

Si me matan

Misión

Fomentar la cultura del diseño gráfico en nuestra sociedad mediante la investigación y el trabajo en equipo, con artículos que promuevan la creatividad y la retroalimentación, de forma que permita a los alumnos aplicar sus conocimientos en la práctica profesional.

Visión

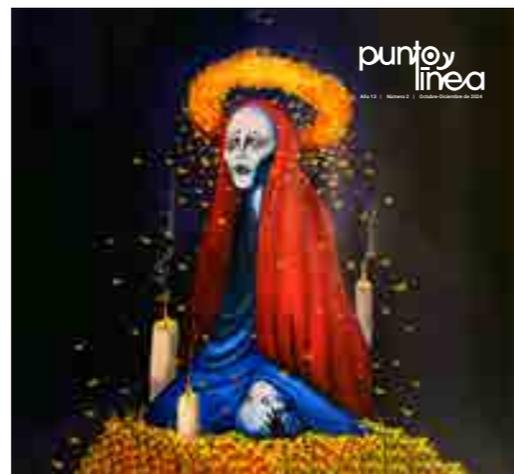
Ser reconocida como la mejor revista de diseño gráfico a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los estudiantes de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Sonora.

Año 13, No. 2, Octubre-Diciembre de 2024

Publicación trimestral editada por la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Arquitectura y Diseño Gráfico. Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n. Col. Centro. C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Tel. 259-21-78 y 80.

Impreso en los talleres del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora. Este número se terminó de editar el 30 de noviembre del 2024. Tiraje: 150 ejemplares.

Comentarios y colaboraciones al celular 662 149 87 55 con Andrés Elizalde o al correo andres.elizalde@unison.mx

Diseño de Portada: Daniela Sanchez Sanchez

RESPONSABLE DE PROYECTO
M.E. Andrés Abraham Elizalde García

ICONOGRAFÍA

Luis Fernando Alvarado Robles
Alison Yamile Armendariz Estrada
Hector Rafael Borbon Noriega
Angela Jazmin Gerardo Lopez
Paulina Vanessa Torres Lopez

COLOR Y TEXTURA

Luis Fernando Alvarado Robles
Alison Yamile Armendariz Estrada
Hector Rafael Borbon Noriega
Angela Jazmin Gerardo Lopez
Paulina Vanessa Torres Lopez

EL ARTE DE CAPTURAR LA TRADICIÓN

Anettre Melissa Celaya Perez
Alessandra Benitez Estrada
Valeria García Estrada

LA SIMBOLOGÍA DE LAS CATRINAS

Manuel Antonio Aguilar Morales
Hannia Estrella Gonzalez
Clarissa Limon Cabanillas
Diana Raquel Rosas Villa
Karla Pamela Silva Perez

EL MISTICISMO EN EL ARTE MEXICANO

Manuel Antonio Aguilar Morales
Hannia Estrella Gonzalez
Clarissa Limon Cabanillas
Diana Raquel Rosas Villa
Karla Pamela Silva Perez

EL PAPEL PICADO

Viana Paloma Urrea Tapia
Samira Prado Castillo
Aylin Carolina Flores Cota
Kathia Sarahi Maldonado Higuera

DÍA DE MUERTOS

Natalia Raquel Pestaño Barojas
Mariana Argelia Uribe Quijada
Gabriela Zavala Alcaras

EVOLUCIÓN VISUAL

Natalia Raquel Pestaño Barojas
Mariana Argelia Uribe Quijada
Gabriela Zavala Alcaras

CALAVERTAS LITERARIAS

Ryan Gerardo Ibarra Ramos
Ana Sofia Olivarria Marquez
Frida Isabel Quintana Sandoval

Índice

Iconografía de un altar de muertos

- Elementos y significados 4
- ¿Por qué son tan importantes? 7

Color y textura de la cultura mexicana

- Colores tradicionales 8
- Texturas importantes 10

El arte de capturar la tradicion

- Retratos de la eterna tradición 12
- La vida y la muerte entre colores 14

La simbología de las catrinas

- Origen 16
- Evolución 16
- Día de muertos 17
- Simbolismo de los elementos en la catrina 17
- Catrinas internacionales 18
- Maquillaje de catrinas 18
- Catrinas en el mundo 18
- Catrinas y la inclusión 19
- Artesanía mexicana 19
- Literatura mexicana 19

El misticismo en el arte mexicano

- Raíces místicas en el diseño mexicano 20
- Leyendas Mexicanas: El Arte del Misticismo y la Tradición Oral 22
- Ilustraciones 23

El papel picado del arte tradicional al diseño digital

- Proceso creativo del papel picado 24
- La geometría en el papel picado 25
- ¿Qué representa el papel picado? 25
- Manufactura 26
- El papel picado en las redes sociales 27

Día de muertos en el diseño contemporaneo 28

Evolución visual, un viaje a través del tiempo 30

Calaveritas literarias 32

Calaveritas en el diseño 33

Calaveritas y el diseñadores 34

Primera calaverita literaria 35

Ejemplos de calaveritas 36

Iconografía de un altar de muertos

Elementos y significados

El mes de noviembre es un momento del año con un inicio mágico, al menos en México y algunas partes de Latinoamérica, en donde se celebra el tradicional Día de Muertos. Conmemorar a quienes ya no están con nosotros es, de cierta forma, volver a conectar con ellos. Y con una celebración tan importante, vienen decoraciones hermosas y con mucho significado, tal es el caso del altar de muertos. En este blog te explicamos el significado de los elementos imprescindibles para que tu altar siga manteniendo viva esta tradición.

1.- El agua.

Esto significa la fuente de la vida. Se deja como ofrenda para que los difuntos sacien la sed de un largo recorrido. En algunas culturas simboliza la pureza del alma.

2.- La sal.

Es un elemento de purificación, la creencia dicta que es ideal para

que el cuerpo no se corrompa, en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.

3.- Velas y veladoras.

Su flama significa “la luz”, la fe, la esperanza. Es la guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo; y si se ponen cuatro de éstos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa.

4.- Incienso.

Es el elemento que acentúa la oración o alabanza. Se le considera fragancia de reverencia. Se utiliza

para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.

5.- Las flores.

Simbolizan la festividad por su aroma y colores. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta, el alhelí y la nube no pueden faltar pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños.

6.- El retrato del recordado.

Sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe.

7.- Las calaveras de azúcar.

Son alusión a que la muerte siempre está presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno.

8.- El licor.

Es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos.

9.- Cruz grande cenizas.

Es un símbolo de expiación; sirve para que al momento de que el alma llegue, pueda liberarse de sus culpas pendientes.

Estos sólo son algunos de los elementos que no pueden faltar en tu altar de muertos, pero existen muchos más que tienen usos más específicos. La Flor de cempasúchil, por ejemplo, era considerada como una flor curativa por los indígenas. De esta creencia se origina la tradición de utilizarla específicamente durante la celebración de día de muertos.

Imágenes religiosas: Se puede colocar una imagen o escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar.

Iconografía
de un altar de
muertos

Flores:

La flor de caléndula, o cempasúchil (pronunciado sem-pa-souch-ill), ha sido parte de esta celebración que se remonta a sus orígenes aztecas.

En todo México, las caléndulas a menudo se llaman flor de los muertos debido a su estrecha asociación con el Día de Muertos.

Creían que las flores de caléndula les permitían a nuestros difuntos saber exactamente dónde debían regresar para encontrarse con nosotros.

Hoy en día, ninguna ofrenda (altar) de Día de Muertos está completa sin algunas flores de cempasúchil.

También verás caléndulas y flores de terciopelo rojo (cresta de gallo) decorando ciudades y cementerios en todo México.

La comida

Se coloca la comida favorita del difunto para que pueda saborearla.

