

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Diseño

Foto libro como herramienta de difusión cultural de la danza andina y su vestuario en el Ecuador

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Diseñador Gráfico

Autor:

Byron Valentín Cabrera Morocho

Director:

Esteban Teodoro Torres Díaz

ORCID: 0000-0003-4136-2553

Cuenca, Ecuador

2023-03-08

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Diseño

**Foto libro como herramienta de difusión cultural de la danza andina y su
vestuario en el Ecuador**

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Diseñador
Gráfico

Autor:

Byron Valentín Cabrera Morocho

Director:

Esteban Teodoro Torres Díaz

ORCID: 0000-0003-4136-2553

Cuenca, Ecuador

2023-03-08

Resumen

El presente proyecto se encarga de la planificación fotográfica e implementación de un foto libro como herramienta de difusión cultural, el mismo que a través de la danza andina y su vestimenta aporte de gran manera a la salvaguardia cultural de una parte de los pueblos andinos que existen en el Ecuador, mencionamos a pueblos de diferentes zonas como: Saraguro, Loja; Cuenca, Azuay; Cañar; Cacha, Chimborazo; Guaranda, Bolívar; Tungurahua, Ambato; Pujilí, Cotopaxi; Cayambe, Pichincha; Otavalo; Imbabura . Haciendo uso de la metodología proyectual de Bruno Munari se desarrollan diferentes métodos que inicia con la justificación del problema en donde se considera la descomposición de sus elementos para así facilitar la recolección y análisis de sus datos. Luego entramos en una fase creativa en donde desarrollamos diferentes estudios de: materiales, tecnologías y experimentación con el fin de estructurar los límites fotográficos, es decir que equipos tenemos a disposición como cámara, estudio fotográfico, luces de estudio, espacio, y esquemas dispuestos para el diseñador. Posterior se logra consolidar la verificación y solución final del foto libro, complementando la implementación digital del mismo en plataformas digitales como Behance, y redes sociales tanto Facebook como Instagram, esto para tener un mayor avance del público facilitando el proceso de difusión.

Palabras clave: Ecuador, pueblos indígenas, fotografía, foto libro

Abstract

This project is responsible for the photographic planning and implementation of a photo book as a tool for cultural dissemination, the same that through the Andean dance and their clothing contribute greatly to the cultural safeguarding of a part of the Andean peoples that exist in Ecuador, we mention people from different areas such as: Saraguro, Loja; Cuenca, Azuay; Cañar; Cacha, Chimborazo; Guaranda, Bolivar; Tungurahua, Ambato; Pujili, Cotopaxi; Cayambe, Pichincha; Otavalo; Imbabura . Making use of Bruno Munari's project methodology, different methods are developed, starting with the justification of the problem where the decomposition of its elements is considered in order to facilitate the collection and analysis of its data. Then we enter a creative phase where we develop different studies of: materials, technologies and experimentation in order to structure the photographic limits, that is to say what equipment we have at our disposal such as camera, photographic studio, studio lights, space, and schemes arranged for the designer. Subsequently, we consolidate the verification and final solution of the photobook, complementing the digital implementation of the same on digital platforms such as Behance, and social networks both Facebook and Instagram, this to have a greater advance of the public and facilitate the process of dissemination.

Keywords: Ecuador, indigenous peoples, photography, photo book

Índice

<i>Introducción</i>	11
Objetivos	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos	11
1. Capítulo 1: Conceptos	12
1.1. Antropología	12
1.1.1. Antropología Cultural	12
1.2. Metodología proyectual de Bruno Munari	13
1.2.1. Importancia de la metodología de Bruno Munari, método Resolución de problemas	13
1.3. Comunidades andinas	14
1.4. Valor cultural de los pueblos andinos	17
1.5. Indumentaria y danza andina del Ecuador	17
1.5.1. Azuay	18
1.5.2. Imbabura	19
1.5.3. Chimborazo	20
1.5.4. Cañar	20
1.5.5. Loja	21
1.5.6. Pichincha	22
1.6. Fotografía	23
1.6.1. Fotografía andina	24
2. Capítulo 2: Metodología	26
2.1. Problema	26
2.1.1. Elementos del problema	27
2.2. Límites del proyecto	27
2.3. Recopilación de información	28
2.3.1. Entrevista gestores culturales	28
2.4. Estrategias creativas	29
2.4.1. Mood board	29
2.5. Experimentación y tecnologías disponibles	31
2.5.1. Experimentación en los esquemas de iluminación	32
2.5.2. Selección de equipo fotográfico	35

3.	<i>Capítulo 3: Propuesta y resultados</i>	38
3.1.	Modelos.....	38
3.1.1.	Aplicación de esquemas de iluminación.....	38
3.1.2.	El estudio fotográfico	38
	39	
3.2.	Shooting Fotográfico	39
3.3.	Postproducción.....	41
3.3.1.	Revelado y edición en lightroom	42
3.3.2.	Técnicas de postproducción en Photoshop.....	42
3.4.	Verificación.....	44
3.5.	Diseño Editorial	44
3.5.1.	Paginas internas	45
3.5.2.	Portada y contraportada	45
	<i>Referencias</i>	54

Índice de Figuras

Figura 1 Cuadro Metodología Proyectual de Bruno Munari	13
Figura 2 Danza andina del Ecuador.....	16
Figura 3 Chola cuencana.....	18
Figura 4 Vestimenta de Otavalo	19
Figura 5 Vestimenta de Chimborazo.....	20
Figura 6 Comunidad de Cañar.....	20
Figura 7 Comunidad Saraguro.....	22
Figura 8 Comunidad de Pichincha	23
Figura 9 Martín Chambi	24
Figura 10 Llegada de turistas internacionales al Ecuador.....	26
Figura 11 Problemas y sub problemas	27
Figura 12 Mood board parte fotográfica.....	30
Figura 13 Mood board parte editorial	31
Figura 14 Shooting fotográfico de ensayo, Estudio ICE	32
Figura 15 Prueba de esquema de iluminación 1	33
Figura 16 Prueba de esquema de iluminación 2.....	34
Figura 17 Prueba de esquema de iluminación 2.....	35
Figura 18 Softbox marca Godox.....	36
Figura 19 Grid o Panel de abeja	36
Figura 20 Flash Inalambrico	37
Figura 21 Esquema de iluminación final	38
Figura 22 Equilibrio Estudio.....	39
Figura 23 Bailarines minutos previos a la sesión fotográfica.....	40
Figura 24 Sesión fotográfica en Equilibrio Estudio.....	41
Figura 25 Revelado en Lightroom.....	42
Figura 26 Fotografía original sin Postproducción	43
Figura 27 Fotografía sin edición y Producción Final	44

Figura 28 Diagramado Interno	45
Figura 29 Diagramado de Portada y Contraportada	45
Figura 30 Páginas Internas de Créditos.....	47
Figura 31 Mockup Fotolibro Final	48
Figura 32 Foto libro páginas internas.....	49
Figura 33 Mockup de Foto libro páginas internas y descripción del traje	50
Figura 34 Foto libro paginas internas.....	51
Figura 35 Foto libro paginas internas.....	52
Figura 36 Descripción del traje	53

Agradecimiento

Agradezco a mis padres, Valentín y Carmita por ser mi fundamento de vida y carrera universitaria.

Amigos, que con gran esfuerzo y dedicación ejercimos nuestra carrera profesional.

A mi profesor, Mgt. Paul Peralta, por mostrar su gran vocación de profesor dentro y fuera de las aulas y a la vez su apoyo incondicional en mi proyecto de titulación.

A mi director de tesis, Mgt. Esteban Torres por ser guía fundamental del proyecto de titulación

Dedicatoria

A Dios, mis padres y hermanos.

Introducción

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, planificar y ejecutar un foto libro como herramienta de difusión de la danza andina folclórica en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Objetivos Específicos

- Recolectar información en base a gestores culturales que propicien y difundan fiestas populares dentro de la ciudad de Cuenca, Ecuador.
- Utilizar procesos de la metodología Proyectual de Bruno Munari para la elaboración de la propuesta.
- Proyectar la propuesta final del foto libro, para la salvaguardia cultural de la danza folclórica andina y su vestuario de una muestra representativa de los pueblos andinos del Ecuador.

1. Capítulo 1: Conceptos

1.1. Antropología

Uno de los libros más enriquecedores sobre este tema es *Antropología Cultural* de Harris (2001), en donde se define a la antropología como una ciencia que se enfoca en estudiar a la humanidad, desde la antigüedad hasta la modernidad, su evolución, formas de vida, manifestaciones culturales, tradiciones, comportamientos y, en general, todo lo que de una u otra forma influye en la interacción que tiene el individuo con el mundo. Suele dividirse en cuatro áreas: antropología cultural, arqueología, lingüística antropológica y antropología física.

En vista de la profundidad y complejidad del estudio antropológico, y de la importancia que tiene para la presente investigación, es fundamental abordarlo desde un enfoque estrictamente comunicacional, es decir, comenzando con una adecuada investigación receptada para así incorporar una cierta y comprensiva información al lector de los diferentes pueblos andinos con el fin de lograr un producto final óptimo para (foto libro). Aunque ciertamente en este trabajo no se ahonda a profundidad el desarrollo de los pueblos, si se analiza de manera más concisa los asentamientos de la población y su desarrollo durante los años, de tal manera que se logra obtener información clave para capturar fotográficamente la esencia de las comunidades, expresada desde la danza y el vestuario.

1.1.1. Antropología Cultural

Es indudable que el término "cultura" es bastante complejo de comprender, y puede analizarse desde diferentes escenarios. Uno de los conceptos más sólidos y ágiles de digerir (desde la percepción del autor del presente trabajo) es el de Harris (2001), quien lo define como: "El conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)" (pp. 19-20).

Por lo tanto, la cultura es una suerte de esponja que absorbe infinitamente todo pequeño detalle de las tradiciones y formas de vivir, tan característicos de cada sociedad. Es infinita en vista de que el ser humano se transforma constantemente, se adapta a las nuevas realidades, y su aspecto cultural también lo hace. Entonces, la antropología cultural no es más que el estudio de estos elementos.

