

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

Propuesta Gráfica para el Proyecto de Investigación
*Arte y Sociedad de la Revolución de Octubre
a la Firma de los Acuerdos de Paz (1944-1996).*
Pintura

Proyecto de Graduación presentado por:

LESLY CORALIA ESTRADA TEJADA

para optar al título de:

**Licenciada en Diseño Gráfico con Énfasis
Didáctico Interactivo, Especialidad Editorial**

*Arte y Sociedad de la Revolución de Octubre
a la Firma de los Acuerdos de Paz (1944-1996).
Pintura*

Nómina de Autoridades

JUNTA DIRECTIVA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

Arq. Sergio Mohamed Estrada Ruíz
Vocal I

Arq. Efraín de Jesús Amaya Caravantes
Vocal II

Arq. Carlos Enrique Martini Herrera
Vocal III

Maestra Sharon Yanira Alonzo Lozano
Vocal IV

Br. Juan Diego Alvarado Castro
Vocal V

Arq. Alejandro Muñoz Calderón
Secretario

TERNA EXAMINADORA

Licda. Sonia Jeanneth Trejo Pérez

Licda. Sucelly Estrada de Chajón

Licda. Miriam Isabel Meléndez Sandoval

Arq. Alejandro Muñoz Calderón.

ASESORES

Licda. Sonia Jeanneth Trejo Pérez

Licda. Sucelly Estrada de Chajón

Licda. Miriam Isabel Meléndez Sandoval

Dedicatoria

A DIOS

Por brindarme sabiduría a lo largo de mi carrera estudiantil y por las grandes bendiciones derramadas en mi vida.

A MI PADRE

Por apoyarme durante toda mi niñez hasta el inicio de mi carrera, y sé que desde el cielo se siente muy orgulloso de su hija, gracias papi, este triunfo es dedicado a usted.

A MI MADRE

Por su gran amor, comprensión y el gran apoyo que me ha brindado durante toda mi vida. Por ser madre y padre a la vez, gracias mami.

A MI AMADO ESPOSO, RODIN

Por el gran amor incondicional, comprensión, ayuda y paciencia, por estar conmigo en este momento tan importante de mi vida. Gracias, te amo mi amor.

A MI HERMOSA HIJA

Que este triunfo sea un ejemplo en el futuro para ti, hijita linda, esfuérate y sé valiente. Te quiero mucho Ana Marcela.

A MIS HERMANOS,

Gabriela, Pablo y Samuel, por su cariño y respeto.

A MIS SOBRINOS,

Emily Daniela y Kenneth Alessandro.

A MIS ASESORAS,

Por su paciencia y Sabiduría, especialmente a la Licda. Sonia Trejo.

...y a todas las personas que me brindaron su apoyo

Presentación

**“El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento;
antorcha del pensamiento y manantial del amor”
(Rubén Darío).**

El presente proyecto de Graduación es un aporte de Diseño Gráfico que contribuye con la historia de la Sociedad Guatemalteca, a través de una metodología de investigación y comunicación gráfica y realizado en la ciudad de Guatemala.

Su importancia radica en el desarrollo de material gráfico, haciendo un estudio de investigación y elaborando propuestas gráficas con una imagen elegante y sobria, pero funcional.

Además de presentar un material educativo o didáctico, se utilizaron fotografías para que las mismas sean plasmadas como un hecho histórico y ayuden a comprender la producción del arte guatemalteco que ha trascendido en los últimos 50 años.

Capítulo

Introducción **1**

Introducción

1.1 Antecedentes

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad estatal de educación superior autónoma, teniendo exclusividad de administrar, organizar y desarrollar la educación en el estado, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.

La Universidad de San Carlos de Guatemala promueve investigaciones científicas, sociales y humanistas en todo el ámbito del ser humano y coopera con el estudio y solución de los problemas nacionales, con el objeto de crear y defender los valores fundamentales de nuestra sociedad. Institucionalizando el 1 de julio de 1981 a "SINUSAC" que es el Sistema de Investigación de la Universidad, se establece el Consejo Coordinador e impulsador de la Investigación CONCIUSAC con representación de las facultades y escuelas no facultativas como un apoyo. Crean un subsistema ejecutivo conformado por la Dirección General de Investigación "DIGI" que es el coordinador del Sistema de Investigación que administra y optimiza los recursos destinados a la exploración científica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Dirección General de Investigación promueve y sistematiza la investigación científica a través de programas universitarios, optimizando recursos destinados a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente decide trabajar con las autoridades académicas de la Facultad de Arquitectura, la Escuela Superior de Arte y la Escuela de Historia, uniendo esfuerzos para llevar a cabo la investigación exploratoria sobre Arquitectura, Pintura y

Escultura de la Época de la Revolución hasta la firma de los Acuerdos de Paz (1944-1996) de la ciudad de Guatemala, contribuyendo así con el fortalecimiento de la historia en nuestro país.

El proyecto está dividido en las tres ramas plásticas. La Facultad de Arquitectura es la encargada de recopilar información sobre esta área de Arquitectura. La Escuela Superior de Arte está encargada de la investigación del área de pintura, y la Escuela de Historia está encargada del área de escultura. Estas tres entidades consideraron oportuno aprovechar la experiencia de la Escuela de Diseño Gráfico en cuanto a la parte gráfica, diseño y diagramación del documento final, siendo invitada a aportar el trabajo de sus especialistas.

1.2 Problema

La Escuela Superior de Arte, contribuyendo con la investigación exploratoria de la rama artística de pintura del año 1944 a 1996 de la ciudad de Guatemala, analiza y recopila artículos referentes al área de pintura, con el fin de divulgar un estudio utilizando un método científico, para poder conocer las características de las manifestaciones artísticas desarrolladas durante esta época y dar a conocer el valor de cada una de las obras de arte representativas como tesoros históricos y culturales.

Actualmente, la Escuela Superior de Arte ya cuenta con todos los contenidos de la investigación referente al área de pintura desde la época de la revolución hasta los acuerdos de paz, pero no cuenta con los medios gráficos para presentar esta intervención como aporte a la historia en Guatemala.

Por ello se identifica la necesidad de crear el material gráfico que llevará información relevante de estas épocas en el área de pintura. Este material se desarrollará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2007, para contribuir con la sociedad guatemalteca a través del proyecto de investigación y comunicación gráfica, realizado en la ciudad de Guatemala, titulado:

PROPUESTA GRÁFICA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ARTE Y SOCIEDAD DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE A LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ (1944-1996). PINTURA"

1.3 Justificación

La historia en la sociedad de Guatemala juega un papel importante en el desarrollo de las artes plásticas, ya que estas han sido una fuente creadora y promotora de grandes artistas del país.

Por lo que la investigación realizada por la Escuela Superior de Arte acerca de la Pintura será un beneficio para la sociedad, contribuyendo con el arte guatemalteco.

Hace aproximadamente 50 años hubo un documento llamado "Arte Contemporáneo" de la Doctora Josefina Alonso de Rodríguez. Dicho documento plasma la historia en pintura, escultura y arquitectura de los años 1906 a 1944 de Guatemala.

Hasta el momento, debido que no hay un documento que le dé continuidad al libro "Arte Contemporáneo" de la Doctora Josefina Alonso de Rodríguez, cuyo objetivo fue documentar nuestra historia con tesoros históricos y culturales, se desarrolla una nueva edición que recopile la rama artística de pintura, teniendo como objetivo brindar una visión específica de esta área.

Cada obra plasmada de la manifestación artística de pintura tiene un valor histórico o político. Por ello se necesita un documento de arte que le dé continuidad al libro de la Dra. Josefina Alonso de Rodríguez, que registre los últimos 50 años en pintura artística desde el año de 1944, Época de la Revolución, hasta 1996, Firma de los Acuerdos de paz.

La Escuela Superior de Arte contempla entregar una obra que sea recordada con el paso del tiempo. Cuenta con el apoyo de la DIGI por ser un tema de

investigación y la intervención de la Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico, y la Escuela de Historia, siendo un proyecto factible para desarrollar el material gráfico que brinde un aporte educativo.

1.4 Objetivos de Diseño

1.4.1. Objetivo General

Contribuir con la Escuela Superior de Arte en la elaboración de un material gráfico que apoye al enriquecimiento cultural e histórico de la ciudad de Guatemala, dándole continuidad al libro "Arte Contemporáneo" de la Dra. Josefina Alonso de Rodríguez.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar y diagramar el libro de la producción artística de pintura en Guatemala del período histórico de 1944 a 1996, como un aporte a nuestra sociedad.
- Recopilar los elementos históricos de pintura artística desde la época de la Revolución de 1944 hasta la Firma de la Paz en 1996, en archivos fotográficos digitales para la elaboración del libro "Arte y Sociedad".

Capítulo

Perfil del
Cliente y Grupo
Objetivo

2

Perfil del Cliente y grupo objetivo

2.1. Perfil del Cliente

La Escuela Superior de Arte es una escuela no facultativa que fomenta el desarrollo social a través de los valores éticos y estéticos contenidos en la creación artística.

La Escuela Superior de Arte comparte edificio con el Centro Cultural Universitario, ambos ubicados en la 2a avenida 12-40 zona 1, Paraninfo Universitario. Su contacto telefónico es el: 2251-6513. Cuenta con un acceso a internet a través de la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala <http://www.usac.edu.gt/>, donde está la información de la Escuela, su historia, su pensum, ingreso e egreso de los estudiantes.

La Escuela ofrece las siguientes carreras: Música, Danza Clásica y Coreografía, Danza Contemporánea y Coreografía, Arte Dramático (Actuación y Dirección), Artes Visuales (Pintura y Escultura).

2.1.1 Misión

Formar artistas con capacidad de caracterizar lo guatemalteco y universalizarlo, fomentando el desarrollo social a través de los valores éticos y estéticos contenidos en la creación artística.

2.1.2 Visión

Elevar el nivel cultural del guatemalteco, a través de la creación artística, enriqueciendo la cultura nacional por medio del trabajo profesional de los artistas.

2.1.3 Propósitos y Actividades

La Escuela Superior de Arte crea carreras artísticas de acuerdo con las necesidades y demandas sociales del país. Forma artistas que proyecten su identidad y memoria histórica tomando en cuenta la multiculturalidad de la sociedad guatemalteca. Promueve la innovación artística desde el nivel universitario, estimulando la investigación artística para recuperar los movimientos estéticos de Guatemala. Incrementa la investigación en las disciplinas artísticas. Eleva los niveles de habilidades y conocimiento del artista guatemalteco.

Emplea como insumo la cultura popular para recrearla a través de la academia universitaria, revisar los aspectos culturales, científicos y metodológicos que garanticen la calidad en la formación artística, e incentiva, a través de la formación profesional, la creación artística.

Dentro de sus actividades inserta la producción artística del profesional universitario en la vida económica del país y satisface las necesidades de gestión artística en el ámbito nacional.

2.1.4 Objetivos

En entrevista realizada con el Coordinador de Investigación, Arq. Rodrigo Álvarez, dentro de sus

objetivos se encuentran: preparar estudiantes con criterio y sentido crítico para la realización y la crítica del arte en el área de las diferentes expresiones artísticas. Visualizar que la educación superior es esencial para que todo el país alcance el nivel necesario de desarrollo sostenible-natural a partir del patrimonio cultural.

2.1.5 Reseña Histórica

En sesión celebrada el 19 de abril de 2006, el Consejo Superior Universitario de la USAC, presidido por el Rector Doctor M.V. Luis Alfonso Leal Monterroso, aprobó por unanimidad el Proyecto de Creación de la Escuela Superior de Arte -ESA-. Este logro académico de la tricentaria universidad nacional y autónoma es producto de casi 22 años de trabajo y de múltiples gestiones administrativas dentro del seno del alma mater.

El Acuerdo de Rectoría No. 461-85 crea la primera comisión para el desarrollo de este proyecto. Formaron parte del proyecto desde sus inicios los maestros: Marco Augusto Quiroa (Artes Visuales), Antonio Crespo Morales (Danza), Víctor Hugo Cruz (Arte Dramático) y Jorge Álvaro Sarmientos (Música); para acompañar a los maestros por parte de la USAC se nombra en 1985 al Lic. Luis Vallejo en la organización administrativa y al Ing. Jorge Cáceres como Coordinador General.

En 1986 el proyecto queda inerte con la partida del Dr. Eduardo Meyer como Rector de la USAC. En 1994

se nombra al Arq. Lionel Méndez Dávila quien asume como nuevo Coordinador General de la comisión, misma que hace entrega en 1998 del anteproyecto global, donde se establecen las fases del trabajo y procedimientos que seguirá la comisión para crear el proyecto final.

El 11 de noviembre de 1999 por instrucciones del señor Rector Ingeniero Efraín Medina Guerra, se integran a la comisión la Licenciadas María Reinhart y Elisa González de Marroquín, Profesoras Titulares de la USAC, quienes actúan en calidad de curriculistas e investigadoras para conformar el estudio académico del proyecto. Asimismo colaboran con esta comisión el Maestro MM Igor Sarmientos, para apoyar la creación del pensum de música, la descripción y contenido de los cursos de esa carrera y la Inga. Claudia Gil para apoyar el desarrollo de los estudios administrativos, financieros y legales.

En el año 2002 se amplía el acuerdo de creación de la Comisión emitiéndose el Acuerdo de Rectoría No. 443-2002 que incluye formalmente a las licenciadas y a los distinguidos profesionales antes mencionados que ya tenían varios años apoyando el proyecto en forma totalmente desinteresada y Ad-honorem.

Esta última comisión hace entrega del proyecto final en junio de 2002, mismo que fue aprobado en la sesión del 19 de abril de 2006, gracias al apoyo del Dr. M.V. Luis

Leal Monterroso. Lamentablemente no pudieron ver cristalizados sus anhelos los maestros Antonio Crespo y Marco Augusto Quiroa, quines se nos adelantaron en el viaje, pero que estamos seguros comparten este logro para las artes de nuestro país.

El 16 de mayo de 2006, se emite el acuerdo de Rectoría No. 602-2006, donde se amplía y modifica el Acuerdo de Rectoría No. 443-2002 para nombrar la Comisión de Acompañamiento para la Ejecución del Proyecto de la Escuela Superior de Arte, la cual queda integrada de la siguiente manera: Víctor Hugo Cruz, de Arte Dramático; Ingeniero Efraín Recinos, de Artes Visuales; Maestros Jorge Sarmientos y Daphnis Igor Sarmientos Roldán, de Música; Maestro Manuel Ocampo, de Danza; Licenciada María Reinhardt Mosquera y Licenciada Elisa González de Marroquín, Académica; Inga. Claudia Liliana Gil Mijangos, área Administrativa.

El CSU nombra un Consejo Directivo Provisional, integrado por el Decano de la Facultad de Humanidades, Lic. Mario Calderón; Decano de la Facultad de Arquitectura, Arq. Carlos Valladares y el director General de Extensión Universitaria, Dr. Jorge Solares. Quienes tienen actualmente la responsabilidad de operatividad este proyecto.

2.2 Grupo Objetivo

2.2.1 Centro de Estudios Superiores

En Guatemala, existen tres clases de centros de estudios superiores: una universidad del Estado, universidades privadas y un centro especializado adscrito a la Universidad del Istmo (Instituto Femenino de Estudios Superiores –IFES–). Además de la Universidad de San Carlos de Guatemala (estatal), en función regular hay ocho universidades privadas en el país: Universidad del Istmo (UVIS), Universidad del Valle (UVG), Universidad Francisco Marroquín (UFM), Universidad Mariano Gálvez (UMG), Universidad Rafael Landívar (URL), Universidad Panamericana (UP), Universidad Rural de Guatemala (URuralG) y la Universidad Mesoamericana.

Para poder inscribirse en las universidades del país es necesario contar con un título de enseñanza secundaria, reconocido por el Ministerio de Educación.

2.2.2 Universidad de San Carlos de Guatemala

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), fue fundada el 31 de enero de 1676. La USAC, como se le conoce en Guatemala, fue declarada pontificia por la bula del Papa Inocencio XI, en 1687 logrando un reconocimiento internacional. En el año de 1944 fue declarada autónoma.

El fin fundamental de la Universidad es elevar el nivel espiritual de los habitantes del país, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Imparte enseñanza profesional en todos los ramos de las diferentes facultades, promoviendo la organización de la extensión universitaria. Actualmente cuenta con diversas carreras profesionales, y escuelas no facultativas.

Aproximadamente el 75% tiene grado de Licenciado, el 5% maestría y un 2% doctorado, el resto tiene diplomados, o bien, se encuentra pendiente de graduación.

Los docentes preparan material didáctico con el fin de asesorar y transferir conocimientos teóricos y prácticos útiles para la formación del alumno universitario.

2.2.3 Docentes

El personal docente se compone de Profesores Honorarios, Titulares, Auxiliares, Extraordinarios y Libres. Honorarios son aquellos que han ejercido el profesorado durante treinta años en forma continua y eficiente; Titulares, los que desempeñan en propiedad una cátedra; Auxiliares, los que dictan una parte de una asignatura, complementando la enseñanza del titular; Extraordinarios, los que tienen un contrato específico con la Universidad; y Libres, las personas habilitadas por la Universidad para dictar cursos de manera retribuida o gratuita.

**INSCRIPCIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES POR UNIDAD ACADÉMICA
2007**

UNIDAD ACADÉMICA	TOTAL		PRIMER INGRESO		REINGRESO					
	No.	%	No.	%	SUBTOTAL		REGULARES		P.E.G.	
					No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL	117.350	100,0	19.091	100,0	98.259	100,0	82.684	100,0	15.575	100,0
SUBTOTAL CAPITAL	86.593	73,8	11.887	62,3	74.706	76,0	62.794	75,9	11.912	76,5
Agronomía	1.136	1,0	182	1,0	954	1,0	722	0,9	232	1,5
Arquitectura	4.683	4,0	466	2,4	4.217	4,3	3.593	4,3	624	4,0
Ciencias Económicas	19.253	16,4	2.538	13,3	16.715	17,0	14.354	17,4	2.361	15,2
Ciencias Jurídicas y Sociales	15.337	13,1	1.440	7,5	13.897	14,1	10.094	12,2	3.803	24,4
Ciencias Médicas	4.484	3,8	895	4,7	3.589	3,7	3.372	4,1	217	1,4
Ciencias Químicas y Farmacia	2.346	2,0	280	1,5	2.066	2,1	1.776	2,1	290	1,9
Humanidades	8.395	7,2	1.677	8,8	6.718	6,8	6.002	7,3	716	4,6
Ingeniería	12.790	10,9	1.545	8,1	11.245	11,4	9.988	12,1	1.257	8,1
Odontología	1.220	1,0	140	0,7	1.080	1,1	1.065	1,3	15	0,1
Medicina Veterinaria y Zootecnia	991	0,8	177	0,9	814	0,8	702	0,8	112	0,7
Ciencias Psicológicas	4.628	3,9	858	4,5	3.770	3,8	3.134	3,8	636	4,1
Historia	981	0,8	102	0,5	879	0,9	780	0,9	99	0,6
Trabajo Social	789	0,7	197	1,0	592	0,6	488	0,6	104	0,7
Ciencias de la Comunicación	5.191	4,4	755	4,0	4.436	4,5	3.328	4,0	1.108	7,1
Ciencia Política	1.457	1,2	156	0,8	1.301	1,3	1.050	1,3	251	1,6
EFPEM	2.661	2,3	391	2,0	2.270	2,3	2.196	2,7	74	0,5
Escuela de Ciencias Lingüísticas	95	0,1	71	0,4	24	0,0	24	0,0	-	--
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura - CEMA-	156	0,1	17	0,1	139	0,1	126	0,2	13	0,1

2.2.4 Estudiantes Universitarios

Según el Departamento de Registro de Estadística de la Universidad de San Carlos tiene una inscripción de estudiantes de primer ingreso de aproximadamente un 20% del total (19,041). El 83.1% de ellos se inscribe en las instalaciones de la ciudad capital, siguiéndole en importancia el Centro Universitario de Occidente (CU-NOC) con un 9.1%. La gran mayoría de estudiantes se inscribe en las carreras de Ciencias Económicas (4,574, 23.4%), seguido de Ingeniería (2,395, 12.2%) y Ciencias Jurídicas y Sociales (2,176, 11.1%). El 50.6% de ellos está comprendido entre las edades de 20 a 24 años y el 33.4% entre 25 a 29. Solamente un 1.3% tiene más de 40 años. El 43.2% son mujeres.

Adicionalmente, el 50.9% son bachilleres, seguido por peritos contadores 19.2% (3,748), maestros 16.5% (3,232) y secretarías 12.4% (2,418), el resto proviene de otros títulos de educación media. El 65.1% (12,730) viene de colegios privados; el 74.8% pertenece a hogares completos, viviendo la mayoría con sus padres y hermanos. Solo un 9.0% son jefes de familia. El 68.6% reside en casa propia o de sus padres; el 78.6% utiliza el servicio público para trasladarse a la Universidad. El 76.1% del ingreso familiar de estos estudiantes (14,885) procede del trabajo asalariado, en su mayor parte del padre o de la madre. Sin embargo, 7,834 (52.6%) de ellos dicen depender económicamente de su propio

trabajo. El 50.3% labora, la mayoría en la iniciativa privada (76.4%). Un poco más del 60% del ingreso familiar está comprendido entre los Q.1,800.00 a Q.2,500.00.

Capítulo

Conceptos Fundamentales

3

Conceptos Fundamentales

3.1 Marco Teórico Conceptual

3.1.1 ¿Qué es el Arte?

El Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, según la definición encontrada en la página electrónica <http://es.wikipedia.org/wiki/Arte>.

Según el Artículo de Ana Prieto de la página http://www.altillo.com/articulos/pintura_print.asp, una pintura es una representación del espacio, dentro de ella rigen conceptos básicos de la naturaleza. Se sabe que ésta tiende al equilibrio y a la simplicidad. Que existe un arriba y un abajo y una dirección izquierda-derecha. La "composición pictórica" no es más que la manera que el artista ha elegido para distribuir los elementos de su representación en el plano básico que es un soporte por lo general rectangular de las obras de arte.

3.1.2 ¿Cómo se analiza una pintura?

La Mayoría de veces uno sabe lo que le produce emocionalmente la obra, pero encuentra difícil explicar la razón. Algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos y estrépito. No importa cuánto difieran unas de otras, o de qué corriente o época

sean; los pasos para analizarlas son comunes a todas. Según el investigador y pintor ruso W. Kandinsky, se puede analizar las pinturas por la composición, los pesos visuales, los centros, los ejes, equilibrio, simplicidad, líneas.

3.1.3 Textura, forma, color

Estos tres elementos, del que se valen todos los pintores, son imprescindibles para terminar de comprender la fuerza expresiva de la obra. Ninguno de ellos significa por sí solo, pero al utilizarlos dentro del contexto de una obra, la cargan de sentido.

Así, una composición colores vivos y luminosos connota alegría y vivacidad. Una pintura con colores ocres y apagados, que presenta pocos contrastes, puede transmitir tristeza y opresión. La textura de la que se ha valido el artista puede producir distintas emociones. Ésta puede ser creada por efecto de colores, o directamente por el trazo del pincel. Un trazo grueso y furioso puede transmitir inquietud. Un trazo suave y fino transmitirá calma.

Cuando se habla de forma como signo plástico, es el modo en el que ésta ha sido organizada y la manera en que interactúa con las demás. Pueden estar en armonía o contrastar duramente. Pueden ser violentas o suaves, grandes o pequeñas, desdibujadas o firmes.

3.1.4 Clases de pintura

•**Óleo:** Es el sistema de pintura en que los colores se mezclan con aceite secante.

•**Acuarela:** Tiene como característica fundamental los materiales que la componen, como son los segmentos con goma de gran disolubilidad y cuyo único vehículo es el agua.

•**Pastel:** Consiste en barritas secas que se dejan en trazos sobre papel.

• **Temple:** Pintura con colores que se disuelven previamente en cola.

• **Fresco:** Pintura sobre el parámetro reciente con colores disueltos.

• **Encáustica:** Pintura sobre el parámetro reciente con colores disueltos.

OBJETO DE LA PINTURA

Por el asunto, tenemos:

• **Pintura Histórica:**

Causas a los Sobrevivientes del Terremoto de Comálapa
Julian Gabriel.
1977, Óleo sobre tela
Museo Carlos Mérida

• **Pintura de retrato:**

Retrato de María Cristina de Ossaye
Roberto Ossaye
1947, Óleo sobre Tela
Museo Carlos Mérida

• **Pintura de paisaje:**

Paisaje de Occidente
Ovidio Rodas Corzo
Óleo sobre Tela
Museo Nacional
Arte Moderno

• Pintura folklórica:

"Ixconda"
Manolo Gallardo
1979, Óleo sobre Tela
Banco de Guatemala

• Pintura de desnudo:

Desnudo
Juan Antonio Franco
1949, Realismo Social
Museo Carlos Mérida

3.2 Conceptos de Diseño

En Guatemala existen varias entidades que han hecho publicaciones impresas de pintura en Guatemala.

El libro "Arte Contemporáneo" de la Dra. Josefina Alonso de Rodríguez, de los años 1906 a 1944, trata sobre la historia de la pintura en Guatemala. La diagramación de este libro se basa en una retícula de una columna, está hecho a máquina de escribir. El papel donde fue impreso toda la información era couché. Las fotografías se ubicaban hasta el final del libro.

3.2.1 ¿Qué es Diseño Editorial?

Se denomina «Diseño Editorial» a la maquetación y composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o libros.

3.2.2 ¿Qué es un Libro?

Consiste en un conjunto de hojas de papel, pergamino u otro material adecuado, manuscritas y mecanografiadas o impresas, reunidas en el lomo por medio de cosido, encolado, anillado, etc., con cubierta de madera, cartón, cartulina, papel u otro material, formando el todo un volumen, comenta José Martínez de Sousa(1994:58).

El libro como cualquier otro objeto consta de una serie de partes que tanto el editor como el auto editor deben conocer.

Las partes del libro se dividen en externas y internas.

a). *La faja*: Tira de papel estrecha, que envuelve totalmente el libro o se introduce en él abrazando la solapa o el lugar donde esta iría.

b) *La sobrecubierta*: Tira amplia de papel resistente, de la altura de la cubierta, sobre la cual se coloca. Sirve a un lado para proteger el libro.

c) *Las solapas*: Son cada una de las dos partes laterales verticales de la sobrecubierta, que se doblan sobre el canto de la cubierta y se introducen entre la contraguarda y la guarda volante.

d) *La Cubierta*: Envoltura que cubre el cuerpo material del libro. Puede ser de madera, cuero, pergamino, carón, cartulina u otro material idóneo.

e) *El Lomo*: Parte del libro opuesta al corte de las hojas, donde se reúnen los pliegos y se encolan. (Sousa, 1994:61).

3.2.3 Clases de Libros

Según José Martínez Sousa, los libros se dividen en:

a) *En función de su Contenido*: Puede ser científico, técnico, religioso, oficial, literario, artístico y comercial.

b) *Según el Tratamiento del contenido*: monografías, ensayos, tesis, colección facticia, miscelánea, obras completas, obras selectas, obras escogidas, síntesis, extracto, sinopsis.

c) *Por su Utilidad*: diarios, dietarios, memorails, libros de asiento, memorias, proverbadores, libros educativos, libros didácticos, libros de texto, de consulta, diccionarios, enciclopedias, atlas, guías.

d) *Por su producción y realización*: libros hechos a mano: libro manuscrito, libro impreso, libro para ciegos, libros electrónicos, microfilmado, microfotográfico, son los que se obtienen mediante técnicas que no son tipográficas.

e) *Según su forma, formato y encuadernación*: Si su encuadernación es de forma alargada o apaisada, el formato (ancho, alto, grueso).

f) *Según su situación*: el libro imaginario (escrito pero no publicado), la obra inconclusa (que aún se está escribiendo), la obra en curso de publicación (cuando

se edita por tomos o volúmenes y aún no ha aparecido el último), la obra en preparación, la obra en prensa o publicación (que se está imprimiendo), el libro en caja (el que está compuesto pero aún no se ha impreso), el libro en papel (el que está impreso, pero sin pegar ni cortar), el libro en rama (aquel cuyos pliegos están plegados, cortados y ordenados, pero aún no encuadernados).

g) Según su difusión, distribución y venta: libros comerciales, libros de choque y de fondo, prohibidos, sensurados, clandestinos, agotados.

3.2.4 ¿Qué es la Retícula?

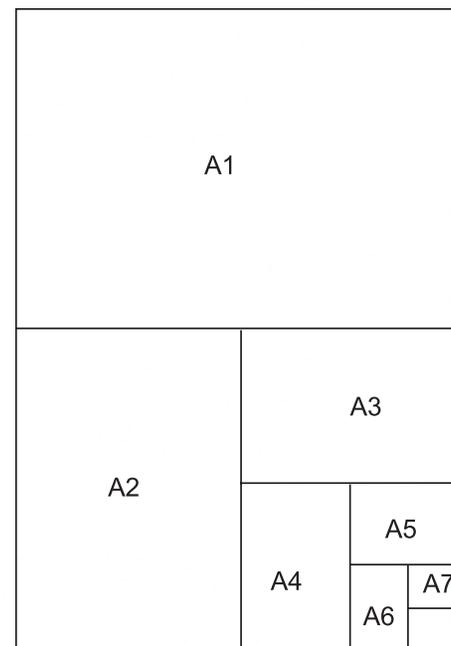
Es un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación, que actúan como guías para la distribución de los elementos en todo el formato. Cada retícula contiene las mismas partes básicas con independencia del grado de complejidad que alcance. (Allan Swann 1993:7)

3.2.5 ¿Cómo armar las retículas?

Un factor importante a tener en cuenta es utilizar el tamaño adecuado, para atraer a la clase de público o personas receptoras de nuestro diseño. Se puede colocar elementos grandes y pequeños, contrastando entre ellos, o hacer una imagen más grande y trabajarla de una manera interesante.

Las funciones de la retícula son:
Composición, comunicación, legibilidad, organización.

Y las características:
Economía, funcionalidad, estética.

A1 1594*841mm
A2 420*594mm
A3 297*420mm
A4 210*297mm
A5 148*210mm
A6 105*148mm
A7 74*105mm
A8 51*74mm
A9 37*52mm

Para el diseño de un libro es necesario organizar toda la información de acuerdo con su valor informativo.

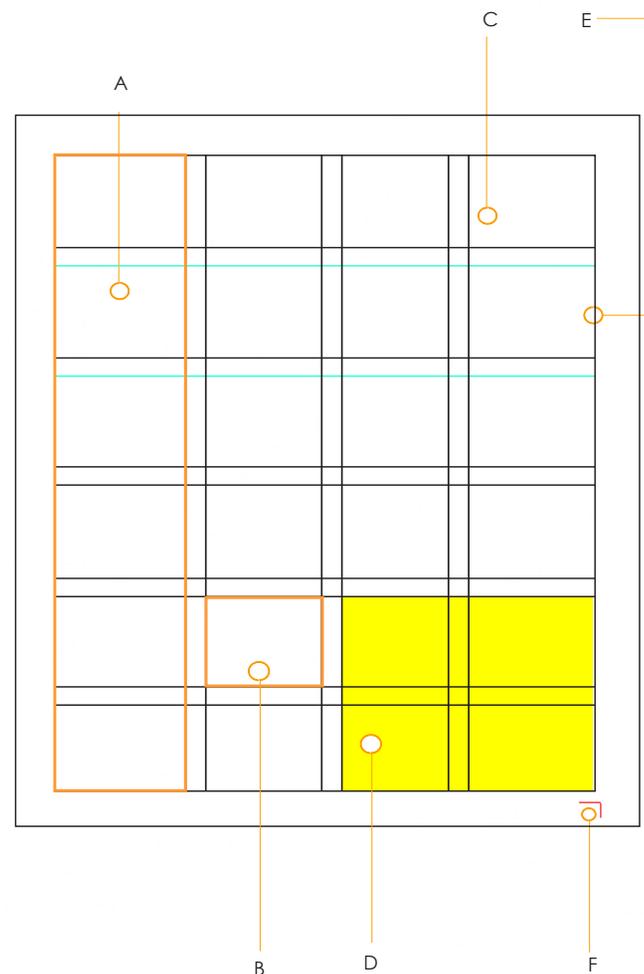
3.2.6 Partes de las retículas

a) *Columns:* Son alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones horizontales entre los márgenes. Puede haber un número cualquiera de columnas; a veces, todas tienen la misma anchura, y a veces, tienen anchuras diferentes en función de su información específica. (Timothy Samara 2005, 25)

b) *Los módulos:* Son unidades individuales de espacio que están separadas por intervalos regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean columnas y filas. (Timothy Samara 2005, 25)

c) *Los márgenes:* Son los espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, que rodean y definen la zona viva en la que pueden disponerse la tipografía y las imágenes. Las proporciones de los márgenes requieren una consideración profunda, ya que contribuyen a establecer la tensión general dentro de la composición. Los márgenes pueden utilizarse para dirigir la atención, pueden servir como espacio de descanso para el ojo. (Timothy Samara 2005, :25)

d) *Zonas especiales:* Son grupos de módulos que, en su conjunto, forman campos claramente identificables. Puede asignarse un papel específico a cada campo alargado horizontalmente que puede reservarse para imágenes, y el campo situado debajo de éste puede reservarse para una serie de columnas de texto. (Timothy Samara 2005:25)

3.2.7 Las retículas según su estructura

1. *Retícula de manuscrito*: Su estructura de base es un área grande y rectangular que ocupa la mayor parte de la página. Su tarea es acoger textos largos y continuos, como un libro, y se desarrolló a partir de la tradición de manuscritos que finalmente conduce a la impresión. (Timothy Samara 2005, 26)

2. *Retícula de Columnas*: La información que es discontinua presenta la ventaja de disponerse en columnas verticales. Es muy flexible y puede utilizarse para separar diversos tipos de información. La anchura de las columnas depende del cuerpo de letra del texto corrido. (Timothy Samara 2005, 27)

3. *Retícula Modular*: Es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, creando un matriz de celdas o módulos. Una retícula modular también resulta adecuada para el diseño de información tabulada, como cuadros, formularios, programaciones o sistemas de navegación. (Timothy Samara 2005, 28)

4. *Retícula Jerárquica*: Se adaptan a la necesidad de la información que organizan, pero están basadas mas bien el disposición intuitiva de alineaciones vinculadas a las proporciones de los elementos, y no en intervalos regulares y repetidos. La anchura de las columnas, al igual que los intervalos entre éstas, tienden a presentar variaciones. (Timothy Samara 2005, 29)

3.2.8 Distribución del texto y las imágenes

Distribuir los espacios y los diversos elementos que componen el documento es una de las tareas más importantes a la hora de maquetar.

