

Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

ANÁLISIS CRÍTICO DEL CARTEL END.LING DE ALEKS PHOENIX

Alumno: Correa Camacho Camila Noemi

Correo: camila.correa0308@alumnos.udg.mx
Mtro. Rafael Morales Cendejas

Fecha de entrega: 11 de abril de 2025

Número de palabras: 1332

En este ensayo, exploraré a detalle el cartel de END. LING 2024, una película oriental dirigida por la cineasta china Kelly Yu, cuya premisa gira en torno al cuidado del último pez dorado que queda en la Tierra. Esta pieza visual (ver Anexo 1)

Anexo 1

Phoenix A. 2024 Cartel Inspirado en endling. Instagram

https://www.instagram.com/aleks_phoenix?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Fue creada en 2024 por el diseñador gráfico mexicano Aleks Phoenix en colaboración con la ilustradora oriental k.iyinglee, CEO de la empresa de fifthatrium storytelling through Design & Animation. A lo largo del análisis, desglosaré distintos elementos del cartel, incluyendo la ilustración, composición, tipografía y los recursos gráficos empleados por los creadores para dar vida a esta obra. Además, revisaré el libro Grabados japoneses, el cual es una recopilación de 43 artistas sobre grabados y xilografía de la cultura oriental antigua; así como el libro Fundamentos del diseño, Scot W. (1951), y el libro Diseño visual, Maris, C. (1994). Finalmente, una pequeña conclusión de la composición de los análisis hechos respecto a la composición del cartel.

Los japoneses se deleitaban con la contemplación de la naturaleza y el paisaje. Además de las representaciones de mujeres, en estas composiciones se pueden observar pinturas de plantas y animales, como perros, gatos, aves, insectos y peces. (Ver figura 1).

Figura 1

Estampas del mundo que fluye

Nota. Imagen tomada de Grabados japoneses, Taschen (2007)

De acuerdo con la compilación de grabados japoneses hecha por la editorial Taschen (2007), estos animales solían aparecer también en la pintura ukiyo-e, Estampas del mundo que fluye, una de las facetas del arte japonés más reconocidas mundialmente. Eventualmente, se trataba de representaciones de bijin-ga y yakusha-e, corrientes artísticas durante la época Tokugawa. En el cartel se observa cierta similitud con este tipo de ilustración, que, si bien no es del mismo estilo, también plantea la representación de una de estas especies, haciendo referencia a esta cultura.

Indagando dentro de la misma, los peces koi son un símbolo de amor y amistad. La historia de los peces koi es muy singular y se debe, fundamentalmente, a la fascinación del mundo oriental por su belleza. Es tal la importancia de estos peces que en escritos chinos y coreanos del siglo IV ya aparecen referencias sobre ellos. Y no es para menos: según las leyendas, los peces koi que lograban nadar río arriba y remontar las cascadas se convertían en dragones. Pero, lejos de la mitología, la realidad es que se debe a los agricultores del arroz el mérito de haber comenzado con su crianza: se dieron cuenta de que había unas carpas más coloridas que eran más vulnerables a los depredadores y, movidos por su belleza, comenzaron a criarlas buscando unas pautas comunes de color. Algo que se transformó, sobre todo en el Japón de comienzos del siglo XX, en un hobby. Buscando este equilibrio de colores, la nomenclatura de estos peces responde precisamente a las gamas cromáticas que presentan: común (de colores anaranjados y rojos), Ochiba (que presentan una combinación de azul y naranja en sus escamas), Kumonryu (con la cara blanca y el resto del cuerpo pigmentado en negro) o Tancho (completamente blancos y con un círculo rojo sobre la cabeza, motivo por el que Japón lo ha adoptado como su pez oficial).

El artista Kuniyoshi realizó algunas obras como Ayus remontando el río con la rama de hagi y siluro, donde plasmó algunos peces en una composición donde la perspectiva ofrece la ilusión de que un rayo de sol penetra hasta el fondo del mar a través del agua. En el fondo se aprecian las olas agitadas y las sombras que estas provocan. En el cartel analizado, también se observa el uso de la perspectiva para generar profundidad, mediante la interacción entre los elementos plasmados, su tamaño y posición.

Analizando más a fondo la ilustración del cartel, se observa el uso de escalas tonales para generar una sensación de volumen y una ilusión óptica, como si fuese agua, considerando un punto focal de luz y cómo esta se proyecta sobre los peces, lo que aporta realismo a la composición. En el libro *Diseño visual*, Maris, C. (1994), en el capítulo sobre la creación del espacio mediante el color, se abordan los efectos espaciales en el plano pictórico que pueden lograrse a través del uso cromático. En relación con esto, la autora cita a Hofmann, H. (1993): “El espacio y el color son inseparables”, lo que sugiere que, mediante el color, es posible dividir el espacio en planos y trabajar las sombras de manera sutil, como se aprecia en la ilustración del cartel (ver figura 2).