En términos micro, en este trabajo se realiza un breve análisis del folclore andino y sus componentes como la música, danza y vestimenta, desde un enfoque de las comunidades indígenas ecuatorianas. De esta manera, se logra tener mayor bagaje de información para

dar vida al foto libro. Es importante mencionar que la música y la danza toman un papel importante al momento de la producción fotográfica ya que transmiten al bailarín la sensación misma de bailar, y estas expresiones se hacen notar a través de los gestos y movimientos que el bailarín realiza para así quedar plasmada en la fotografía.

1.2. Metodología proyectual de Bruno Munari

1.2.1. Importancia de la metodología de Bruno Munari, método Resolución de problemas

Figura 1
Cuadro Metodología Proyectual de Bruno Munari

Fotolibro como herramienta de difusión cultural de la danza andina y su vestuario en el Ecuador.

Metodología Proyectual de Bruno Munari

<p>FASE 1. Definición del problema</p>	<p><i>(Definir el problema en todo su conjunto)</i></p>	<p>FASE 2. Análisis del Problema</p>	<p><i>Instrumentos de recolección de datos. (Gestores Culturales) (Entrevistas a gestores culturales)</i></p>
<p>FASE 3. Elementos del problema</p>	<p><i>Límites del proyecto (Descubrir los pequeños problemas que se ocultan tras los sub-problemas)</i></p>	<p>FASE 4. Límites del proyecto</p>	<p><i>(Definir los límites donde el diseñador se manejará en el proyecto) (Plaza, estudio, etc.)</i></p>
<p>FASE 5. Estrategias Creativas</p>	<p><i>Herramientas creativas. (Mood Board) (Definimos el concepto del fotolibro.)</i></p>	<p>FASE 6. Experimentación y tecnologías disponibles</p>	<p><i>Tecnologías disponibles para el proyecto de acuerdo a la plaza. (Ejm: Camara, Flash, Estudio fotografico) (Experimentación en estudio fotográfico)</i></p>
<p>FASE 7. Modelos</p>	<p><i>(Prototipos, Criterios de diagramación, Fotografía, etc)</i></p>	<p>FASE 8. Producto Final</p>	<p><i>(Fotolibro)</i></p>

Bruno Munari fue un exponente del diseño industrial y gráfico italiano. Su método de resolución de problemas se enfoca en romper con la idea de que el diseñador debe realizar su trabajo de una manera intuitiva, artística y romántica, y más bien plantea la necesidad de seguir una serie de pasos claros, en donde debe establecerse el campo de acción y permite al profesional ser mucho más asertivo en sus propuestas.

En primera instancia, este método establece que tiene que definirse el problema, posteriormente identificar los elementos que lo conforman, consolidar datos, analizarlos y, entonces, proceder a la etapa de creatividad. Durante esta fase se conjugan materiales, se experimentan con ellos y empiezan a generarse modelos que tienen que someterse a una validación (Martín, 2004). Vilchis (1998) lo resume de manera más clara, pues, indica que

existen cinco constantes conceptuales en este proceso: el problema, la necesidad, el usuario, la creatividad y la forma-función.

Entonces, el trasfondo del método Munari no es a ningún momento el negar la existencia de un proceso creativo y artístico, sino buscar que esta creatividad esté realmente sustentada y que no caiga en una forma subjetiva de plantear las propuestas de diseño, que lejos de aportar, restan valor.

En ese sentido, el presente trabajo se enfoca en desarrollar un foto libro como una herramienta de difusión cultural de la danza andina y del vestuario de los pueblos indígenas del Ecuador. Además, esta propuesta surge ante la falta de un registro fotográfico de este tipo en la ciudad. Para cumplir con esta meta, es necesario realizar un material fotográfico visualmente rico y que logre transmitir con efectividad las diferentes expresiones dancísticas. Pero claro, esto no es posible alcanzarlo si no existe previamente un proceso proyectual definido.

En este caso, en primera instancia debe realizarse una corta investigación antropológica con el fin de tener un aporte teórico e histórico de los diferentes pueblos que son estudiados, esto da pie a plantear una propuesta fundamentada, en donde la estética de cada fotografía responde a los antecedentes históricos de cada cultura y no solamente a aspectos técnicos.

La metodología proyectual de Munari busca plantear un camino claro para el diseñador y el cliente, en donde ambas partes tengan definidos los límites y alcances y evitar así esfuerzos innecesarios (Martín, 2004). En el caso del foto libro, se establece que las personas que participen en el proyecto sean estrictamente bailarines pertenecientes a grupos folclóricos de la ciudad, los mismos que a través de la danza se encargan de recrear y difundir una parte cultural de los pueblos andinos originarios del Ecuador. En ningún momento es de interés involucrar a otras representaciones culturales ajenas al folclor andino.

1.3. Comunidades andinas

Toma su nombre debido a que hace referencia a los países que están sobre la cordillera de los Andes y cuyos orígenes se remontan a los incas. Desde entonces, el desarrollo social y cultural de estas naciones difiere totalmente durante los siglos, pese a compartir ciertas raíces en común.

En ese sentido, con el afán de lograr mayor unión entre estos países, promover una calidad de vida adecuada para sus miembros, alcanzar un desarrollo equitativo y tener una cooperación económica y social, en 1969 se crea la Comunidad Andina (CAN, s.f.), organización conformada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia (al 2021), y que año tras año busca emplear estrategias en común que puedan adaptarse a las necesidades de estas sociedades.

Cada uno de los estados miembros tiene un bagaje cultural totalmente distinto, con pueblos y comunidades con características únicas. En el caso de Ecuador, esta riqueza cultural tiene un respaldo constitucional, pues se dedica todo un capítulo de la constitución a establecer los derechos de las diferentes nacionalidades. Así, por ejemplo, el artículo 57, inciso 1 y 2 establecen lo siguiente:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. (Capítulo Cuarto, Constitución de la República del Ecuador, 2008)

De acuerdo al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE, s.f.) en el país existen 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades, entre ellas, Shuar, Kichwa y Cofán. Con mayor detalle, en la Tabla 1 se visualiza la lista completa de los pueblos de la sierra del país.

Tabla 1

Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, Región Sierra.

Región	Ubicación/Provincia	Nacionalidad / Pueblo
Sierra	Imbabura	Karanki
Sierra	Imbabura	Natabuela
Sierra	Imbabura	Otavalo
Sierra	Pichincha	Kayambi
Sierra	Napo	Kitukara
Sierra	Pichincha	Panzaleo
Sierra	Cotopaxi	Chibuleo
Sierra	Tungurahua	Kisapincha
Sierra	Tungurahua	Salasaka
Sierra	Tungurahua	Kichwa, Tungurahua
Sierra	Bolívar	Waranca
Sierra	Chimborazo	Puruhá
Sierra	Azuay, Cañar	Kañari

Sierra

Loja, Zamora

Saraguro

Fuente. Fuente:

[http://www.mdgfund.org/sites/default/files/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web\(1\).pdf](http://www.mdgfund.org/sites/default/files/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web(1).pdf)

1.3.1.1. Danza andina y su vestimenta en el Ecuador.

La expresión dancística difiere totalmente entre cada una de las comunidades del Ecuador. Así, la música, la vestimenta y el baile representan culturas diferentes, y que, si bien comparten un mismo territorio, sus tradiciones, costumbres y estilos de vida son distintos. Un ejemplo de ello está en la Figura 1, en donde se observa una interpretación dancística de la cultura de Chimborazo.

Figura 2

Danza andina del Ecuador

Como lo menciona Salvador (2006), el arte es un vehículo para expresar simbólicamente la riqueza de una cultura, con sus características y rasgos tan particulares. En el caso puntual de la danza, su origen se remonta a tiempos primitivos, en donde hacía parte de representaciones teatrales y ha ido evolucionando progresivamente con la sociedad.

La danza andina es un baile tan característico de Sudamérica, pero que difiere totalmente entre país y país e, incluso, entre cada pueblo dentro de una misma nación. Para efectos de este proyecto, se toma como punto de partida la danza en la ciudad de Cuenca, en donde existen varios grupos folclóricos que se encargan de exponer por medio de la danza una parte

cultural representativa de los pueblos indígenas, que a través de su vestimenta sacan a relucir sus trajes rimbombantes, tanto en las zonas urbanas como rurales.

De acuerdo a la entrevista realizada a Bryan Christian Jara (21 de noviembre de 2021), director del grupo danza Kaypimikanchick -con más de 25 años de experiencia-, en Cuenca se experimenta una propagación descontrolada de grupos dancísticos, pero no necesariamente todos tienen los conocimientos necesarios. Como todo arte, es indispensable tener una técnica adecuada, en este caso el baile, que está acompañado de una vestimenta apropiada. Pero, además, es fundamental que los bailarines se preparen tan bien para que logren transmitir al público el concepto que gira en torno a la danza que representan. Así, por ejemplo, el grupo de Jara cuenta con coreografías de Cayambe, Cañar, Otavalo, Chimborazo, etc.

1.4. Valor cultural de los pueblos andinos

La cultura es un elemento bastante subjetivo, intangible como tal, la esencia de un pueblo. Como lo reflexiona la Fundación Cajanavarrá (s.f.), es un medio por el que se transmiten y transforman las costumbres y tradiciones, que progresivamente confluyen con nuevas líneas de expresión que surgen como resultado de la evolución social. Así, la música, las creencias, las celebraciones, las fiestas populares, el idioma, la religión, la forma de vida, la vestimenta, etc., son parte inherente de la cultura y en conjunto con los valores, normas y reglas se convierten en una forma de convivencia.

Para Camila Cárdenas (en una entrevista realizada el 05 de diciembre de 2021), bailarina cuencana perteneciente al grupo de danza Mushuk Nina, la danza andina es un valor cultural, una forma de transmitir la cosmovisión, saberes ancestrales, tradiciones y costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas, con el fin de que perduren a pesar del paso de los años.

