

**Universidad de Cuenca
Facultad de Artes – Escuela de Diseño**

**“ Recopilación Visual Gráfica Popular
de la Ciudad de Cuenca”**

**Tesina previo a la obtención del
Título de Diseñador
Gráfico, Escuela de Diseño
Facultad de Artes.**

**Autor: Pedro José Molina Ríos
Tutor: Dis. Galo Carrión**

**Año 2011
Cuenca - Ecuador**

“El futuro necesita un ser humano completo.
Continuaré considerando el proceso de educación
más importante que el producto terminado”.
Moholy – Nagy

Agradecimientos

Gracias a mis padres José y Gloria.
Por su cariño, comprensión y apoyo sin
condiciones ni medida. Gracias por
guiarme sobre el camino de la educación.
Creo ahora entender porque me
obligaban a estudiar y a terminar mi tarea
antes de salir a jugar, y muchas cosas más
que no terminaría de mencionar.

Dedicatoria

A mi Dios, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para terminar este trabajo.

A mi esposa, Jéssica Merchán, quien me brindó su amor, su cariño, su estímulo y su apoyo constante. Su cariño, comprensión y paciente espera para que pudiera terminar el grado son evidencia de su gran amor. ¡Gracias!

A mi adorado hijo José Alejandro quien me prestó el tiempo que le pertenecía para terminar y me motivó siempre con sus palabritas, "No te rindas" y "Sé fuerte". ¡Gracias, mi pepito!

Índice

Introducción

Capítulo I

1 Gráfica Popular y el Diseño Gráfico

1.1 Cultura gráfica Popular

1.1.2 Diseño Gráfico

1.2 Patrimonio Tangible e Intangible

1.2.1 Patrimonio Tangible

1.2.2 Patrimonio Intangible

1.3 Técnica Publicista

1.3.1 Dibujo Comic

1.3.2 Stencil - Plantillas

Capítulo II

2 Expresiones Populares

2.1 Registro Fotográfico sobre la Gráfica Popular de Cuenca

2.2 Publicista - Rotulistas

2.3 Análisis de Rótulos Populares

Capítulo III

3 Gráfica Popular

3.1 Diseño de un catálogo sobre la Gráfica Popular

Conclusiones

Anexos

Bibliografía

Introducción

Buscamos reconocer el valor de las representaciones gráficas populares, las formas de expresarse dentro de su entorno, donde usan varias herramientas para su comunicación. Pero debemos tener en cuenta que lo único reconocido como patrimonio cultural en gráfica y están expuestos en diferentes museos del país es la producción gráfica antropológica de nuestros aborígenes como piezas claves para ser patrimonio cultural.

En la gráfica urbana confluye un elenco diversos emisores y mensajes con diferentes tipos de comportamientos comunicativos. La gráfica popular es uno de los indicadores más vistos de un desarrollo social urbano, no individual para su transformación y desarrollo. Todo objeto de la gráfica urbana es un comunicador social, en lo que asumimos como mensajes dirigidos a una sociedad, donde la forma de comunicar puede ser más universal para amplios sectores sociales.

La gráfica urbana puede establecer jerarquías sin que el desarrollador lo evidencie y pase ser una parte esencial. Pero al escuchar de rotuladores se habla sobre una inspiración y creatividad, que llegan a plasmar sus ideas en pinturas. Estos artesanos de la gráfica popular están ligados a un don que tiene que ver más en la rama del arte que en la publicidad.

Se catalogan más como artistas y lo justifican al momento de realizar sus artes, juegan con inventiva y el cambio o la mezclas de imágenes. En el proceso de un rotulo es tan clara la gráfica para la sociedad popular que forma parte del mundo y de los objetos consumibles dando la importancia que influyen para un desarrollo de una sociedad.

Objetivo General

Autor: Pedro José Molina Rios

Investigar elementos y técnicas de la comunicación gráfica popular local relevantes a través de registro gráfico y análisis semiótico. Para elaborar un producto editorial que muestre el desarrollo del valor gráfico urbano y que tanto de influencia tiene en el diseño actual.

Objetivo Específico

Elaborar un catálogo con recopilación fotográfica el que será: digital e impreso en formato de 15x21 cm, que tendrá fotografías de letreros con gráfica popular y análisis de cinco rótulos para la investigación.

Capítulo Uno

1. Gráfica Popular y Diseño Gráfico

1.1 Cultura Gráfica Popular

Toda cultura afirma Levi Strauss-puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos, de allí que escudriñar en ellos significa develar las estructuras y profundidades de una sociedad determinada. Un mensaje popular nunca puede ser oscuro o difícil de entender, el rotulista no puede permitirse el lujo de expresar una idea que no coordine con el producto o el servicio de su cliente, el mensaje debe ser directo y concreto. Ya que el signo es la palabra y el símbolo es el lenguaje, esto funciona de manera perfecta para el receptor y para que futuras generaciones a lo mejor sean capaces de descifrar imágenes o ilustraciones que se hicieron por habilidad o por demostrar algo que se está vendiendo u ofreciendo. Y para ello ha de trabajar teniendo en cuenta a su público, como ocurre por ejemplo a un empresario de un espectáculo. En todos estos casos se habla de un receptor en un lenguaje popular, pero existían gráficas que esperaban llamar la atención al público de un alto target. Las gráficas populares expresan o suelen reflejar el idioma popular porque su función es comunicar directamente y muy decorativa para llamar la atención. Ya que la comunicación visual es la primera justificación para vender o informar.

Las gráficas populares tienen varios problemas técnicos en su estética y diseño. Su impresión como la estética o el acabado final y su organización que es el diseño, pero principalmente viene gobernando lo artístico, por lo que en tiempo pasados no había un alto grado de profesionales en la rama de diseño, donde se buscaba ayuda de un artista o una persona hábil en el dibujo y manipulación de técnicas de pintura o impresión.