- *El titular*: Es un elemento muy importante que se ubica en un lugar estratégico dentro del formato de diseño, ya que contiene el mensaje principal que debe atraer a determinado grupo objetivo. Los tipos de un titular son mayores que los del texto y van desde 14 a 72pts. (Paz, 1994:73)

- *Números de página*: Son indicaciones de posición para texto subordinado o repetido a lo largo del documento, como los folios explicativos, los títulos de sección, los números de página o cualquier otro elemento que ocupe una única posición de una maqueta. (Timothy Samara 2005, 25)

- *Espaciamiento entre líneas*: Es el espacio en blanco entre las líneas de un texto. El espaciamiento entre líneas nunca debe ser menor que el espaciamiento entre palabras, esto, para mantener la tensión espacial en sentido horizontal y facilitar la fluidez de la lectura. (Paz, 1994:69)

- *Capitular*: Según la diseñadora Gráfica Eva Paz dice que es una letra inicial del tamaño de una columna de texto. Su tamaño es mayor a los tipos del texto,

van desde 14 a 72pts. En ocasiones son de tipo de letra diferente a la del texto, esto dependerá de la aplicación y creatividad del diseño.

- **Fotografías o ilustraciones:** Son elementos con imágenes dentro de un diseño. Estos pueden ir dentro de un recuadro en diferentes tamaños o dimensiones o pueden presentarse las imágenes únicamente con un contorno irregular. (Paz, 1994:78)

- **Subtítulos:** Estos deberán ir en letras tipo negrías, invertidas o similares, para sobresaltar el tema al que se refiere en el texto de la página. (Paz, 1994:87,88)

- **Texto:** En un diseño, si el texto lo constituye un mensaje escrito que se desea transmitir al lector, éste deberá ser escrito y redactarlo previamente, para luego ser transcrito y a éste se le pasará diccionario por posibles errores ortográficos para luego ser diagramado. (Paz, 1994:75)

Alineación del Texto:

La alineación del texto es un paso importante para mantener también una buena legibilidad. Las opciones de alineación en un diseño de una página tradicional son: Alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar, justificar y alineaciones asimétricas.

El texto alineado a la izquierda es el recomendable para textos largos. Crea una letra y un espacio entre

palabras muy equilibrado y uniforme. Esta clase de alineación de textos es probablemente la más legible.

Volcán con un cono bello y regular, el volcán Atitlán, conocido antes como Suchitepéquez o de Zapotitlán, está situado inmediatamente al sur del volcán de Tolimán, en jurisdicción municipal de Santiago Atitlán, departamento de Sololá.

En su falda norte, el límite de la selva llega casi a la cima del volcán. La cúspide tiene un cráter aproximadamente de 250 metros de diámetro y de unos 50 metros de profundidad, abierto hacia el sur y está rodeado por hendiduras y grietas concéntricas, de las cuales emanan débiles fuma-

La alineación a la derecha se encuentra en sentido contrario del lector porque resulta difícil encontrar la nueva línea. Este método puede ser adecuado para un texto que no sea muy extenso.

Volcán con un cono bello y regular, el volcán Atitlán, conocido antes como Suchitepéquez o de Zapotitlán, está situado inmediatamente al sur del volcán de Tolimán, en jurisdicción municipal de Santiago Atitlán, departamento de Sololá.

En su falda norte, el límite de la selva llega casi a la cima del volcán. La cúspide tiene un cráter aproximadamente de 250 metros de diámetro y de unos 50 metros de profundidad, abierto hacia el sur y está rodeado por hendiduras y grietas concéntricas, de las cuales emanan

El texto justificado, alineado a derecha e izquierda, puede ser muy legible, si el diseñador equilibra con uniformidad el espacio entre letras y palabras, evitando molestos huecos denominados ríos que no rompan el curso del texto.

Volcán con un cono bello y regular, el volcán Atitlán, conocido antes como Suchitepéquez o de Zapotitlán, está situado inmediatamente al sur del volcán de Tolimán, en jurisdicción municipal de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. En su falda norte, el límite de la selva llega casi a la cima del volcán. La cúspide tiene un cráter aproximadamente de 250 metros de diámetro y de unos 50 metros de profundidad, abierto hacia el sur y está rodeado por hendiduras y grietas concéntricas, de las cuales emanan débiles fumarolas.

Las alineaciones centradas proporcionan al texto una apariencia muy formal y son ideales cuando se usan mínimamente. Se debe evitar configurar textos demasiado largos con esta alineación.

Volcán con un cono bello y regular, el volcán Atitlán, conocido antes como Suchitepéquez o de Zapotitlán, está situado inmediatamente al sur del volcán de Tolimán, en jurisdicción municipal de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. En su falda norte, el límite de la selva llega casi a la cima del volcán. La cúspide tiene un cráter aproximadamente de 250 metros de diámetro y de unos 50 metros de profundidad, abierto hacia el sur y está rodeado por hendiduras y grietas concéntricas.

3.2.9 ¿Qué es una Página?

Según el libro Manual de Edición y Autoedición en la página 226, el concepto de página es la cara o plana de una hoja y lo escrito o impreso en ella. A su vez, una hoja de un libro es la parte que resulta de cortar por tres lados un pliego de papel doblado un número determinado de veces. Dos páginas, al anverso y el reverso, forman una hoja, y dos hojas solitarias (situadas cada una en una de las dos partes del pliego doblado) forman un bifolio.

El tamaño de la hoja de un libro depende, por un lado, del que tenga el pliego del que se deriva, y por otro, del número de dobleces que se le den a este pliego al plegarlo para formar un libro o cuaderno. Por consiguiente, cuantos más dobleces se le den, más pequeñas serán las hojas.

Las Páginas par e impar, la par es aquella que en un libro abierto queda a la izquierda del observador y en ella se coloca el folio par, y la impar, la que queda a la derecha y en ella se coloca el folio impar.

La página par y la impar, por este orden, forman una página doble que tiene aplicación, en primer lugar, como unidad de compaginación, ya que al compaginar se tienen en cuenta al mismo tiempo ambas páginas, y en segundo lugar, en la portada, a doble página, ya que en este caso se cuentan ambas como si fuera una sola, y los datos se distribuyen en el conjunto de ambas (si bien, en ambos casos, la página

importante siga siendo impar, donde se sitúan los aspectos más destacables, se trate de los grabados más atractivos, de las informaciones más sobresalientes o de los títulos y datos más interesantes).

Página Alargada o Apaisada: Es alargada la página que su forma resulta más alta que ancha, y la apaisada, la que resulta más ancha que alta.

3.2.10 ¿Qué es Tipología?

José Martínez explica que es el estudio de los tipos de imprenta, es decir de las letras y demás signos que se emplean en las artes gráficas y que dejan una huella impresa.

Las letras pueden ser por su posición:

- *Itálicas o Inclínadas:* Porque mantiene una posición inclinada hacia la derecha.
- *Romanas o Rectas:* Mantienen una posición vertical que facilita la lectura.

Las letras pueden ser por su versión:

- **ALTAS O MAYÚSCULAS**
- **bajas o minúsculas**

Eva Paz afirma que las letras por su ancho pueden ser:

- **Expandidas**
- **Regulares**
- **Condensadas**

Por su grosor y peso de astas pueden ser:

Extra Bold(Extra Gruesa)
Bold(Gruesa)

Médium(Mediana)

Light(delgada)

Dos conceptos a tener en cuenta antes de modificar el espacio entre letras, son el track y el kern.

Los tipógrafos han usado el track o tracking para alterar la densidad visual del texto o el espacio global entre un grupo seleccionado de caracteres. Esta alteración afecta a todos los caracteres. Como regla general, cuanto más grande es el cuerpo más apretado debe ser el track. El track ajusta el espacio que existe entre los caracteres, abriendo los cuerpos más pequeños y cerrando los más grandes.

El Kern o kerning es el espacio existente entre dos caracteres individuales, para cuando dos de estos caracteres se encuentran demasiado juntos o separados. El kern es proporcional, ya que es del mismo tamaño en puntos que el cuerpo de los caracteres. Si un texto es de 10 puntos, el kern mide 10 puntos. (<http://www.fotonostra.com/grafico/trackingy kerning.htm>)

3.2.11 El color

El color es un atributo que se percibe de los objetos cuando hay luz.

Los colores son sensaciones y símbolos que tienen expresión de su propia personalidad, ya que influyen sobre el estado de ánimo y tienen varias connotaciones, como alma, plenitud, alegría, violencia, amor, etc.

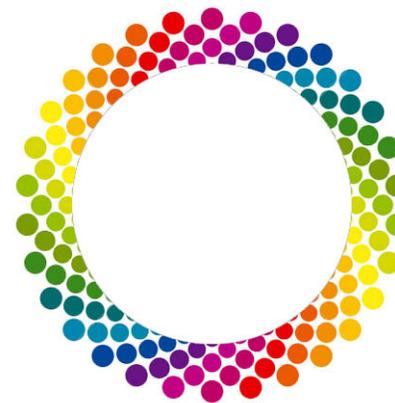
El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Se emplean, también sus tres dimensiones físicas: saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la percepción.

El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que se pueden obtener los demás colores.

El primer grupo de primarios: amarillo, rojo y azul. Mezclando pigmentos de estos colores se obtienen todos los demás colores.

Se define como los colores secundarios: verde, violeta y naranja. Los colores secundarios se obtienen de la mezcla en una misma proporción de los colores primarios.

Como colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Los colores terciarios, surgen de la combinación en una misma proporción de un color primario y otro secundario. (<http://www.fotonostra.com/grafico/circulocromatico.htm>)

Círculo Cromático

Psicología del color

Un color que simboliza la primavera y la caridad, y produce calma, tranquilidad es el verde. Significa realidad, esperanza, razón, lógica, juventud, naturaleza, crecimiento, frescura y vegetación.

El color *Amarillo* significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estímulo.

El naranja es un poco más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es un color

utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. Posee una fuerza activa, radiante y expresiva, de carácter estimulante y cualidad dinámica positiva y energética.

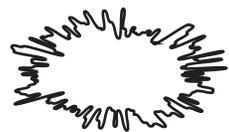
El color gris simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de energía. Muchas veces también expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal. Da la impresión de frialdad metálica, pero también sensación de brillantez, lujo y elegancia.

Es un color severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos.

El blanco significa seguridad, pureza y limpieza, frescura. El blanco se le asocia con hospitales, médicos y esterilidad.

El color púrpura se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza y extravagancia. Está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad. Representa la magia y el misterio. El púrpura claro produce sentimientos nostálgicos y románticos. El Violeta oscuro evoca melancolía y tristeza. Puede producir sensación de frustración.

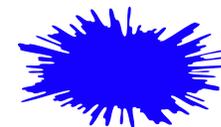
El rojo simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y rabia.

El negro es el color símbolo del error, del mal, el misterio y en ocasiones simboliza algo impuro y maligno. Es la muerte, es la ausencia del color. También transmite nobleza y elegancia, luto y desolación. (Paz, 1994:93)

Provoca calma o reposo. Está vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la sabiduría, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso el color azul.

Capítulo

Concepto
de Diseño y Bocetaje

4

Concepto de diseño y bocetaje

4.1. Concepto Creativo

El proceso creativo aplicado al tema de Arte en el área de pintura fue en lluvia de ideas.

Lluvia de Ideas es una técnica que fue desarrollada por Alex Osbord en 1930, en el cual se hace un listado de palabras, estableciendo ideas relacionadas con el tema. Se puede utilizar cuadernos, hojas, o hasta una grabadora. Toda crítica es prohibida, y toda idea es bienvenida.

Listado de Palabras:

Pintura,
Escultura,
lápiz,
metro,
acuarela,
tempera,
pan de oro,
arcilla,
hierro
cincelado,
estructura,
objeto,
historia,
peso,
equilibrio,
proximidad,
semejanza,
unidad,

profundidad,
posición,
elementos,
imágenes,
lámina,
Textura,
crear,
símbolos,
signos,
códigos,
diseño,
mosaicos,
dibujos,
idea,
área,
líneas,
ritmo,
arquitectura,

punto,
piedra,
forma,
tamaño,
espesor,
simetría,
color,
reglas,
óleo,
latón,
estilo,
decoración,
cartón,
signos,
equilibrio,

luz,
trazos,
crayones,
marcadores,
composición,
mármol,
madera,
contornos,
cobre,
cuadros,
círculos,
triángulos,
superficie,
volumen,
movimiento.

CONCEPTO: ARTE

- Forma, textura y color
- Plasmando la historia
- Trazando Formas
- Composición decorativa
- El lenguaje de trazar formas
- Trazando estilos
- Creando formas
- Creando Movimientos
- Plasmando formas

- Modelando Formas
- Creando Formas a través de Movimientos
- Combinando texturas
- Lo más próximo a la realidad
- Símbolos y formas
- Creación de ideas.

Como idea rectora de la palabra arte a la hora de diseñar se toma como base al crear el concepto de diseño:

"TRAZANDO FORMAS"

Con esto se trata de comunicar que el arte es: formas libres, diferentes, geométricas.

Al tener el concepto creativo, no se debe olvidar que los diferentes tipos de formas funcionan como:

4.1.1 Códigos Icónicos

De acuerdo con el principio de semejanza y en él pueden incluirse toda clase de imágenes, dibujos, pinturas, fotografías o esculturas. (<http://es.wikipedia.org>)

4.1.2 Códigos Lingüísticos

Según la enciclopedia en línea wikipedia, los códigos Lingüísticos son: escritura, morse, braille. Estos códigos comprenden a la lengua oral o escrita.

4.1.3 Códigos Cromáticos

Significan que los colores devienen en códigos y que, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio significado. Los colores predominantes en las piezas de diseño y diagramación serán: azul, ya que este está asociado con estabilidad, respeto; verde que es un color refrescante; corinto que tiene un significado de realeza al igual que el púrpura. (<http://es.wikipedia.org>)

4.1.4 Códigos Tipográficos

El texto lo constituye un mensaje escrito que se desea transmitir al lector. En estas propuestas gráficas se utilizaron tipos de letra con serif y sin serif para un mayor contraste. (<http://es.wikipedia.org>)

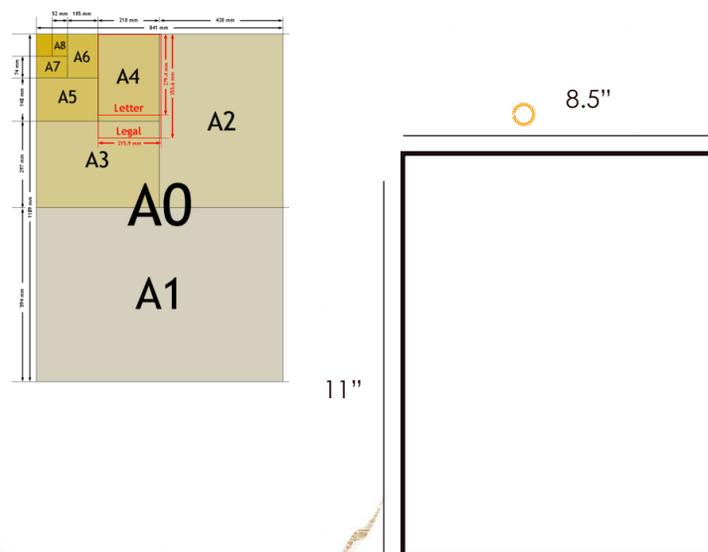
4.1.5 Diseño

En el diseño del libro Arte y Sociedad se tomaron en cuenta: tipo de impresión, tamaño, número de páginas,

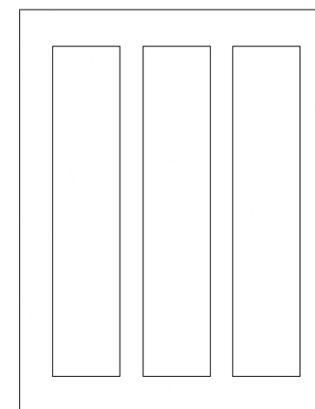
tipología, tamaño de títulos, subtítulos, orientación de texto, ubicación de diseño y relación de las imágenes e ilustraciones con el texto.

4.1.6 Formato

El formato que se utilizará para el diseño del libro es tamaño carta 8.5 x11", ya que es un sistema DIN, determinado por medidas anglosajonas, utilizadas en Estados Unidos y Latinoamérica. Se trabaja el tamaño carta en orientación vertical, ya que es una forma

estilizada y elegante de plasmar el libro. Después de realizar un estudio sobre las diferentes formatos que se pueden utilizar para el diseño y diagramación del libro, resultó mucho más fácil trabajar en este formato, ya que no altera tampoco los costos de impresión, y sus características para trabajar son perfectas para dar a conocer toda la información que este lleva.

