad única para explorar cómo el diseño gráfico puede servir como puente para reinterpretar y difundir la riqueza de la cultura comiteca a través de la serigrafía textil. Al aplicar técnicas de diseño gráfico a motivos tradicionales comitecos y reproducirlos mediante serigrafía en textiles, se pueden crear piezas que:

- **Preserven la tradición:** Manteniendo vivos los diseños y técnicas textiles tradicionales de Comitán.
- **Fomenten la identidad cultural:** Fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes de la región.
- **Promuevan la difusión cultural:** Llevando estos diseños a audiencias más amplias, tanto nacionales como internacionales.
- **Incentiven la innovación:** Permitiendo a los diseñadores gráficos experimentar con la fusión de elementos tradicionales y contemporáneos.

Este enfoque multidisciplinario no solo revitaliza las tradiciones textiles de Comitán, sino que también abre nuevas posibilidades para su apreciación y sostenibilidad en el mundo moderno.

1.3.4 Ventajas:

- Durabilidad: La tinta resiste el lavado, el sol y la humedad.
- Versatilidad: Se puede aplicar en diferentes materiales y tamaños.
- Costo Eficiente: Ideal para grandes producciones sin perder calidad.
- Personalización: Permite crear diseños únicos y a medida.

1.3.5 Desventajas:

- Tiempo de producción: El proceso puede ser lento en comparación con la impresión digital.
- Limitaciones de color: Se requiere una pantalla para cada color, lo que complica diseños muy coloridos.
- Espacio y equipo: Se necesita un área de trabajo adecuada y materiales específicos.

1.4 Moda

La moda es una manifestación estética y sociocultural que refleja el espíritu de una época y la identidad de quienes la adoptan. Más allá de su función utilitaria, la moda comunica valores, emociones, ideologías y pertenencias culturales. En el diseño de moda, cada prenda puede convertirse en un soporte de expresión visual, donde se incorporan ilustraciones, patrones, tipografías y técnicas como la serigrafía.

En el contexto cultural, la moda adquiere un rol relevante al permitir la visualización de símbolos, narrativas y formas tradicionales en un lenguaje contemporáneo. La integración de elementos de la cultura comiteca en la moda no solo dignifica las raíces locales, sino que también promueve una industria creativa con identidad. Así, el diseño gráfico aplicado a la moda puede resignificar la historia, los colores, las texturas y los significados de una comunidad, llevándolos a nuevos escenarios de consumo y apreciación estética.

La moda de verano es un estilo de vestir ligero, fresco y colorido, pensado para climas cálidos y actividades al aire libre. Durante esta temporada, predominan los materiales transpirables como el algodón, el lino y las telas sintéticas diseñadas para secarse rápido, especialmente en trajes de baño.

1.4.1 Verano

El verano es una estación que evoca sensaciones de calidez, libertad, descanso y recreación. Este periodo influye directamente en las tendencias de moda, al fomentar el uso de prendas ligeras, coloridas y funcionales. Para el diseño gráfico y la serigrafía, el verano representa una oportunidad de producción visual vibrante y audaz, ya que los estampados en ropa suelen incorporar ilustraciones dinámicas, motivos florales, paisajes y símbolos de alegría. Integrar la cultura comiteca en colecciones de verano permite crear propuestas que fusionen tradición e innovación, apelando a una identidad cultural en sintonía con la temporada. Es una ocasión estratégica para impulsar productos gráficos que celebre la riqueza de lo local en contextos lúdicos y turísticos.

1.4.2 Trajes de baño

Los trajes de baño son prendas esenciales en la temporada de verano, utilizadas tanto por su funcionalidad como por su carga estética. Estos se han convertido en un lienzo atractivo para el diseño gráfico, ya que permiten aplicar estampados llamativos, patrones culturales y colores vivos mediante técnicas como la sublimación o la serigrafía. Incorporar elementos gráficos de la cultura comiteca en trajes de baño supone una propuesta de diseño innovadora que proyecta la identidad local hacia contextos de recreación, moda y turismo. Esta fusión permite mostrar con orgullo los valores, colores y formas de una región, convirtiendo a cada prenda en un medio de narración cultural. Así, el traje de baño deja de ser una simple prenda para transformarse en un mensaje visual que enaltece el patrimonio comiteco a través del arte gráfico contemporáneo.