Según NORBERTO CHAVEZ “...todo bien cultural, material o inmaterial, es tal porque porta sentido compartido por toda una comunidad, es decir una significación de alcance social. Y es fácil comprender que no puede haber significación posible sin algún grado de codificación que permita registrarla...”¹. La gente pensaba que la gráfica popular es necesariamente un compromiso con el cliente y el producto, se podría decir que había varios estilos de gráficas populares, en íconos, símbolos y terminados; esto no estaba como específico para la sociedad, pero en la actualidad se puede dividir por estilos a la gráfica o como estilos personales de los rotuladores.

Fotografía de Anuncios de la Ciudad de Cuenca. Una visión personal, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

¹ Chaves, Norberto, << El Diseño Invisible>>, Regla Implícita y norma consciente, 2005, pp 19.

De hecho varios rótulos tienen inspiración en la burla, la mofa o el sarcasmo sobre los servicios que anunciaban, pero hemos visto que varias veces se expresaban ideas visuales tan decorativas y llamativas por el extenso uso de tipografías, cromática y texturas. Intentaban capturar momentos cotidianos para representar su servicio directo y poder vender vivencias, algo que ahora se hace pero ya con estudio y marketing. Estas personas solo les interesaban expresar de la mejor manera para esta sociedad. El lenguaje popular presenta un nivel artístico que se caracteriza por cierto ingenio para las expresiones y el otro fluye como cultura de masas que vendría ser propaganda comercial o política que generalmente se ven muy a menudo. El inicio de la gráfica popular pudo ser en hojas volantes donde se anunciaban la búsqueda de personas prófugas de la ley o informativas, como carteles de presentaciones populares en la ciudad.

Según Norberto Chavez “...El artesano revela su oficio cuando acaba la obra sin dejar huellas. O Mejor aún: la obra, que es su huella, cobra valor por si misma y deviene universal y, con ello , transforma en universal la mano que en ella se revela, La presencia personal del arquitecto en el entorno íntimo del otro es una presencia indeseable. Implica cierta impúdica promiscuidad: voyeur y exhibicionista a la vez, el mal del diseñador se queda a vivir en la morada del usuario...”²

Se utilizaban para la promoción de locales comerciales, rotulistas que marcaban una cierta diferencia entre cada local para poderse

²Chaves, Norberto, << El Diseño Invisible>>, Interpretación, 2005, pp 57.

distinguirse y sobresalir. El manejo de cada gráfica era original. La práctica de los rótulos populares se elabora mediante una necesidad y una función que identifique a su producto o servicio. Cada rotulo tenía diferentes tipos de colores, manejaban una técnica diferente donde varias personas buscaban la caricatura de su local.

Cada gráfica popular tiene una historia en el transcurso de su realización, el representar el modelo que la gente pedía era casi una obra de arte para el rotulista o artista por lo que se sentía identificado con cada una. Las manifestaciones que ellos hacían eran manuales, muchos de sus trabajos en la actualidad ya no son valorados por los avances tecnológicos, pero podemos hacer una crítica constructiva a lo elaborado por personas hábiles de ese entonces. Debemos destacar el inicio de la gráfica popular y el comienzo para los diseñadores gráficos; toda carrera tiene sus investigaciones y frustraciones para el desarrollo de la misma; el proyecto de investigación responde las dudas sobre la gráfica popular en la ciudad de Cuenca, buscando los principios y la evolución del diseño en la ciudad.

Pero no debemos olvidar que la gráfica popular en la ciudad no se ha olvidado en su totalidad, nos encontramos con la fusión de la tecnología y con dibujos populares de productos y servicios. La búsqueda de un servicio que puede dar un diseñador es mínima, la única diferencia es la habilidad en manejar un programa y un computador para la elaboración de letreros de locales comerciales populares. Se puede presenciar estos elemento gráficos como en lugares: mercados o sectores alejados de la parte céntrica de la ciudad.

La gráfica popular ha pasado desapercibida por varios diseñadores durante demasiado tiempo. El desconocimiento de estas técnicas y procesos tradicionales de producción gráfica, me ha llevado a una investigación de mi profesión, es necesario alimentarse y saber cuál es la formación sobre estos tipos de elementos que ayudaron a comunicar anteriormente. Los diseñadores desconocen de la gráfica urbana cuencana y por eso lo aísla de su educación, algo fundamental que debería ser investigado por los que estén iniciándose en el diseño gráfico.

Varios rotuladores ven que su trabajo ha disminuido en su totalidad por la tecnología y la profesionalidad del diseñador o empresas de publicidad impresa, ya que ellos intentan competir con estos para no quedar sin empleo, aprenden el manejo de estos programas y funcionan con sus ideas, de la misma manera pasan a ser gráficas populares pero con tecnología de por medio.

Fotografía de Anuncios de la Ciudad de Cuenca. Una visión personal, Febrero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

1.1.2 Diseño Gráfico

Se puede decir que es una disciplina aplicada que ofrece soluciones visuales a problemas específicos en diversos campos como el editorial, los periódicos, la fotografía, la ilustración, el diseño corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual digital, la comunicación y la estética en los mensajes visuales.

No es simplemente una habilidad que tienen algunas personas y otras no. Todo esto es un proceso basado en la experiencia que empieza en la educación, estar preparado para observar atentamente y de forma consciente, es la combinación de tener interés y prestar atención para lo que va a desarrollar; la práctica de dibujos de paisajes, objetos u personas, es un proceso para quien tenga interés en mostrar cosas en estado de reposo u interés visual, como artistas plásticos o paisajistas.