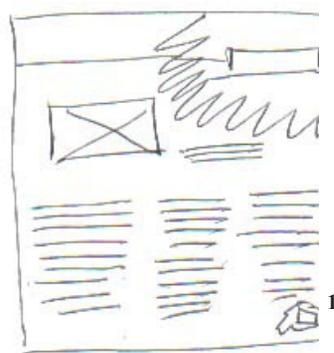
La diagramación a 3 columnas es la composición más cercana para la diagramación del libro, ya que se combina imágenes con texto de diferentes tamaños. Facilita la lectura, resulta agradable a la vista y tiene la ventaja que visualmente se ve menos texto, evitando que la diagramación se vea pesada y aburrida.

4.2. Bocetaje

4.2.1 Boceto A

Se estudia el formato de papel para la diagramación del libro de arte, y se opta por el formato vertical tamaño carta.

Se realizan varios trazos a lápiz y a crayón para establecer las áreas de texto, imágenes, títulos y cualquier elemento a utilizar. (Ver ilustraciones 1 y 2)

1

2

Con la técnica de crayón en el boceto 2 es mucho más fácil saber qué colores utilizar para la diagramación de las páginas interiores del libro.

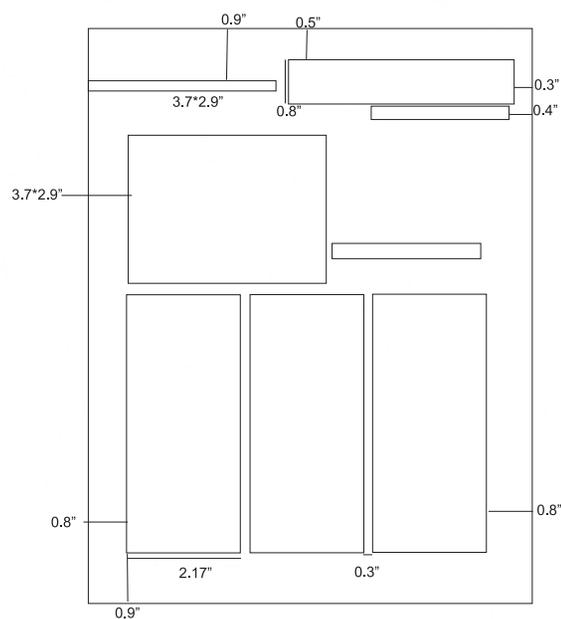
El color utilizado es corinto, Pantone 505c que es una gama de rojo mezclado con negro. Un color muy sobrio y utilizado para libros de arte. Se incorpora un Splash como elemento de diseño en la parte superior derecha de la hoja, al igual que en la parte inferior derecha, simulando una gota de pintura donde un número va invertido como pie de página. (Figura3)

Pantone 505 C

3

La diagramación a 3 columnas establece un orden de lectura. El espacio entre columnas es de 0.4", y su ancho es de 0.9". Márgenes derecho e izquierdo de 0.7", márgenes inferior y superior de 1".

Se incorpora líneas rectas horizontales de lado derecho al lado izquierdo de la hoja, llevando secuencia e integrando el titular PINTURA junto con el splash.

Se buscó para el titular diferentes tipografías con Serif, dando elegancia al tema. Entre las fuentes seleccionadas para los titulares del diseño de este libro se encuentran:

Times New Roman,
Century,
Alliance,
Bangle,

y las fuentes seleccionadas para los textos de las columnas son estas:

Arial,
Futura,
Verdana.

Para el titular Pintura se escoje la tipografía Century italic 36 pts., en color de pantone 505c y para el subtítular la letra verdana a 12 pts., en color negro.

Pintura

Arte y Sociedad

El texto en los párrafos está a 10 pts., en verdana, color negro ya que los rasgos son rectos y proporcionan una fácil lectura.

Se inserta un elemento de ilustración fotográfica, para llamar más la atención del lector. Este boceto A mantiene una línea limpia, y una excelente combinación de colores.

A pesar de que no fue la mejor opción de diseño para páginas interiores del libro, sirvió como punto de referencia para elaborar los siguientes bocetos.

Pintura
Arte & Sociedad

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en el barrio de Coyocacán, entonces en las afueras

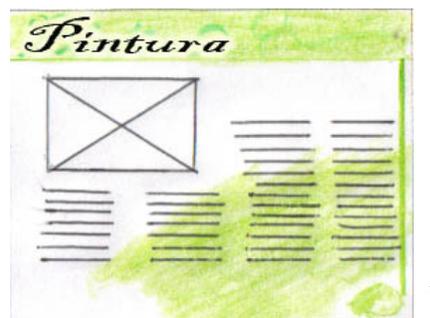
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en el barrio de Coyocacán, entonces en las afueras de la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija del matrimonio de Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. En el año de 1913 sufre de un ataque de poliomielitis que le afecta la pierna derecha. Inicia sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 1922, que es donde observa a Diego Rivera pintar su mural "La Creación". Es durante esa época que toma algunas clases de grabado con el maestro Fernando Fernández. El 17 de septiembre de 1926, sufre un terrible accidente, cuando viajando en un autobús este se colisiona por un tranvía. El resultado fue rotura de la columna vertebral en tres sitios, así como la clavícula, tres costillas, la pierna y el pie derecho. Un tubo le atraviesa la cadera hasta el seno produciéndole una triple fractura de la pelvis que le impediría tener hijos. Ese

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en el barrio de Coyocacán, entonces en las afueras de la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija del matrimonio de Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. En el año de 1913 sufre de un ataque de poliomielitis que le afecta la pierna derecha. Inicia sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 1922, que es donde observa a Diego Rivera pintar su mural "La Creación". Es durante esa época que toma algunas clases de grabado con el maestro Fernando Fernández. El 17 de septiembre de 1926, sufre un terrible accidente, cuando viajando en un autobús este se colisiona por un tranvía. El resultado fue rotura de la columna vertebral en tres sitios, así como la clavícula, tres costillas, la pierna y el pie derecho. Un tubo le atraviesa la cadera hasta el seno produciéndole una triple fractura de la pelvis que le impediría tener hijos. Ese

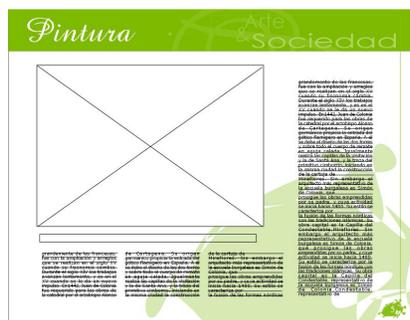
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en el barrio de Coyocacán, entonces en las afueras de la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija del matrimonio de Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. En el año de 1913 sufre de un ataque de poliomielitis que le afecta la pierna derecha. Inicia sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 1922, que es donde observa a Diego Rivera pintar su mural "La Creación". Es durante esa época que toma algunas clases de grabado con el maestro Fernando Fernández. El 17 de septiembre de 1926, sufre un terrible accidente, cuando viajando en un autobús este se colisiona por un tranvía. El resultado fue rotura de la columna vertebral en tres sitios, así como la clavícula, tres costillas, la pierna y el pie derecho. Un tubo le atraviesa la cadera hasta el seno produciéndole una triple fractura de la pelvis que le impediría tener hijos. Ese

4.2.2 Boceto B

En esta Segunda opción se trabajó al igual que las otras opciones sobre fondo blanco, para que las fotografías tengan mayor realce.

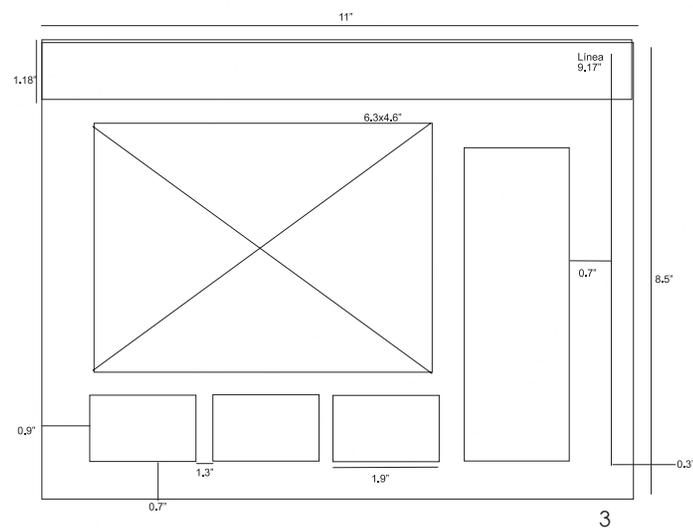
1

2

El formato a utilizar en este boceto es tamaño carta, en forma apaisada, ya que se busca funcionalidad en la lectura, utilizada la diagramación con 4 columnas.

Los espacios entre columnas son de 1.3". Margen inferior 0.7", margen izquierdo 0.9" margen derecho 0.7" en este diseño en el lado superior con una medida de 11" x 1.18".

El tipo de letra utilizado en el titular es *Amaze* con un tamaño de 24 pts. En los textos de los párrafos se utilizó la tipografía Times New Roman con un tamaño de 11 pts., con un interlineado de 2 pts.

Se integra una franja verde del pantone 376c, y este color se escogió porque connota paz y serenidad. Se puede observar que va el título invertido y una transparencia como elemento de diseño del subtítulo.

Pintura Arte & Sociedad

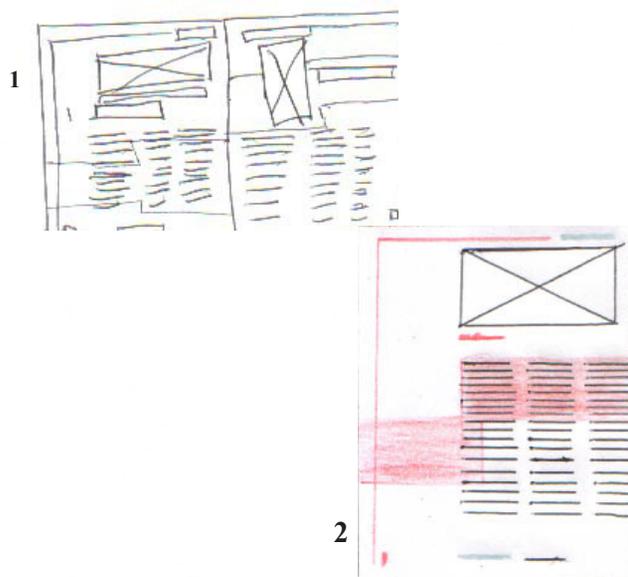
José Antonio Fernández

grandemente de las francesas, fue con la ampliación y arreglos que se realizan en el siglo XV cuando su fisonomía cambia. Durante el siglo XIV los trabajos avanzan lentamente, y es en el XV cuando se le da un nuevo impulso. En 1442, Juan de Colonia fue requerido para las obras de la catedral por el arzobispo Alonso de Cartagena. Su origen germánico propicia la entrada del gótico flamenco en España. A él se debe el diseño de los dos torres y sobre todo el cuerpo de remate en acuña calada. Igualmente realiza las capillas de la Visitación y la de Santa Ana, y la traza del primitivo cimborrio, iniciando en la misma ciudad la construcción de la cartuja de Miraflores. Sin embargo el arquitecto más representativo de la escuela burgalesa es Simón de Colonia, que prosigue las obras emprendidas por su padre, y cuya actividad se inicia hacia 1480. Su estilo se caracteriza por la fusión de las formas nórdicas con las tradiciones hisámicas. Su obra capital es la Capilla del Condestable, Miraflores. Sin embargo el arquitecto más representativo de la escuela burgalesa es Simón de Colonia, que prosigue las obras emprendidas por su padre, y cuya actividad se inicia hacia 1480. Su estilo se caracteriza por la fusión de las formas nórdicas con las tradiciones hisámicas. Su obra capital es la Capilla del Condestable, representativa de la escuela burgalesa es Simón de Colonia, Condestable, representativo de

El diseño está formado por diferentes formas integradas a figuras geométricas formando un balance. Se utiliza también líneas verticales que sirven como conectores entre el titular y el pie de página. Se utiliza la fotografía de 6.5" x 4", creando un impacto visual.

4.2.3 Boceto C

Se trabaja la diagramación a 3 columnas, ya que facilita la lectura y logra un interés visual.

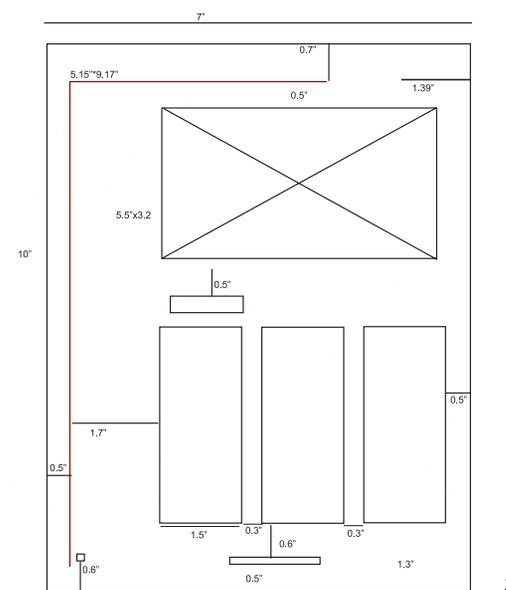

El tamaño del formato a trabajar aquí es de 7" x 10", más pequeño que el tamaño carta, y más fácil de trabajar. Se busca que el diseño sea funcional y transmita el mensaje que se desea dar. El color que predomina en este diseño es el corinto pantone 505 c.

Pantone 505 C

El espacio entre columnas es de 0.3". Margen izquierdo y derecho, superior e inferior 0.5".

Los textos de las columnas se alinearon de forma justificada, para lograr que la lectura resulte atractiva y relajante. Se utilizó la tipografía de la familia de palo seco, Verdana a 9 pts., ya que expresa actualidad, con un carácter juvenil y moderno,

El texto que se utilizó en pantallas es una forma de llamar la atención del lector hacia el lugar donde se colocó recordando el nombre del libro.

Arte & Sociedad

Los espacios en blanco que se manejan en este diseño hacen un balance entre todos los elementos y una combinación sutil, formada por líneas y formas y se incorpora al diseño 2 rectángulos como elementos decorativos, integrándose a la diagramación aportando elegancia a este libro.

Todo título debe ser atractivo y congruente visualmente, por lo cual se utilizó el estilo de tipografía Century a 30 pts., ya que está impregnado de dignidad, tradición, y se asocia con mensajes de caracteres históricos, religiosos, o bien elegantes y sobrios.

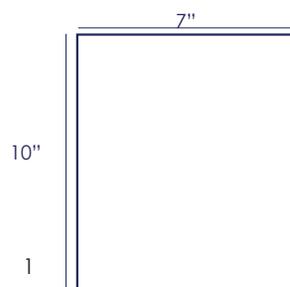
Century

En la parte inferior izquierda y derecha, se colocó la numeración de cada página. Y se utilizó un elemento que se utilizó en la portada como es la línea empezando desde abajo hacia arriba al lado izquierdo y derecho.

4.2.5 Boceto E: Portada

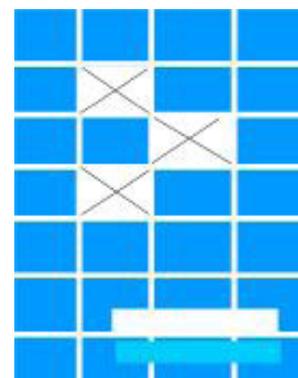
El tamaño del formato utilizado es de 7" x 10". (1)
 Aquí se utiliza la retícula Modular, ya que es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, donde se crea una matriz de celdas o módulos.

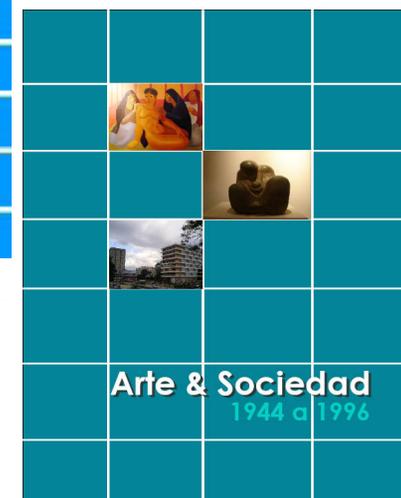
Para que hubiera una jerarquía entre todos los elementos de la diagramación, se utilizó la colocación 3 fotografías: arquitectura, pintura y escultura, en contraste entre ellas, diferentes épocas, estilos y colores.

La cuadrícula utilizada en modulos es para dar a conocer las 3 divisiones utilizadas en el libro de arte, pintura, escultura y arquitectura.

El color de fondo utilizado es el pantone 285c, el cual viene de la gama de los azules, que es un color serio, formal y a la vez muy moderno.

2

3

Para el texto de la fecha, en esta portada se utilizó un 70% del color 285c y el tipo de letra es la Century Gothic. La tipografía utilizada en el titular Arte y Sociedad es Century Gothic en color blanco. Es un tipo de letra moderna sin serif y muy legible.

Es muy importante destacar que a pesar de que los elementos guarden armonía en el diseño y la diagramación, era muy rígido.

4.2.6 Boceto F: Portada

En este diseño el tamaño utilizado es de 8.5" x 11", es decir un tamaño carta.