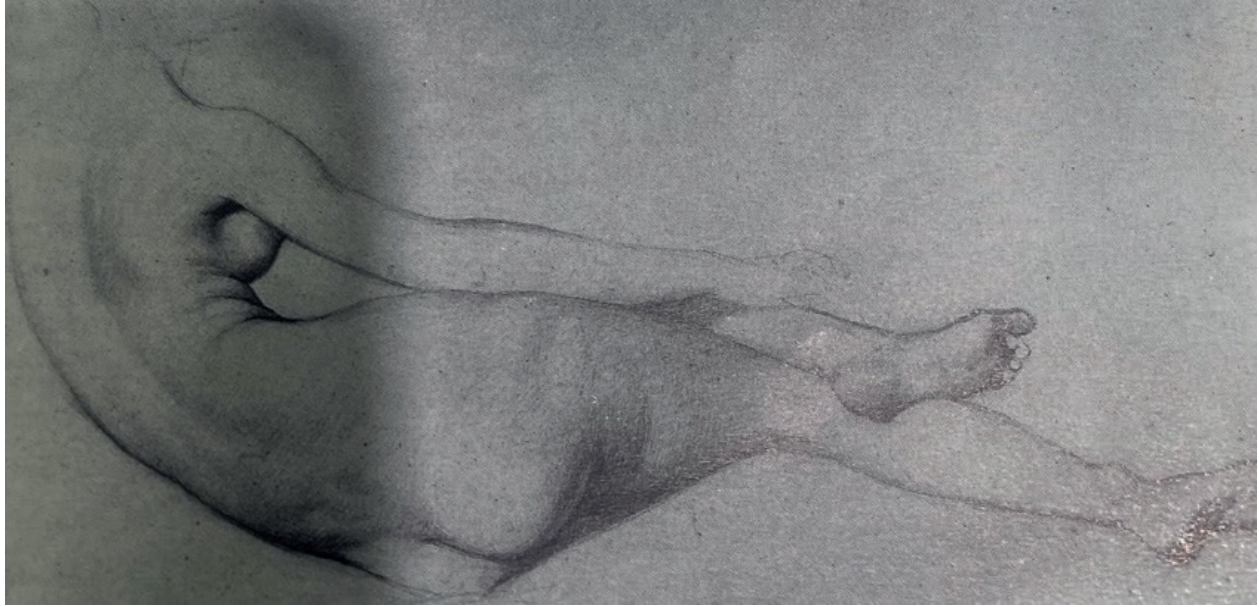

Figura 2
Sombras

Nota. Imagen tomada de Diseño visual Maris, C. (1994)

Hablando más sobre la composición del cartel, podemos observar que esta es compuesta, es decir, está conformada por distintos elementos tipográficos e ilustrativos y, al mismo tiempo, es jerárquica. La ilustración es el eje principal, caracterizada por la neutralidad en los peces de color gris, la asimetría en sus posiciones y la irregularidad en sus formas, ya que representan especies distintas y presentan contrastes de tamaño.

En relación con el libro Fundamentos del diseño Scot W. (1951), en el capítulo 2 sobre contraste, se plantea que, en nuestra experiencia tonal, existe una división entre grupos cromáticos y acromáticos. Todo lo que posee matiz es cromático, mientras que los neutros, incluyendo negro y blanco, son acromáticos. En este contexto, se explican los siguientes conceptos:

- Valor: es la claridad u oscuridad de los tonos, es decir, la cantidad de luz que una superficie puede reflejar. En la escala tonal, el blanco se encuentra en el extremo superior y el negro en el inferior, con los demás tonos, cromáticos y acromáticos, situados entre ambos.
- Matiz: diferencia los colores, como azul, rojo o amarillo. Al aplicarlo a los objetos, se refiere a cómo sus superficies reflejan ciertas longitudes de onda y absorben otras.

- Intensidad: corresponde a la saturación y mide la pureza del matiz reflejado en una superficie. Un rojo puro tiene máxima intensidad, mientras que si contiene un neutro (negro, blanco o gris), su intensidad se reduce.

Se menciona que las composiciones pueden ser cromáticas o acromáticas dependiendo de cómo utilicen estos elementos. En este caso, el pez dorado introduce un acento cromático que lo hace destacar dentro de la ilustración, evidenciando también la aplicación de la técnica visual de espontaneidad. En conjunto, la imagen puede describirse como profusa y compleja debido a la riqueza de detalles y la diversidad de elementos que la conforman. Por lo tanto, se combinan ambas leyes de contraste de color en la composición.

Respecto a la composición tipográfica implementada en el cartel, se observa un contraste de tamaño y grosor; además, el texto se encuentra centrado. En la esquina superior izquierda, aparece otro elemento tipográfico de forma irregular, ya que está en un idioma distinto al resto del texto. Este resalta por su color rojo, con el cual el diseñador también juega para enmarcar la composición.

Este análisis del cartel nos permite apreciar referencias culturales, recursos visuales y fundamentos para el diseño, el resultado de la colaboración de Aleks Phoenix y k.iyinglee que equilibra lo contemporáneo con lo tradicional, a través de una ilustración que remite a la estética de los grabados orientales, particularmente al estilo ukiyo-e. El uso del color no solo aporta realismo mediante escalas tonales y contrastes, sino que también estructura el espacio visual, evocando el principio de Hofmann de que “el espacio y el color son inseparables”. Asimismo, se evidencia un profundo conocimiento de los fundamentos del diseño propuestos por Scot W., especialmente en lo relativo al contraste tonal, cromático y acromático, y cómo estos se aplican para destacar elementos clave como el pez dorado. La composición jerárquica y cuidadosamente equilibrada, sumada al uso consciente de la tipografía, demuestra un dominio técnico y conceptual en la construcción visual del mensaje. En conjunto, el cartel no solo funciona como pieza comunicacional, sino también como obra estética que dialoga con referentes culturales e históricos, enriqueciendo su significado y permitiendo múltiples niveles de lectura.

Bibliografía

Hofmann, H. (1993). Search for the Real and Other Essays. Cambridge, MA: MIT Press.

Maris, C. (1994). Diseño visual. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Scott, R. G. (1951). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Editorial Víctor Leru.

Taschen. (2007). Grabados japoneses. Colonia: Taschen.

Phoenix, A. y K.iyinglee. (2024). [Cartel sin título]. Fifthatrium Storytelling through Design & Animation. [Obra analizada].