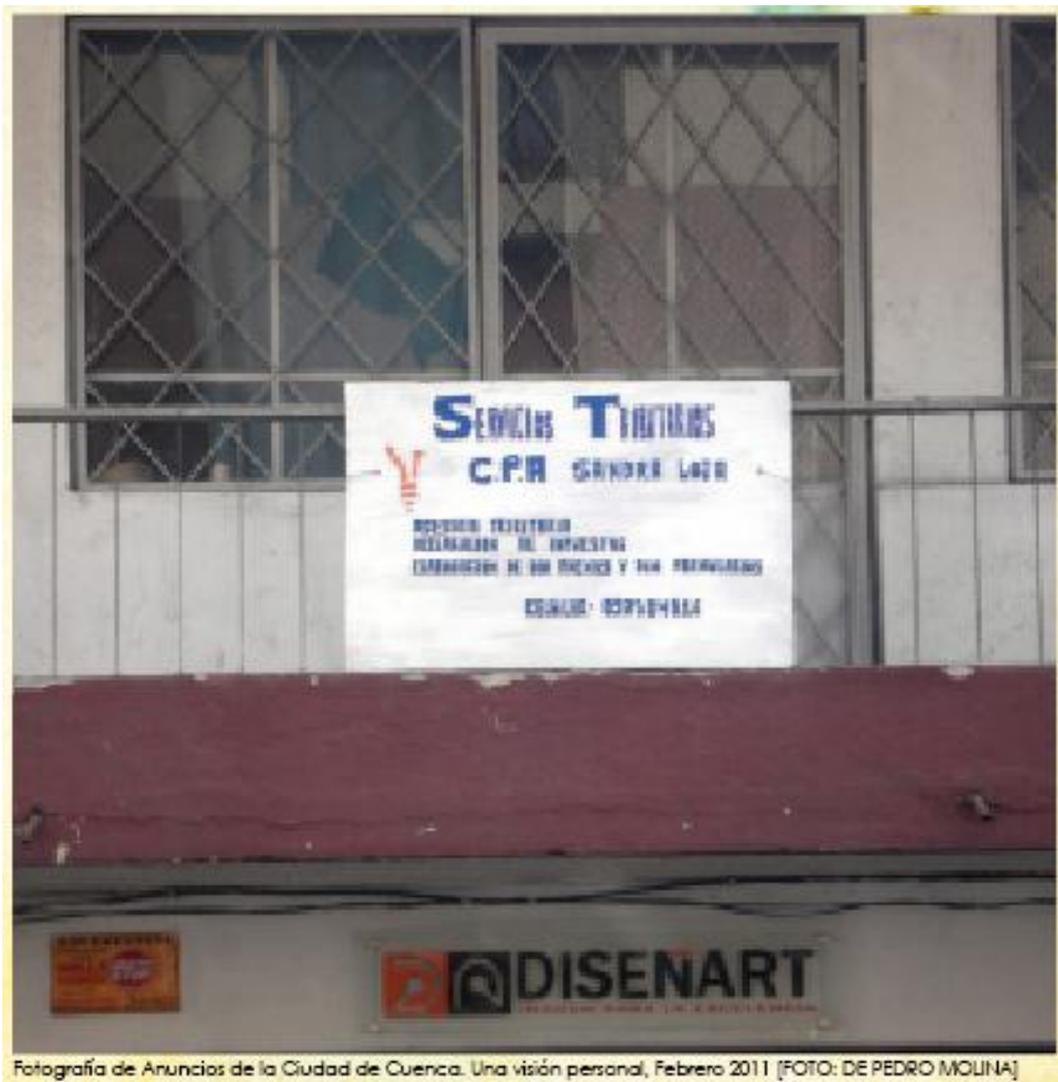
Según Norberto Chávez “...Un diseño que responda exclusivamente a las necesidades o intereses de la sociedad sin injerencia de los factores profesionales y con prescindencia del cliente se inscribe claramente en la utopía; pero, precisamente por ello, interesa considerar sus complicaciones; es asumible la existencia de necesidades objetivas en la sociedad...”³.

El diseñador soluciona problemas de imagen, vendemos cosas intangibles, cosas que no existen aún, ayudamos a comunicar de distintas maneras. Según Norberto Chaves “...el estilo no se limita a regular el producto u objeto, el estilo sintetiza lo simbólico, lo estético, lo utilitario y lo técnico, etc...”⁴.

³ Chaves, Norberto, << El Diseño Invisible>>, El Diseño Espontaneo, 2005, pp 68.

⁴ Chaves, Norberto, << El Diseño Invisible>>, Regla Estilo y Epoca, 2005, pp 21.

El diseño gráfico, al igual que muchas otras disciplinas, está vinculado a la tecnología en varios sentidos, hay veces que influyen demasiado en los diseños y el desarrollo de estilos, lo único en que aporta la tecnología para los diseñadores es una variedad inmensa de medios donde presentar sus proyectos, EL diseñador no debe dejar que el ordenador dé elaborando las propuestas gráficas.

La importancia de un boceto es fundamental antes de sentarnos en el ordenador, podemos hacer una comparación de con la gráfica popular antigua que ellos bocetaban sus gráficas antes de

imprimirlas en sus soportes por más pequeñas que hayan sido para su desarrollo final.

Ahora el interés del diseñador gráfico es no perder este proceso del boceto para proporcionar un producto final que venda por sí solo. Esta sociedad consumista adopta rápidamente muchas innovaciones tecnológicas, un diseñador no debe ir directamente al ordenador, no somos máquinas que produzcan diseño.

Podemos adoptar nuevos comportamientos para nuestros proyectos laborables con procesos y sistemas para desarrollar propuestas gráficas. Crear estilos que puedan competir con la parte extranjera y sean de importancia en reconocimiento latino y mundial, el estudiar los inicios del diseño como la gráfica popular ayudan a entender lo bueno y lo malo. El crear nuevos conceptos en el diseño, desarrollando nuevas maneras en la comunicación utilizando radicalmente la herramienta más fuerte que es de nosotros lo visual.

Para la culminación el diseño ha venido cobrando paulatinamente, mayor relevancia en el campo de la comunicación de las ideas convirtiéndose hoy en un verdadero poder de persuasión, ya que su objetivo es influir en el modo de pensar de las personas, incluir al consumo y crear expectativas, se mueve entre la ambigüedad de la realidad, la ficción y la ética.