1.5. Indumentaria y danza andina del Ecuador

La danza tiene varios frentes, conlleva un proceso de preparación del bailarín y toda una producción que gira alrededor de él para hacer posible la presentación, en donde se requiere una adecuada indumentaria, música, elementos simbólicos y vestimenta. Al respecto, Quinatona (2013) reflexiona que:

La vestimenta de los diversos grupos humanos originarios del Ecuador, hoy oficialmente reconocidos como nacionalidades y pueblos indígenas, es el elemento más visible de su identidad cultural, a pesar de que la modernidad globalizadora ha exigido cambios superficiales y a veces sustanciales para su supervivencia. Nuestros antepasados han utilizado todos los recursos que la madre naturaleza le prodigaba

para la elaboración de sus vestidos, los materiales usados dependieron de las épocas y de las regiones: pieles de animales, corteza de árboles, fibras vegetales, algodón, ceibos decorados con semillas, etc. (p. 61)

No es de gana, entonces, que el vestuario que utilizan los grupos de danza sean cargados de elementos simbólicos, y elaborados de tan distintos materiales con el fin de recrear y transmitir parte de la cultura de los pueblos.

1.5.1. Azuay

Una de las prendas más representativas y conocidas de la provincia azuaya es el de la chola cuencana. Aunque con el pasar de los años ya no es común ver esta vestimenta, aún, ciertos adultos provenientes de las zonas rurales las utilizan, como se puede apreciar en la Figura 3.

Figura 3

Chola cuencana

La vestimenta de la Chola cuencana es bastante colorida, está compuesta de la pollera, el sombrero de paja toquilla, la blusa y la macana (tejido a manera de chal), y se acompaña

con un peinado con dos características trenzas. En las zonas urbanas, esta representación se la visualiza en ciertos eventos anuales, no obstante, la chola rural (que se dedica a actividades agrarias) tiene otro tipo de atuendo (Tenesaca, 2016).

1.5.2. Imbabura

La cultura Otavalo es parte de la provincia de Imbabura, al norte del país. Un lugar muy turístico por la gran cantidad de artesanos que se encuentran en la zona y por la reconocida plaza de los ponchos. Como se puede observar en la Figura 4, la vestimenta es bastante diferente de la Chola cuencana y sumamente fácil de identificar.

Figura 4

Vestimenta de Otavalo

Nota. Tomado de: *Mujer indígena y su legado ancestral* (El Heraldo, 2020)

Las prendas de vestir son confeccionadas por ellos mismos, como el poncho, la blusa de tela bordada con varios colores y la fachalina. La mujer se coloca una fachalina azul oscuro en la cabeza, en el cuello lleva hualcas (collares), encajes, en las muñecas las manillas (que se compran en el mercado), el anaco cubre su parte inferior -que es de color oscuro- y utiliza alpargatas blancas y negras (Quinatona, 2013).

1.5.3. Chimborazo

En la Figura 5 se visualiza la vestimenta de la población indígena de Chimborazo. El proceso de elaboración es bastante singular, por ejemplo, las blusas cuentan con distintivos bordados elaborados con hilos de diferentes colores, y en ellas se plasman varios diseños en los que predomina la flor.

Figura 5

Vestimenta de Chimborazo

Nota. Tomado de *Un ecuatoriano está detrás de la nueva política de Usaid para pueblos indígenas* (El Universo, 2020)

Los ponchos, bayetas (pañó confeccionado con tejidos), anacos y fajas son los elementos representativos de esta cultura. Por lo general, se utilizaba lana gruesa de borrego para su confección, y el proceso consistía en: primero, lavar la lana en fuentes naturales de agua; posteriormente, se realizaba el escameado, es decir, se estiran los fragmentos y se separan las fibras para obtener los hilos; como tercer paso, se teñía en pailas con tintes naturales; y, finalmente, se procedía al hilado en tornos hechos con madera o huesos (Naranjo, 2004)

1.5.4. Cañar

La provincia de Cañar está ubicada al sur del Ecuador, al norte limita con la provincia del Chimborazo, al sur con la provincia del Azuay y, al oeste, con la provincia del Guayas. Las prendas de esta comunidad son muy coloridas, como se visualiza en la Figura 6.

Figura 6

Comunidad de Cañar

Nota. Tomado de *En Cañar se organiza la fiesta de la fertilidad* (El Universo, 2015)

Un dato en particular de esta población es que la vestimenta representa una forma de agradecimiento, de veneración. Sus prendas son ceremoniales, utilizan diferentes vestuarios para rendir culto al *Tayta Inti* (padre sol), a la *Killa* (madre luna) y a la *Pachamama* (madre tierra), que son los responsables de brindar alimento durante todo el año. Es así que, cada indumentaria es considerada como un ser viviente al que hay que respetar, y que si se lo viste, la persona puede beneficiarse o perjudicarse.

La vestimenta de la mujer cañari está conformada por coloridas polleras, blusas bordadas y reatas negras (correa que sirve para sujetar la ropa) que cuentan con un tupo (afilador) de soporte. Utilizan collares rojos, celestes y aretes de plata (Guamán, 2016)

1.5.5. Loja

Saraguro es un cantón de la provincia de Loja que limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con el nudo de Atacana Guagrahuma, al este con Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro (Jiménez, 2007). La vestimenta de esta comunidad, contraria a ser colorida, se caracteriza por un acentuado uso del negro, como se muestra en la Figura 7.

Figura 7

Comunidad Saraguro

Nota. Tomado de El Inti Raymi, en Pueblo Saraguro (Minka, 2017)

Como se ha analizado hasta el momento, cada prenda tiene rasgos tan característicos y que inclusive representan la ubicación geográfica de la población. En el caso de los Saraguros, hombres y mujeres utilizan vestimenta de lana y sobresale a la vista su distintivo sombrero aplanado blanco con manchas cafés (Jiménez, 2007).

1.5.6. Pichincha

La Provincia de Pichincha está situada en el centro norte del país, la conforman 8 cantones, uno de ellos Cayambe. La vestimenta de esta comunidad es muy llamativa, tanto en hombres como mujeres, tal como se visualiza en la Figura 8.

Figura 8

Comunidad de Pichincha

Nota. Tomado de *¿Cómo es la vestimenta de la provincia de Carchi, Cotopaxi, Imbabura?* (Brainly, 2014)

La representación de la danza de este pueblo tiene dos actores fundamentales: la chinuca, una mujer caroñosa, alegre, que evoca felicidad y risa, y el aruchico, que puede o no utilizar una careta de malla, pero siempre carga en la espalda 12 campanas que representan cada uno de los meses (Manangón, 2012)

1.6. Fotografía

La fotografía es una forma de plasmar momentos de una manera tangible. Es un arte visual en donde intervienen diferentes técnicas y que se lo puede transmitir de manera impresa o digital. Para Chame (2007), la fotografía es una expresión de comunicación e información, de registrar recuerdos de acontecimientos importantes, es un testimonio periodístico que ha ganado su espacio en diferentes exposiciones dentro de museos, hecho que genera cierta polémica con relación a si es o no realmente un arte.

1.6.1. Fotografía andina

Uno de los referentes más importantes y que logró salvaguardar los recuerdos de las distintas comunidades, pueblos indígenas, formas de vida y cultura es Martín Chambi, fotógrafo peruano. Como se indica en su página web (Chambi, s.f.), Martín expone en su trabajo la realidad cotidiana, pero mágica, de la población andina; su archivo -que se conserva en el Cusco- cuenta con alrededor de 30 mil negativos, rollos de 120 y 35 mm y placas de vidrio en diversos formatos: 18 x 24 cm la más grande y 9 x 12 cm la más pequeña.

Figura 9

Martín Chambi

Nota. Tomado de *Martín Chambi* (Martín Chambi Archivo Fotográfico, s.f.)

1.1.1. Fotolibro

La estructura y el diseño del fotolibro, y las fotografías, evocan en conjunto un sentimiento intencionado por el editor y el fotógrafo que da como resultado una obra de arte. También conocido como *photobook*, ofrece la posibilidad de establecer un diálogo sensorial con cada material que allí se plasma, funciona como una caja de resonancia en donde se busca dar mayor realce a cada fotografía mediante herramientas técnicas y conceptuales (Vazquez, 2019).

De acuerdo a la fotógrafa Iris Encina (curso de fotografía y retrato tomado el 22 de diciembre de 2021), el arte es una manera de comunicar y, por lo tanto, un fotolibro es una obra artística; pero claro, para ello debe estar correctamente conceptualizado y plasmado. Es decir, debe tomarse en cuenta varios componentes como la portada, el material fotográfico, la

diagramación, diseño, tipo de letra, material, entre otros, de tal forma que se conjuguen para dar paso a una experiencia enriquecedora para quien lo vea.

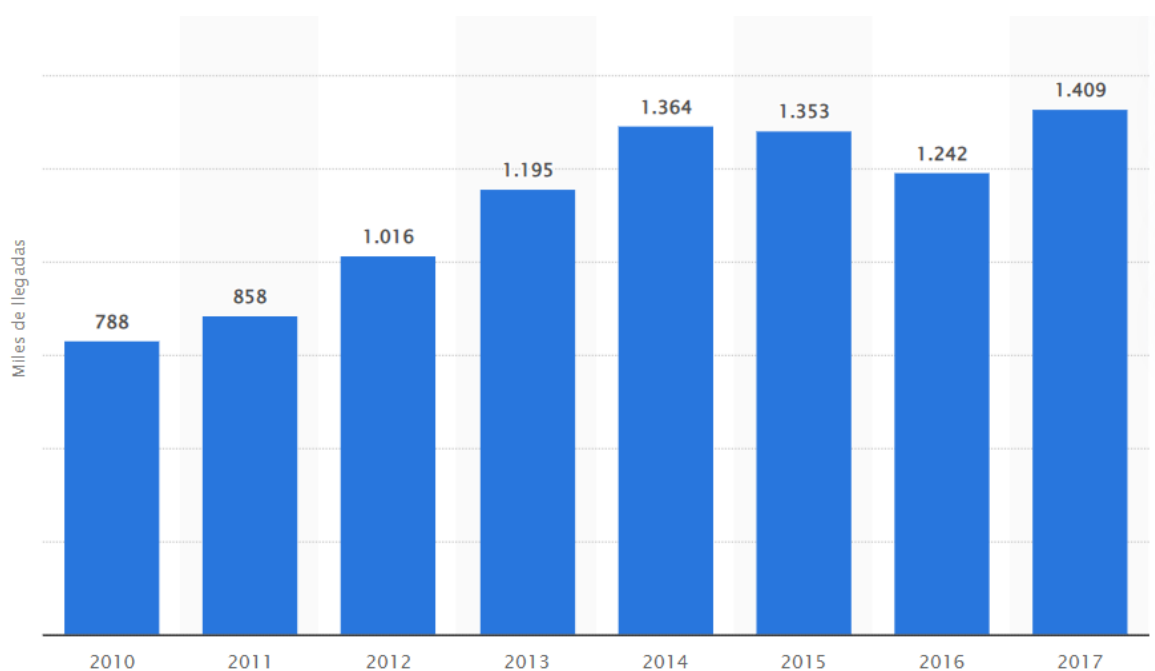
2. Capítulo 2: Metodología

2.1. Problema

Ecuador es un país pluricultural, con diversos pueblos y comunidades que tienen sus propias costumbres, tradiciones y vestimentas. No obstante, poco a poco, estos diferentes grupos poblacionales quedan opacados por las nuevas estructuras sociales: las generaciones actuales y venideras dejan de lado ciertos aspectos de su cultura y dan paso a otros nuevos. Además, a esta situación se suma el incremento de turistas al Ecuador (ver Figura 9), hecho bastante positivo en términos macroeconómicos para el país, pero que de cierta manera obliga a que las comunidades se “modernicen” y pierdan su legado.

