

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Escuela de Diseño

Tema

Viruta

***Diseño e Ilustración digital en coches de madera,
como manifiesto visual y cultural.***

**Proyecto de Tesis previo a la obtención del título de Diseñador
Gráfico**

Autor:

Javier Aníbal Solís Fuentes

Director:

Dis. Juan Pablo Dávila Zamora.

Cuenca, 2013

Resumen

Viruta

Diseño de coches de madera e interpretación gráfica como manifestación de nuestra herencia cultural.

Este proyecto se enfoca en el diseño de objetos y en la aplicación del diseño gráfico como reinterpretación de manifestaciones culturales lúdicas de antaño, buscando mediante la creación de prototipos de coches de madera con aplicaciones gráficas de carácter popular y experimental, retomar herencias y prácticas artesanales del pasado reforzadas con nuevas tendencias y bondades que nos ofrece hoy por hoy las nuevas tecnologías, sin descuidar la esencia de esta práctica lúdica y artesanal.

Nuestra pretensión es que el diseño nos sirva de herramienta para la recuperación de viejas tradiciones y reforzar así el sentido de pertenencia de la comunidad con esta tradición y legado cultural.

Es así que basándonos en la cultura popular y en frases propias del argot popular ecuatoriano planteamos una serie de situaciones ilustradas que tienen relación con el contexto de las tradiciones lúdicas y en particular la de competencias de coches de madera, planteándolas estas de forma hilarante y apegada a la realidad social del ecuatoriano y esa peculiaridad de comunicar algo mediante la gráfica popular, replanteando además el soporte donde irán las ilustraciones el cual fue inspirado en el coche andino. El cual es un objeto de identificación popular ecuatoriana.

Palabras clave:

Coche de Madera, Ilustración Digital, Gráfica Popular, Juegos Tradicionales, Dibujo Técnico, Tipografía, Materiales y Acabados de Madera.

Abstract

Shaving

Wooden Car design and graphical interpretation as a manifestation of our cultural heritage.

This project focuses on the design of objects and the application of graphic design as playful reinterpretation of cultural events of the past looking through prototyping wooden cars with popular graphics applications and experimental character , heritage and practices resume craft been reinforced with new trends and benefits offered by today 's new technologies without forgetting the essence of the practice playful and craftsmanship.

Our claim is that the design tool will help us to recover old traditions and thus strengthen the sense of belonging to the community with this tradition and cultural heritage.

Thus, based on popular culture and popular slang phrases Ecuadorian own paper raises illustrated situations that relate to the context of recreational traditions and skills including wooden car, present them these so hilarious and attached to the social reality of Ecuador and this peculiarity to communicate something through popular graphics, rethinking where they will also support the artwork which was inspired by the car Andes. Which is a popular Ecuadorian object identification.

Keywords:

Wooden car illustration popular graphical Playful Games Technical Drawing, Typography Wood Materials and Finishes.

INDICE

CAPITULO 1

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LOS COCHES DE MADERA

Juegos y tradiciones de antaño un patrimonio tangible.	14
Prácticas lúdicas de antaño en el Ecuador Actual.	16
Los coches de madera sus orígenes y desarrollo en la actualidad.	21
Esquema coches de madera	24
La participación de la colectividad en esta práctica artesanal y cultural.	28
Características de las competencias de coches de madera y los eventos más destacados en el Ecuador.	30
Circuitos más destacados a nivel nacional	32
Entrevistas	34
Organizadores de estos eventos.	
Carpinteros y Artesanos que elaboran estos coches.	
Competidores.	
Ejemplos Homólogos.	52

CAPITULO 2

CULTURA POPULAR Y DISEÑO GRÀFICO

Cultura popular y diseño gráfico	58
Qué es la Gráfica Popular	60
Gráfica popular en la ilustración Ecuatoriana	66
Gráfica popular en la tipografía	68
Diseño Gráfico.	71
La práctica del diseño en la actualidad.	74
Análisis de elementos gráficos en carros de madera	76
Análisis de elementos gráficos en carros populares	80