La imagen gráfica ha venido formando parte de nuestra vida cotidiana, ya que es la disciplina más globalizada de todas por su desarrollo, es parte indisoluble de la sociedad contemporánea. Esta necesita del diseño para seguir avanzando en su producción ejemplos que sobran decirlos desde vallas publicitarias hasta logotipos, pasando por la señalética urbana. Todo esto está

incorporado a nuestra vida rutinaria. Hay algunas concebidas que están, tan bien hechos que no se puede distinguir entre una marca nacional o internacional. Como consecuencia el consumidor está lleno de imágenes y los diseñadores se enfrentan a un dilema del cómo hacer que sus diseños encuentren un camino hacia el usuario o el consumidor ya que en muchos casos una buena imagen gráfica no es sinónimo de un buen producto.

Entonces implica realizar una forma de organización del pensamiento que nos lleva al proceso de creación que da como resultado un universo de imágenes, signo y símbolos, que al interactuar con el lector o el usuario, producirá un proceso dialéctico así debe ser el perfil del diseñador. La cultura, historia, economía, costumbres, condicionaran lo que se diseñe, la forma como se diseñe y los contenidos que el objeto diseñado deberá transmitir sea diferente y no contaminante.

1.2 Patrimonio Tangible e Intangible

La cultura popular en el Azuay constituye un núcleo esencial de la cultura general de su población y por lo tanto el elemento caracterizador de ella. Cada sociedad produce su propio paisaje cultural y uno de los aspectos que la diferencian del resto de sociedad es la arquitectura y festividades culturales donde en cada sociedad participan profesionales y gente hábil. La cultura influye mucho para ser patrimonio tangible o intangible.

Fotografía de la Catedral Vieja de la Ciudad de Cuenca. Patrimonio de la Ciudad, Octubre 2010 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

1.2.1. Patrimonio Tangible

Fotografía Restos Antropológicos ubicado en el Museo del Banco Central de la Ciudad de Cuenca. [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Son las estructuras u zonas de mayor edificaciones antiguas ya sean: viviendas, iglesias, almacenes, graneros , etc. Son el producto de una arquitectura formal oficial.

En la vieja ciudad existen centenares de edificaciones catalogadas como bienes patrimoniales arquitectónicos, entre las cuales se encuentran las iglesias o templos conventos o monasterios coloniales, museos, casas particulares y edificaciones públicas o privadas de gran valor artístico y cultural. Como la Casa de los Arcos, La Quinta Bolívar y edificaciones que se encuentran a lo largo del Barranco en la Ciudad de Cuenca.

Obras de arte en esculturas, talladas, pintura, orfebrería, libros, documentos. Pero también son parte de patrimonio tangible todos los vestigios arqueológicos como Pumapungo, lo que nos permiten conocer aspectos como de las culturas Cañari e Inca ya que Cuenca fue una zona Inca.

1.2.2 Patrimonio Intangible

Cuenca es una ciudad con una serie de tradiciones que configuran un cultura de festividades como una personalidad cultural donde manifiestan varias expresiones culturales de reconocida valía a nivel nacional. Como el Pase del Niño que se celebra cada año en el mes de diciembre por festividades de la Navidad Cuenca, el Septenario Eucarístico de la Octava de Corpus Christi, se celebra anualmente en mayo o junio ya que depende mucho del calendario eclesiástico.

Fotografía de Festividad Tradicional en la Ciudad de Cuenca. Pase del Niño Viajero, Diciembre 2010 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Carnaval cuencano con su tradicional juego de agua que a veces viene a ser un juego violento para la gente pero aun así es catalogado como un patrimonio intangible donde se ofrece comida y música popular.

Luego tenemos Semana Santa algo tradicional en Cuenca por la elaboración de la Fanesca y el desarrollo de varias actividades religiosas, Tenemos el año viejo con la quema de monigotes donde hay varias reuniones familiares.

Pero no solo debemos ver eso como patrimonio intangible tenemos además la gastronomía, las artesanías, día de los fieles difuntos, las reposterías de Corpus Christi, son cosas que al pasar del tiempo no han desaparecido de la cultura cuencana ya que es elemental para su distinción cultural.

Fotografía de Festividad Tradicional en la Ciudad de Cuenca. Pase del Niño Viajero, Diciembre 2010 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

1.3 Técnica Publicista

1.3.1. Dibujo Comic

“La verdad es que cada dibujante es diferente. Lo maravilloso de convertirse en dibujante es que todo el mundo lo puede aprender a dibujar cómics, siempre que tenga voluntad y el deseo de hacerlo. Pero la Cómics en inglés se lo llama Cartoons, palabra que procede del italiano cartoné, que era el nombre de un cartón que los italianos usaban para hacer grandes pinturas murales en los siglos XIV y XV. Hace unos 250 años se empezó a catalogarse así a las caricaturas y dibujos satíricos.”

Los comics crean una única mezcla de imágenes e ideas que no funcionan en otro formato. Muchos comics humorísticos expresan un chiste, pero en la gráfica popular expresan una venta de un producto o servicio especificado relevantemente lo que desea comunicar. Nos hacen reír y comprar al mismo tiempo. Pueden ser serios o plantear una situación política, resumiendo en pocas imágenes. Siempre hay un boceto antes de realizar el arte final que eventualmente se combina con el stencil y la plantilla, muchos rotuladores se caracterizaban por ser muy hábiles en el dibujo y saber imprimirlos en los soportes con diferentes técnicas.

Lo que caracterizaba a la gráfica popular en sus dibujos que la mayor parte de los rótulos son tan decorativos en sus formas por los dibujos realizados por los rotuladores. El dibujo en las paredes y soportes de maderas en su mayoría de las ocasiones eran pintadas con brochas de cerdas duras y para acabados especiales con pinceles de cerda suave. La similitud de todo arte se utilizaba una cromática llamativa, colores fuertes para dar mayor realce a cada arte.