La comida que se coloca en la ofrenda de Día de Muertos tiene varios significados:

Deleitar a los difuntos

La comida se cocina en honor a los seres recordados y se coloca para que los muertos que visitan la ofrenda la disfruten.

Se cree que la comida y los objetos colocados en la ofrenda ayudan a los difuntos a viajar desde Mictlán hasta las casas de sus seres queridos.

Algunos alimentos que se suelen colocar en la ofrenda son:

Pan de muerto:

Simboliza la eucaristía y la fraternidad. Su origen se remonta a la época de la Conquista, cuando los españoles elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo para simbolizar un corazón y la sangre del sacrificado.

Calaveras de azúcar:

Las calaveras medianas representan la muerte siempre presente, las chicas están dedicadas a la Santísima Trinidad y las grandes al Padre Eterno.

Dulces:

Las preparaciones con azúcar representan una afirmación de vida y una dulce bienvenida simbólica a los difuntos.

¿Por qué son tan importantes?

La iconografía es importante en un altar de muertos porque sirve para recordar a los seres queridos fallecidos y para simbolizar la festividad. Es por ello que no es de extrañar que cuando se trata del altar de muertos, seguramente se ponen algunas cosas **'por hábito'**, cuando en realidad existe todo un contexto de por qué tienen que ir de cierta forma, en cierto lugar y siempre respetando el orden.

Parte importante de un altar es como se conforma como antes mencionado, sus elementos y sus niveles representando el cielo, la tierra y el purgatorio.

Los elementos que adornan el altar tienen significados específicos. Las fotografías de los difuntos son un recordatorio de su presencia, mientras que las velas iluminan el camino para guiarlos de vuelta.

A través de estos símbolos, el altar se convierte en un espacio de homenaje y celebración, reflejando

la profunda conexión emocional que los vivos mantienen con aquellos que han partido.

La construcción de un altar de muertos no solo implica un trabajo manual, sino también una gran atención al diseño arquitectónico de equilibrio, simetría y proporción se aplican al diseño de altares. Además, invita a explorar la fusión de elementos prehispánicos y religiosos en un espacio dedicado al homenaje y al recuerdo.

Hoy en día, la creación de altares ha trascendido los espacios familiares y se ha incorporado en lugares públicos, incluso adaptándose a interpretaciones contemporáneas del arte y la cultura.

Arquitectos y diseñadores modernos continúan reinterpretando los altares tradicionales, respetando sus elementos esenciales, pero incorporando nuevas formas y materiales que mantienen viva la tradición.

El altar de muertos es mucho más que una tradición visual; es una manifestación cultural y arquitectónica que combina los valores espirituales con el arte del diseño. Para quienes estudian Arquitectura, esta es una oportunidad para profundizar en el estudio de los espacios ceremoniales y cómo los principios de la arquitectura pueden tener un impacto simbólico en nuestras tradiciones culturales.

Color y textura de la Cultura Mexicana

Colores tradicionales

El uso del color en el Día de Muertos refleja la dualidad y el ciclo de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. La combinación de tonos vivos y oscuros celebra a los fallecidos con alegría y respeto, transformando el dolor en un momento de conexión con los ancestros y de aceptación de la muerte como una parte esencial de la vida.

Esta tradición, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, utiliza el color para hacer del recuerdo algo tangible, donde los vivos y los muertos se encuentran en una comunión simbólica.

Naranja y amarillo:

Representan el sol y la luz. Las flores de cempasúchil, de color naranja y

amarillo, guían el camino de las almas con su color brillante y aroma, simbolizando la vida y la muerte entrelazadas. El amarillo también evoca la esperanza y la celebración de la vida de los difuntos.

Morado:

Este color representa el luto y la penitencia. Se relaciona con la muerte como un paso espiritual y es usado en altares y decoraciones para honrar el viaje de las almas al mundo espiritual. El morado también simboliza el respeto hacia los seres queridos que han partido.

Blanco:

Simboliza la pureza y el cielo, especialmente en el contexto de los niños que han fallecido. En el altar, el color blanco también evoca paz y representa las almas que se consideran "limpias".

Rojo:

Este color representa la vida y la sangre, haciendo homenaje a aquellos que han muerto en situaciones de lucha o sacrificio. También se asocia con las tradiciones prehispánicas y la conexión con los ancestros.

Negro:

Aunque no es uno de los colores predominantes, el negro simboliza la oscuridad y el misterio de la muerte. Se usa en ciertos elementos de la decoración, como las calaveras y las veladoras, recordando el enigma del más allá.

Texturas más importantes

El día de Muertos es mucho más que una festividad; es una manera de recordar y honrar a los seres queridos que ya no están con nosotros, y qué mejor forma de hacerlo que mediante el uso de colores vibrantes y llenos de simbolismo. Desde el naranja brillante de las flores de cempasúchil hasta el morado profundo que representa el duelo, los tonos asociados a esta celebración ofrecen una rica paleta que puede transformar cualquier espacio en tu hogar, dándole un aire cálido, acogedor y lleno de historia.

El reto de decorar para el Día de Muertos es balancear lo tradicional con lo moderno. ¿Cómo mantener la esencia de esta festividad sin perder el estilo y la estética contemporánea? Una forma de lograrlo es utilizando colores icónicos en tonos más sutiles o combinándolos con una paleta neutral.

Al seleccionar las pinturas adecuadas para tu hogar en esta temporada, no solo es importante elegir los colores correctos, sino también asegurarte de que la calidad de la pintura cumpla con tus expectativas. En Pinturas Berel ofrecemos productos que no solo brindan acabados hermosos, sino que también garantizan resistencia al desgaste, a la humedad y al paso del tiempo.

El Día de Muertos es una celebración de vida y tradición, y tus espacios pueden reflejar esa misma riqueza cultural utilizando los tonos apropiados y de la mejor calidad. No solo crearás un ambiente que honre esta festividad, sino que también estarás asegurando que tu hogar se mantenga hermoso por mucho tiempo.

Texturas más importantes

El Alebrije es un tipo de artesanía originaria de México. Se trata de artesanías fabricadas con cartón o papel, y estructura de alambre, o con madera (tradicionalmente de copal), que se pintan con colores mayormente alegres y vibrantes. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, una combinación de varios animales, no solo fantásticos sino también reales que forman un ser fantástico.

La técnica para fabricarlo consiste en recortar figuras de manera artesanal, y se caracteriza por la alta densidad de los cortes en el papel. Los dibujos y las figuras tienen gran diversidad de tamaño, colores y diseños.

naban, simbolizaban el estatus de la persona que las portaba. Por tal motivo, los primeros vestigios que se tiene del bordado en México son antiguas túnicas y mantos en los que se envolvía a los difuntos que pertenecían a la nobleza indígena. Algunos de estos hallazgos tienen un pasado de más de 2,500 años.

Texturas más importantes

Las artesanías mexicanas pueden variar en texturas y materiales, en México una de las más emblemáticas son las calaveritas de azúcar.

La calaverita de azúcar tiene su origen en el "tzompantli", altar utilizado en la antigüedad en el que se colocaban cráneos como recuerdo de los seres queridos que fallecían.

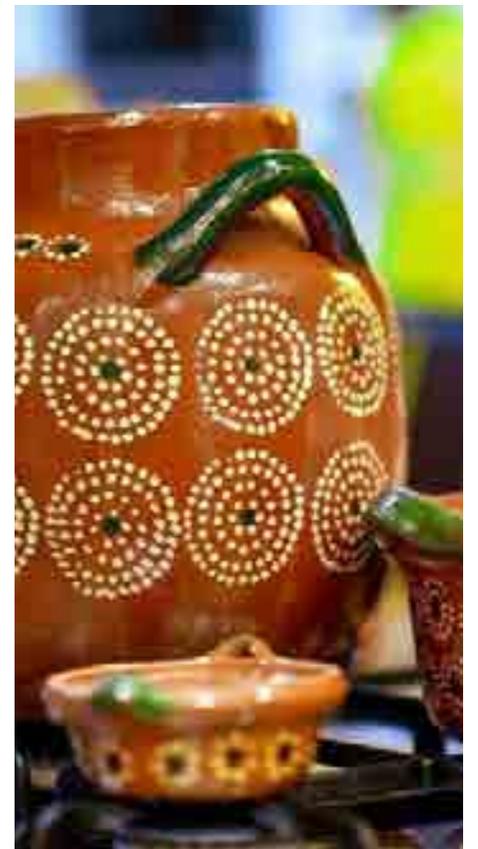

en recortar figuras de manera artesanal, y se caracteriza por la alta densidad de los cortes en el papel. Los dibujos y las figuras tienen gran diversidad de tamaño, colores y diseños.