En cuanto a trajes de baño, hay una gran variedad de estilos que dependen de las tendencias y preferencias personales:

- **Bikinis:** Los hay en distintos cortes, como los de cintura alta para un look retro o los triangulares para un estilo más clásico.
- **Trajes de baño completos:** Son elegantes y cómodos, ideales para quienes buscan mayor cobertura sin perder el estilo.
- **Tankinis:** Combinan una blusa y un bikini, ofreciendo comodidad y versatilidad.
- **Shorts y rash guards:** Son prendas diseñadas para mayor protección contra el sol y mayor movilidad en actividades como el surf o el snorkel.

1.5 Ilustración

La ilustración es una forma de expresión artística que utiliza el dibujo para comunicar ideas, contar historias o representar conceptos abstractos. Puede ser hecha a mano con lápices, acuarelas o tintas, o de manera digital con herramientas como Photoshop o Procreate.

En el ámbito del diseño gráfico, la ilustración tiene un papel protagónico en la construcción de mensajes visuales únicos y personalizados. Su naturaleza flexible permite representar tanto realidades como fantasías, convirtiéndose en un canal ideal para reflejar contenidos culturales.

La ilustración aplicada a la cultura comiteca puede rescatar escenas cotidianas, personajes tradicionales, paisajes locales y elementos simbólicos propios del imaginario colectivo. Estas representaciones pueden transformarse en recursos gráficos aplicables a productos diversos como textiles, libros, murales y moda.

1.5.1 Importancia de la Ilustración

La ilustración es una herramienta fundamental dentro del diseño gráfico, ya que permite comunicar ideas, conceptos y emociones de manera visual. En el

contexto cultural, la ilustración se convierte en un vehículo para preservar y difundir el patrimonio intangible de las comunidades, como las leyendas, costumbres, tradiciones, personajes históricos o elementos identitarios. Su valor reside en su capacidad para sintetizar y representar visualmente aquello que define a un grupo social o étnico.

En el caso de la cultura Comiteca, la ilustración cobra una importancia especial al servir como medio para narrar visualmente las raíces culturales de la región, permitiendo que estas historias sean accesibles para nuevas generaciones y también para personas externas que deseen conocer más sobre ella. La ilustración actúa como un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo, facilitando una reinterpretación respetuosa de los elementos culturales y otorgándoles un nuevo contexto visual.

1.5.2 Tipos de Ilustración

- **Ilustración tradicional:** Dibujos a lápiz, tinta o acuarela con un toque artístico y detallado.
- **Ilustración digital:** Creaciones hechas en computadora o tabletas gráficas con programas especializados.
- **Ilustración editorial:** Se usa en revistas, libros y periódicos para acompañar textos y hacerlos más atractivos.
- **Ilustración comercial:** Diseños creados para publicidad, marcas y empaques de productos.
- **Ilustración infantil:** Con colores brillantes y formas amigables, diseñada para libros y cuentos para niños.

1.5.3 Herramientas y técnicas de ilustración tradicional y digital

Las técnicas de ilustración pueden clasificarse en dos grandes categorías: tradicionales y digitales.

- **Ilustración tradicional:** Incluye herramientas como lápices, tinta, acuarelas, acrílicos, carboncillos y pasteles. Este tipo de ilustración conserva la esencia manual del arte, otorgando un acabado más orgánico y personal. Las técnicas tradicionales permiten una conexión directa entre el ilustrador y el soporte físico, lo que resulta útil cuando se busca transmitir autenticidad y un toque artesanal.
- **Ilustración digital:** Utiliza software especializado como Adobe Illustrator, Photoshop, Procreate o CorelDRAW. Estas herramientas permiten una mayor versatilidad en el diseño, correcciones más ágiles y reproducción de trabajos con alta fidelidad.
- Además, facilitan la creación de ilustraciones vectoriales, ideales para procesos como la serigrafía, ya que permiten escalabilidad sin pérdida de calidad. Ambas técnicas pueden combinarse en un proceso mixto que preserve el carácter artístico de lo tradicional y aproveche las ventajas técnicas de lo digital, especialmente en proyectos relacionados con la difusión cultural.