1.3.2. Stencil – Plantillas

Técnica muy utilizada por su fácil aprendizaje de decoración, su bajo costo y lo que puede aplicarse sin mayores dificultades sobre cualquier soporte, utilizada actualmente para artes de un color o varios colores. Básicamente las plantillas o stencil consisten en pintar sobre distintos materiales mediante el uso de una “matriz” que se recorta de acuerdo al dibujo elegido. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, ya sea tela, seda, madera, plástico, paredes, etc.

Autor: Pedro José Molina Rios

Fotografía de Stencil en la Ciudad de Cuenca. Proceso de un Rótulo, Enero 2011 (FOTO: DE PEDRO MOLINA)

Se creaban tipografías generadas por los mismos rotuladores sobre una cartulina dura o algún material de características mejores. Una gran ventaja de esta técnica manual para los publicistas, es que una vez creado el diseño se puede reproducir varias veces sin perder la calidad de su forma. Sin embargo, si se trata de un molde resistente a la pintura para poder hacer varias pasadas, o ahora como mejor material para calar acetato, placas de radiografías que mesclan con sustancias para obtener una mejor transparencia.

Capitulo Dos

2. Expresiones Populares

2.1 Registro Fotográfico sobre la Gráfica Popular de Cuenca

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Restaurante, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

TEMPLADORES

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Local Comercial, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Local Comercial, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Local Comercial, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

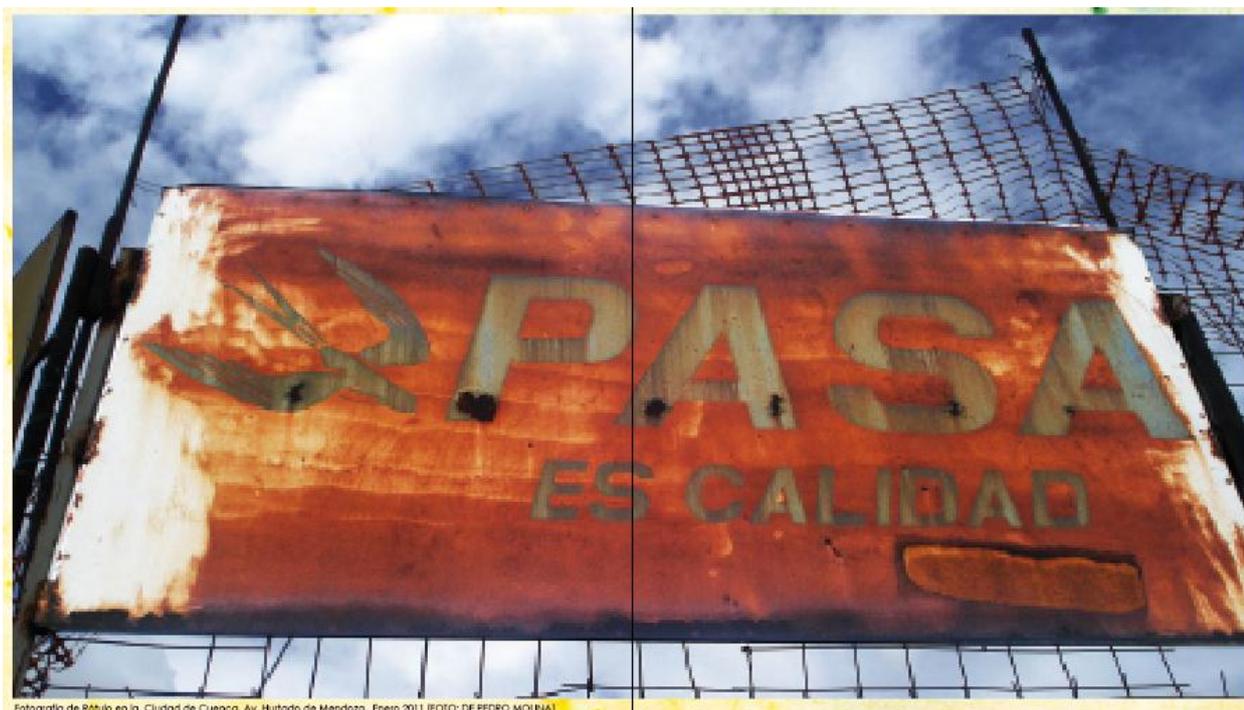
Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Local Comercial, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Local Comercial, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. Huitado de Mendoza, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. Huitado de Mendoza, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. González Suárez, Enero 2011 (FOTO: DE PEDRO MOLINA)

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. González Suárez, Enero 2011 (FOTO: DE PEDRO MOLINA)

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. González Suárez, Enero 2011 (FOTO: DE PEDRO MOLINA)

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. González Suárez, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Av. González Suárez, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Sector lavadoras de Monay, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Sector lavadoras de Monay, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Sector lavadoras de Monay , Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Sector lavadoras de Monay , Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Totoracocha, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Totoracocha, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Totoracocha, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Sector Totoracocho , Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Sector Totoracocho , Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Sector Totoracocha, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca, Sector Totoracocha, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

2.2 Publicistas – Rotulistas

Publicistas populares, personajes que con habilidad y destrezas demuestran ser capaces de valorar más su producto final; gente que con escasos recursos elaboran piezas gráficas de mucha importancia para su profesión. Comenzando con un lápiz y un papel en blanco elaboran ideas que muestran bastante dinámica en su trazo, identificándose con cada uno de sus artes; así mismo, en su capacidad de comunicar con eficiencia a través de la publicidad se juntan lenguajes apropiados que funcionan en la ciudad como en los espacios rurales y cercanos al centro histórico.