CAPITULO 3

EL SOPORTE

El Diseño de los carros de madera	86
Condiciones y constantes para el diseño.	87
Concepto del objeto	88
Bocetos Registro	90
El dibujo técnico	91
Planos Técnicos Medidas y Especificaciones	92
El modelado 3d	96
Construcción (Registro Visual)	100
Materiales (Pulidos y Acabados)	106

CAPITULO 4

LA PROPUESTA DE DISEÑO

Concepto gráfico (rescate popular en elementos y estética)	110
Criterios de diseño	114
Marca del objeto (Viruta)	115
Concepto individual de las ilustraciones diseño (análisis de las frases)	116
A1 Ilustración Ruliman	116
A2 Ilustración Sopla varón	120
A3 Ilustración Trépate al vuelo	124
A4 Ilustración Se fue de Oreja	128
Bonus Gráfico (ilustraciones piezas de promoción)	132
Ilustración Cholo Machine	
Ilustración La Pipol	
Sistema de Impresión	133
Conclusión de como la cultura popular inspira al Diseño Gráfico	134
Conclusión de como el Diseño Gráfico potencializa a la Cultura Popular	134

CAPITULO 5

PRODUCTO FINAL Y MERCADEO

Montaje y registro del carro aplicado con la gráfica	138
Piezas de Promoción	142
¿Porque la necesidad de crear piezas de promoción?	143
Camiseta	
Sticker	
Casco	
Costos para el mercado	147

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

INDICE DE IMAGENES

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Javier Aníbal Solís Fuentes, autor de la tesis "Viruta", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 8 de Octubre 2013

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "Javier Aníbal Solís Fuentes".

Javier Aníbal Solís Fuentes.

0922336508

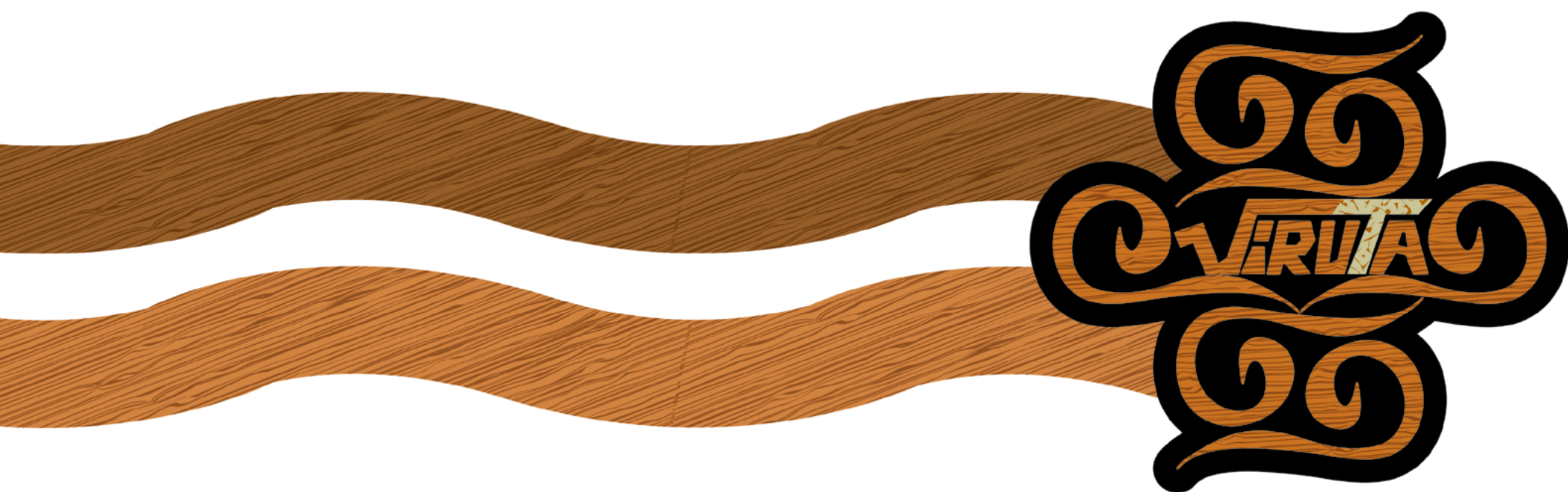
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Javier Aníbal Solís Fuentes, autor de la tesis "Viruta", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Diseñador Gráfico. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 8 de Octubre 2013