Las artesanías de barro se hacen a mano, a la sombra, en el suelo o en una mesa rústica. Ollas y piezas grandes se construyen enrollando un chorro en forma circular para formar paredes, luego alisando y modelando hasta que éstas dejan de ser visibles.

Los detalles son hechos con las manos y herramientas rústicas, mientras que el barro se alisa con un pedazo de tela, madera o piedra.

La quema se realiza al aire libre o en hornos rústicos de ladrillos de adobe para proteger las piezas de un secado desigual.

El arte de capturar la tradición

Retratos de la eterna tradición

Noviembre en México es un mes lleno de color, simbolismo y tradiciones que invitan a reflexionar sobre la vida y la muerte.

El Día de Muertos, en particular, es una celebración visual que captura corazones, pero también lentes fotográficos. Este artículo explora cómo la fotografía es un medio esencial para preservar y reinterpretar esta tradición tan emblemática.

No se trata solo de fotografiar un altar o una catrina: es capturar el alma de la tradición, las fotografías cuentan historias.

Cada elemento tiene un propósito simbólico, y la fotografía debe honrarlo.

Foto: Tino Soriano

Foto: Reuters y Cuartoscuro

La fotografía no solo documenta: también inspira. Las imágenes de altares, procesiones y catrinas pueden convertirse en base para proyectos gráficos. Al reinterpretar estas fotos, el diseño gráfico puede ayudar a mantener viva la tradición y compartirla con nuevas generaciones, sino un homenaje visual a la riqueza cultural de México.

Cada foto cuenta una historia, cada imagen preserva una memoria, y en noviembre, cada clic celebra la vida y honra a los que ya no están.

Foto: Frederik Trovatten

El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido.

En México, la celebración varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, sin embargo en todo el país se tiene un mismo principio, reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá, la fotografía es un medio para plasmar la belleza de colores y emociones que desbordan el día 02 de noviembre por todo el país.

Foto: Raul Touzon

El arte de capturar la tradición

El arte de capturar la tradición

La vida y la muerte entre colores

El arte urbano en México ha sido desde siempre una herramienta poderosa para expresar identidad, contar historias y conectar con las comunidades. En noviembre, las calles de nuestro país se convierten en lienzos vivos que reflejan tradiciones como el Día de Muertos, artistas urbanos dejan su huella creativa en forma de impresionantes murales.

Estas obras de arte no solo honran a los difuntos, sino que también rinden homenaje a la cultura prehispánica y creencias.

El muralismo ha sido un medio fundamental para preservar la historia y transmitir mensajes a las masas.

Cada color es una celebración de nuestra historia, y cada muro pintado es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos como sociedad, en ciudades como Oaxaca, Pátzcuaro y San Miguel de Allende, los murales no solo adornan calles y plazas; cuentan historias de familias, de sus ofrendas, de sus recuerdos. Incluso en entornos urbanos como Ciudad de México, los artistas reinterpretan esta tradición con un enfoque moderno, incorporando elementos contemporáneos como graffiti y arte digital.

Estos murales nos recuerdan que la muerte no es el final, sino una etapa que nos conecta con nuestras raíces y con aquellos que amamos. Noviembre no solo se vive, también se pinta.

Artista: Diego Rivera, CDMX 1948.

Artista: Blacksay, Germen, CDMX 2020

Artista: Persak, Baja California.

El arte de capturar la tradición

La Simbología de las Catrinas

1. Origen

Raíces Prehispánicas y Coloniales

En la cultura mexicana, la muerte era vista como una transición a otro plano de existencia. Mictecacíhuatl y Mictlantecúhtli, dioses del inframundo, eran venerados en ceremonias dedicadas a los muertos, especialmente en lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Con la llegada de los españoles y el cristianismo, esta visión de la muerte se fusionó con las ideas católicas del más allá, dando lugar a nuevas tradiciones que mezclaban el respeto por los difuntos con elementos europeos. La Catrina, por tanto, representa esta fusión, siendo una figura que incorpora el respeto a la muerte con una crítica a las clases sociales.

José Guadalupe Posada y La Catrina

Posada, con su aguda crítica social, utilizaron la figura de la calavera vestida de gala para burlarse de aquellos que negaban sus raíces indígenas, buscando parecer europeos. Su grabado original, conocido como "La Calavera Garbancera", hace alusión a los vendedores de garbanzos que pretendían ser más de lo que eran. El mensaje subyacente era claro: ante la muerte, todos somos iguales, sin importar el estatus social. El muralista Diego Rivera posteriormente bautizó a la figura como "Catrina" y la integró en su obra, consolidando su lugar en la cultura mexicana.

2. Evolución

Del Grabado a la Pintura

Aunque José Guadalupe Posada fue su creador, la Catrina fue popularizada por Diego Rivera, quien la representó con elegancia en su mural de la Alameda Central. Desde entonces, la Catrina ha sido inspiración para artistas de todas las disciplinas. En las décadas posteriores, artistas como Frida Kahlo y Rufino Tamayo también hicieron su propia interpretación de la Catrina, combinando elementos de crítica social con simbolismo relacionados con la vida y la muerte.

Catrinas Contemporáneas

Hoy en día, la Catrina ha adquirido nuevas formas en las manos de artistas contemporáneos. En el arte callejero y el graffiti, la Catrina se mezcla con temas sociales actuales como el feminismo, la migración y la lucha por la justicia social. Artistas como Alfredo "Libre" Gutiérrez y Cix Mugre han utilizado su imagen en murales urbanos,

3. Día de Muertos

Altars y Celebración

El Día de Muertos es una de las festividades más representativas de México, donde las catrinas juegan un papel central. Durante estas celebraciones, la Catrina no solo es un símbolo de la muerte, sino también de la vida que sigue. En los altares, suele acompañar a las ofrendas, junto a fotografías de los difuntos, flores de cempasúchil y alimentos que eran del gusto de los fallecidos. Las catrinas hechas de azúcar o cerámica son colocadas como un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un regreso temporal a convivir con los seres queridos.

Desfiles de Catrinas

Los desfiles de catrinas, como el famoso desfile en la Ciudad de México inspirado en la película "Spectre" de James Bond, se han vuelto una manifestación cultural vibrante. En estos eventos, miles de personas se ven y se maquillan como Catrinas, creando una atmósfera festiva pero con respeto hacia la muerte. Este tipo de eventos no solo son una manera de rendir homenaje a la tradición, sino también una expresión de la identidad mexicana ante el mundo, donde la muerte se celebra como parte de la vida.

4. Simbolismo de los Elementos en la Catrina

El Sombrero y las Flores

En la representación original de Posada, el sombrero era un símbolo de vanidad y pretensión social, ya que las clases altas solían vestir sombreros como muestra de estatus. En la Catrina moderna, el sombrero ha evolucionado para simbolizar la elegancia y la aceptación de la muerte con dignidad. Las flores que decoran su atuendo, especialmente el cempasúchil, son consideradas flores de los muertos, pues se cree que su aroma guía a las almas en su camino de regreso al mundo de los vivos.