Los rotulistas atraviesan mundos distintos a diferencia de los diseñadores que con estudio y profesión adquirida demuestran ser mejores en su forma de comunicar, sin duda estos artesanos de la gráfica popular demuestran que detrás de cada mensaje elaborado es una vivencia y más significativo, que un arte elaborado en un computador y terminado en una impresión de alta calidad. Sus trabajos están desapareciendo, su habilidad es única, su aprendizaje empírico les ha enseñado que al pasar de los días van adquiriendo más conocimientos sobre su arte popular, pero no pueden competir con personas que adquieren máquinas y abren

Fotografía de Rotulista, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

locales de publicidad, ellos elaboran sus trabajos rápidamente y con una mejor calidad en impresión. Mientras que los artesanos necesitan de algunos días para culminar con un proceso manual, varios artesanos gráficos han optado por aprender a manejar un computador y comprar un plotter de corte para dar competencia a la par.

Este proceso de trabajo artesanal ha desaparecido en la ciudad rápidamente por la invasión de tecnología y profesionales en la rama del diseño gráfico; muchos artesanos han optado por incluirse en empresas de publicidad para brindar sus servicios como: auxiliar de mecánica en la elaboración de marcos metálicos y colocación de lonas, por la escases de trabajo. Antes un artesano gráfico ganaba 300% y ahora con un sueldo fijo mensual no se siente augusto por el pago de su destreza obtenida por el transcurso de los años.

2.3 Análisis de Rótulos Populares

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Av. González Suárez, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

La ubicación de este local comercial con este tipo de imagen gráfica realizada manualmente por artesanos publicitarios, comunicando de un forma directa y concisa. Para personas que desean un servicio de confianza, esta dirigido principalmente a clase media. La ubicación de este lugar no es muy buena por lo que se encuentra en zonas de alto riesgo de la delincuencia, al ver la imagen observamos que no es un local que puedan dar un servicio de confianza y de calidad. Por lo que ahora la gente prefiere un local que de servicio de calidad desde su imagen gráfica hasta el interior del local comercial.

Esta plantilla está impregnada sobre un soporte de cemento, en una casa de semi acabada, cromática de color rojo sin un sistema en su tipografía que fue trazada sin alguna regla gráfica, no tiene separación por igual entre letra y letra. La letra es bastante geométrica demostrando demasiada rigidez y frialdad.

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Av. Hurtado de Mendoza , Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

La ubicación de este rótulo es la Av. Hurtado de Mendoza, dando la bienvenida a los habitantes de la zona. El deterioro y el lugar de ubicación demuestra que es un barrio de clase media y media baja; causando una frialdad y una inseguridad por su descuido. Al parecer el letrero fue donado por un grupo político en alguna campaña política. Es significativo este rótulo para esta sociedad para poder ser identificada su zona de habitad, la falta de estética en el rótulo no es tan importante para la gente del sector, lo que buscan es algo que llame la atención y sea sobrio. La importancia de tener un identificador gráfico para esta sociedad es primordial para la integración de su barrio.

El letrero esta realizado en soporte metálico llamado Toll y tubos. El uso de platillas y cuadrícula para el trazado de la tipografía, la cromática utilizada son; Amarillo, Rojos y negro. El color amarillo es el de mayor jerarquía por la preponderancia del partido político con su color secundario para combinar los colores de dicho partido.

El proceso de esta técnica es el champiado usando esponja con pintura para su acabado final.

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Av. González Suárez, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

La ubicación de este rótulo es la Av. González Suárez, siendo el identificador gráfico del local comercial, dedicado a la venta de llanta y repuestos para vehículos, dedicado a personas que buscan un servicio excelente con este tipo de anunciante publicitario, su forma tan graciosa de anunciar le hace llamativa para el consumidor, este letrero esta dirigido exclusivamente para personas que tienen vehículos llamando en su mayor parte la atención de su servicio, cuenta con una excelente ubicación, el mensaje debe ser tan obvio para su comprensión en la gráfica popular.

La elaboración de este rotulo publicitario es con un soporte metálico con tubo; utilizando el dibujo a mano alzada y con plantilla, la cromática del cartel es: azul, café verdoso, rojo, negro, blanco. El trazo fuera de cada gráfica en el rótulo es para dar más realce al dibujo y su tipografía. El acabado del Rotulo y su pintado en pincel y la esponja, para la fijación del mismo, cubierto con una capa de laca para la duración del letrero.

La producción de este arte popular realizado por un publicista popular proyecta cierta interacción de robar miradas sobre el arte, con un dinamismo y un colorismo muy llamativo, el uso de curvas en el arte le hace ver como algo personal para cada persona, la ubicación del cartel es cercano al centro histórico de la ciudad de Cuenca, zona habitada por personas de escasos recursos económicos, realizado para consumidores que deseen el aprendizaje fácil y barato, Es lo que se percibe en el arte algo barato y de muy poca calidad para el aprendizaje.

Elaborado en madera, dibujado con lápiz y luego con rotuladores para darle más fuerza al dibujo y para finalizar usa algún tipo de pincel grueso, la cromática utilizada son: el rojo, verde, amarillo y el negro. El terminado en el soporte no es de calidad.

Autor: Pedro José Molina Rios

Fotografía de Rótulo en la Ciudad de Cuenca. Mariano Cueva, Enero 2011 [FOTO: DE PEDRO MOLINA]

Ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Cuenca, letrero realizado para eventos festivos tradicionales como cumpleaños, bautizos, matrimonios y primera comunión, Muy utilizado por target medio bajo por las formas y provocaciones en el ánimo de las personas. Cada uno de estos artes populares identifican a cada artista artesanal. La producción de estos no ha cambiado sigue manteniendo, el objeto realizado para cierta sociedad se sienten identificados con su tradición cultural.

Objetos para la producción son plantillas para su dibujo, cromática: rojo, verde, amarillo, azul, cian y blanco. Las formas son personajes que la cultura se ha ido apropiando para formar parte de sus artes populares, el soporte es cartón y espuma flex.