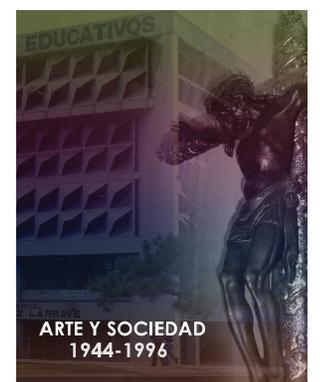
Es una mezcla de arquitectura, pintura y escultura entrelazadas por efectos de transparencia, dando la sensación de movimiento y modernidad.

El texto utilizado en el titular del boceto 3 es Century Gotic, todas en mayúscula para darle mejor realce a la presentación de la portada. Lleva un cintillo púrpura, el cual connota elegancia, experiencia, suntuosidad,

para dar a conocer que la diagramación del libro es moderno y a la vez elegante a través del tiempo.

En el Boceto No. 4, las fotografías utilizadas son: el edificio de Recursos Educativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la escultura del Cristo Negro de la Iglesia Sagrario (Catedral) por su historia y su simbolismo a través del tiempo, y por último se intercala con una pintura de trazos modernos y llamativos. Este diseño es una mezcla de arquitectura y escultura entrelazadas por efectos hechos en el programa Photoshop, dando la sensación de dinamismo y originalidad.

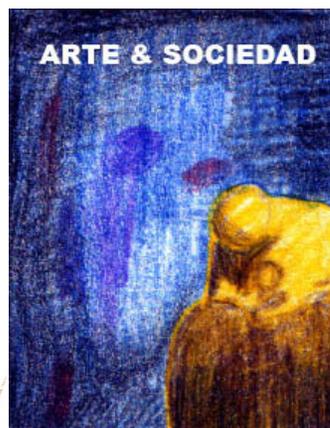

No se percibe ninguna fotografía de pintura, pero solo con el color del fondo destaca que es un libro de arte. A diferencia del diseño anterior, este diseño es más sobrio por lo cual se deja plasmar más el concepto de arte.

4.2.6 Boceto G: Portada

El propósito fundamental es mantener la unidad del diseño entre la portada y páginas interiores con el uso de la línea utilizada en toda la diagramación del libro. El tamaño de la hoja es carta vertical.

Se utiliza una línea vertical con el fin de plasmar el concepto creativo TRAZANDO FORMAS. Es una línea vertical, la cual transmite seriedad y al mismo tiempo es un diseño estilizado.

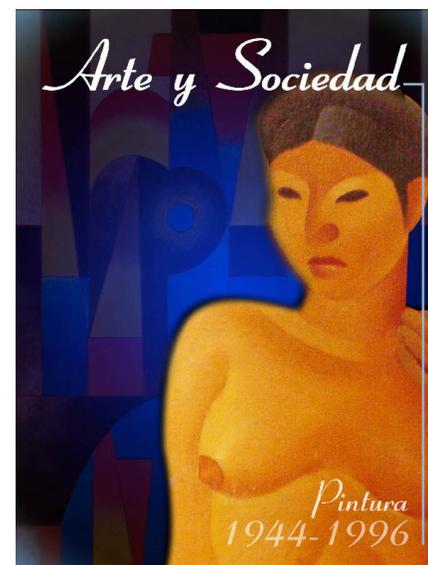
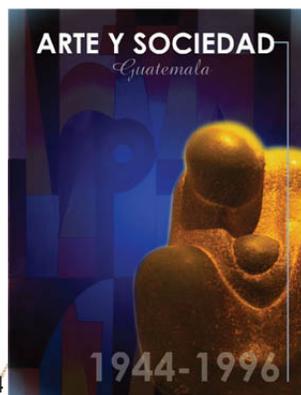
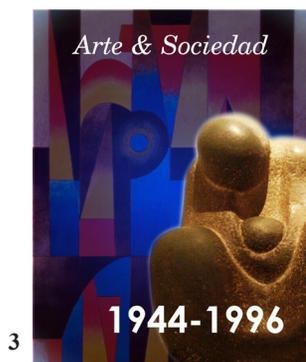
Entre las fuentes que eran posibles de utilizar para el titular de la portada se encuentran:

Arial Black,
Century Gothic Bold,
Franklin Gothic Heavy,
Futura,
Alliance,
Bangle,
Amaze,

Se escogen dos de los tipos anteriores: la fuente Century Gothic Bold para el titular principal y el texto que identifica los años de la representación del libro. Esta tipografía es utilizada para la diagramación de los libros, ya que es muy legible. En la mayoría de libros de arte se utiliza tipografía con Serif, por su importancia ya que se basa en todo lo relacionado con lo de carácter histórico, religioso, etc.

También se utiliza el filete vertical y horizontal para darle uniformidad con las páginas interiores del libro y la portada. Algo muy importante que hay que destacar es el uso de la figura de escultura,(3) y de fondo una fotografía de pintura. Se utilizó en esta forma para dar unidad también con el diseño de área de arquitectura y escultura. En el texto Pintura se decide utilizar el tipo de letra Century Gothic, ya que contrasta con el titular del texto Arte & Sociedad, donde se utilizó el tipo de letra Century, dando un toque de originalidad y elegancia.

En el boceto 4 hay cambios en la tipografía del titular como en la de los subtítulos, ambas en color blanco para darle más realce al diseño es Coronation Script, y se reemplaza la escultura por una pintura.

Se decide quitar en este boceto la fotografía de escultura y se incorpora una de pintura, que es el tema del libro.

Capítulo **5**

Comprobación
de eficacia y
propuesta gráfica

Comprobación de eficacia y propuesta gráfica

5.1 Comprobación de eficacia

Para la comprobación objetiva de la eficacia de las piezas finales de diseño, se elaboró una prueba piloto con una muestra de grupo objetivo, empleando técnicas y métodos de investigación, como la recolección de datos.

Se realizó una validación de las piezas del diseño del libro *Arte y Sociedad* en el Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con diferentes profesionales: Arquitectos, Historiadores y Licenciados en Diseño Gráfico, expertos en las ramas artísticas de pintura, escultura y arquitectura, así mismo con profesionales en técnicos en Diseño gráfico y estudiantes de esta carrera.

5.1.1 Recolección de Información

Se utilizó la encuesta, la cual permite la obtención de información variada a través de reportes verbales o escritos. Por regla general es una técnica que se desarrolla cuando los informantes son numerosos. La encuesta es quizás la técnica más utilizada en la investigación social.

Esta basada en el análisis de numerosos casos particulares realizado a través de cuestionarios repartidos en un sector de la población previamente escogido por medio de una muestra, de acuerdo con los objetivos de la encuesta. Generalmente se

realiza para conocer la opinión de la población sobre algún aspecto de la sociedad. Consiste en sistema de preguntas que tienen como finalidad obtener datos para una investigación. Para realizar la encuesta se utiliza como instrumento el cuestionario, el cual debe contener las siguientes características:

- Emplear terminología clara para realizar preguntas.
- No usar códigos convencionales, para procesar la información en una computadora.
- No se extenderá para evitar que se responda en forma inadecuada", según Otto Valle, 2005.

Se utilizaron preguntas semicerradas, las cuales permiten una ampliación de la respuesta, de las cuales después de responder Mucho, Poco o Nada es necesario aclarar el porqué.

Se hace una recolección de la información a través de dos cuestionarios. Estos cuentan con una serie de preguntas, con tres opciones de respuestas, con temas de diagramación, diseño, color. De los profesionales encuestados (Arquitectos, Historiadores y Licenciados en Diseño Gráfico) el 70% eran hombres y el 30% eran mujeres con edades de 30 a 55 años, residentes en la ciudad Capital de Guatemala. Entre los estudiantes de diseño gráfico encuestados el 80% eran mujeres y el 20% hombres con edades de 22 a 38 años.

5.1.2 Presentación de resultados

Se presenta a continuación los resultados obtenidos en la validación con los profesionales (Arquitectos, Historiadores y Licenciados en Diseño Gráfico) y con estudiantes de diseño gráfico, respecto al diseño del libro "Arte & Sociedad"

Pregunta 1. Considera Usted que la fotografía de pintura en la portada es apta para el tema.

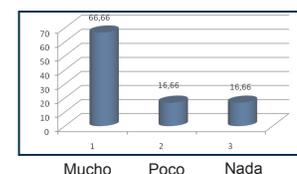
Estudiantes diseño gráfico

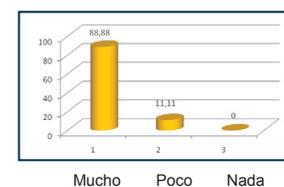
Profesionales

Los resultados presentados son positivos en la gráfica de los profesionales encuestados y en la de los estudiantes de diseño gráfico: se confirma que la fotografía de la pintura en la portada es apta para el tema.

Pregunta 2. La tipografía utilizada en el titular de la portada es apropiada para el tema.

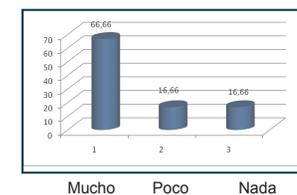
Profesionales

Estudiantes diseño gráfico

Según los resultados que se presentan en las gráficas, se concluye que la mayoría de Profesionales y la mayoría de estudiantes creen que la tipografía utilizada en la portada es adecuada.

Pregunta 3. La jerarquía de los elementos en la diagramación del libro, lo conducen hacia la lectura.

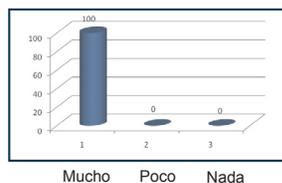
Profesionales

Estudiantes diseño gráfico

Las gráficas muestran que los profesionales y los estudiantes de diseño gráfico consideran que los elementos de diagramación del libro los conducen hacia la lectura, por lo que se concluye la eficacia de la diagramación en el libro Arte & Sociedad.

Pregunta 4. Cree usted que la línea vertical utilizada en la diagramación de todo el diseño del libro es funcional.

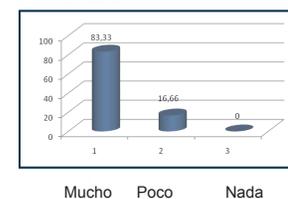
Profesionales

Estudiantes diseño gráfico

Un porcentaje del 100% entre los profesionales y un 66.66% entre los alumnos respondió positivamente a la pregunta, confirmando que el uso de la línea en la diagramación se utilizó de manera adecuada dando un toque de elegancia al libro.

Pregunta 5. La integración de las fotografías refuerza el contenido del libro.

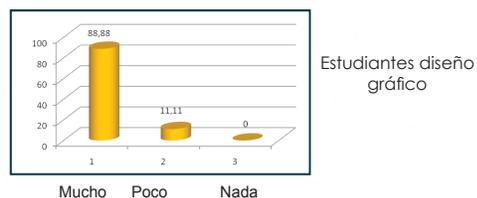
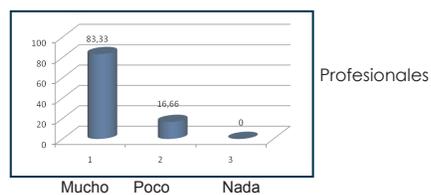
Profesionales

Estudiantes diseño gráfico

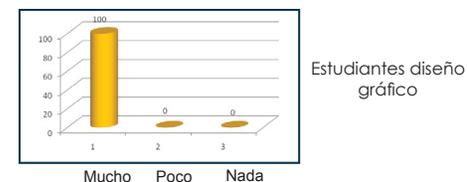
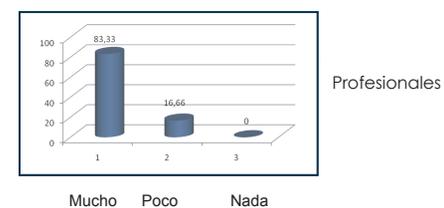
El 83.33% de los entrevistados profesionales y estudiantes considera que la integración de las fotografías refuerza el contenido del material.

Pregunta 6.
¿La tipografía empleada en las páginas interiores del libro facilita la lectura?

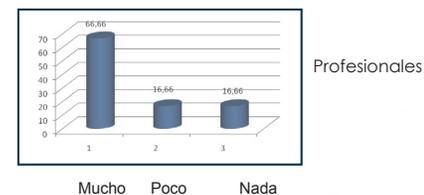
La mayoría de entrevistados profesionales como estudiantes consideran que la tipografía en las páginas interiores del libro facilita la lectura.

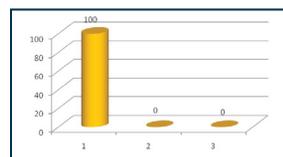
Pregunta 7. ¿Le agrada cómo se utilizó el color en el diseño de las páginas interiores?

A un porcentaje del 100% de los estudiantes y un 83.33% de los profesionales les agrada el uso del color en el diseño del libro Arte y Sociedad.

Pregunta 8. ¿Considera adecuada la diagramación a 3 columnas en las páginas interiores?

Estudiantes diseño gráfico

Mucho Poco Nada

En la gráfica se puede observar que el 100% de los estudiantes de diseño gráfico cree que la diagramación de las 3 columnas es adecuada y diferente, y un 66.33% de los profesionales también lo considera adecuado.

Comentario de Profesionales: Debe tener unidad con la de escultura.

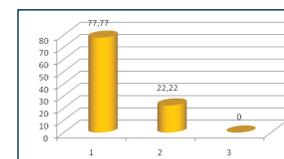
Pregunta 9.

El tamaño de 8.5x 11" vertical del material es adecuado al tema.

Profesionales

Mucho Poco Nada

Estudiantes diseño gráfico

Mucho Poco Nada

Las personas encuestadas, en su mayoría, opinaron que el tamaño carta vertical era adecuado para el tema.

Mientras que un estudiante de Diseño Gráfico opina: Aunque pueden considerar un tamaño de formato cuadrado, para que sea un poco innovador.

5.1.3 Interpretación de resultados

Con los resultados obtenidos, a través de la encuesta se comprobó la eficacia de la propuesta gráfica.

Según estos resultados dirigidos a profesionales Arquitectos, Historiadores, Licenciados en Diseño Gráfico, en el cuestionario 1 sabemos que el 83.33% de los entrevistados consideró que la integración de las fotografías refuerza el contenido del material. Que las tipografías empleadas en las páginas interiores del libro y portada son adecuadas para el tema y facilitan la lectura.

Consideran también adecuada la diagramación del libro a 3 columnas en las páginas interiores, ya que sale de lo común. El tamaño Carta en forma vertical les parece innovador.

Aunque la fotografía de la portada tuvo una evaluación positiva, realmente no llena las expectativas considerando cambiar la fotografía para que esté de acuerdo con el tema de pintura.

El 100% de los entrevistados consideró que la línea vertical utilizada en la diagramación de todo el libro era atractiva, y da un toque de elegancia al diseño.

La encuesta también utilizada para los estudiantes de diseño gráfico fue positiva.

El 88.88% cree que la integración de las fotografías en toda la diagramación del libro refuerza el contenido del material.

El 100% de los entrevistados considera que el uso del color utilizado en el diseño de las páginas interiores era agradable a la vista.

En conclusión nuestros evaluadores en el diseño de nuestras piezas Gráficas (Arquitectos, Historiadores, Licenciados en Diseño Gráfico, estudiantes de Diseño Gráfico) aprobaron el material gráfico para el libro "Arte y Sociedad". Se confirma así que las piezas gráficas llenan los requerimientos y constituyen una herramienta de apoyo a la sociedad Guatemalteca.

5.1.4 Cambios a la Propuesta

Los cambios al diseño del libro Arte y Sociedad empiezan desde la portada, con el cambio de la fotografía utilizando una imagen diferente que refleja la cultura guatemalteca. A pesar de que en las encuestas los resultados de la pregunta de la imagen de la portada fueron favorables, se decidió cambiarla por una que tuviera más dinamismo y llamara más la atención de nuestro grupo objetivo. Se integra al diseño un subtítulo al lado izquierdo superior abajo del título: Apuntes de la Plástica en Guatemala, con tipografía verdana a 18 pts.

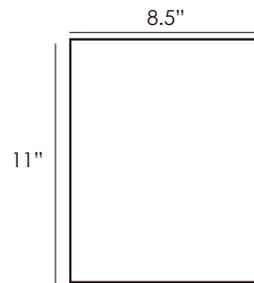
Se cambian los colores de cada época, coordinando también con el diseño de los libros de arquitectura y escultura para que lleven una secuencia y una armonía en diagramación.

La tipografía utilizada en los párrafos cambia el tamaño a 8 pts., verdana, para que no se vea muy saturada la diagramación, sino que se siga manejando los espacios en blanco. En el texto de Arte y Sociedad, cambia a Apuntes de la Plástica en Guatemala, sugerencia de los investigadores del libro. En el diseño de las hojas en la parte inferior del centro se cambia la fuente tipográfica por LainieDaySh 14 pts., en gris, simulando la firma en una pintura artística.