Javier Aníbal Solís Fuentes
0922336508

*Diseño e Ilustración digital
en coches de madera, como
manifiesto visual y cultural*

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Escuela de Diseño

Tema

Viruta

***Diseño e Ilustración digital en coches de madera,
como manifiesto visual y cultural.***

Proyecto de Tesis previo a la obtención del título de Diseñador Gráfico

Autor:

Javier Aníbal Solís Fuentes

Director:

Dis. Juan Pablo Dávila Zamora.

Cuenca, 2013

Agradecimientos

A lo largo de mi desarrollo académico, he tenido el constante apoyo familiar, quienes siempre me inculcaron a tener fortaleza, perseverancia y convencimiento, pues les agradezco infinitamente por la confianza brindada, en especial a mi Madre quién siempre estuvo embarcada en este proyecto como lo fue mi formación profesional.

Agradezco a mi tutor, a mis amigos, y demás personas que colaboraron directa o indirectamente en este proyecto, personas que de forma voluntaria y desinteresada se treparon al vuelo...

Javier A. Solís Fuentes

Tema

VIRUTA

Diseño e Ilustración digital en coches de madera, como manifiesto visual y cultural.

Definición y delimitación del tema

Este proyecto se enfoca en la ilustración y diseño de objetos como manifestación cultural lúdica, por lo tanto, lo que buscamos, es que mediante la creación de prototipos de coches de madera con aplicaciones gráficas de carácter popular y experimental, retomar herencias y prácticas artesanales del pasado reforzadas con nuevas tendencias y bondades que nos ofrece hoy por hoy las nuevas tecnologías.

Nuestra pretensión es que el diseño nos sirva de herramienta para la recuperación de viejas tradiciones y juegos de antaño y a su vez permita despertar el interés de la comunidad por su herencia cultural y que de esta forma se vea abocada en participar y enriquecer esta práctica.

Antecedentes y justificación

La tradición de los coches de madera es una práctica que normalmente se viene desarrollando en distintas ciudades del Ecuador, preferentemente en la zona andina, de las que podemos destacar Quito, Cuenca, Ambato y Loja entre otras.

Lo que caracteriza a esta disciplina es la elaboración de coches de madera para el concurso, aunque en la actualidad podemos ver la incorporación de nuevos materiales como el hierro galvanizado llantas de goma entre otros. Esta disciplina radica en una competencia de velocidad, y que para esto la elaboración de los mismos se la

realiza de forma artesanal y semi-industrial. Además cabe acotar que estas competencias se dan en tres categorías; rueda de madera, ruliman y llanta de goma o inflada; además se ha incorporado actualmente otra categoría denomina fuerza libre la cual se desarrolla más en la parte de la sierra central del Ecuador, por lo que nuestra propuesta de diseño se va a orientar en el desarrollo de gráfica como componente primordial, el cual nos permita identificación cultural, mediante una serie de ilustraciones que ayuden a reforzar esta tradición lúdica, y a través de este desarrollo gráfico generar un prototipo de madera como soporte para aplicar dichas ilustraciones, eso sí teniendo en cuenta que para el desarrollo del prototipo; enfocarnos en la categoría estándar, como lo es la rueda de madera con el componente de bocin, buscando así demostrar la esencia de esta tradición lúdica desde la configuración del objeto como reinterpretación y redescubrimiento.