Capítulo Tres

3. Gráfica Popular

3.1 Diseño de un Catálogo sobre la Gráfica Popular

El catálogo estará elaborado de recopilaciones fotográficas y publicistas artesanales describiendo sus inicios en la publicidad artesanal.

Las fotografías **obtenidas** de **rótulos publicitarios**. El catálogo está formado por una columna en cada página se colocará una **fotografía con descripción de su** ubicación. Se **utilizarán** fotografías y cuatro publicistas artesanales con su información.

El desarrollo de este catálogo pequeño servirá como introducción al amplio tema que la gráfica popular, las investigaciones realizadas, donde se obtuvo la recopilación fotográfica e entrevistas son reales, este trabajo de gráfica popular consiste en traducir a una forma tangible de recopilación, donde se ha supuesto un gran esfuerzo de colaboración de los artesanos por brindar su mayor información posible, con la recopilación de más de 200 fotos las cuales se escogieron poca fotos para ubicarlas en el proyecto y el catálogo.

Conclusión

En conclusión, la edición de este ejemplar va dirigido tanto al diseñador como al público en general, donde vemos que el diseño y la producción final tiene diferentes procesos, los cuales con el tiempo han ido cambiando; no solo se trata de una persona hábil en el dibujo o pintura.

En cierto modo el diseñador no vende lo tangible, vende una solución a los problemas cotidianos, donde podemos observar que la comunicación diaria con la ayuda del diseñador es más importante que una simple impresión. Las ideas no se traen en manuales, la producción de la publicidad se **ha** elevado estos últimos años y la valorización del diseñador **está** subiendo por el desarrollo de la sociedad, pero lo que se desea expresar es el cambio que ha surgido anteriormente en las gráficas populares, ahora el diseñador debe ser valorado al expresar que lo bonito ya no funciona si no lo que **está** correctamente pensado.

Anexos

Entrevista 1

Braulio Campoverde.

Edad de 46 años.

Nacido en la Ciudad de Cuenca.

Estudios Secundarios

Colegio Carlos Cueva.

Publicista Gráfico

Cuando Fue la primera vez que tuvo contacto con materiales de dibujo?

Autor: Pedro José Molina Rios

Antes de ingresar al Colegio Carlos Cueva me gustaba dibujar lo que veía, como muñecos de caricaturas de los periódicos.

Qué es lo que más ha elaborado?

Realizado de todo, pero lo que le gusta más a la gente son mis dibujos, representar sus ideas tal como el cliente desea, ya que el tiene siempre la razón.

Cómo inició en este tipo de artesanía gráfica?

Mis inicios fueron con un amigo que un día admiro mis dibujos y mis letras que yo elaboraba, me pidió que si deseaba aprender más y por supuesto dije que si. El murió en un accidente de tráfico camino al trabajo y yo quede al mando del taller.

Cómo es el proceso de su trabajo?

Antes de realizar mis trabajos los dibujo en hojas sueltas para mas o menos ver como me queda si está lindo o feo, mucha gente me dice que lo haga directo al soporte pero puedo fallar y tendría que repetir eso sería doble gasto.

Usa plantillas o Stencil?

Eso es lo que mas me gusta hacer por es rápido y puedo realizar mis propios estilos de letra pero el problema es que no he guardado ninguno porque siempre lo hago en papel semi grueso y no hay como guardar por su maltrato al terminar.

Qué opina sobre los Diseñadores?

Todos tienen su oficio, yo tengo el mío. Afecta totalmente porque la gente ya no viene tan seguido como antes, ganábamos el 300% en trabajo ahora solo para los materiales tenemos es dura la competencia.

Qué opina sobre empresas de publicidad impresa?

Son bastantes pero no saben que es el arte de letrero, sus letreros son fríos e industrializados no usan un proceso detallado. Y son los principales causantes de dejarnos sin trabajo.

Optaría por adquirir maquinaria publicitaria?

No optaría por tener nunca máquinas publicitarias pero mis escasos recursos también es un factor que me lo impide.

Qué mensaje nos puede dar para este proyecto?

Es muy interesante que ustedes como estudiantes nos tomen en cuenta y nos valoren. Aunque nosotros dimos un aporte para los inicios de su carrera.

Entrevista 2

Franklin Bueno

Edad de 36 años.

Nacido en la Ciudad de Cuenca.

Estudios Secundarios

Colegio Carlos Cueva.

Rotulista

Cuando Fue la primera vez que tuvo contacto con materiales de dibujo?

Hace 15 años atrás, por un amigo que elaboraba placas en la ciudad, el me enseñó a dibujar caricaturas y ahora hago letrero pequeños con dibujos y letras.

Autor: Pedro José Molina Rios

Qué es lo que más ha elaborado?

Realizo placas y las compongo, llegan bastante personas de diferentes extractos sociales para mi no es importante si es de clase o no cobro lo mismo a todos.

Cómo inició en este tipo de artesanía gráfica?

Como le dije al comienzo un amigo me dejo enseñando este arte, el ahora partió para los Estados Unidos dejando su enseñanza en mi.

Sin embargo el trabajo es diario pero no en cantidades grandes.

Cómo es el proceso de su trabajo?

Mi trabajo tiene un proceso muy exigente, desde el dibujo empiezo con calidad y luego termino con la pintada, cada trabajo dura alrededor de cuatro días, usted sabe por el pintado y el armado de las soldaduras que es demasiado tiempo.

Usa plantillas o Stencil?

Si las plantillas son mi especialidad por las placas que las hago a diario.

Qué opina sobre los Diseñadores?

Es bueno que haya diseñadores así la ciudad se la puede admirar desde otro punto de vista, aunque los trabajos han minimizado y están desapareciendo.

Qué opina sobre empresas de publicidad impresa?

Que le puedo decir, son unos ladrones sin causa, cobran muy poco y trabajos de mala calidad. Es mejor lo que yo elaboro

Optaría por adquirir maquinaria publicitaria?