Colores y Decoraciones

Los colores y detalles que adornan a la Catrina son fundamentales para entender su simbolismo. El blanco y el negro son los colores de la muerte, pero están rodeados de colores brillantes como el naranja, el morado y el rojo, que representan la vida y la celebración. Detalles como cruces, calaveras pequeñas, o incluso corazones, pueden adornar su figura, agregando capas de significado. Cada Catrina puede contar una historia diferente dependiendo de los elementos decorativos que se utilizan.

Día de muertos
en el diseño
contemporáneo

5. Catrinas Internacionales

El Impacto Global

El impacto de la Catrina ha trascendido fronteras. En ciudades como Los Ángeles, Londres y París, se realizan eventos de Día de Muertos que incluyen desfiles de Catrinas y altares en honor a los muertos. Incluso en países donde el Día de Muertos no es parte de la cultura, la Catrina ha encontrado su lugar en festivales de arte y en la moda. Esto refleja cómo, aunque profundamente enraizada en la cultura mexicana, la figura de la Catrina ha resonado con personas de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo universal de la vida, la muerte y la memoria.

La Catrina en el Cine y la Cultura Pop

Las catrinas han aparecido en numerosas películas y series que exploran la muerte y el Día de Muertos. Una de las representaciones más emblemáticas recientes fue en la película animada *Coco* de Disney-Pixar, donde las catrinas cobran vida en un colorido mundo de muertos. El diseño visual de las catrinas, con sus rostros pintados y sus trajes elaborados, también ha sido parte del cine mexicano, y en

desfiles como el de Día de Muertos en la Ciudad de México, inspirando la creatividad de todo el mundo. Las catrinas se han convertido en un símbolo visual tan poderoso que hoy en día las vemos en festivales, decoraciones, videojuegos, e incluso en tatuajes.

6. Maquillaje de Catrinas

Arte en el Rostro

El maquillaje de catrina se ha convertido en una forma de arte que combina tradición y creatividad. Este tipo de maquillaje requiere habilidad para transformar el rostro en una calavera, pero a menudo incluye detalles personales como flores pintadas, diamantes falsos y colores

vivos. Las técnicas incluyen contornos oscuros para definir los pómulos y el uso de pigmentos brillantes para darle vida a la figura de la muerte. Los tutoriales en línea y los concursos de maquillaje han popularizado esta práctica, haciendo que el look de catrina sea un fenómeno de belleza durante esta festividad.

7. Catrinas en el Mundo

Una Tradición que Cruza Fronteras

Lo que comenzó como una tradición mexicana se ha expandido a nivel internacional. En países como Estados Unidos, donde hay una gran comunidad latina, el Día de Muertos y las catrinas han ganado popularidad y la diversidad cultural.

8. Catrinas y la Inclusión

Catrinas y la Inclusión

Con el paso del tiempo, las catrinas han sido reinterpretadas de diversas formas, adaptándose a diferentes culturas y estilos de vida. Hoy en día, es común ver representaciones de catrinas que incluyen la diversidad étnica, de género y de estilo. Las comunidades indígenas, por ejemplo, adaptan sus propias vestimentas y tradiciones a la figura de la catrina, añadiendo sus colores y simbolismos. En las ciudades, las catrinas modernas pueden verse con influencias urbanas, utilizando ropa contemporánea, mostrando que esta figura es una mezcla de la tradición y la evolución cultural.

9. Artesanía Mexicana

La Elaboración de Catrinas

La creación de catrinas es una forma de artesanía que combina tradición y habilidad. Artesanos de estados como Oaxaca, Guanajuato y Michoacán elaboran catrinas utilizando materiales como barro, papel maché, madera y cerámica. Cada figura es única y puede incluir trajes típicos de diferentes regiones o elementos modernos, mostrando la creatividad de los artistas.

Además, estas artesanías son piezas fundamentales en mercados y festivales del Día de Muertos, siendo adquiridas tanto como decoración como un homenaje a la tradición mexicana. La elaboración de catrinas no solo preserva la cultura.

10. Literatura Mexicana

Las Catrinas y su Conexión con la Literatura

La catrina no solo ha inspirado el arte visual, sino también la literatura mexicana. Desde poemas tradicionales conocidos como "calaveritas literarias", que satirizan situaciones de la vida cotidiana, hasta novelas

modernas que exploran el Día de Muertos, la figura de la catrina ha servido como un símbolo central. Escritores como Octavio Paz han reflexionado sobre el significado cultural de la muerte en México, destacando a la catrina como un emblema de la convivencia entre la vida y la muerte. Esta conexión literaria refuerza su importancia como un ícono del patrimonio mexicano.

La catrina ha sido una fuente de inspiración recurrente en la literatura mexicana, en especial en las calaveritas literarias, pequeñas composiciones satíricas y humorísticas que se escriben durante el Día de Muertos.

El misticismo en el arte mexicano

Raíces Místicas en el Diseño Mexicano

El arte mexicano es una ventana hacia la riqueza cultural de un país donde la espiritualidad y la tradición se entrelazan. Desde las civilizaciones prehispánicas hasta la era contemporánea, el misticismo ha sido un eje central en la creación artística, inspirando desde murales monumentales hasta diseños gráficos actuales. Esta conexión con lo trascendental no solo refleja las creencias colectivas de la sociedad, sino que también trasciende como fuente inagotable de inspiración para el diseño contemporáneo.

La Raíz Mística en el Arte Mexicano

El misticismo en el arte mexicano tiene raíces profundas en las culturas prehispánicas, donde los dioses, la naturaleza y el cosmos eran venerados como entidades sagradas. Las civilizaciones mexicana, maya y zapoteca dejaron un legado visual repleto de simbolismos que aún hoy impactan:

Iconografía prehispánica: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa la dualidad entre el cielo y la tierra; Tláloc, el dios de la lluvia, simboliza la fertilidad y el ciclo vital.

Rituales sagrados: Los elementos rituales, como los altares y las danzas, se plasman en artesanías y pinturas, evocando una conexión espiritual con lo divino.

Fusión religiosa: Con la llegada de los españoles, las expresiones artísticas adoptaron elementos cristianos, como la Virgen de Guadalupe, que combina características indígenas con iconografía católica.

El Día de Muertos es otro ejemplo emblemático donde la tradición prehispánica se une con el catolicismo. Los altares, decorados con cempasúchil, papel picado y ofrendas, son una expresión artística que celebra la conexión entre los vivos y los muertos.

El Misticismo como Motor del Diseño Contemporáneo

En la actualidad, el diseño mexicano se nutre del arte místico para crear piezas llenas de significado y estética cultural. Este diálogo entre tradición y modernidad se refleja en varias disciplinas:

Textiles y patrones: Diseñadores reinterpretan símbolos ancestrales,

como grecas zapotecas o formas geométricas mayas, en ropa y accesorios contemporáneos.

Diseño gráfico: Logotipos, carteles y branding adoptan elementos místicos como inspiración, utilizando colores vibrantes y figuras simbólicas para transmitir identidad.

Arquitectura y decoración: Espacios que integran materiales naturales, geometría sagrada y motivos religiosos crean ambientes que evocan una sensación de espiritualidad.

Moda: Bordados tradicionales se combinan con siluetas modernas, mostrando una narrativa que honra el pasado mientras mira hacia el futuro.

Ejemplos Icónicos

La influencia del misticismo en el arte mexicano está presente en obras que han marcado la historia:

El muralismo mexicano: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros plasmaron en sus murales referencias mitológicas y espirituales que exaltan la identidad nacional.

Frida Kahlo: En sus autorretratos, Frida exploró temas como la muerte, el renacimiento y la conexión con la naturaleza, reflejando un misticismo íntimo y profundo.

Artesanías: Los alebrijes, figuras coloridas y fantásticas, son ejemplos

claros de cómo la imaginación y la espiritualidad se combinan en piezas únicas.