En si esta práctica es considerada como una distracción y entretenimiento popular, que tradicionalmente se convierte en competencias entre barriadas siendo quizá uno de los eventos que mas acogida tiene en las fiestas populares sobre todo de la region Andina del Ecuador.

Por lo anteriormente expuesto, lo que buscamos mediante este proyecto, es aportar a la colectividad nuevas formas de elaboración y de diseño de los coches de madera, sin descuidar la parte artesanal tradicional, pero mediante un manejo de nuevos recursos tecnológicos, desde el punto de vista de los materiales que podríamos emplear, formas de ensamblaje innovadoras y también de la personalización de los coches mediante ilustraciones gráficas y experimentales, que refuercen el sentido de pertenencia de la comunidad con esta tradición. Es así que mediante este proyecto buscamos promover la cultura de los coches de madera como juego tradicional, el cual ha venido decreciendo a través de los años y que tiene serios inconvenientes, a tal punto que podría desaparecer, por esto de la globalización donde cada vez más somos testigos de cómo nuestros niños van dejando de lado dichos juegos por atractivos contemporáneos como son los juegos de videos y la interactividad multimedia.

Problemática

Por las evidentes formas y construcciones de los coches de madera, hemos podido descubrir cuáles son las falencias de los mismos las cuales detallaremos a continuación:

Utilización de materiales no convencionales como hierro galvanizado (tubos) para elaboración de las carrocerías, así como también la implementación de llantas de goma (llantas de bicicleta) lo que los distancia de la esencia de esta práctica y cuya apariencia se asemeja más a coches buggies con la única diferencia por ahora que no poseen motor, rompiendo así con la estética tradicional de los coches esto en cuanto a tecnología.

Por su forma los coches de madera se caracterizan por ser muy esquemáticos y rectilíneos por lo que podemos bautizarlos como cajones con ruedas. (Poco sentido estético en cuanto a su forma).

En lo que respecta a la función podemos ver que la construcción y diseño se enfoca a que el coche ruede y transporte, pero no se enfoca para competencia, lo cual es lo primordial para la actividad en que se utilizan estos coches. Inexistencia de grafismo lo que limita expresivamente la estética del coche. En base a todo lo anterior, el problema central en el que se basa esta investigación radica en cómo generar innovadoras propuestas de ilustración y diseño de coches de madera que respeten la tradición reflejada en su tecnología, su función y su estética.

Objetivos

Objetivo general

Investigar, diseñar y crear gráficamente un coche de madera entendido este como medio de manifestación cultural.

Objetivos específicos

- Diseñar un concepto gráfico inspirado en la cultura popular, para potencializar la parte visual de esta cultura y tradición.

- Hacer una investigación sobre la historia, producción y práctica actual de los coches de madera en el medio local y nacional.

- Valorar las características funcionales, tecnológicas y estéticas de los coches de madera.

- Crear un prototipo de coche de madera con un enfoque moderno tecnológico, y que aporte a la parte gráfica y comercial.

Conclusión

Lo que buscamos, es que mediante la ilustración y el diseño proponer e innovar en esta tradición lúdica para repotencializar y acercar a la comunidad a la práctica de este juego tradicional como lo son los coches de madera, que además de ser una herencia cultural, viene a constituirse en una de las prácticas lúdicas más enriquecedoras como manifestación social de identidad.

Por lo tanto mediante la aplicación del diseño gráfico como también el de objetos, buscamos establecer nuevas formas de construcción de los coches de madera, indagar en nuevos materiales para su posterior uso, plantear diseños de coches orientados para la práctica de competencias de velocidad, así como también la implementación de gráfica que contribuya a dar sentido de pertenencia e identidad cultural.

índice

CAPITULO 1

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LOS COCHES DE MADERA

Juegos y tradiciones de antaño un patrimonio tangible.	14
Prácticas lúdicas de antaño en el Ecuador Actual.	16
Los coches de madera sus orígenes y desarrollo en la actualidad.	21
Esquema coches de madera	24
La participación de la colectividad en esta práctica artesanal y cultural.	28
Características de las competencias de coches de madera y los eventos más destacados en el Ecuador.	30
Circuitos más destacados a nivel nacional	32
Entrevistas	34
Organizadores de estos eventos.	
Carpinteros y Artesanos que elaboran estos coches.	
Competidores.	