5.2 Propuesta Gráfica y Fundamentación

Formato:

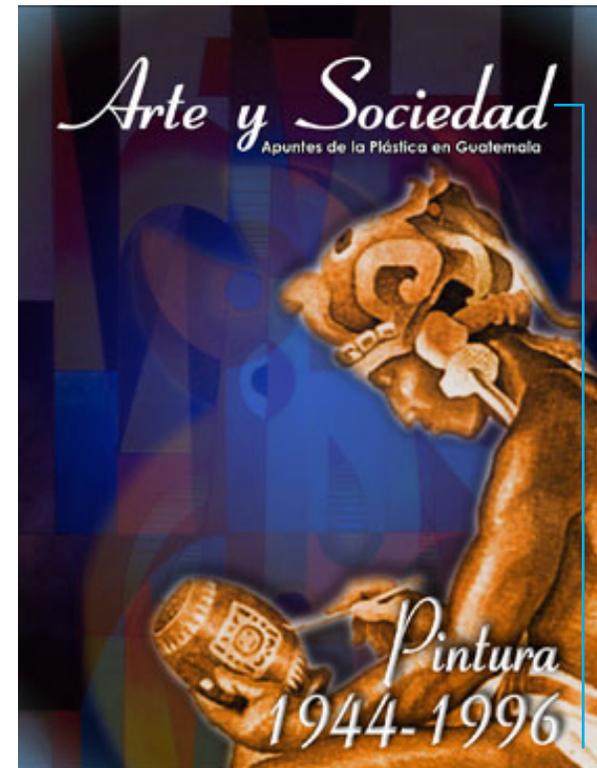
Se elige un formato de 8.5" x 11" conocido como tamaño carta en orientación vertical, ya que es una forma estilizada y elegante para la creación de un libro de arte.

Portada:

En la portada del libro se utilizó un tipo de letra caligráfica Coronation Script en color blanco, para que tenga más realce. Los investigadores del documento deciden un subtítulo abajo del título: Apuntes de la Plástica en Guatemala, tipo de letra verdana de 16 pts. Se cambió la fotografía de una pintura de Roberto Ossaye por la fotografía de un indígena pintando una artesanía. Esta fotografía se integra para darle dinotografía al fondo del libro Neo-Trópico de Luiz Díaz, para contrastar con la fotografía del indígena.

Esta portada fue trabajada en el programa Photoshop, con varios efectos. La fotografía del fondo lleva un tratamiento de falta de luz, para crear contraste con la fotografía del indígena. Se utiliza la Línea vertical para que tenga uniformidad con las páginas interiores.

Diagramación: Está trabajada en una retícula de 3 columnas, respetando espacios en blanco. Del lado superior e inferior hay un espacio de 1" de margen.

Tipografía:

Se utiliza tipografías que visualmente son legibles, facilitando la lectura.

El tipo de letra utilizado para los títulos principales para cada época, Century Italic 24 puntos,

Pantone 505C,

Pantone 1245C,

Pantone 378C y

Pantone 7533C,

Los textos de los párrafos son Verdana 8 puntos, en negro con un interlineado de 16 puntos en páginas interiores. Para los nombres de "Apuntes de la Plástica en Guatemala" colocados en la parte superior izquierda o derecha y "Pintura" colocados en la parte inferior centrada de la hoja con un porcentaje de 45% de negro se utiliza el tipo de letra Century Gothic a 8 pts.

Se utiliza una línea vertical con un grosor de 1.5 pts., con los 4 diferentes colores dependiendo la época.

Fotografías:

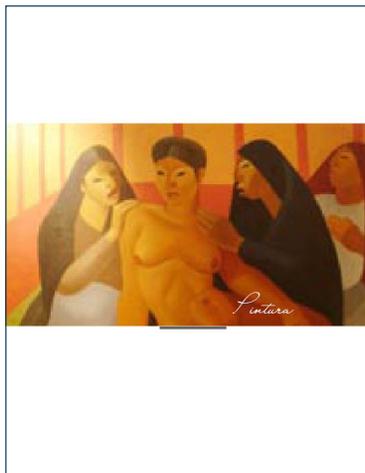
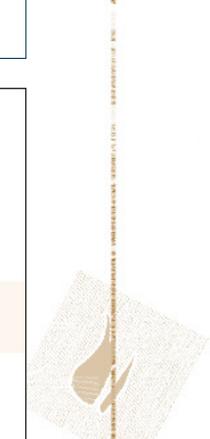
Se utilizaron fotografías grandes para que se puedan apreciar los detalles. Se emplea un espacio dentro de la retícula de 7" x 6", en diferentes partes de las páginas dependiendo la fotografía.

Se utilizan 2 rectángulos entrelazados utilizados como pantallas en los textos con 5% de cada color dependiendo de la época, para darle un toque de originalidad y elegancia.

En la contraportada se utiliza una fotografía en forma rectangular dando continuidad con la portada.

Se realiza diseño de contraportada en un fondo azul. Los subtítulos utilizan el color de cada época utilizando la century italic a 12 pts.

En el diseño de las hojas en la parte inferior del centro se utiliza la fuente tipográfica por LainieDaySh 14 pts., en gris, simulando la firma en una pintura artística.

Pintura

Pintura

Pintura

Arte & Sociedad

Periodo Apertura Democrática (1986-1996)

En su primer momento, la revolución cubana se caracterizó por ser un movimiento revolucionario en el que se buscaba la liberación de la isla...

Pintura

Arte & Sociedad

En el ámbito de la cultura, se observó un proceso de apertura y democratización, lo que permitió el surgimiento de nuevas expresiones artísticas...

Apertura de la Pintura en Guatemala

El arte guatemalteco experimentó un proceso de apertura y democratización, lo que permitió el surgimiento de nuevas expresiones artísticas...

Pintura

Apertura de la Pintura en Guatemala

El arte guatemalteco experimentó un proceso de apertura y democratización, lo que permitió el surgimiento de nuevas expresiones artísticas...

Pintura

Arte & Sociedad

Período Revolucionario (1914-1918)
A la Cultura Revolucionaria de Octubre

Aperto revolucionario... (text describing the artistic and social context of the period)

Pincho 3

Arte & Sociedad

de personal, publicación... (text discussing the role of art and society during the revolution)

Pincho 4

Arte & Sociedad

la educación de la masa... (text on the impact of art on the masses)

Pincho 5

Arte & Sociedad

del movimiento de una... (text on the movement of art and social change)

Pincho 6

Arte & Sociedad

Este cuadro que en 1918... (text describing the painting and its significance)

Pincho 7

Arte & Sociedad

para hacer el arte... (text on the purpose of art in the revolutionary context)

Pincho 8

Arte & Sociedad

efectivos y la conciencia... (text on the effectiveness of art in social movements)

Pincho 9

Arte & Sociedad

Periodo de la Contrarrevolución (1918-1924)

La reacción de la... (text on the counter-revolutionary period)

Pincho 10

Arte & Sociedad

la sociedad el ejército levantó una fuerte oposición contra el golpe por el hecho de haberse producido en un momento de relativa calma política y económica. Los militares, en cambio, se vieron obligados a intervenir para evitar la desintegración del país. La guerra, respaldada por algunos sectores políticos, por el ejército y por el sector privado, se prolongó hasta 1972 y 1982 hasta donde estuvo una vez de agotarse, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica. Entre 1972 y 1982 hasta donde estuvo una vez de agotarse, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica. Entre 1972 y 1982 hasta donde estuvo una vez de agotarse, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica.

Pintura

Arte & Sociedad

30 de marzo de 1983, después de la caída del ejército, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica. Entre 1972 y 1982 hasta donde estuvo una vez de agotarse, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica.

Pintura

Arte & Sociedad

Período Militar (1963-1986)

Los militares tomaron el control del país en 1963, instaurando un régimen autoritario que duró hasta 1986. Durante este período, se llevaron a cabo reformas económicas y políticas, pero también se reprimieron las libertades civiles y se estableció un estado de guerra. La pintura de este período refleja la opresión y la resistencia.

Pintura

Arte & Sociedad

después de haber estado en un momento de relativa calma política y económica. Entre 1972 y 1982 hasta donde estuvo una vez de agotarse, se reanuda y continúa en un momento de relativa calma política y económica.

Pintura

Conclusiones

1. El material gráfico del libro "Arte y Sociedad, Pintura" que se presenta en este proyecto de graduación cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, siendo una herramienta que apoya a las ramas artísticas del arte guatemalteco.
2. Para la elaboración del diseño y diagramación del libro "Arte y Sociedad, Pintura" se pensó que fuera llamativo, que la tipografía utilizada fuera legible, para mayor comprensión del mismo.
3. Se han utilizado elementos gráficos, líneas, formas, fotografías, enriqueciendo visualmente los contenidos del libro. Un detalle de la diagramación es la línea vertical que sirve como conector del titular del libro y el número de página dando elegancia al material.
4. Se buscó por sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permitiera expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse la publicación.
5. El Diseño Gráfico se puede utilizar permitiendo desarrollar un diseño original que distinguirá a la publicación en cuestión por sobre las demás.
6. Se utilizó un fondo blanco en las páginas interiores del libro para que se resalte los colores de las pinturas, llamando así la atención del lector.

Recomendaciones

1. Se insta a las autoridades que fueron participantes de la investigación de este proyecto, Centro de Investigación y la Escuela Superior de Arte, a mantener una actualización del material gráfico a material digital, por ser un documento de trascendencia en Guatemala, ya que es parte de la historia guatemalteca.
2. Se recomienda a la Escuela Superior de Arte a guardar los lineamientos de diseño, respetando la retícula, color y diagramación del diseño del libro *Arte y Sociedad*.
3. Se recomienda a los estudiantes y a los profesionales en Diseño Gráfico a estudiar los diferentes tipos de programas que se utilizan para la diagramación de un libro, la impresión, aplicación de color, etc., ya que se debe estar siempre informados sobre el tema del diseño editorial que evoluciona en relación con el diseño gráfico, ya que se requiere que el estudiante esté actualizado con los avances tecnológicos para ayuda de su vida profesional.
4. Se recomienda a las universidades a seguir apoyando estas investigaciones con herramientas y soportes de información como el contenido de este proyecto de graduación.

Lineamientos para la puesta en práctica de la propuesta

El uso y el manejo del Libro "Arte y Sociedad": El estudiante o cualquier persona interesada en el tema de pintura puede consultar este material que estará en la biblioteca central de cada universidad, como un libro educativo.

Los catedráticos de historia pueden utilizar este libro como un material didáctico, para sus cátedras.

Quiénes son los posibles usuarios:

Los estudiantes de Arquitectura, Diseño Gráfico, Historia, Arte y toda persona interesada en este tema.

Este proyecto es factible ya que se cuenta con el fondo para la elaboración de este libro. Dicho fondo será donado por la DIGI, ya que es un libro investigativo.

A continuación se detalla una tabla de costos de impresión del libro a full-color con 150 páginas, impreso en couché base 80.

MATERIAL		
	3725 Pliegos de 25x38" couché B-80 C/P. Q.0.82	Q. 3,054.50
	133 pliegos de texcote C10 2 caras 25 x 38 C/P. Q.1.84	Q. 244.72
	41 Juegos de placas digitales C/I. Q.400.00	Q.16,400.00
TIRAJE		
	164 millares o cambios de impresión C/C. Q.55.00	Q. 9,020.00
ENCUADERNADO		
	15 Millares de intercalado C/M. Q.6.00	Q. 90.00
	200 empastados C/E. Q.35.00	Q. 7,000.00
	Sisados forro de pasta 200 sisas	Q. 50.00
BARNIZ CARATULA		
	200 forros de pastas	Q. 220.00
TRANSPORTACIÓN Y EMPAQUE		
	200 Libros	Q. 334.00
	Total:	Q.36413.22
	Fac. util + impuestos	Q.58,989.42

Bibliografía

Swann, Alan. Bases del Diseño Gráfico, Barcelona España. Editorial Gustiavo Gili, S.A. 1993 pp7

Sousa Martínez, José. Clases de Libros. Ediciones Pirámides S.A. Madrid 1944 p69/75

Samara, Timothy. Diseño con y sin Retícula. Gustavo Gill. 2da edición. 2005 p.p 24/28

Paz Medonza, Eva Graciela. Manual de técnicas Gráficas y Aplicación creativa de la letra 1995. pp.52/73/75/78/92/93.

Gordillo Castillo, Enrique. Guía General de Estilo de Trabajos Académicos. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2002. p.p. 56

Itten, Johannes. Arte del Color. México. Editorial Limusa S. A. de C. V. 2002. p.p. 95

Bozzola, A. Guía de la Educación Artística. Madrid. Editorial Everest, S. A. p.p. 93

Jennings, Simon. Guía del Diseño Gráfico para profesionales. México. Editorial

Guía de desarrollo y presentación del informe Final del proyecto de Graduación. 2005, Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Diseño Gráfico, No. p.p. 14

Páginas Electrónicas:
[http://www.altillo.com/articulos de pintura.](http://www.altillo.com/articulos de pintura)
<http://www.wikipedia.com>
<http://fotonostra.com>
<http://www.usac.edu>

Fotografías:

Pinturas, Museo Carlos Mérida,
Escultura, Museo Carlos Mérida,
Recursos Educativos Usac.
Congreso de la Republica,
Lesly Estrada.

Investigadores:

Arq. Rodrigo Alvarez
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Arq. David Barrios
CIFA

Arq. Erwin Saravia
CIFA

Dr. Fernando Urquizú
FACULTAD DE HISTORIA

Glosario

EDUCACIÓN: El proceso bi-direccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

JUSTIFICADO: Párrafo de texto con los márgenes ajustados a ambos lados.

JUSTIFICAR: Ajustar los márgenes de elementos gráficos y/o textos a uno o a ambos lados.

MARGEN: Espacios en blanco alrededor de la zona impresa de una página

DISEÑO GRÁFICO: Es la actividad que tiene como finalidad crear obras cuyo destino es la impresión.

COLOR: Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el mismo.

RETÍCULAS: Líneas que puede usarse para el alineamiento general de todos los objetos de la página.

ADOBE PHOTOSHOP: Aplicación de diseño gráfico utilizada para la edición y tratamiento profesional de imágenes. Entre otros usos, permite la incorporación de efectos 3D a una imagen plana, tales como sombras, iluminación, bisel y relieve.

FONT (fuente): Tipografía utilizada para un texto.

SERIF: Tienen breves líneas generales extendiéndose desde los extremos superior e inferior de los rasgos de algunas letras.

SIMETRÍA: Transformación que invierte un objeto o que copia una versión inversa del mismo a lo largo de un eje especificado.

Anexos

Encuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Licenciatura en Diseño Gráfico Editorial

Profesionales
Diseñadores Gráficos

Encuesta de Validación del Libro *Arte y Sociedad Pintura*

Este estudio pretende obtener información sobre el diseño del material Gráfico del libro "ARTE Y SOCIEDAD PINTURA" durante los últimos 50 años.

Instrucciones:

Marque la respuesta que considera adecuada.

1. Considera usted que la fotografía de la pintura que está en la portada es apta para el tema.

Mucho Poco Nada

2. La tipografía utilizada en el titular de la portada es adecuada.

Mucho Poco Nada

3. La jerarquía de los elementos en la diagramación del libro, lo conduce hacia la lectura.

Mucho Poco Nada

4. Cree usted que la línea vertical utilizada en la diagramación de todo el diseño del libro es atractiva.

Mucho Poco Nada

5. La integración de las fotografías refuerzan el contenido de material.

Mucho Poco Nada

6. ¿La tipografía empleada en las páginas interiores del libro facilita la lectura?

Mucho Poco Nada

7. ¿Le agrada como se utilizó el color en el diseño de las páginas interiores?

Mucho Poco Nada

Observaciones: _____

8. Considera adecuada la diagramación a 3 columnas de las páginas interiores?

Mucho Poco Nada

Observaciones: _____

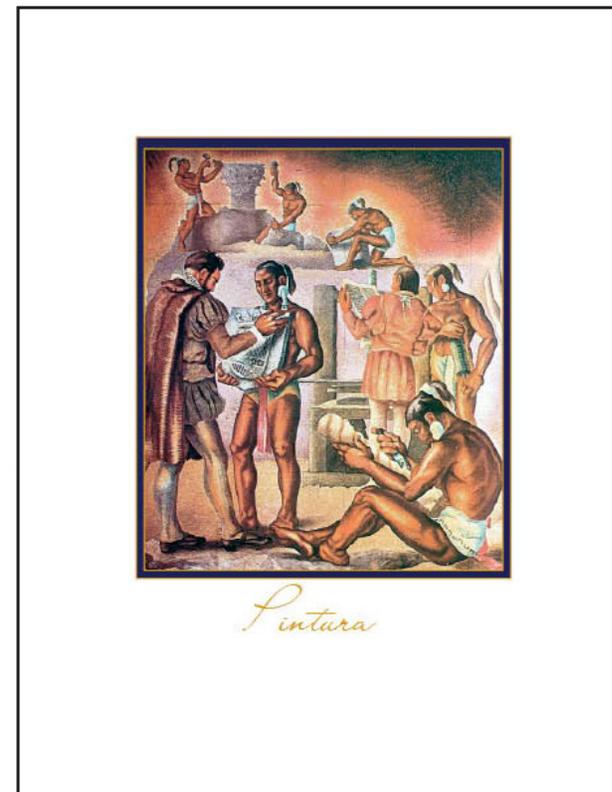
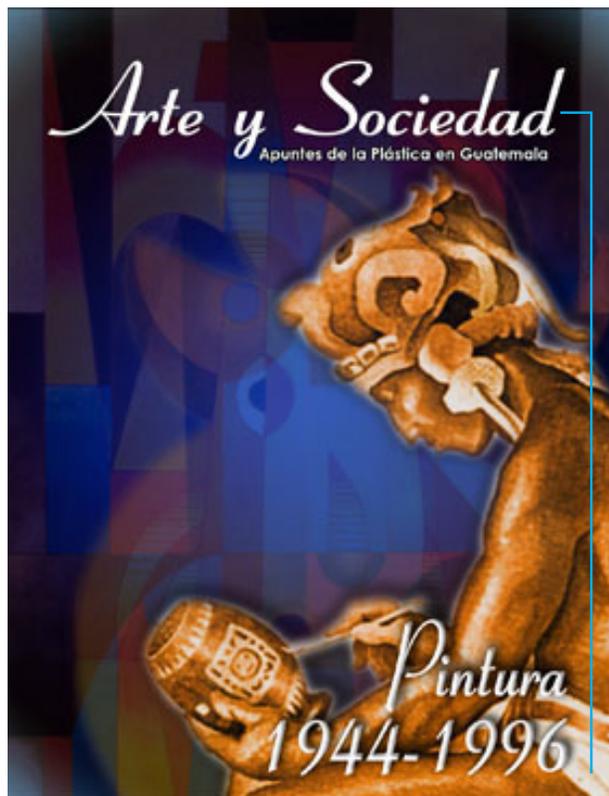
9. El tamaño de 8.5"11 pulgadas en forma vertical, es adecuado para el tema.