1.5.4 Aplicación de la Ilustración en la Serigrafía

La serigrafía es una técnica de impresión que permite reproducir imágenes sobre diversas superficies, principalmente textiles. Su valor en el diseño gráfico radica en la posibilidad de crear piezas únicas o en serie, manteniendo una alta calidad visual. Cuando se aplica la ilustración en la serigrafía, se logra una fusión entre arte y técnica. La ilustración se convierte en el insumo principal del proceso serigráfico, donde el diseño creado pasa por un proceso de separación de colores, creación de plantillas y aplicación sobre la tela mediante mallas y tintas especiales.

Esta técnica resulta ideal para la representación de elementos culturales, ya que permite imprimir patrones simbólicos, íconos tradicionales o personajes mitológicos sobre productos cotidianos como camisetas, bolsos o accesorios. Así, se transforma el textil en un medio de expresión cultural y gráfica.

1.5.5 Relación entre la ilustración y la serigrafía.

La relación entre ilustración y serigrafía es estrecha y complementaria. La ilustración aporta el contenido visual, mientras que la serigrafía se convierte en el canal para su difusión material. Esta conexión permite que las obras gráficas no queden confinadas a libros o galerías, sino que adquieran una dimensión funcional y portátil.

Para el diseñador gráfico, la serigrafía representa una oportunidad de transformar una obra artística en un objeto de uso diario que transmite un mensaje o una identidad visual. Esto resulta especialmente importante en el contexto cultural, ya que permite la propagación de símbolos, mitos y estéticas propias de una comunidad a través de productos accesibles. Además, la serigrafía respeta la fidelidad del diseño ilustrado, permitiendo una reproducción precisa de los trazos, formas y colores, lo cual es esencial para mantener la integridad de los elementos culturales representados.

1.5.6 Uso de la serigrafía y la ilustración en textiles de verano.

El uso de la serigrafía y la ilustración en textiles de verano se ha convertido en una tendencia que mezcla moda, diseño y expresión cultural. Las prendas de verano, como camisetas, blusas ligeras, sombreros o bolsos de tela, ofrecen una superficie ideal para aplicar ilustraciones con motivos culturales, debido a su uso común, su visibilidad y su aceptación en diferentes públicos. En este tipo de textiles, la serigrafía permite aplicar ilustraciones con colores vivos y diseños llamativos, que no solo embellecen la prenda, sino que transmiten mensajes o referencias culturales.

En el caso de la cultura Comiteca, esto puede reflejarse en estampados que representen flora, fauna, trajes típicos, escenas tradicionales o símbolos ancestrales. La combinación de ilustración y serigrafía en moda veraniega no solo genera piezas atractivas, sino que también cumple una función de divulgación y educación cultural, posicionando elementos identitarios en contextos contemporáneos y de amplio alcance.

Capítulo 2: Cultura Comiteca

2.1 Comitán de Domínguez: Historia y Cultura.

2.1.1 Breve Historia de Comitán.

2.1.2 Elementos culturales y su representación gráfica.

2.2 Diseño Gráfico en la Cultura comiteca.

2.2.1 Representación de la cultura comiteca en el Diseño Gráfico.

2.2.3 Impacto del Diseño en la preservación cultural.

2.3 Serigrafía como medio de expresión cultural.

2.3.1 Uso de ilustraciones en textiles y objetivos decorativos.

Capítulo 3: LA ILUSTRACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA SERIGRAFÍA CULTURAL

3.1 El papel de la ilustración de la transmisión cultural.

3.1.1 Representación de símbolos culturales en ilustraciones.

3.1.2 Ilustración como medio narrativo de la identidad comiteca.

3.2 Desarrollo de ilustraciones para serigrafía cultural.

3.2.1 Selección de elementos gráficos representativos.

3.2.2 Creación de bocetos y digitalización.

3.2.3 Adaptación de ilustraciones a la técnica de serigrafía.

3.3 Producción de serigrafía con ilustración cultural.

3.3.1 Preparación de archivos y separación de colores.

3.3.2 Elaboración de bastidores y proceso de impresión.

3.3.3 Aplicación en textiles.

Capítulo 4:

Sugerencias y/o Propuestas

Conclusiones

Bibliografía

Anexos