Figura 10

Llegada de turistas internacionales al Ecuador

Nota. Tomado de *Evolución anual del número de llegadas de turistas internacionales por motivos de ocio y vacaciones a Ecuador de 2010 a 2017* (Statista Research Department, 2021)

A partir del 2010, la cantidad de turistas que llegan al país se ha incrementado progresivamente (con excepción del 2015 y 2016). En el caso de Cuenca, en el 2018 la provincia recibió a poco más de 732 mil turistas nacionales y 253 mil extranjeros, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019). Estas cifras hacen evidente

que, cada vez más, existe mayor fusión cultural que de forma sutil influye en la adaptación de nuevas formas de comportamiento, y opaca a las tradiciones de pueblos y comunidades.

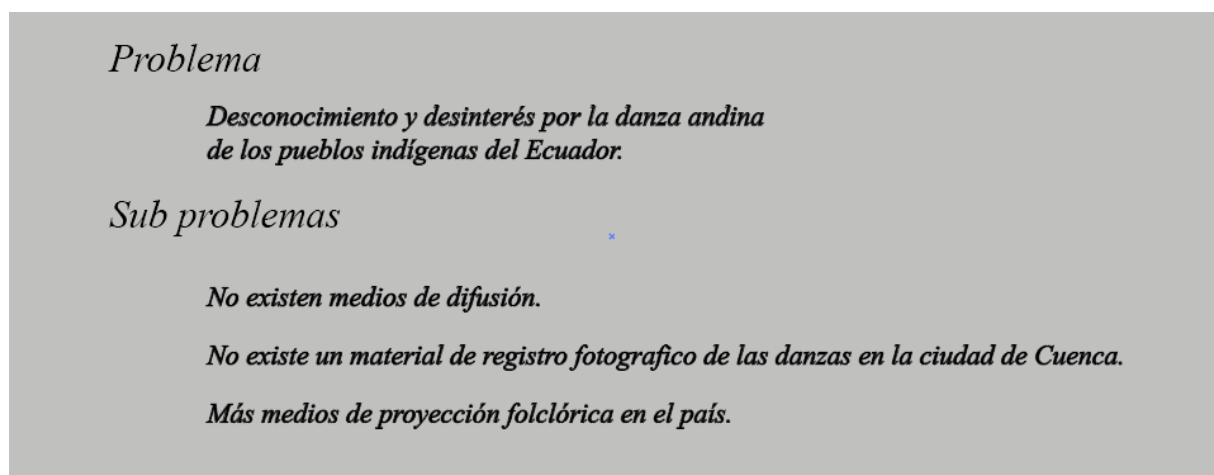
2.1.1. Elementos del problema

Analizar los elementos (sub problemas) que coexisten alrededor del problema, abre una puerta importante para identificar las posibles soluciones. Como lo reflexiona Martín (2004), desde la visión de Bruno Munari, detrás de los sub problemas se esconden otros más pequeños que son la raíz de toda esta estructura, pero que al identificarlos se los puede enfrentar uno por uno. Para esto, el diseñador no busca una idea creativa, sino que basa su propuesta en un análisis profundo de todos los elementos involucrados.

Para efectos de este proyecto, se realiza la descomposición del problema de la siguiente manera (Figura 11).

Figura 11

Problemas y sub problemas

2.2. Límites del proyecto

La presente propuesta busca difundir una parte cultural indígena del Ecuador a través de un *photobook*, con material fotográfico que capture y recree una parte esencial de cada comunidad, expresada con una interpretación de la danza andina y su vestimenta. Para cumplir con este propósito, el proyecto se apoya en la colaboración de danzantes de diferentes grupos folclóricos de Cuenca que se encarguen de difundir y recrear la cultura de pueblos indígenas del Ecuador, con mínimo 10 personas a retratar.

El producto final se dispone como un material físico impreso (fotolibro), de formato A3, con la posibilidad de implementar pasta dura, impresión en relieve y encuadernación americana, y cuyo contenido visual necesariamente es realizado con herramientas profesionales en estudio

fotográfico. Además, en base a los resultados obtenidos se tomará en consideración la posibilidad de desarrollar una segunda edición.

2.3. Recopilación de información

2.3.1. Entrevista gestores culturales

En Cuenca, la danza andina tiene sus distintas manifestaciones en zonas rurales y urbanas como en teatros, parques y plazas, a través de los diversos grupos folclóricos que existen en la ciudad, muchos de ellos conformados de manera independientemente, es decir, no representan a una parroquia o un barrio en específico.

Cabe aquí mencionar nuevamente la reflexión de Jara (director de Kaypimikanchick) en cuanto a la excesiva propagación de grupos de danza que, de cierta forma, prostituyen esta expresión artística en vista que no todos cuentan con el conocimiento, técnica e indumentaria necesaria. En contraste, debe reconocerse la gran participación que tienen las universidades de Cuenca como aporte a la danza andina, dado que sus agrupaciones realizan representaciones de diversas culturas latinoamericanas y no solo del Ecuador, con un enfoque bastante profesional y estilizado.

Para Mayra Bermeo, Directora del grupo folclórico Cuatro Ríos de la ciudad de Cuenca, es importante y sobre todo necesario la realización de un foto libro cultural, ella menciona que en la ciudad de Cuenca existe un sin número de grupos, pero, sin embargo no existe la difusión necesaria y adecuada en la ciudad.

De acuerdo a lo establecido en las entrevistas realizadas a diferentes directores de proyecciones folclóricas andinas como: Bryan Jara y Mayra Bermeo, podemos concluir que es necesario planificar y desarrollar un foto libro que sirva como herramienta de difusión cultural en la ciudad de Cuenca, a la vez, el foto libro debe ser totalmente cierto en lo que respecta a fotografía e información.

Cuando hablamos de fotografía se refiere tomar en cuenta los detalles de la vestimenta y posturas, que no alteren la historia y cultura de los pueblos indígenas del Ecuador, ya que una mala planificación, se visualizara de forma incorrecta en el foto libro. Concluimos que, la información dispuesta en el foto libro tiene que ser correcta, a esto nos referimos al hablar de los detalles dispuestos en las vestimentas de los bailarines, esto con el fin de propagar una difusión correcta al lector.

2.4. Estrategias creativas

La estrategia creativa se fundamenta, sobre todo, en la propuesta de Bruno Munari y su método de resolución de problemas (analizado por Martín, 2004). A partir de ello, se desencadena un proceso de deconstrucción en donde se analizan los sub problemas, la información y datos y, de esta manera, se da paso a un proceso creativo fundamentado.

2.4.1. *Mood board*

En palabras de Rovira (2013):

El *mood board* es una herramienta de comunicación muy recurrente en el mundo del diseño, que ayuda a representar de manera visual un estado de ánimo, un concepto, una idea, un estilo, una tendencia, una propuesta, un encargo, un proyecto... puesto que representa especialmente la observación directa y la observación documental. (p. 1)

En esencia, es un panel en donde se dispone material gráfico con una intención en particular. En este caso, la elaboración del mood board se lo utilizó como un mecanismo para definir el concepto creativo del fotolibro, como una fuente clara de inspiración para el diseñador quien se encargó de desarrollar la idea conceptual previo al trabajo fotográfico y editorial. Para ello, se realizó una búsqueda intensiva de otros mood boards homólogos que sirvieron de referencia y punto de partida.

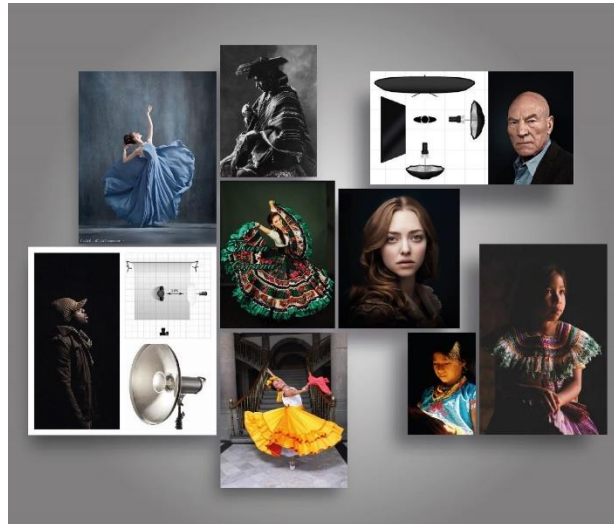
Para propósito de este proyecto, se crearon dos mood boards con el objetivo de buscar estrategias creativas que permitan conjugar adecuadamente la parte ergonómica, gráfica y visual. El primero de ellos está enfocado a la fotografía per se, mientras que el segundo se destina al aspecto editorial, como se indican en los siguientes apartados.

2.4.1.1. Mood board fotográfico

En la Figura 12 se visualiza el *mood board* de la parte fotográfica.

Figura 12

Mood board parte fotográfica

La recopilación de varias imágenes permitió establecer un enfoque claro con respecto al manejo fotográfico; en este caso se decidió trabajar de dos formas. Por un lado, utilizar un plano entero directo en el rostro de la persona, es decir, un retrato de primer plano, con el propósito de rescatar las características anatómicas, las expresiones, los gestos y ciertos detalles del vestuario.