Me gustaría optar por esas máquinas enormes son lindas pero demasiadas caras es el problema.

Qué mensaje nos puede dar para este proyecto?

Espero que sigan haciendo este tipo de entrevistas para hacernos conocer más por la gente.

Entrevista 3

Marco Cáceres

Edad de 35 años.

Nacido en la Ciudad de Cuenca.

Estudios Secundarios

Benigno Malo

Calígrafo

Cuando Fue la primera vez que tuvo contacto con materiales de dibujo?

Desde que yo recuerdo me encantaba dibujar y más hacía carteles dentro del colegio donde estudié. Pero por el sector de mi colegio hay un señor que realiza tipos de letras, el fue que me ayudó para hacerme de una profesión.

Autor: Pedro José Molina Rios

Qué es lo que más ha elaborado?

Elaboro caricaturas y letreros con mis tipos de letra. Ahora me dedico a elaborar diseño para anuncios de comida para restaurantes algo que era raro al comienzo pero me gusto porque dejo mi firma en cada estilo.

Cómo inició en este tipo de artesanía gráfica?

Inicié por un anuncio que decía “ necesito calígrafo”, pero no sabía que era pero supuse que era de dibujar y como me gusto pues entre y un señor con cara de bravo me enseñó.

Cómo es el proceso de su trabajo?

El proceso de mi trabajo es de mucha concentración y habilidad en las manos, comienzo desde el boceto hasta el terminado que es la pintura con acuarela, tempera o tintas chinas.

Usa plantillas o Stencil?

Muy poco por lo que le dije que mis anuncios publicitarios son la mayoría de calígrafo.

Qué opina sobre los Diseñadores?

Son personas que saben como comunicar a la gente no tengo nada en contra de ellos pero me parece perfecto lo que saben hacer es extraordinario.

Qué opina sobre empresas de publicidad impresa?

Ahora todo está monopolizado, sin duda aquí en la ciudad hay demasiada competencia y desleal que es lo peor cada uno da más regalados los precios.

Optaría por adquirir maquinaria publicitaria?

Si me gustaría pero tendría que contratar a un diseñador que me enseñe a manejar mientras el diseña. Yo sería el operador de la máquina.

Qué mensaje nos puede dar para este proyecto?

Me alegro que estén realizando este proyecto sin duda veo que es muy grande espero que le vaya súper bien en todo lo que se propongan como diseñadores. Hasta pronto.

Entrevista 4

Leopoldo Gutama

Edad de 44 años.

Nacido en la Ciudad de Cuenca.

Estudios Secundarios

Manuel J. Calle

Rotulista Gráfico

Cuando Fue la primera vez que tuvo contacto con materiales de dibujo?

Desde hace 26 años cuando en la ciudad se veía calidad en el arte. Me gustaba el dibujo técnico y realizar tipos de letras con mis escuadras y mi tablero de dibujo metálico donde mis ideas fluyen sin para lo único necesitaba tiempo para aprender más de esta técnica.

Qué es lo que más ha elaborado?

Siempre elaborado pasacalles algo que se utilizaba en la ciudad en tiempos de festividades, algo impactante resultaba cada arte realizaba y lo bueno que duraba más que esas impresiones de ahora que se despintan a los pocos días de expuestas en el aire libre.

Cómo inició en este tipo de artesanía gráfica?

Inicie solo con pocos tachos de pintura y pinceles viejos que me regalaban así fue mi inicio duro para mi profesión, sin duda me gustaba pero por necesidad tuve que superar esas barreras en mi camino.

Cómo es el proceso de su trabajo?

Tiene un desarrollo fundamental para el arte, primero con el dibujo de la obra a realizar es donde me siento todo un artista, luego con la construcción de marcos metálicos y el trazo de mis letras y dibujos.

Usa plantillas o Stencil?

Las plantillas son lo esencial en mi rutina de trabajo con eso conformo varias artes muy lindas, toda arte en stencil es lo mejor que puedo hacer .

Qué opina sobre los Diseñadores?

Me parece una linda carrera, mi hijo es diseñador y me ha enseñado a manejar programas de diseño pero me tardo demasiado elaborando los artes mejor los hago a mano.

Qué opina sobre empresas de publicidad impresa?

Nos han dejado sin trabajo por sus máquinas enormes, señal X fue unas de las que destruyó el mercado para nosotros mucha gente fue donde ellos para su servicio.

Optaría por adquirir maquinaria publicitaria?

Me gustaría comprarme esas máquinas para elaborar mis trabajos, pero se necesita un montón de dinero algo que no se puede tener con este empleo en minimizado.

Qué mensaje nos puede dar para este proyecto?

Al contarme usted de este proyecto me parece muy interesante por su forma de realizarlo, no hay personas que nos valores y se interesen en lo que hacemos, sin embargo gracias por su visita y esperamos que en base a este proyecto podamos ser mas puestos atención para nuestros servicios.

Bibliografía

Web

www.lacajonera.ec

www.moa.ubc.ca

www.populardelujo.com

Libros

Bishop Franklin, The Cartoonist's Bible – Ediciones Evergreen, Barcelona 2006

Campbell Alastair , The Digital Designer's Bible – Ediciones Evergreen, Barcelona 2006

Heller Steven, Anatomía del Diseño – Ediciones Blume – Massachusetts 2007

Lluís Borrás, A practical guide to digital design – Ediciones Parramón, Barcelona 2007

Garcés Ana, Ojo al Aviso – Edición La Cajonera, Ecuador 2008

Samara Timothy, Making and Breaking the Grid, Ediciones Gustavo Gili, Barcelona 2004

Chaves Norberto, El diseño Invisible - Edición Paidós. Buenos Aires
2006

Malo Claudio, Patrimonio Cultural de la Humanidad-Edición CIDAP.
Cuenca 2001

Moreno Joaquín, Cultura Popular de Cuenca. Edición CIDAP
Cuenca 1993