Ejemplos Homólogos.	52
---------------------	----

CAPITULO 2

CULTURA POPULAR Y DISEÑO GRÁFICO

Cultura popular y diseño gráfico	58
Qué es la Gráfica Popular	60
Gráfica popular en la ilustración Ecuatoriana	66
Gráfica popular en la tipografía	68
Diseño Gráfico.	71
La práctica del diseño en la actualidad.	74
Análisis de elementos gráficos en carros de madera	76
Análisis de elementos gráficos en carros populares	80

CAPITULO 3

EL SOPORTE

El Diseño de los carros de madera	86
Condiciones y constantes para el diseño.	87
Concepto del objeto	88
Bocetos Registro	90
El dibujo técnico	91
Planos Técnicos Medidas y Especificaciones	92
El modelado 3d	96
Construcción (Registro Visual)	100
Materiales (Pulidos y Acabados)	106

CAPITULO 4

LA PROPUESTA DE DISEÑO

Concepto gráfico (rescate popular en elementos y estética)	110
Criterios de diseño	114
Marca del objeto (Viruta)	115
Concepto individual de las ilustraciones diseño (análisis de las frases)	116
A1 Ilustración Ruliman	116
A2 Ilustración Sopla varón	120
A3 Ilustración Trépate al vuelo	124
A4 Ilustración Se fue de Oreja	128
Bonus Gráfico (ilustraciones piezas de promoción)	132
Ilustración Cholo Machine	
Ilustración La Pipol	
Sistema de Impresión	133
Conclusión de como la cultura popular inspira al Diseño Gráfico	134
Conclusión de como el Diseño Gráfico potencializa a la Cultura Popular	134

CAPITULO 5

PRODUCTO FINAL Y MERCADEO

Montaje y registro del carro aplicado con la gráfica	138
Piezas de Promoción	142
¿Porque la necesidad de crear piezas de promoción?	143
Camiseta	
Sticker	
Casco	
Costos para el mercado	147

ANEXOS BIBLIOGRAFÍA INDICE DE IMAGENES

“El hombre común, aquel que vive su cultura como parte inseparable de su ser, no hace otra cosa que practicar, sin saberlo, el rito cotidiano de su identidad. Ser alguien es ser parte de un pueblo, es despertar a la conciencia de un <<nosotros>>.”

Juan Valdano/ 2005/Identidad y formas de lo Ecuatoriano/ Eskeletra Editorial Quito – Ecuador Impreso en Ecuador Pág. 59 - 60

Capítulo 1

(Investigación Antropológica de los coches de madera)

- » Juegos y tradiciones de antaño un patrimonio tangible.
- » Prácticas lúdicas de antaño en el Ecuador Actual.
- » Los coches de madera: sus orígenes y desarrollo en la actualidad.
- » Esquema coches de madera
- » La participación de la colectividad en esta práctica artesanal y cultural.
- » Características de las competencias de coches de madera y los eventos más destacados en el Ecuador.
- » Circuitos más destacados a nivel nacional.
- » Entrevistas a Organizadores de estos eventos.
- » Entrevistas a Carpinteros y Artesanos que elaboran estos coches.
- » Entrevista a Competidores.
- » Ejemplos Homólogos.

Juegos y tradiciones de antaño un patrimonio tangible

El origen de lo lúdico como tal, radica en esa cosmovisión infantil que todos tenemos sin importar la edad, y que nos transporta a ese mundo fantástico y maravilloso que no es más que el de recrear el mundo que nos rodea.

Sin lugar a dudas en las prácticas lúdicas es donde se crea y refuerza la identidad cultural, generacional, de clases sociales, de gustos particulares, etc.; todo esto conforme al contexto en el que nos desenvolvamos.