El segundo camino es mostrar un encuadre completo del bailarín que sea capaz de reflejar la belleza del traje, a través del movimiento y la interacción. Aquí la intención capturar la esencia del movimiento.

2.4.1.2. Mood board diseño editorial

En la Figura 13 se presenta el mood board para la parte editorial.

Figura 13

Mood board parte editorial

El aspecto editorial es fundamental para la creación del fotolibro, dado que es la estructura que contiene todo el trabajo, la primera carta de presentación que debe ser lo suficientemente atractiva a la vista, con un juego visual enriquecedor entre la portada, cromática, tipografía, machote, numeración de páginas, diagramación, etc.

En ese sentido, el estilo a utilizar está enfocado en el uso de elementos fotográficos presentes desde la portada, con una cromática que hace alusión a las vestimentas de las diferentes culturas y cuyos colores se conjugan de manera armónica a lo largo de todo el fotolibro.

2.5. Experimentación y tecnologías disponibles

En la propuesta de Munari (analizada por Martín, 2004) se hace hincapié en que el trabajo y resultado final están muy ligados a las herramientas que el diseñador tenga disponibles. Es decir, la calidad del producto es proporcional a la calidad de los recursos a utilizar (el conocimiento del diseñador juega un rol fundamental).

Entonces, se eligió trabajar en un estudio fotográfico con el fin de lograr un contraste enriquecedor entre un espacio controlado y en donde estén disponibles flashes, trípodes, fondos, platos, etc., y un ambiente más natural, que resulta en realidad un reto en términos de iluminación. Para tal efecto fue realizado un *shooting* con la finalidad de establecer un esquema para el uso correcto de flashes, juego de luces, parámetros fotográficos, distancia focal, gestos, movimientos del bailarín, entre otros, tal como se visualiza en la Figura 14

Figura 14

Shooting fotográfico de ensayo, Estudio ICE

Tras finalizar el *shooting*, se logró definir los parámetros antes mencionados y tener un esquema mucho más claro de cómo proceder en las sesiones fotográficas.

2.5.1. Experimentación en los esquemas de iluminación

La iluminación de una sesión fotográfica se define siempre a través de un proceso de experimentación en el que se busca la disposición ideal de la luz, por esto la iluminación debe ser planificada de acuerdo al concepto previsto en el moodboard y pensada de acuerdo al sujeto u objeto a iluminar, con la experimentación se define el uso de flash, rebotes, paraguas, etc. En este caso, fue tomado en cuenta la dirección que debe tener la luz sobre la cara y el

cuerpo de los bailarines, de tal manera que genere sombras que brinden profundidad y contraste, pero que a ningún momento creen líneas marcadas que irrumpen visualmente.

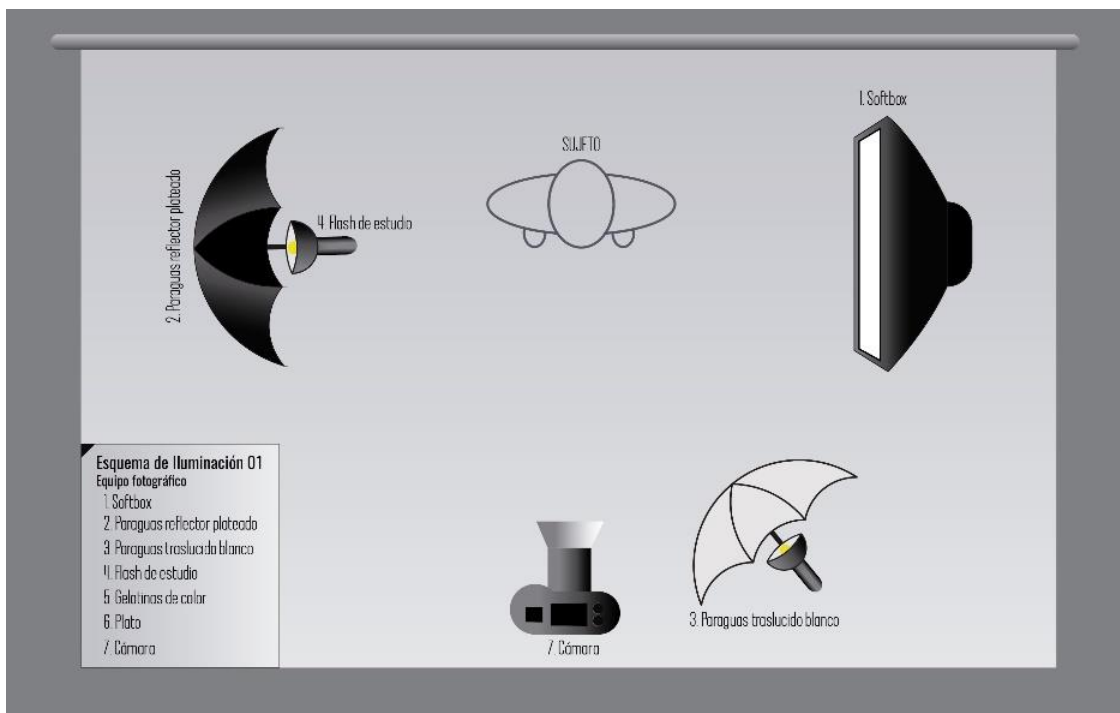
Iluminar es, quizá, una de las tareas más complejas y de gran responsabilidad dentro del campo audiovisual, en vista que es un factor importante el cual garantiza una calidad de la imagen adecuada y un trabajo de post producción menos atropellado, es decir que, una fotografía planificada tanto en el concepto como la iluminación no requiere de una post producción compleja, es cierto que, esto depende de las intenciones que busca el fotógrafo para el trabajo final. Pero, además, la luz también define en gran medida las sensaciones que se desean evocar en la fotografía: alegría, miedo, tristeza, etc. En este caso en particular, la disposición de la iluminación es de vital importancia, más aún porque se trabaja con primeros planos y con elementos bastante coloridos, como son las vestimentas y los accesorios.

2.5.1.1. Prueba de esquema de iluminación 1

En la Figura 14 se plantea un primer esquema de iluminación.

Figura 15

Prueba de esquema de iluminación 1

Este primer ensayo de esquema de iluminación estuvo destinado a las fotografías de plano general en donde se muestran el cuerpo completo del bailarín. El objetivo era que la persona esté correctamente iluminada en todo momento, a medida que realice los movimientos ininterrumpidos. No obstante, durante el shooting se evidenció que no era el camino correcto a seguir, lo que fue corroborado en el proceso de post producción, en donde fue imposible

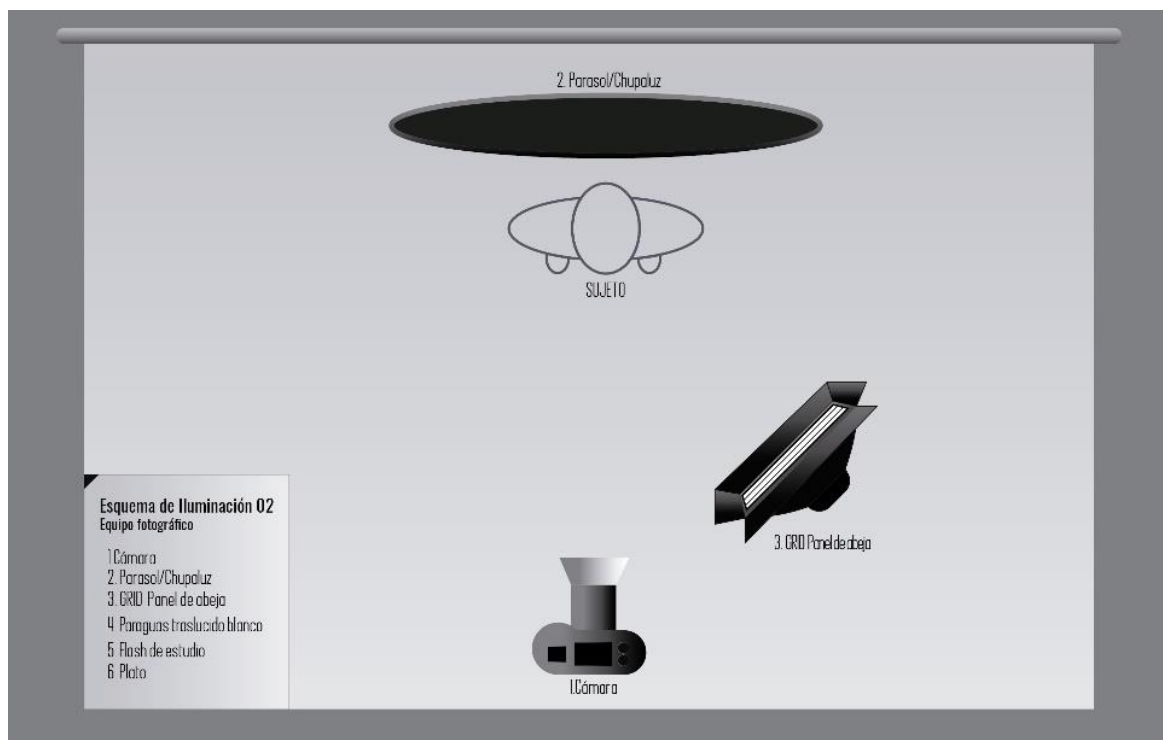
trabajar con las fotografías en vista de que estaban sobre iluminadas y no proyectaban sombras, por lo que el bailarín parecía estar en el aire.

2.5.1.2. Esquema de iluminación 2

En la Figura 15 se plantea un segundo esquema de iluminación de ensayo y que sirva de experimentación.