El arte mexicano, cargado de misticismo, sigue siendo una fuente de inspiración para diseñadores de todo el mundo. Esta rica tradición no solo conserva la esencia de una cultura, sino que también permite que nuevas generaciones exploren y reinterpreten el simbolismo espiritual en formas innovadoras y significativas.

Día de muertos
en el diseño
contemporáneo

Leyendas Mexicanas: El Arte del Misticismo y la Tradición Oral

México, tierra de culturas ancestrales y paisajes vibrantes, es también el hogar de un universo místico poblado por leyendas que, desde tiempos inmemoriales, han alimentado la imaginación de generaciones. Estas historias, transmitidas de boca en boca, han trascendido el tiempo para convertirse en un componente esencial de la identidad cultural mexicana. En ellas conviven lo mágico, lo trágico y lo sobrenatural, ofreciendo no solo entretenimiento, sino también una ventana hacia las creencias y valores de los pueblos que las originaron.

El Misticismo en las Leyendas Mexicanas

Las leyendas mexicanas son una fusión única de las cosmovisiones prehispánicas y las influencias del mundo occidental, resultado del mestizaje cultural. Desde las antiguas narraciones aztecas sobre dioses y sacrificios, hasta las historias coloniales de espectros y milagros, estas historias reflejan una relación profunda entre el mundo terrenal y lo trascendental.

El misticismo de las leyendas mexicanas radica en su capacidad para tejer lo cotidiano con lo sobrenatural. Lugares comunes como calles,

iglesias y ríos se transforman en escenarios donde lo inexplicable cobra vida, dejando a quienes escuchan sus relatos con una mezcla de fascinación y respeto.

La Llorona: El Grito de la Culpa y el Dolor

Quizá la leyenda más conocida de México, La Llorona, cuenta la historia de una mujer que, tras asesinar a sus hijos en un arrebato de desesperación, vaga eternamente buscando redención. Su desgarrador lamento, “¡Ay, mis hijos!”, se escucha a menudo cerca de ríos y lagos.

La Llorona simboliza el peso de la culpa y el arrepentimiento, y su historia, que tiene raíces prehispánicas en figuras como la diosa Cihuacóatl, se ha adaptado con el tiempo, convirtiéndose en un reflejo de las tensiones sociales y espirituales de cada época.

Leyendas como Reflejo de la Identidad Mexicana

Las leyendas mexicanas reflejan la identidad colectiva al plasmar miedos, valores y esperanzas de un pueblo que encuentra en lo sobrenatural una forma de entender el mundo. Desde los dioses mexicas hasta relatos de fantasmas, muestran cómo lo mágico y lo cotidiano se entrelazan, evolucionando con los cambios culturales sin perder su esencia misteriosa.

Ilustraciones

El misticismo, en el arte mexicano, especialmente en la ilustración, tiene una conexión profunda con las creencias y la cosmovisión de los pueblos indígenas precolombinos, así como con la reinterpretación moderna de estos conceptos. La tradición mística en México ve al artista no solo como un creador, sino como un intermediario espiritual, un canal a través del cual la cultura y lo sagrado se expresan visualmente.

En las culturas antiguas, el arte era considerado un acto sagrado, donde la creación estaba guiada por los dioses y se vinculaba directamente con lo espiritual. Los artistas prehispánicos seguían un camino místico que implicaba autoconocimiento y entendimiento del entorno para expresar las complejidades del universo.

Este legado se extiende a los ilustradores modernos, quienes reinterpretan símbolos tradicionales para expresar temas contemporáneos. El ilustrador Edgar Flores, conocido como Saner, es un ejemplo de cómo la iconografía indígena — como máscaras y animales mitológicos — se usa para crear imágenes cargadas de simbolismo y crítica social.

Figuras como Leonora Carrington, quien también formó parte del surrealismo en México, añadieron al imaginario místico mexicano su visión de criaturas oníricas que combinan magia, mitología y elementos personales. Su enfoque surrealista permite a las figuras místicas entrar en el ámbito del subconsciente y la espiritualidad moderna, acercándose a una interpretación más psicológica del misticismo.

El misticismo en la ilustración mexicana actual es, por tanto, una reinterpretación dinámica de las raíces

culturales y una búsqueda de identidad que enlaza lo ancestral con lo contemporáneo en un diálogo visual y espiritual profunda.

Día de muertos
en el diseño
contemporáneo

El papel picado del arte tradicional al diseño digital

Proceso creativo del papel picado

El papel picado es una artesanía tradicional que consiste en cortar figuras en papel, caracterizada por la densidad de sus cortes. Es un elemento decorativo típico en celebraciones como fiestas patrias, bodas y el Día de Muertos, donde simboliza el aire en las ofrendas. Cada color tiene un significado especial, como el luto o la pureza. Se elabora con tijeras, navajas o cinceles, utilizando estenciles y herramientas como gurbias y martillo. Huixcolotla, Puebla, es reconocida como la "cuna del papel picado" debido a la dedicación de su población a esta tradición.

La transición del papel picado tradicional al diseño digital ha transformado esta técnica en términos de elaboración, estilo y aplicaciones. El método artesanal, realizado a mano con tijeras o cuchillos, refleja ele-

mentos culturales mexicanos a través de diseños únicos que requieren gran habilidad y paciencia. Con la digitalización, herramientas como Adobe Illustrator permiten crear patrones de forma más rápida y precisa, además de incorporar efectos modernos como sombras y texturas.

El papel picado digital no solo conserva la esencia de la tradición, sino

que amplía su alcance a aplicaciones modernas, como invitaciones electrónicas, redes sociales y publicidad. A diferencia del papel físico, los diseños digitales son más fáciles de preservar y compartir, llegando a un público global. Esta evolución ha mantenido viva esta expresión cultural, integrándola a las posibilidades creativas y tecnológicas del presente.

La geometría en el papel picado

La geometría es fundamental en la elaboración del papel picado, ya que muchos de sus diseños se basan en patrones simétricos y repetitivos que aprovechan formas geométricas como triángulos, círculos y cuadrados. Estos patrones no solo aseguran una estética armoniosa, sino que también facilitan la creación de diseños intrincados y equilibrados. En la técnica artesanal, la simetría se logra al doblar el papel y cortar en secciones específicas, permitiendo que los mismos elementos geométricos se repitan a lo largo del diseño. En el diseño digital, la geometría se utiliza para crear y organizar los patrones con precisión, gracias a herramientas de dibujo vectorial que permiten manipular formas básicas y crear composiciones complejas.

El papel picado del arte tradicional al diseño digital

¿Qué representa el papel picado?

El papel picado es una forma de arte tradicional mexicana que simboliza la conexión entre lo terrenal y lo espiritual, al mismo tiempo que refleja la fragilidad de la vida. Originado en las culturas prehispánicas, donde se utilizaba papel amate en rituales, este arte sigue siendo un elemento esencial en celebraciones como el Día de Muertos, bodas y fiestas patrias. Representa el aire, uno de los cuatro elementos presentes en las ofrendas, y cada color del papel picado tiene un significado especial:

Blanco: Representa la pureza de los niños fallecidos
Negro: Simboliza el inframundo

Naranja: Representa el luto y el respeto por los muertos
Morado: Representa a la iglesia católica
Azul: Representa a los fallecidos a causa del agua
Rojo: Representa a las mujeres que murieron durante el parto y a los hombres que fallecieron en la guerra
Verde: Representa a los muertos jóvenes
Amarillo: Representa a los fallecidos ancianos o de edad avanzada
Rosa: Representa a México

El papel picado es una artesanía tradicional mexicana que representa la fragilidad de la vida y la conexión entre los vivos y los muertos.

Manufactura

Para su elaboración, se utilizan hojas de papel china las cuales tienen una variedad de colores vivos. Con la ayuda de gubias, los artesanos elaboran diseños y patrones que representan una variedad de elementos como: calaveras, flores, velas y entre otros elementos típicos que se ven en estas celebraciones. Cada recorte se realiza a mano y la precisión es fundamental para lograr el efecto deseado. El papel picado es una artesanía mexicana que se fabrica recortando figuras de papel a mano con gubias y martillos.