Mucho Poco Nada

Observaciones: _____

Se presenta a continuación un 15% de las páginas del libro "Arte y Sociedad, Pintura". El 100% del documento se encuentra en el documento digital entregado a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala
Arq. Carlos Valladares
Decano Facultad de Arquitectura.

Lic. Danilo Dardón
Director Escuela Historia

Ing. Claudia Gil
Directora Escuela Superior de Arte

INVESTIGADORES:

Arq. David Barrios
Director CIFA

Arq. Edwin Serevia
Investigador CIFA

Dr. Fernando Urquiza
Investigador Escuela de Historia USAC

Arq. Rodrigo Alvarez
Investigador Escuela Superior de Arte

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Sua Jusmin Garcia
Apuntes de la Escultura en Guatemala

Lesly Coralia Estrada
Apuntes de la Plástica en Guatemala

Samuel Vargas
Apuntes de la Arquitectura en Guatemala

Lic. Senio Jeaneth Trejo Pérez
Diseño Cubierta.

Apuntes de la Plástica en Guatemala

...y los jóvenes oficiales del ejército, a los escritores y a los artistas plásticos y, en general, a todos los ciudadanos comprometidos con el movimiento.

De esta gesta heroica quedó un ejército dividido en dos bandos: los jóvenes oficiales que participaron en el movimiento revolucionario y los militares conservadores que más tarde propiciarían la caída de la Revolución.

Calmadas ya las agitadas aguas del movimiento octubrista, se constituyó la primera Junta revolucionaria integrada por Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, que convocó a una Asamblea Constituyente en 1945 para elaborar una Constitución, al mismo tiempo que decretó la autonomía universitaria. Una vez promulgada la nueva Constitución, la Junta Revolucionaria convocó a elecciones en las que resultó electo Juan José Arévalo Bermejo.

La Revolución de Octubre en Guatemala surgió de una auténtica necesidad de renovación vital y por su autenticidad renovó efectivamente la vida y cultura de Guatemala.

En un principio y por mucho tiempo, se creyó que la Revolución de Octubre Guatemalteca consistía en

un cambio meramente de regímenes políticos y en un vandalismo irrefrenado: el cambio de régimen político no era sino un aspecto de un cambio profundo en la conciencia que teníaraigambre popular y, ahora podemos verlo mejor, significación universal.

La Revolución de octubre de 1944 fue algo positivo para algunos, tuvo ciertas formas y características negativas para otros, unos la hicieron, otros la gozaron y otros la padecieron, pero hay ciertos aspectos en los que convergen todas las perspectivas, por contradictorias que parezcan: trajo evidentes cambios a una nación en proceso de crecimiento demográfico, que le eran inherentes ante nuevas situaciones de orden social y económico.

El movimiento revolucionario de octubre fue un compromiso moral de la época y sus proyectos fundamentales debieron tener una continuidad indefinida porque respondían a unas expectativas y a unas necesidades realmente sentidas en los órdenes social, económico, político y cultural. El doctor Juan José Arévalo comprendió y respondió a esas necesidades y expectativas de un pueblo que se debatía en el atraso y la miseria: "Mi gobierno será un gobierno en el que la economía y la cultura

tendrán especial protección. La Agricultura y la Educación popular son los dos ramos en los que Guatemala ha estado huérfana de protección oficial."

"Y durante su período, la bonanza económica fue un factor determinante en la consolidación del régimen revolucionario, puesta de manifiesto en muchas obras que se emprendieron; entre ellas el conjunto olímpico, que aprovecha bien la topografía barrancosa del centro de la capital; a la vez que se inicia la constitución de escuelas y se inventó la tipo federación."

Asimismo, en un clima de creciente confianza hacia la orientación modernizadora y nacionalista del gobierno revolucionario, la iniciativa privada se decide a invertir edificios mayores y surgen obras como el edificio de apartamentos El Prado, francamente contemporáneo."

"La Municipalidad que con la Revolución de 1944 recupera su autonomía, inicia también su organización y comienza a encarar los problemas urbanos: en 1953 se proyecta el Palacio Municipal y su construcción se lleva a feliz término."

La universidad de San Carlos obtiene su autonomía en fecha del 1 de diciembre de 1944. Y el 17 de Septiembre

Pintura

de la psicología profunda que capturó con trazos nerviosos y precisos en el retrato que le hizo a Sabartés y en un cuadro titulado "El ogro", fechados 1910 y 1911, que lo convierten en el primer pintor expresionista de Guatemala. Por su parte, Rodríguez Padilla se muestra como virtuoso seguidor de la pintura de Sorolla en su cuadro "Desnudo".

Mérida, a su regreso de Europa en 1914, sorprendió con sus temas de indígenas realizados que ya muestran indicios de geometría plana preconizan su posterior abstraccionismo.

Por su parte Humberto Garavito con riqueza cromática y Alfredo Gálvez Suárez con un profundo sentido del dibujo se dedican, a exaltar el tema indigenista desde un ángulo realista no exento de cierta idealización propia de la ideología de la época. Los paisajes de Garavito han servido de inspiración a las generaciones posteriores y la influencia de Gálvez Suárez se hace notable en el arte decorativo de fechas posteriores.

2.3.2 Los Primeros Grupos de Artistas

La práctica profesional del arte siempre ha sido una actividad que la sociedad mira de soslayo, quizás con

Carlos Mérida. Formas vivas sobre papel blanco y color. 1918. Colección Pinella García Costantini, Círculo OGI, pag. 25, 199

alguna admiración pero siempre considerándola como una actividad marginal. Quizás esa incompreensión generalizada explique en parte la necesidad que sienten los artistas por formar grupos, de asociarse con otros artistas con afinidad de intereses y apoyarse no sólo en el ejercicio de un oficio arduo y delicado, sino también para mostrar sus

obras ante un público apático o francamente indiferente. Si esto es cierto en la actualidad, en las primeras décadas del siglo XX la necesidad de formar grupos era un asunto de sobrevivencia artística. De esa cuenta, desde 1930, empiezan a surgir en Guatemala los primeros grupos de artistas, los cuales reseñamos en el orden cronológico de su aparición.

Pintura

y los jóvenes oficiales del ejército, a los escritores y a los artistas plásticos y, en general, a todos los ciudadanos comprometidos con el movimiento.

De esta gesta heroica quedó un ejército dividido en dos bandos: los jóvenes oficiales que participaron en el movimiento revolucionario y los militares conservadores que más tarde propiciarían la caída de la Revolución.

Calmadas ya las agitadas aguas del movimiento octubrista, se constituyó la primera junta revolucionaria integrada por Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, que convocó a una Asamblea Constituyente en 1945 para elaborar una Constitución, al mismo tiempo que decretó la autonomía universitaria. Una vez promulgada la nueva Constitución, la Junta Revolucionaria convocó a elecciones en las que resultó electo Juan José Arévalo Bermejo

La Revolución de Octubre en Guatemala surgió de una auténtica necesidad de renovación vital y por su autenticidad renovó efectivamente la vida y cultura de Guatemala.

En un principio y por mucho tiempo, se creyó que la Revolución de Octubre Guatemalteca consistía en

un cambio meramente de regímenes políticos y en un vandalismo irrefrenado; el cambio de régimen político no era sino un aspecto de un cambio profundo en la conciencia que tenía raigambre popular y, ahora podemos verlo mejor, significación universal.

La Revolución de octubre de 1944 fue algo positivo para algunos, tuvo ciertas formas y características negativas para otros, unos la hicieron, otros la gozaron y otros la padecieron, pero hay ciertos aspectos en los que convergen todas las perspectivas, por contradictorias que parezcan: trajo evidentes cambios a una nación en proceso de crecimiento demográfico, que le eran inherentes ante nuevas situaciones de orden social y económico.

El movimiento revolucionario de octubre fue un compromiso moral de la época y sus proyectos fundamentales debieron tener una continuidad indefinida porque respondían a unas expectativas y a unas necesidades realmente sentidas en los órdenes social, económico, político y cultural. El doctor Juan José Arévalo comprendió y respondió a esas necesidades y expectativas de un pueblo que se debatía en el atraso y la miseria: "Mi gobierno será un gobierno en el que la economía y la cultura

tendrán especial protección. La Agricultura y la Educación popular son los dos ramos en los que Guatemala ha estado huérfana de protección oficial"²¹

"Y durante su periodo, la bonanza económica fue un factor determinante en la consolidación del régimen revolucionario, puesta de manifiesto en muchas obras que se emprendieron; entre ellas el conjunto olímpico, que aprovecha bien la topografía barrancosa del centro de la capital; a la vez que se inicia la constitución de escuelas y se inventó la tipo federación."

Asimismo, en un clima de creciente confianza hacia la orientación modernizadora y nacionalista del gobierno revolucionario, la iniciativa privada se decide a invertir edificios mayores y surgen obras como el edificio de apartamentos El Prado, francamente contemporáneo"²²

"La Municipalidad que con la Revolución de 1944 recupera su autonomía, inicia también su organización y comienza a encarar los problemas urbanos: en 1953, se proyecta el Palacio Municipal y su construcción se lleva a feliz término"²³

La universidad de San Carlos obtiene su autonomía en fecha del 1 de diciembre de 1944. Y el 17 de Septiembre

Pintura

Museo Carlos Heredia. Fotografía: E. Ledy Balleza

la esencia de las cosas. Al Círculo Acento pertenecieron los pintores Roberto Ossaye, Miguel Alzamora, Roberto González Goyri, Mario Alvarado Rubio³, que en su momento publicaron el siguiente manifiesto:

“...Hemos manejado en nuestra poesía temas de actualidad palpitante, la solidaridad humana, la Paz, el problema indígena, los motivos de la lucha de clases, la libertad, etc., escapándonos así, a la delimitación casi estrictamente amorosa de los poetas que nos precedieron en este azaroso siglo XX. Hemos expresado

en nuestro lirismo el conflicto del mestizaje, la batalla ideológica de nuestro tiempo, pues hemos tomado lugar al lado de las fuerzas revolucionarias, colectivas, las que vienen condicionando cada vez mas notoriamente nuestra época.

Antes que extáticos contempladores de la realidad, hemos tomado partido al lado de nuestro pueblo, engrosando con nuestra voz poética y nuestra acción, las fuerzas que pugnan en la actualidad por crear un arte colectivo, de profunda intención social, el cual, al arrasar y echar a

plique las últimas torres del artepurismo, sea cimiento de una nueva era de humanismo auténtico.”

Pintura

indispensable para la existencia de la convivencia humana; entendiendo la LIBERTAD como poder y facultad de los hombres para actuar en la vida social sin más normatividad que la impuesta por la conciencia personal y el sentido de responsabilidad.

4. AFIRMAMOS, que una de las máximas expresiones del hombre es el ARTE, como intento de perdurar en el mundo. Siendo el ARTE impulso eterno y permanente del hombre frente a su mundo y frente a la vida, no se puede sujetar a ningún principio o forma de expresión porque la creación artística es una necesidad vital del espíritu del hombre, que busca nuevas dimensiones de realización.

No obstante creemos que el arte puede llenar mejor su función cuando refleja situaciones de la vida social.

5. AFIRMAMOS, nuestra confianza en que pronto ha de surgir la verdadera educación, que cumpliendo totalmente sus fines, forje personalidades humanas de firme conciencia e integralidad que emplazados en los terrenos humanos sepan resolver las exigencias que su pueblo y su época les imponen afrontar; esta educación, atendiendo a las esencias del hombre, ha de lograr el progresivo desarme psicológico de los pueblos

para iniciar el periodo de la comprensión y de la paz.

6. AFIRMAMOS, que el intelectual tiene una gran responsabilidad ante la problemática del mundo, de su patria y de su pueblo. Consideramos que todos los guatemaltecos tenemos la obligación de plantear y tratar de resolver las siguientes cuestiones fundamentales de nuestra patria:

- Intensificar la producción agrícola y lograr su mecanización.

- Trabajar por la industrialización del país.

- Luchar por la efectiva elevación de las condiciones de vida de las mayorías.

- Laborar por la liberación del indio.

- Exigir la verificación de la Reforma Agraria Democrática.

- Tomar defensas contra la intromisión del imperialismo internacional.

- Propugnar porque la educación sea la raíz vital en la formación del hombre guatemalteco.

- Elevar el nivel cultural de las masas campesinas y obreras.

Realizar en forma progresiva la democracia funcional.

- Iniciar el inmediato conocimiento de las necesidades económicas, políticas y sociales de Centro América para forjar la comprensión de los pueblos y llevar a término la UNION DE LOS PAISES ÍSTMICOS.

- Manifestamos nuestra preocupación por los pueblos que sufren las consecuencias de la opresión y la miseria y sostenemos que deben tomarse las medidas efectivas que los salven y liberen de la situación.

7. AFIRMAMOS, que la actual crisis mundial tiene que resolverse en una nueva actitud frente a la vida y su problemática. AMÉRICA INDÍGENA tiene el deber imperativo de ser la síntesis de los valores humanos para orientar la brújula de la cultura universal y salvar los antagonismos del mundo. Creemos firmemente en la realidad germinal de la cultura Americana, porque las raíces históricas de AMÉRICA y su proceso evolutivo de superación lo afirman y confirman. En consecuencia, la actitud del INDIOAMERICANO debe tender a realizar la posición directriz que le tocará a nuestro continente en el porvenir del mundo.”

Pintura

Exposición de Roberto González Goyri en la Escuela Nacional de Bellas Artes

A finales de 1948, el pintor y escultor Roberto González Goyri, celebró una exposición de sus obras en la sala de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el Prefacio del catálogo de dicha exposición, Galeotti Torres, dice que: "hay en González Goyri lo necesario para que a través de los afanes y las disciplinas pueda desenvolverse un auténtico escultor". En esa ocasión Presentó un conjunto de doce obras escultóricas ejecutadas en yeso, talla directa, piedra artificial y bronce, así como también diez dibujos a tinta unos y otros a lápiz y acuarela.

La exposición fue patrocinada por la Universidad de San Carlos y por la Universidad Popular. A la fecha de la exposición, González Goyri se encontraba en Estados Unidos, becado por el gobierno para proseguir sus estudios artísticos."

Exposición de Rodolfo Marsicovetere y Durán

En el año de 1949, el pintor Rodolfo Marsicovetere y Durán presentó en la sala de exhibiciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas un conjunto de obras formado por veintisiete acuarelas. "En esta nueva muestra de su

arte, Marsicovetere, rompe energicamente con mucho de lo que hasta el presente caracterizaba su pintura, orientando ésta hacia un rico contenido plástico de la más amplia dimensión"⁴¹

La prensa y la crítica fueron unánimes en el reconocimiento de los logros del pintor. La exposición fue visitada por numeroso público y la revista Cultura Popular le dedicó un extenso comentario resaltando sus logros estéticos y su posible influencia en el medio artístico. Marsicovetere desempeñaba en ese entonces el cargo de Profesor de Paisaje de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, por lo que tenía contacto frecuente con los jóvenes alumnos de arte, lo que hacía pensar en la influencia que tendría en la nueva generación que el estaba contribuyendo a formar.⁴²

Exposición de los Alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

En ese mismo año de 1949, en la Escuela de Artes Plásticas se llevó la exposición que reunía obra realizada por los estudiantes durante los cursos de vacaciones. El interés de esta se mantuvo por la libertad de realización que se dio a los estudiantes y que la crítica acogió favorablemente. Se

trataba de otro experimento que nunca antes se había llevado a cabo en el país y cuyos resultados fueron satisfactorios ya que, según los críticos, se pudo observar en cada caso el estilo peculiar de cada joven artista, destacándose entre los expositores las obras de Antulio Cajas, Francisco Ceballos, Miguel Ángel Ceballos, Víctor Manuel Aragón, Juan de Dios González y otros más.⁴³

Exposición de Dagoberto Vásquez

El 29 de mayo de 1950 Dagoberto Vásquez mostró en la sala de la Escuela de Artes Plásticas doce esculturas talladas directamente en mármol y fundiciones en bronce, trece piedras de arte aplicado, once óleos y cuatro acuarelas. Ese mismo año Vásquez obtuvo en ese mismo año el primer premio de la exposición que fue organizada con motivo de las olimpiadas Centroamericanas y del Caribe.⁴⁴

Primera Exposición del Grupo Arcada

La primera exposición de pintura del grupo Arcada fue realizada en agosto de 1950 en su propia sala de exposiciones situada en la 7ª. Av. Sur No. 6.

otras formas de la violencia política contrarrevolucionaria reinaron de nuevo en Guatemala, pues se argumentaba que había en ella enseñanzas comunistas, contrarias al nuevo gobierno. Se quería que los catedráticos renunciaran a sus cargos, y al no hacerlo,

este gobierno procedió a clausurarla. García Bustos, ya de nuevo en México, realizó en 1955 la serie de grabados titulados Porque esta tierra volverá a nacer y Testimonios de Guatemala que expuso al año siguiente en la biblioteca del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y, en la Escuela Nacional de

Bellas Artes de la Universidad Central de Ecuador. Son diez estampas, cinco de ellas del período 44-54, grabadas sobre linóleo que expresan las consecuencias de la intervención. Eso grabados son testimonio y documento visual, como todo el arte realizado en esa década en Guatemala.