Figura 16

Prueba de esquema de iluminación 2

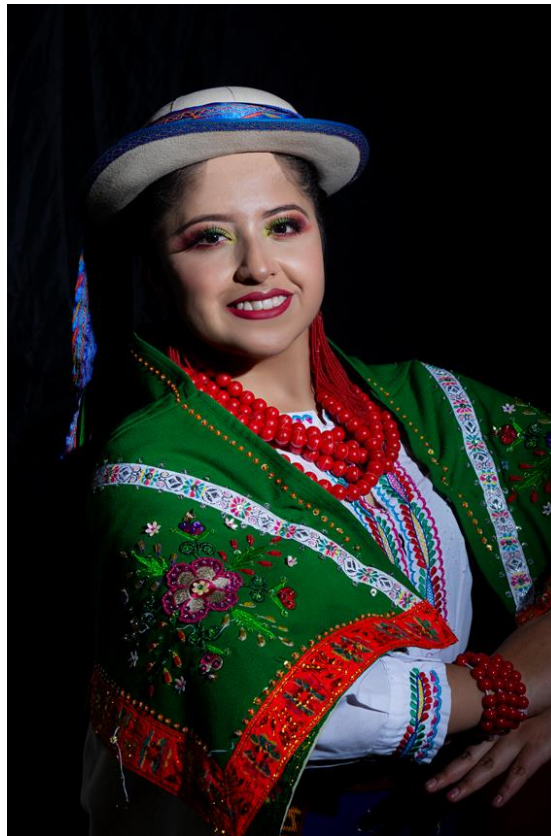

En este esquema se propuso trabajar con una luz cenital que cae sobre el rostro del bailarín; para tal efecto se utilizó un grid (también llamado panel de abeja) que permitió controlar y dirigir la luz hacia un punto en específico, en este caso, al rostro del bailarín.

El plano elegido muestra al bailarín desde el rostro hasta el pecho, con un fondo negro que permite crear mayor contraste con los colores de la vestimenta, los accesorios y el maquillaje, tal como se aprecia en la Figura 16.

Figura 17

Prueba de esquema de iluminación 2

Como se puede observar, el resultado de la fotografía -tras la post producción- es bastante rico visualmente. El fondo negro brinda elegancia, las sombras del rostro generan profundidad y los colores son bastante vivos y crean un contraste significativo. Es aquí, donde, definimos este esquema de iluminación para la sesión final, ya que cumple con el objetivo.

Observaciones

Tras a ver obtenido un mal resultado en la prueba de esquema de iluminación 1, se tomó la decisión de cambiar el plan de iluminación y acentuar una idea clara que organice y cumpla con las funciones en los dos esquemas de iluminación, para esto, se definió un solo esquema de iluminación para las dos fotografías (retrato, cuerpo completo). Este esquema complementa un fondo de color negro, una luz posicionada a la izquierda del bailarín, y una luz de destello que caiga sobre la espalda del bailarín, así logramos establecer un concepto claro en luz, color, fondo.

2.5.2. Selección de equipo fotográfico

Tras haber estudiado los parámetros, diferentes encuadres, direcciones de luces y ensayos de esquemas de iluminación, se definió las herramientas fotográficas que se requieren para

tener un producto final óptimo, en este caso el Softbox con nido de abeja, un flash inalámbrico con gel de color azul, cámara Canon 7D Mark II, y un transmisor de canon con radio frecuencia.

A la vez se observó que las dimensiones del estudio no aportaban de forma significativa para realizar la sesión de cuerpo completo, ya que el proyecto abarca trajes superiores en dimensión al primer estudio.

2.5.2.1. Softbox

Es también conocida como caja difusora. El trabajo que realiza es suavizar la salida de luz con el fin de que las sombras no estén tan marcadas y, más bien, se difumen adecuadamente. El interior puede ser plateado, dorado o blanco, mientras que el exterior es de color oscuro, tal como está en la Figura 17.

Figura 18

Softbox marca Godox

Nota. Tomado de *Godox Parabolic Softbox (65cm)* (B&H Photo-Video-Audio)

Así, el softbox permitió proyectar sombras adecuadas en el piso, rostro y vestimenta.

2.5.2.2. Grid o panel de abeja

Son llamados panel de abeja debido a su figura compuesta por pequeños polígonos dispuestos uno al lado de otro. El objetivo es brindar mayor control de la fuente de luz, limitar su dispersión y, además, se acopla fácilmente a los flashes (Profoto, s.f.) (Figura 18).

Figura 19

Grid o Panel de abeja

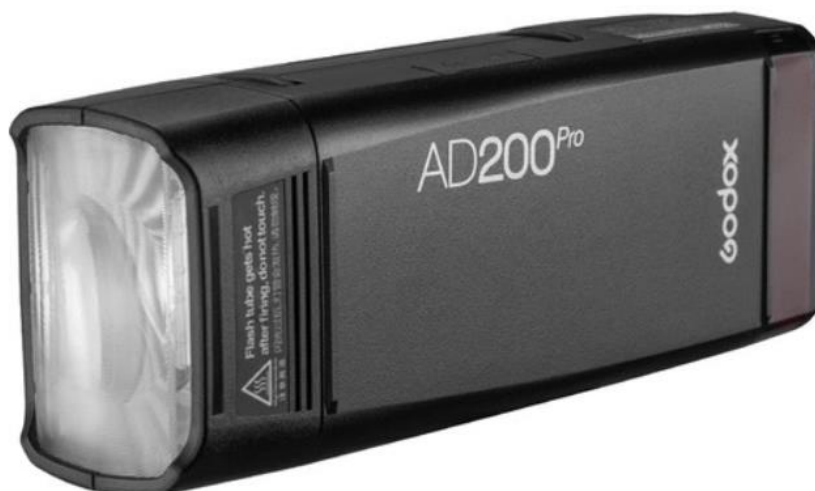
Nota. Tomado de *Nido de abeja Profoto P/A1Grid Kit* (Fotocasion, s.f.)

El grid permitió controlar de mejor manera la luz que es proyectada hacia el rostro del bailarín, de tal forma que se suaviza paulatinamente a medida que baja hacia el torso y logra un contraste adecuado con la vestimenta, el maquillaje, los aretes, los collares, etc.

2.5.2.3. Flash inalámbrico

Figura 20

Flash Inalambrico

Nota. Tomado de *Flash Inalambrico Godox* (B&H, 2020)

Este flash permitió reflejar una luz de destello azul en la parte posterior del bailarín debido a que se utilizó con un gel de color azul.

3. Capítulo 3: Propuesta y resultados

3.1. Modelos

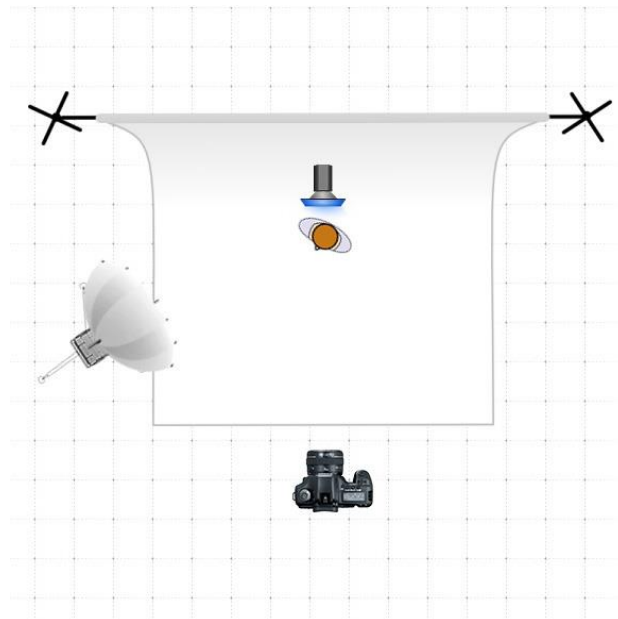
3.1.1. Aplicación de esquemas de iluminación

Una vez identificadas las observaciones en el proceso de experimentación, pudo establecerse un esquema de iluminación para la fotografía de retrato y de cuerpo completo. En ambos casos el concepto es el mismo: mantener el color de fondo y a la persona centrada.

En la Figura 21 está explicado el esquema, que consiste de un softbox ubicado a la izquierda del set, que tiene un panel de abeja para direccionar la luz hacia el lado derecho del bailarín. Además, en la parte posterior de la persona está colocada una luz con un gel de color azul que apunta a la espalda, con el fin de lograr cierta profundidad, así como mayor juego de colores y contrastes que otorgan una riqueza visual a la fotografía.

Figura 21

Esquema de iluminación final

3.1.2. El estudio fotográfico

El estudio fotográfico en donde fue realizada la sesión final cuenta con las dimensiones requeridas para lograr un resultado óptimo: existe espacio suficiente para posicionar el trípode, luces externas, cámara, flash, el sinfín y todos los recursos técnicos y humanos (ver Figura 22).

Figura 22

Equilibrio Estudio

3.2. Shooting Fotográfico

El *shooting* no es más que la sesión de fotos realizada a una persona o producto en un estudio o espacio exterior, en donde es requerido el uso de recursos como flashes, luces, difusores, etc., con el fin de que el resultado final sea lo esperado. Para Leblanc (s.f.), el *shooting* es la carta de presentación y recomendación, tanto para el fotógrafo como para el individuo o producto que hace parte de la foto, es por ello fundamental prestar mucha atención a cada detalle: iluminación, vestuario sin arrugas, maquillaje, peinado, cara sin suciedad, dientes limpios, elementos de arte correctamente posicionados, entre otros.

A continuación, en la Figura 23 puede apreciarse los momentos previos a la sesión realizada.

Figura 23

Bailarines minutos previos a la sesión fotográfica

En la foto están Eduardo Remache y Marcela Berrezueta minutos previos a la sesión fotográfica. Durante este proceso se afinó el maquillaje, peinado y vestimenta que fueron aplicados bajo un mismo parámetro en todos las bailarines, con el objetivo de que mantengan una misma línea visual y no existan diferencias significativas. Una vez finalizada esta fase, pudo llevarse a cabo la sesión fotográfica (Figura 24).

Figura 24

Sesión fotográfica en Equilibrio Estudio

Dado que la etapa de pre producción fue efectuada de manera óptima, la sesión fotográfica se llevó a cabo manera adecuada y bajo los parámetros planificados, tanto de recursos técnicos como humanos.

3.3. Postproducción

La postproducción, como su nombre lo indica, es el proceso posterior al *shooting*. Durante esta etapa las fotografías seleccionadas son editadas digitalmente con el propósito de optimizar las luces, sombras, texturas, colores, contrastes, etc., y obtener así un resultado totalmente estilizado. Por su puesto, este proceso solo es posible cuando el material fotográfico es adecuado, por lo que el fotógrafo debe siempre pensar en que la puesta en escena sea correcta para la postproducción; en otras palabras, de cierta manera la edición

inicia desde el momento del *shooting*: de no lograrse un buen material, la postproducción se ve limitada (Too Many Flash, s.f.).