Los pasos para su elaboración son los siguientes:

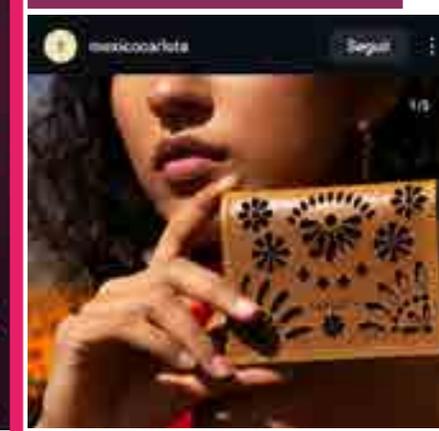
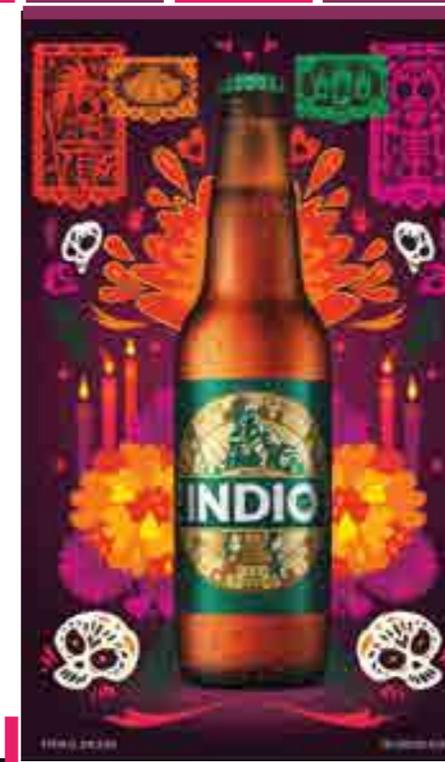
1. Se utilizan hojas de papel china de colores vivos.
2. Los artesanos crean diseños y patrones con las gubias.
3. Se perfora el diseño en una pila de hojas de papel de seda con una plantilla.
4. Se separan las hojas una vez que se termina de cortar el diseño.

El papel picado se caracteriza por la alta densidad de los cortes en el papel. Se usa para decorar altares y otros ornamentos en celebraciones como el Día de Muertos, las fiestas patrias, navideñas, bodas, fiestas de quince años y bautizos. Su fabricación es completamente manual y por lo tanto artesanal. El proceso comienza con el trazo de un dibujo original que se realiza en papel manila, que una vez colocado sobre las hojas de papel de China servirá de guía; el paquete se protege usando plástico transparente.

El papel picado en las redes sociales

El papel picado se ha integrado de manera creativa en redes sociales y publicidad digital para celebrar el Día de los Muertos. Su estética vibrante y simbología cultural lo hace una herramienta visual efectiva para conectar con el público. En redes sociales, se utiliza en publicaciones, animaciones, filtros y stickers, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok. En publicidad digital, se emplea en anuncios gráficos, banners, videos promocionales, email marketing y diseño de sitios web, creando una atmósfera festiva para promocionar productos con la estética de la

El papel picado del arte tradicional al diseño digital

Día de muertos en el diseño contemporáneo

El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los difuntos y combina tradiciones indígenas y católicas. En el diseño contemporáneo, este evento ha influido en diversos campos, como la moda, el arte, la gráfica y la arquitectura, integrando elementos culturales y estéticos que reflejan la riqueza de esta festividad.

Gráfica y Arte

Colores Vibrantes: El uso de colores intensos, como el amarillo, morado y naranja, es característico y se refleja en carteles, ilustraciones y arte digital.

Iconografía: Elementos como calaveras (calacas), flores de cempasúchil y papel picado se utilizan para crear piezas visuales que celebran la vida y la muerte.

Moda

Diseñadores contemporáneos incorporan símbolos del Día de Muertos

en sus colecciones, utilizando estampados que incluyen calaveras y motivos florales, fusionando tradición con tendencias actuales.

Arquitectura y Espacios Públicos:

Algunos espacios urbanos y exposiciones artísticas han adaptado elementos del Día de Muertos, creando altares comunitarios que fomentan la reflexión, mientras que se respeta la estética de la festividad.

Diseño de Productos

Desde cerámicas hasta decoración del hogar, el Día de Muertos ha

inspirado a muchos diseñadores a crear productos que son tanto funcionales como representativos de esta tradición.

Conceptos Clave

Dualidad Vida-Muerte: Esta idea central del Día de Muertos se traduce en el diseño contemporáneo, donde se celebra la vida y se honra la memoria de los que han partido.

Inclusión Cultural: El diseño contemporáneo también busca hacer un llamado a la diversidad cultural, promoviendo el respeto y la apreciación de tradiciones ancestrales.

Proyectos Destacados

El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los difuntos y combina tradiciones indígenas y católicas. En el diseño contemporáneo, este evento ha influido en diversos campos, como la moda, el arte, la gráfica y la arquitectura, integrando elementos

Día de muertos en el diseño contemporáneo

culturales y estéticos que reflejan la riqueza de esta festividad.

Algunas exposiciones y proyectos artísticos han ganado reconocimiento, como las instalaciones interactivas que permiten a los visitantes experimentar la festividad de manera inmersiva, promoviendo el diálogo sobre la muerte y la memoria.

Coco (2017) - Pixar Animation Studios

Uno de los proyectos más relevantes y de mayor impacto a nivel global fue la película Coco de Pixar, que se estrenó en 2017.

La película fue una representación emotiva y vibrante del Día de Muertos, destacando no solo la importancia de la festividad en la cultura

mexicana, sino también su influencia en el diseño y la animación. Con una paleta de colores intensos y un tratamiento visual que evocaba los altares tradicionales, Coco llevó al Día de Muertos a millones de espectadores internacionales. La estética del film, que mezcla lo místico y lo festivo, inspiró una avalancha de proyectos visuales, desde ilustraciones hasta campañas publicitarias y colecciones de moda.

Evolución Visual

Un Viaje a través del Tiempo

El Día de Muertos es una celebración que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un ícono cultural a nivel mundial. Su riqueza visual, marcada por la fusión de tradiciones prehispánicas y católicas, ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales y culturales.

Raíces Prehispánicas: Sembrando las Semillas de la Celebración

Las antiguas civilizaciones mesoamericanas tenían profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Celebraban rituales para honrar a sus ancestros, ofreciendo alimentos, bebidas y objetos preciados. La iconografía prehispánica, rica en simbolismo, sentó las bases para la estética del Día de Muertos.

Dioses como Mictecacihuatl, diosa de la muerte, y Mictlantecuhtli, señor del inframundo, eran figuras centrales en estas celebraciones.

Sincretismo Cultural: La Fusión de Dos Mundos

Con la llegada de los españoles, las tradiciones indígenas se mezclaron con las creencias católicas. La celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos se fusionó con los rituales prehispánicos, dando origen al Día de Muertos como lo conocemos hoy.

Se comienzan a incorporar altares de muertos, adornados con elementos católicos como cruces,

imágenes de santos y velas. En cuanto a las ofrendas se añadieron pan de muerto, azúcar de colores y otros elementos típicos de la tradición española.

El Siglo XIX: Nacimiento de la Catrina

José Guadalupe Posada, un grabador mexicano, creó la icónica figura de la Catrina a principios del siglo XX. Esta elegante calavera, vestida con ropas finas, representa la idea de que la muerte nos iguala a todos, independientemente de nuestra posición social y se popularizó rápidamente. La imagen de la Catrina se difundió a través de grabados, carteles y calendarios.