Al hablar de juegos tradicionales nos invade un poco la nostalgia al recordar juegos que practicábamos de niños y que se encuentran muy bien conservados en nuestra memoria y qué decir de la memoria de nuestros antecesores quienes atesoran aquellos recuerdos (padres, abuelos, tíos y demás...) y quienes fueron de alguna forma los pioneros en realizar estas actividades las que nos han dejado como legado para nuestro deleite y practica que si bien actualmente aquella difusión lúdica es escasa, y poco practicada pero que igual nos regocija al ver que hasta nuestros días todavía se practican, claro en menor grado que en décadas pasadas pero que sin duda alimentan nuestro espíritu imaginario y lúdico.

Por lo poco que pude practicar en mi infancia, y lo que en

conversaciones con gente mayor ha podido compartirme ahora ya adulto, es que sin lugar a dudas la imaginación es uno de los dones más preciados que tenemos los seres humanos y sobre todo en la etapa de nuestra infancia lo que nos permite transformar la realidad de nuestro contexto en un mundo fantástico de entretenimiento.

Todavía recuerdo aquellos juegos de trompo, la rayuela, las canicas, los carricoches (coches de madera), el juego de llanta, las cometas, las quemadas y un sin fin de juegos que practique de niño con mis amigos y amigas de barrio,.....

¿Será porque me crié en un pueblo?

Pues sí, porque es allí donde todavía aquellas tradiciones lúdicas se mantienen a diferencia de las grandes ciudades, un aspecto importante de resaltar de estos tipos de juegos es que ellos y los instrumentos que se utilizan para su práctica por lo general son fabricados en las mismas localidades por personas adultas o por los mismos niños con materiales propios de la zona fuera de tecnicismos, solo el impulso inocente de tener algún objeto para jugar y compartir con los demás; no importaba si éramos negros

Sin lugar a dudas en las prácticas lúdicas, es donde se crea y refuerza la identidad cultural, generacional, de clases sociales, de gustos particulares...

blancos cholos mestizos o si era el aniñado del barrio, o la pelada muy muy como se conoce en el argot popular todos convergíamos en el juego sin importar nuestra condición lo que lo hacía más placentero.

En definitiva mientras tengamos la capacidad imaginativa, siempre tendremos esa libertad de soñar y crear situaciones y mundos a nuestro placer y satisfacción, por lo tanto el juego siempre reforzara nuestra identidad cultural y evidenciaran que nuestro patrimonio popular, tradicional y lúdico sigue vigente a pesar del poco interés por la nuevas generaciones, lo que nos lleva a la memoria de que los juegos tradicionales no son pasado, sino presente y futuro.

Debemos acotar que en esa búsqueda de las prácticas de entretenimiento lúdico de antaño en el Ecuador, que si bien aun estas se practican de cierta forma y que se conservan en el imaginario de cada individuo estas varían particularmente conforme a cada región donde se las practica, mas aun cuando nosotros como país multiétnico tenemos particulares diferencias culturales.

Por eso basta evidenciar como el concepto de juego para la comunidad indígena es divergente con la comunidad mestiza del Ecuador.

Prácticas lúdicas de antano en el Ecuador Actual

Muchos de estos juegos están fielmente emparentados con las festividades populares de cada lugar, por lo que estas prácticas lúdicas no son más que remembranzas del pasado,

 Si bien el juego es maravilloso, el mismo siempre va estar ligado al contexto en donde nos desarrollemos, por lo tanto en las comunidades indígenas el juego más bien se orienta en los niños, a la imitación de las labores diarias que sus padres ejercen en el campo, que consiste en pastar animales, cuidar el ganado, criar cuyes, arar la tierra y demás actividades que sus padres hagan, esto lo convierten en una forma particular de actividad que conlleva a la vez juego y

trabajo y que se da por comportamientos modelados o pautados de generación en generación. Es así que los niños indígenas reproducen en menor escala instrumentos de trabajo que en su imaginario inocente tienen una connotación de juguetes y entretenimiento.