3.3.1. Revelado y edición en lightroom

En la Figura 25 es posible visualizar el revelado en Lightroom.

Figura 25

Revelado en Lightroom

En Lightroom es posible modificar aspectos básicos e importantes en una fotografía, por ejemplo, balance, exposición, textura, blancos, negros, etc. Es importante realizar esta fase en este programa debido a que tiene las herramientas necesarias para lograr un resultado óptimo. Una vez culminado esta etapa, el siguiente paso es utilizar Photoshop para continuar con el proceso de postproducción.

3.3.2. Técnicas de postproducción en Photoshop

Hoy en día existen diferentes procesos y herramientas con el fin de mejorar la calidad visual de una imagen, por ejemplo, Photoshop. Este programa es uno de los más importantes para la postproducción fotográfica debido a que permite realizar montajes, correcciones puntuales de piel, limpieza, aplicar técnicas como Separación de frecuencias, Dodge and Burn, Carving Rojo, etc.

3.3.2.1. Limpieza

Cada fotografía tuvo un proceso de limpieza debido a que existían elementos que por naturaleza aparecían en el material original, específicamente el trípode que sujetaba la luz de atrás y ciertas manchas de polvo en el piso (ver Figura 26).

Figura 26

Fotografía original sin Postproducción

3.3.2.2. Dodge and Burn

Mediante el dodge and burn puede aclararse y oscurecerse las luces y sombras de una manera selectiva mediante la herramienta de pincel, la cual permite pintar sobre la fotografía. Esta técnica no estropea la textura, en realidad logra mantener un acabado muy natural pero con un mayor volumen y profundidad en la foto.

3.3.2.3. Capas de ayuda

La creación de capas de ayuda facilita el proceso anterior. El primer paso es convertir la fotografía a blanco y negro; para esto debe crearse una capa de tono saturación con el fin de distinguir los grises más blancos y los grises más oscuros. El siguiente proceso es crear una capa de curvas para aumentar el contraste y distinguir las zonas que deben ser trabajadas.

3.3.2.4. Fotografía final

Una vez aplicadas las técnicas descritas pudo obtenerse un material totalmente pulido y con una calidad visual bastante enriquecedora (ver Figura 27).

Figura 27

Fotografía sin edición y con Producción Final

3.4. Verificación

Para la fase de verificación fueron tomados en cuenta los criterios para la diagramación del foto libro: diseño de portada, páginas interiores, elección, diagramación del tipo de fuente tipográfica, cromática, etc.

3.5. Diseño Editorial

El diseño editorial considera aspectos internos y externos para que un libro -en este caso fotolibro- este adecuadamente estructurado, por ejemplo, maquetado, elección de tipografías, portada, contrada portada, entre otros. Para Bhaskaran (2006) existen seis elementos básicos que permiten al diseñador crear la identidad de un libro: el formato, la retícula, tipografía, color, cubierta o cabecera y el uso correcto de las imágenes.

3.5.1. *Paginas internas*

A continuación, la Figura 28 muestra el diagramado interno realizado.

Figura 28

Diagramado Interno

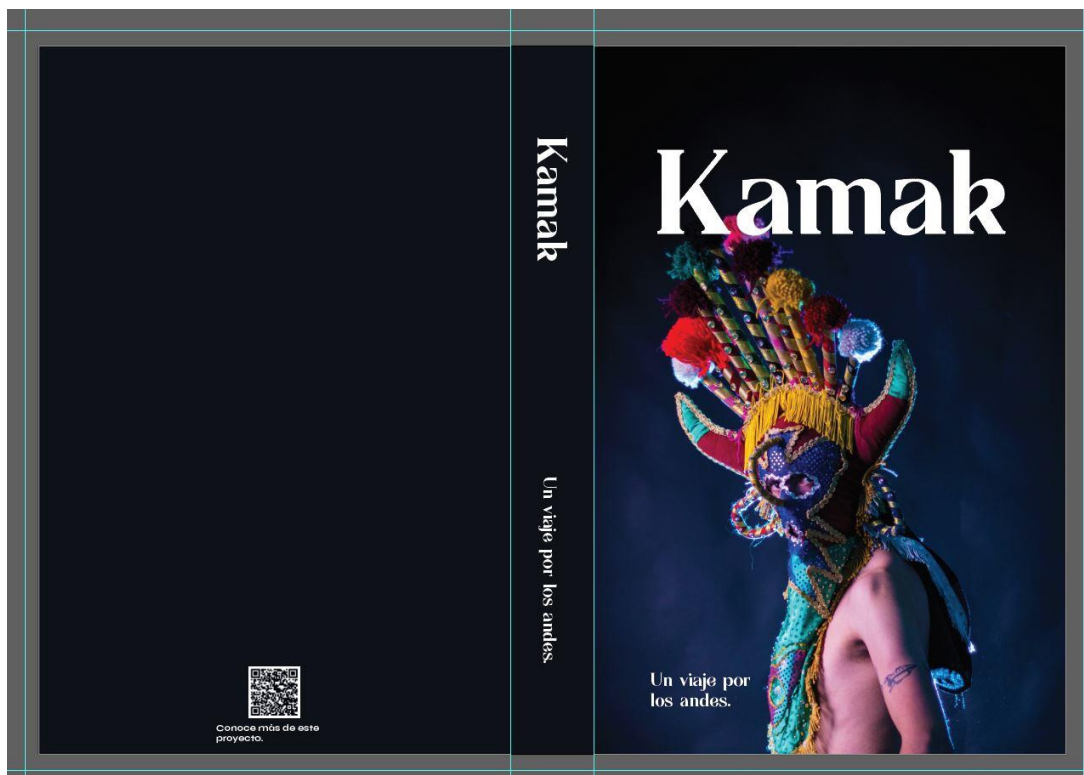
La diagramación interna de las fotografías fue estructurada de tal manera que muestren su máximo esplendor, que sean impactantes visualmente y enganchen al público desde el primer instante. dado que es un foto libro, las fotografías son las que tienen todo el protagonismo.

3.5.2. *Portada y contraportada*

En la Figura 29 puede visualizarse la diagramación de la portada y contraportada.

Figura 29

Diagramado de Portada y Contraportada

La portada del foto libro es la carta de presentación; tiene que impactar visualmente a primera instancia para así llamar la atención de las personas. Para tal efecto fue aplicado el mismo concepto que las fotografías internas con el fin de mantener un orden visual.

El nombre elegido es Kamak, palabra proveniente del quechua que traducido al español significa creador. Así, Kamak constituye como parte de una red social de Instagram tanto como de Facebook encargada de difundir el folclor andino entre el público cuencano, y que es administrada por el autor del foto libro. Además, como complemento fue elegido el subtítulo “Un viaje por los andes”, que nace a raíz de varias ideas que los bailarines que formaron parte del proyecto sugirieron.

A continuación, en la Figura 30 es posible visualizar la página interna de créditos, en la Figura 31 el mockup final y en la Figura 32 las páginas internas.