El siglo XX: la popularización del día de muertos

A lo largo del siglo XX, el Día de Muertos se volvió una celebración cada vez más popular, tanto en México como en el extranjero. Artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco retrataron la festividad en sus murales, contribuyendo a su difusión.

El Día de Muertos se convirtió en un tema recurrente en las obras de los muralistas mexicanos, quienes lo representaron con gran colorido y realismo.

Por su parte, películas como "Macario" y "El Santo" contribuyeron a dar a conocer la celebración a nivel internacional.

El día de muertos en el siglo XXI: Una celebración global

En la actualidad, el Día de Muertos es una festividad reconocida a nivel mundial. Su estética colorida y vibrante ha inspirado a diseñadores, artistas y creadores de todo el mundo.

Influenciando de la moda, la iconografía del Día de Muertos se ha utilizado en diseños de ropa, accesorios y maquillaje, así como en el arte contemporáneo, donde artistas reinterpretan las tradiciones del Día de Muertos, creando obras que fusionan lo tradicional con lo moderno.

La Evolución Continúa

El Día de Muertos es una celebración viva y en constante evolución. Cada año, nuevas generaciones reinterpretan las tradiciones, incorporando elementos contemporáneos y dando vida a nuevas expresiones artísticas.

Esta capacidad de adaptación es lo que ha permitido que esta festividad perdure a través de los siglos y se convierta en un símbolo universal de la vida y la muerte.

CALAVERITAS LITERARIAS

Las calaveras literarias son palabras populares en forma de rimas escritas de manera chusca, divertidas, satíricas y críticas donde se hace referencia a alguna cualidad o defecto de un personaje o de asuntos de interés general o que están de moda, irreverentemente y con una escritura ligera. Comenzó para burlarse de

la propia muerte, pero después se amplió a políticos, funcionarios y otros personajes públicos. Son especialmente frecuentes y valoradas en México formando parte importante de la tradición de Día de Muertos.

Tienen su origen con los epitafios de Jorge Manrique (1440-1479), las primeras calaveras se publicaron en la segunda mitad del Siglo XIX, a modo de caricaturas.

Estas imágenes, acompañadas de versos, describían de manera jocosa los motivos de su muerte.

Entre las composiciones populares más originales de los mexicanos figuran las "Calaveras", escritas en versos de métrica y rima libres en "honor" de alguna persona o de muertos célebres.

CALAVERITAS Y EL DISEÑO GRÁFICO

La relación entre las calaveritas literarias y el diseño gráfico se fundamenta en la capacidad de ambas disciplinas para arti-

cular mensajes culturales y artísticos mediante una interacción entre lo textual y lo visual. Las calaveritas literarias, como expresión poética propia de la tradición mexicana, se caracterizan por su carácter humorístico, satírico e irónico, representando una crítica social o una reflexión sobre la muerte desde una perspectiva lúdica.

El diseño gráfico, por su parte, complementa estas expresiones literarias a través de la incorporación de elementos visuales que refuercen el mensaje y lo sitúen en un contexto cultural específico. La tipografía, las ilustraciones y los recursos gráficos

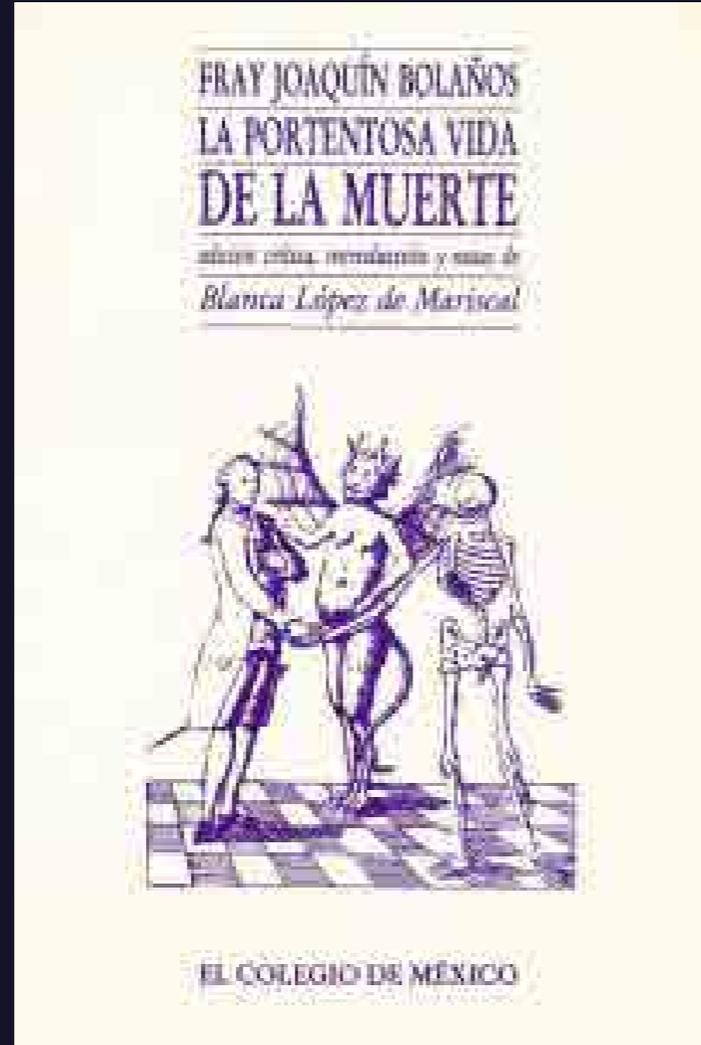
tradicionales, como las calaveras, el papel picado y las flores de cempasúchil, permiten no solo embellecer el contenido, sino también dialogar con los valores y símbolos propios de la festividad del Día de Muertos.

De esta manera, el diseño gráfico no solo actúa como un medio de presentación, sino que también se convierte en una herramienta narrativa que enriquece la interpretación y la experiencia estética de las calaveritas literarias, conectándolas con audiencias contemporáneas y asegurando su vigencia cultural.

Primera Calaverita Literaria

Se cree que un religioso franciscano llamado Joaquín Bolaños fue quien escribió la primera calaverita literaria. Bolaños publicó en 1792 el libro *La portentosa vida de la muerte*, donde se pueden observar elementos de lo que más tarde se conocería como calaveritas literarias.

Las primeras calaveras fueron publicadas en el periódico *El Socialista* en 1879, en Guadalajara. Las ilustraciones que suelen acompañar las calaveritas son conocidas como de *La Catrina* o *Calavera Garbancera*, creada por José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera.

Ejemplos de Calaveritas

¿Cuál es la estructura para hacer una calaverita literaria?

La estructura de la calaverita literaria es muy particular. Si bien el tema es libre, la composición debe incluir estos elementos:

- Versos octosílabos.
- Rimas consonantes.
- Mención de la muerte. El objetivo de las calaveritas es hablar de cómo y por qué la muerte se llevó al panteón a determinada persona, por lo que esta siempre tiene que aparecer en el texto.
- Características de la persona a la que se dedica.
- Humor.
- Final sorprendente.

“Me he llevado de esta vida,
a sus personas queridas”
Dijo la flaca temida.
A lo que esta familia intrépida
te dice con toda su alegría a la vida.
Ellos viven por siempre,
¡querida!
pues están en el cielo con gran dicha
y tus comentarios, amenazas e intrigas
ya no son bien recibidas”.
Así que ven cuando quieras mi muy desafortunada flaca, ya no tan temida

Día de muertos
en el diseño
contemporáneo

La fiesta de la muerte

La Muerte una vez decidió hacer una gran reunión, invitó a todas las almas con mucha emoción.

"Hoy no habrá miedo ni llanto, ni tristeza ni dolor, sólo baile y mucha música, será un gran festejo de amor."

Llegaron los fantasmas, las ánimas y el esqueleto, y la Catrina, tan radiante, lucía su vestido completo.