Cartón para linóleo, primer premio. Exposición de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1950. Foto: María José López. Museo de Arte y Patrimonio Cultural. Fotografía: L. Ledy Estrada

Luis de Dios González. Cántico a la tierra, primavera en los Andes. Colección Museo de Arte Moderno, Guatemala. Fotografía: Ledy Estrella

2.5 Etapa de 1954 a 1963

El año 1957 es el punto de partida para comprender la problemática artística guatemalteca y valorar las posiciones estéticas adoptadas en los años subsiguientes.

Un acontecimiento que involucra y actúa como pieza generadora de esta problemática a partir del año 54 es la caída de Arbenz. La Escuela Nacional de Artes Plásticas fue cerrada por unos meses. En ese momento, el grupo de jóvenes estudiantes y artistas formados o en proceso de formación en dicho establecimiento se dispersaron, abandonaron el arte y tuvieron que desaparecer por un buen tiempo. Son una generación no realizada. Habrán de pasar algunos años para que ese establecimiento, en un

contexto diferente, volviera a formar un nuevo número de estudiantes y jóvenes artistas que marcaron una nueva orientación vanguardista en el arte guatemalteco, sin dejar de estar ligados a esa tradición democrática y revolucionaria que algunos vivieron hacia el final y otros tomaron como base de su interpretación socio-cultural.

En 1957, en efecto, un grupo de estudiantes jóvenes se organizaron como Asociación de Estudiantes de Artes Plásticas (AEAP). Desde dos años antes (1955), como comité, realizaron conferencias, certámenes de carácter nacional y exposiciones al aire libre que se prolongaron hasta 1961. La Dirección General de Bellas Artes patrocinó una exposición realizada en 1960 en la ciudad de Quetzaltenango. Las obras de

esta exposición pertenecían al Certamen Nacional Rafael Yela Günther, organizado ese año por la AEAP. Lionel Méndez Dávila escribió el comentario Pintores Jóvenes de Guatemala publicado en Tiempo de Quetzaltenango. En ese comentario evaluó por primera vez y de forma crítica y contextualizada la obra de los artistas jóvenes participantes y premiados en ese certamen, destacando la personalidad de algunos: Marco Augusto Quiroa (primer premio en grabado), Rafael Pereyra (segundo premio en grabado), Eimar Rojas, Roberto Cabrera (primer premio en Dibujo y Segunda Mención en Pintura), Manolo Gallardo (tercer premio en Pintura y en Dibujo) y otros.

Hacia 1958 los estudiantes artistas que integran la Asociación de Estudiantes de Artes Plásticas, se sintieron

Guillermo Grajeda Mena. La conquista de Guatemala. Libro de arte 2008. Museo de Arte Moderno, Guatemala. Fotografía: Ledy Estrella

Época
1956

Mural "La Conquista"

Autor: Grajeda Mena

Ubicación Fachada poniente del edificio municipal, Centro Cívico

Técnica: Para lograr unidad, no se usó la técnica tradicional de

modelado: la escultura fue realizada directamente en las formaleas, las cuales colocadas con las del resto del muro permitieron que al colocarse el concreto quedaran formados los bajorrelieves.

Descripción:

En el desarrollo del tema se trataron los dos factores primordiales: la fuerza y la fe y como símbolos, la suma de las culturas indígenas.

rama del retrato realista de personajes relevantes de la sociedad colonial. Esta alta exigencia de calidad artística era satisfecha, en parte, por la importación de cuadros y esculturas de artistas españoles, o por la presencia en Guatemala de algunos artistas extranjeros y una incipiente generación de artesanos talentosos. Sin embargo, la alta demanda de imágenes artísticas motivó al finales del siglo XVIII a la Sociedad Económica de Amigos del País a fundar una escuela de dibujo, grabado y pintura, en la cual se formaron los grandes exponentes del arte de la época, entre ellos el miniaturista Francisco Cabrera⁹.

Tal "Academia de las Tres Nobles Artes de La Benemérita Sociedad Económica de Amigos del País", cuyo primer director fue el grabador español Pedro Garcí-Aguirre, subsistió con grandes problemas hasta 1881. En efecto, debido a la carencia crónica de recursos económicos, la sección de la escuela dedicada al dibujo y a la escultura nunca funcionó normalmente, lo que motivó la clausura no sólo de la escuela sino de la propia Sociedad, decretada por el presidente Justo Rufino Barrios¹⁰.

Inmediatamente después de la clausura de esa escuela, se manifestó una constante

preocupación por estimular las artes con una serie de proyectos para la creación de una nueva escuela. En ese orden de preocupaciones, se conocen datos de un proyecto de estatutos para una academia de pintura, grabado y modelación, el cual fue aprobado Justo Rufino Barrios en acuerdo de 31 de agosto de 1883¹¹.

Una década más tarde, el general José María Reyna Barrios, uno de los presidentes que más favorecieron las artes en Guatemala creó un Instituto de Bellas Artes por Acuerdo del 10 de mayo de 1892 que tenía adscrita la Escuela Nacional de Bellas Artes la que se mantuvo desde 1893 a 1895 dirigida por Manuel R. Ortega y en 1897 bajo la dirección del escultor español Justo de Gandarias¹² hasta el cierre de la escuela con la dictadura de Estrada Cabrera.

Refiere la Doctora Josefina Alonso de Rodríguez que en la época del Presidente Estrada Cabrera únicamente ha encontrado datos sobre la creación de tres escuelas oficiales de Bellas Artes, aparentemente improvisadas. Esas escuelas, mencionadas aquí en el orden cronológico de su fundación fueron: la anexa al Instituto Nacional Central para varones, creada en 1901 (Subdirector Eduardo

Aqueche); otra fundada en 1907 con el nombre de "Academia de Dibujo y Pintura" bajo la dirección del profesor Ernesto Bravo; la tercera, anexa al Instituto Nacional Central de Varones "José Francisco Barrundia", con el nombre de Escuela de Bellas Artes, la cual fue suprimida al subir a la presidencia Carlos Herrera por acuerdo del 12 de Junio de 1920.

La supresión de esa última escuela se dio porque el mismo presidente Herrera había firmado ya el acuerdo de creación de la Escuela de Bellas Artes el 10 de mayo, apenas un mes después de asumir la presidencia.

El Acuerdo del 10 de mayo de 1920 la designa Academia de Dibujo y Pintura. En el acuerdo del 15 de junio del mismo año pasa a llamarse Academia de Bellas Artes. En 1940, se le denominó Academia Nacional de Bellas Artes y hoy, desde 1949, se le conoce como Escuela Nacional de Artes Plásticas por Acuerdo gubernativo de ese año.

En el acuerdo del 10 de mayo se contemplaba un director, un maestro de Perspectiva y uno de Anatomía Artística, plazas éstas que fueron asignadas al maestro Jaime Sabartés y al doctor Hernán Martínez Sobral, respectivamente. En

Foto: Arquitecto Rodrigo Arceles

Época 1959

Mural "La Seguridad Social"

Autor Carlos Mérida y Roberto González Goyri.

Técnica Muro poniente: principalmente Mosaico tipo veneciano. Muro Oriente: Bajorrelieve

Ubicación Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Descripción

Centro Cívico
Del grupo de edificios que componen el Centro Cívico, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha logrado una integración entre tres artes: la arquitectura, la escultura y la pintura. Y esto se debe a que los arquitectos coincidieron el edificio, como una solución arquitectónica escultórica. La sobriedad de color en su parte exterior, por uso del concreto, contrasta con la brillantez y riqueza cromática con el mural poniente del maestro Carlos Mérida que originalmente desde el Lobby podría apreciarse.

Ha diseñado escenografías y vestuarios para obra de teatro y danza. Fundador y director de Estudio-Taller Cabrera.

Profesor universitario en arte, arquitectura e investigación antropológica en Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos.

Por favor maestro Cabrera: Yo considero que para enfocar este periodo del 44 al 96 y sobre todo de los años 50 a los 70 hay que tomar en cuenta que la historia del arte y la cultura general de Guatemala no ha sido tan diacrónica sino de un punto a otro ha sido bastante accidentado principalmente en este periodo nosotros que mi generación se considera generación que iniciamos a mediados de los 50 con muchos elementos que influenciarnos del 44 al 54 tanto por estar en la escuela de artes plásticas como porque la mayor parte de los profesores pertenecían a los grupos se habían organizado en Guatemala tanto el Saker-ti como la AGEAR y otros movimientos más jóvenes como el movimiento plasticista de los muralistas, aquí está en las mesas Juan de Dios González participando entonces no hubo un corte yo todavía participe en el taller de Tobías Bustos en el 53 muy joven recién egresado de la escuela porque la

escuela no tenía una programación definida la escuela o el taller de grabado era que se hacía prácticamente a nivel de grabado en madera y linóleo toda la propaganda de los proyectos del gobierno de Arbenz entonces había mucho movimiento en relación a la influencia del muralismo mexicano y al arte en si mexicano ya pasado el gobierno de Arbenz ya después de la revolución pues nosotros nos iniciamos con una primera asociación que organizamos como estudiantes de la escuela que se llamo la asociación de estudiantes plásticas que éramos ya egresados que hicimos mucha labor que hicimos en el '54 o sea exposiciones en parques visitas a algunas comunidades llevando exposiciones y con algunos compañeros literatos también llevando literatura a varias comunidades porque eso había sido en parte a la formación que se nos había inculcado pero el gran trauma para nosotros una generación que venía de un arte realista y que de acuerdo a las normas del grupo el SAKER-TI influido el PGT del partido comunista de Guatemala había dictado durante su periodo a finales del periodo del 44 al 54 que eran las consignas de un arte realista y de tipo popular para que fuera masivo no tal como habían sido los congresos de cultura en la unión soviética

que hablaban de un arte socialista eso limito bastante la libertad de expresión los últimos años de ese proceso y que nosotros tratamos de superarlo a través de las influencias a nivel internacional se daban en las vanguardias que no podían ser desconocidas en ningún país ya que era el proceso normal de la guerra y la situación en Guatemala era particular pero no podía divorciarse tal hoy en día los jóvenes pueden divorciarse de la globalización el llamado arte pos moderno son parte de su historia y de su aprendizaje e igual hubo para nosotros igual hubo conflicto acomodarse entre lo que era la tradición de tipo mexicano o de tipo o grabado principalmente el grabado del taller de García Bustos que se siguió haciendo en los años 50, compañeros del SAKER-TI jóvenes de la generación mas joven del SAKER-TI eran contemporáneos de nosotros después de '54 entonces había esa duplicidad de tendencias y de conspiraciones en cuanto a los jóvenes artistas nosotros canalizamos a través de la asociación que iniciamos hacer en la escuela el '57 que era la asociación de estudiantes de artes plásticas e hicimos un periodiquito cultural que se llamo forma con cuatro entregas donde exponíamos ya elementos de la 2da vanguardia y algunas críticas a lo que había sido

Foto: Arquitecto Rodrigo Aroca

Época Independiente 1959
Mural "La producción y el comercio"

Autor Juan Antonio Franco
Técnica Óleo

Ubicación Banco de Londres y Montreal, hoy Ministerio Público, 8 avenida 10 - 67 zona 1

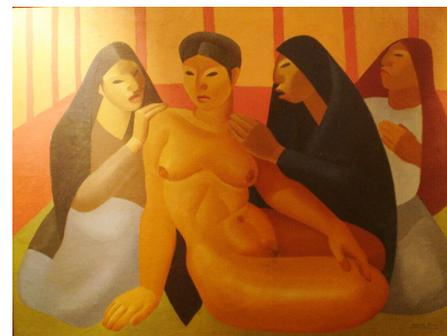
Descripción
La producción y el comercio.

que estar encasilladas en formalismos pero de todos modos eso y le llamamos el feminismo específico de la mujer que estuve trabajando y esporádicamente trabajo, realmente lo que más estoy haciendo actualmente arte abstracto y hasido el resultado y la recopilación del estudio y del paisaje, de la temática socialista y me mantengo en una continua y perseverante experimentación, no buscando sino tratando de encontrar nuevas tendencias artísticas, mi currículo no necesariamente tiene que ser muy bien detallado pero es para que se tenga una constancia de más o menos lo que he desarrollado en los 30 años de trabajo.

La época que más o menos 80 86 toda esta época lo recordamos nosotros sumamente negra en la historia de Guatemala de mucho dolor, es un panorama que es una represión del ejército con la población guatemalteca y específicamente contra la inteligencia recuerdo mucho como fue agredida la universidad de san Carlos aparentemente en este tiempo la indiosgracia del guatemalteco de los años 50 de los años 60 es muy diferente a los guatemaltecos de los años 70, realmente una cosa muy esencial era ese trabajo colectivista que teníamos los guatemaltecos de manejarlo todo teníamos

el lenguaje popular en vaca manejábamos todas las cosas pero después de los años 90 con toda esa herencia que dejó toda la violencia que se suscito en esa época nos convertimos en seres individualistas empezó una generación y degeneración social que las cuales sean fundamentadas en esa época que nos toco vivir y se generalizo el crimen político que generalmente tiene comillas ese aspecto criminal que se dio en toda esa época y todo eso fue una herencia que se llevo en lo más alto de su expresión que empezó en los 60 los 70 y que tuvo su máxima expresión en los años 80 realmente se vio un panorama en que el artista guatemalteco le toco vivir y en el caso como estudiante puedo mencionar también un cambio de gobierno que se dio en 1986 de los militares por el demócrata cristiano o Vinicio cerezo lo cual no vino a hacer absolutamente un cambio siguió siempre el mismo poder, siguió los mismos crímenes y realmente solo fue una farsa en ese momento, posterior mente les quiero decir que en este panorama se desenvolvía nuestra sociedad y fue el paisaje en donde nosotros estuvimos estudiando, recuerdo íbamos a pintar al campo éramos víctimas de atropello de toda clase pero cuando teníamos la mala suerte de encontrarnos con los soldados en el

campo pero sin embargo todo fue evolucionando y el paisaje de Guatemala siguió caminando y fue una de las mejores épocas del país en el paisaje y también tuvo mucha relevancia había gran cantidad de alumnos desafortunadamente todos estuvimos estudiando improvisadamente a falta de escuelas a falta de programas de estudio pero sin embargo nosotros tuvimos la oportunidad de evolucionar de poder mantener y tener una representatividad de nuestro país con el paisaje con algo único y excepcional con el paisaje, lamentablemente estudiantes porque desafortunadamente se ha ido degenerando se ha ido perdiendo e incluso se ha vulgarizado el paisaje que se hace en Guatemala pero recuerdo que nosotros si estudiamos e hicimos todos este tipo de estudio en el campo en las calles todo el paisaje urbano de campo lo hicimos de una manera bastante responsable y tuvimos también cabezas de gente que iba hasta adelante que nos sirvieron como objetivos como lo fue don Miguel Ángel ríos, esta don Luis Álvarez que son paisajistas que creo que se han quedado sus hijos en la historia para siempre como algo representativo en Guatemala ellos manejaban y maneja don Luis Álvarez un estudio una escuela sumamente europea que

Roberto Obando El Consejo de San Juan, óleo sobre tela, 1942 Museo Centro Histórico Integrado Arca Guatemalteca

Análisis Histórico de las Artes Plásticas

2.1 Reseña Histórica de la Escuela de Artes Plásticas.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas ha jugado un importantísimo papel en el desarrollo de las artes plásticas en Guatemala, primero porque durante mucho tiempo fue la única institución de formación artística y, segundo, por su función de difusora de la

obra de los grandes artistas nacionales y el impacto que estos pudieron tener en la sociedad guatemalteca en su conjunto.

En este estudio se hace una revisión del origen de la Escuela Nacional de Artes Plásticas que se encuentra

en otras instituciones la precedieron en el tiempo.

La producción artística del país durante la colonia respondía a una alta exigencia de calidad, sobre todo en las ramas de pintura e imaginaria religiosa y, muy eventualmente, con la