Figura 30

Páginas Internas de Créditos

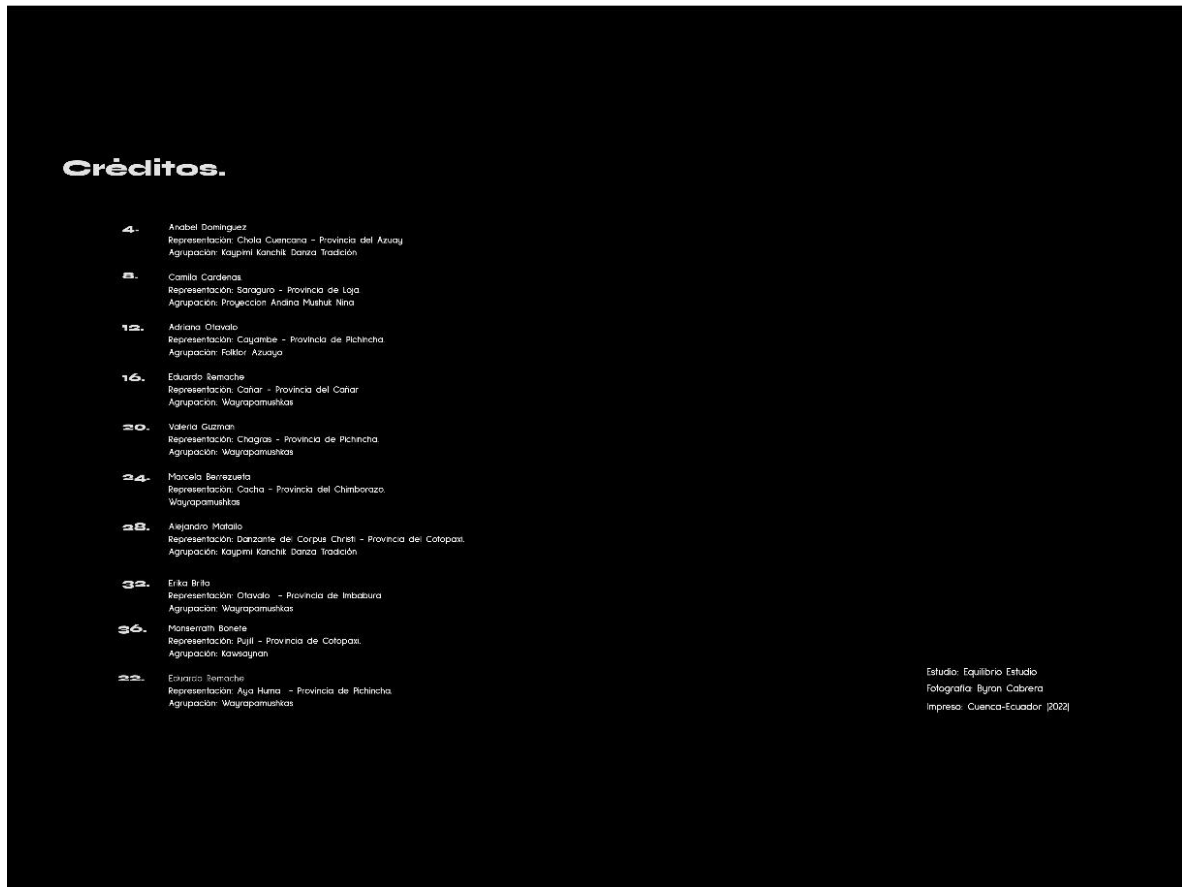

Figura 31

Mockup Fotolibro Final

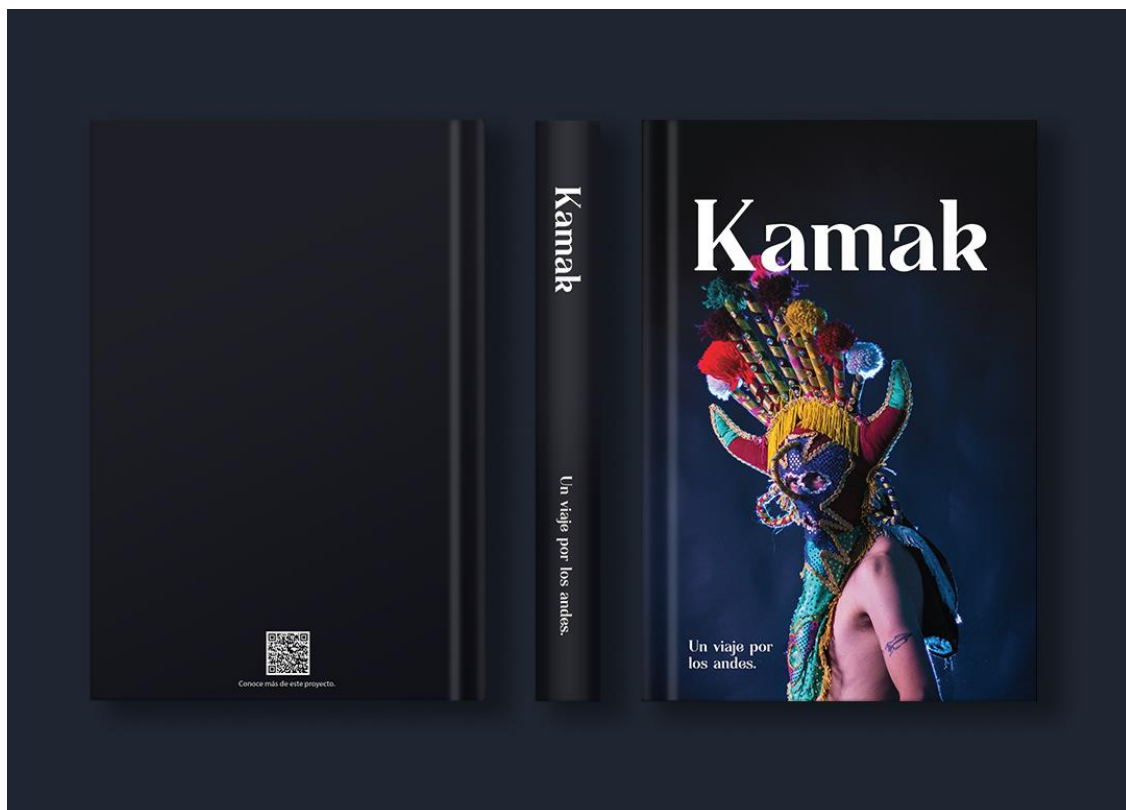

Figura 32

Foto libro páginas internas

En la primera sección del foto libro están expuestas algunas fotografías, mientras que las siguientes páginas tienen una sección pedagógica en donde se describen los rasgos importantes de cada vestimenta, el pueblo y provincia al que representa (ver Figura 33, 34 y 35).

Figura 33

Mockup de Foto libro páginas internas y descripción del traje

Figura 34

Foto libro paginas internas

Figura 35

Foto libro paginas internas

En la fotografía está Camila Cárdenas, quien representa y viste un traje de la cultura Saraguro. A los costados están dispuestas las descripciones de las diferentes prendas: sombrero, blusa, tupo, zarcillos (aretes), walca (collares) y anaco. Esto puede observarse con mayor detalle en la Figura 36.

Figura 36

Descripción del traje

Wallca

Las Wallca o collar, es un tejido de múltiples colores en representación a la naturaleza o arcoíris, que antiguamente era elaborado con corales y plata, ahora se los hace con mullos.

Referencias

- Bhaskaran, L. (2006). *¿Qué es el diseño editorial?*. Ciudad: IndexBook
- B&H Photo-Video-Audio. (s.f.). *Godox Parabolic Softbox (65cm)*. Recuperado el 10 de enero de 2022 de https://www.bhphotovideo.com/c/product/1651016-REG/godox_ad_s65s_godox_mount_size_is.html?qclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP2G_SHeGvlt71_7_uQy0fPDuyQcbWHDZdMS5Q3FzIExeUxY4C9ffsgBoCRD4QavD_BwE
- Brainly (7 de julio de 2014). *¿Cómo es la vestimenta de la provincia de Carchi ,Cotopaxi, Imbabura?*. Recuperado el 12 de enero de 2022 de <https://brainly.lat/tarea/678043>
- Chambi, T. (s.f.). *Biografía de Martín Chambi*. Martín Chambi Archivo Fotográfico. Obtenido de <http://martinchambi.org/es/biografia/>
- Chame, A. (2007). La fotografía en un lenguaje. El Fotógrafo un autor. *Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*, 8,63-64. Obtenido de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=10&id_articulo=996
- CODENPE. (s.f.).
- Comunidad Andina [CAN]. (s.f.). *¿Quiénes somos?*. Obtenido de <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>
- Constitución de la República del Ecuador [Const]. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). Obtenido de https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
- El Herald. (8 de marzo de 2020). *Mujer indígena y su legado ancestral*. Obtenido de <https://www.elheraldo.com.ec/mujer-indigena-y-su-legado-ancestral/>
- El Universo. (14 de septiembre de 2015). *En Cañar se organiza la fiesta de la fertilidad*. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/09/14/nota/5124830/canar-se-organiza-fiesta-fertilidad/>
- El Universo. (23 de agosto de 2020). *Un ecuatoriano está detrás de la nueva política de Usaid para pueblos indígenas*. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/23/nota/7951546/pueblos-indigenas-usaid-luis-felipe- duchicela-cooperacion/>
- Estudio Fotográfico Fácil. (s.f.). *Paraguas fotografía*. Recuperado el 11 de enero de 2022 de <https://estudiofotograficofacil.com/paraguas-fotografia/>

Fotocasion. (s.f.). *Nido de abeja Profoto P/A1Grid Kit*. Recuperado el 11 de enero de 2022 de <https://www.fotocasion.es/catalogo/nido-de-abeja-profoto-pa1-grid-kit/49036/>

FotoNostra. (s.f.). *¿Qué es la fotografía?* Obtenido de <https://www.fotonostra.com/fotografia/>

Fundación Cajanavarrá. (s.f.). *Laboratorio de pensamiento. El valor de la cultura*. https://www.fundacioncajanavarrá.es/sites/default/files/lab_cultura.pdf

Guamán, W. (2016). *Memoria Técnica del Producto Comunicativo: CAÑAR: Cultura y Tradición* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/11346/1/UPS-CT005551.pdf>

Harris, M. (2001). *Antropología Cultural*. España: Alianza Editorial <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/harris-marvin-antropologia-cultural.pdf>

Leblanc, S. (s.f.). *Los 10 consejos para una sesión de fotos exitosa*. Obtenido de <https://mott.pe/noticias/10-consejos-basicos-que-haran-de-tu-sesion-fotografica-un-exito/>

Manangón, D. (2012). *Mi Cultura Cayambeña. Libro Didáctico para Fortalecer la Identidad Cayambeña y Conocer Nuestros Derechos, para Niños y Niñas de 2do Año de Educación Básica del Centro Educativo Ejército de Salvación* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3501/1/UPS-QT03123.pdf>

Martín Chambi Archivo Fotográfico. (s.f.). *Martín Chambi*. Recuperado el 15 de enero de 2022 de <http://martinchambi.org/es/>

Martín, C. (10 de agosto de 2004). *Método de resolución de problemas de Bruno Munari*. Desarrollo Web. Obtenido de Desarrollo <https://desarrolloweb.com/articulos/1597.php>

Minka, A. (21 de junio de 2017). *El Inti Raymi, en Pueblo Saraguro*. Recuperado el 12 de enero de 2022 de <https://proyeccionessaraguro.blogspot.com/2017/06/la-tradicional-fiesta-del-inti-raymi-en.html>

Naranjo, M. (2004). *La cultura popular en el Ecuador. Tomo X. Chimborazo*. Cuenca: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares

Profoto. (s.f.). Profoto . Obtenido de <https://profoto.com/es/grids>

Quinatona, E. (2013). Los Otavalos. Símbolos y Signos de su Vestimenta. *Revista Artesanías de América*, (73), 58-65. Obtenido de

[http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/1580/2/Tayta%20Carnaval Ana%20Abad.pdf](http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/1580/2/Tayta%20Carnaval%20Ana%20Abad.pdf)

Rovira, M. (2013). *¿Mood qué? ¡Mood board!*. Foroalfa. Obtenido de <https://foroalfa.org/articulos/pdf/mood-que-mood-board.pdf>

Salvador, P. (2006). *Ballet folklórico en Ecuador Reinención de Tradiciones 1963-1993* [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar] Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/803>

Statista Research Department. (2 de julio de 2021). *Evolución anual del número de llegadas de turistas internacionales por motivos de ocio y vacaciones a Ecuador de 2010 a 2017*. Recuperado el 13 de enero de 2022 de <https://es.statista.com/estadisticas/1015115/cifra-anual-de-llegadas-de-turistas-internacionales-por-motivos-de-ocio-y-vacaciones-a-ecuador/>

Tenesaca, J. (2016). *Artículo Académico: La Chola Cuencana: permanencia de manifestaciones culturales en Cuenca* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/11972/1/UPS-CT005730.pdf>

Too Many Flashes. (s.f.). *Postproducción fotográfica, la clave para tus imágenes profesionales*. Obtenido de <https://toomanyflash.com/postproduccion-fotografica/>

Vazquez, J. (18 de septiembre de 2019). *¿Qué es un fotolibro y qué posibilidades ofrece?*. Doméstika. Obtenido de: <https://www.domestika.org/es/blog/2277-que-es-un-fotolibro-y-que-posibilidades-ofrece>