"¿Quién trae la música?" gritó la huesuda, muy feliz, y el viento, al instante, comenzó a tocar un feliz swing.

El zombi trajo el baile, el diablo la bebida, y hasta el calaverón se sentó a contar su vida.

"¡Qué fiesta tan buena! Aquí todos venimos a reír, olvidemos las penas, pues hoy nadie ha de morir."

Y así, entre risas y danzas, la muerte celebró, y aunque algunos temían, nadie se arrepintió.

La huesuda en maquetación

En el taller de diseño la huesuda paso, entre papel y tinta su curiosidad despertó. "Estos chicos trabajan con gran creatividad, pero les faltará tiempo en la eternidad."

El profe Elizalde con calma exclamó: "Catrina, respétanos, que aquí hay pasión." La muerte insistió con tremendo fervor, "Sus composiciones me llenan de amor."

Entre grid, columnas y gran maquetación, la calaca quería robar inspiración. Pero los alumnos, con risa y decisión, le regalaron un póster de despedida en gran resolución.

Así se marchó la flaca, a su propio pesar, pues ni la muerte puede frenar al arte al diseñar.

Arte que No Muere

La Catrina muy elegante, con su sombrero de flores, miró al papel picado, y en sus ojos, mil colores.

"¡Ay, qué bello es este arte, tan tradicional y tan fino! Pero el futuro me llama, y el digital es divino."

Entre píxeles y capas, la Muerte comenzó a cortar, y con cada clic de su dedo un nuevo patrón hacía volar.

En la pantalla brillaba el papel picado encantado, y aunque todo era digital, la fiesta estaba asegurado.

Así, con un pie en el futuro, y el otro en la tradición, la Catrina vio que el arte es eterno en cada canción.

DEADLINE HASTA LA TUMBA

En la pantalla brillaba, un diseño sin igual, pero la muerte en la esquina esperaba su funeral.

El cliente exigente, y la fecha fatal, la calaca susurró: "Es hora de tu final."

El logo pedía forma, y el layout a gritar, mientras la muerte tomaba un píxel sin cesar.

"Tu tipografía tan fina, y tu color tan brillante, pero no olvides, amigo, que el deadline es distante."

Y así en su escritorio se quedó sin respirar, entre capas y vectores, la calaca lo llevó al mar.

Ahora en el cementerio, con la clientela atrás, el diseñador descansa, pero el trabajo sigue más.

ENTRE RISAS Y CALAVERAS

Por: Diana Rosas y Hannia Estrella

En un rincón del mercado, entre risas y flores,
Hannia y Diana reían contando sus errores.
La Catrina las miraba, oculta tras un altar,
pensando en su lista, lista para anotar.

Hannia, creativa y con ideas desbordantes,
dibujaba en su libreta cosas impresionantes.
"Catrina, no me toques, aún tengo proyectos,
señales, revistas y logos perfectos."

Diana, sonriente, tejía sueños al pasar,
con un gorro de audífonos listos para usar.
"No te acerques, huesuda, no tengo espacio,
mi agenda está llena y corro despacio."

La muerte suspiró, con paciencia infinita,
"Estas chicas están muy vivas, tan bonitas.
Pero el tiempo no perdona, y mi turno llegará,
cuando menos lo esperen, ¡las voy a atrapar!"

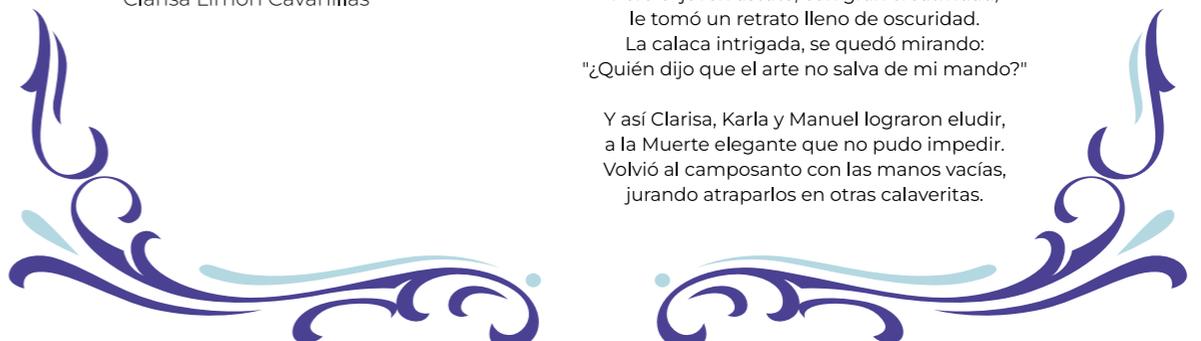
Hannia y Diana rieron, sin pizca de temor,
"Ni hoy ni mañana, Catrina, ¡qué horror!
Te dejamos calaveritas y tamales también,
pero espéranos sentada, tal vez en el cien."

La huesuda se fue, bailando en procesión,
pensando en las dos y su gran convicción.
"Hannia con su arte y Diana con su estilo,
un día serán mías, ¡y será un gran festín sencillo!"

Y así quedó la historia, de Hannia y Diana juntas,
quienes burlaron la muerte con risas profundas.
Que sigan creando, viviendo y soñando,
porque en la lista de la muerte...
aún las están esperando.

EL ARTE DE ESQUIVAR A LA HUESUDA

Por: Manuel A. Aguilar Morales
Karla Pamela Silva Perez
Clarisa Limón Cavanillas

Por el camposanto paseaba la huesuda,
con su guadaña lista, ¡vaya figura tan ruda!
Buscaba almas frescas para su festín,
y en su lista dorada había nombres sin fin.

Primero encontró a Clarisa en su taller,
pintando con pasión, ¡un arte de otro nivel!
"Clarisa, ven conmigo, ya no hay más que hacer,
tu pincel descansará bajo el amanecer".
Pero Clarisa astuta, con gran destreza,
le pintó un retrato que capturó su belleza.
La Catrina, coqueta, se detuvo un segundo:
"Está bien, Clarisa, te doy otro turno".

Después, en la esquina, Karla andaba apurada,
con mil proyectos y su agenda apretada.
"¡Alto ahí, Karla, que tu hora ha llegado!"
le dijo la calaca con semblante apagado.
"¡Espérame un poco, que tengo un café!"
y mientras lo preparaba, la Muerte se entreté.
Entre aroma y sorbos, la charla fue buena,
y Karla escapó de su cita morena.

Por último, Manuel con su cámara en mano,
fotografiaba el cielo, ¡un instante tan humano!
"¡Manuel, deja eso y ven al panteón!
Que quiero tus fotos en mi colección".
Pero el joven astuto, con gran creatividad,
le tomó un retrato lleno de oscuridad.
La calaca intrigada, se quedó mirando:
"¿Quién dijo que el arte no salva de mi mando?"

Y así Clarisa, Karla y Manuel lograron eludir,
a la Muerte elegante que no pudo impedir.
Volvió al camposanto con las manos vacías,
jurando atraparlos en otras calaveritas.

EL ARTE
DETRÁS DEL

DÍA DE MUERTOS

Si eres alumno de la Universidad de Sonora, participa con una ilustración o fotografía original sobre el tema "El arte detrás del día de muertos".

Requisitos: Tamaño 21 x 21 cms a 300 DPI,

FECHA LÍMITE

20 DE
OCTUBRE

REVISTA
puntoy
linea

Enviar el archivo .jpg y el archivo editable bajo un pseudónimo al correo:
puntoylineaunison@gmail.com

Junto con un archivo de word con los datos adjuntos del autor:

nombre, matrícula, carrera y una breve justificación de la propuesta.

Se evaluará: calidad, composición, creatividad y pertinencia.

PREMIO AL GANADOR: Pase para la semana de arquitectura y diseño y créditos en publicación en la portada de la revista.