Muy diferente de la comunidad mestiza del Ecuador la cual practica juegos de herencia occidental o colonialista por así llamarlos de alguna forma eso adaptados al imaginario criollo del ecuatoriano.

Con respecto a la comunidad afroecuatoriana, no hay evidencias en el desarrollo de juegos propios o tradicionales ya que por su lamentable condición de esclavos en tiempos pasados no tuvieron la oportunidad para desarrollar juegos debido a la carencia de momentos de ocio, pero lo bien sabido, reconocido y satisfactorio para esta comunidad es su destreza y perfeccionamiento musical del cual nos sentimos orgullosos.

Entre los juegos de antano más destacados que aun se practican; y que solo están en la mente de quienes fueron actores de aquellas actividades tenemos:

La pelota nacional
La pelea de gallos
Los cocos y los cabes
La perinola
La plancha
La huaraca
Los huevos de gato
Las cometas
El baile de la silla
Los atracones
El palo encebado
Carrera de cintas
El juego de 40 (naipes)
Quinas (parecidas al bingo)
El trompo
El juego de naipes
Juego de canicas
Ollas encantadas
Coches de madera.

Parte de los citados anteriormente como los coches de madera, los toros de pueblo, la pelea de gallos (aunque esta llevo a ser una práctica lúdica ilegal por mandato popular, esta se da todavía en áreas rurales de forma clandestina), los torneos de cinta, el baile de la silla, el trompo, las cometas, las canicas y el palo encebado son los juegos tradicionales que más se practican a nivel nacional, mientras otros la como la plancha, la pelota nacional, etc.; son netamente practicados en sus provincias de origen y en mayor grado en las áreas rurales como Pichincha, Manabí,

Los Ríos, Carchi, Azuay, Chimborazo, Bolívar e Imbabura.

Muchos de estos juegos están fielmente emparentados con las festividades populares de cada lugar, por lo que estas prácticas lúdicas no son más que remembranzas del pasado, que en su mayoría se practican en fechas especiales como muestra del acervo cultural de cada lugar, pero que lamentablemente no forman parte del entretenimiento cotidiano de niños y jóvenes en la actualidad.

Citemos como ejemplo que hace unos 50 años atrás aproximadamente por esto de la era de la comunicación e inicios de la globalización y estandarización comenzamos a importar nuevas prácticas lúdicas como el futbol, el volley ball, el basketball entre otros, lo interesante de estas adaptaciones es que como resultante del imaginario ecuatoriano, creamos un nuevo deporte, “el ecuavolley” nuestra versión ecuatoriana del volley en la cual juegan solo tres jugadores por equipo y cuya altura de la red es más alta a diferencia del volley.

El ecuavolley en sí, es un deporte que se lo practica en la cotidianidad normalmente por las tardes y los fines de semana a tal punto que ha llegado a organizar ligas barriales y provinciales en donde se divierten jóvenes y adultos este juego genera otro tipo de actividades como lo son las apuestas, las cuales son infaltables en estos encuentros de diversión.

Ya en tiempos actuales son más evidentes como estos juegos adoptados han

copado en su totalidad nuestro interés lúdico, desplazando así a tradiciones de entretenimiento propias de nuestro contexto popular y de características muy peculiares. Y qué decir de los nuevos avances en tecnología a los que estamos sujetos hoy en día, donde estas prácticas lúdicas tanto tradicionales como adoptadas están siendo relegadas por las nuevas propuestas como son los video juegos y todo lo que a la interactividad multimedia respecta; ahora es muy común ver como nuestros niños y jóvenes pasan horas frente al televisor observando un sinnúmero de programaciones de entretenimiento, jugando, Play Station, Xbox, Nintendo Wi, entre otros, una particularidad de la que hoy en día hemos sido testigos es ver como un niño se divierte haciendo bailar un trompo durante unos minutos y luego de repente pasa a prestarle el celular a su padre para jugar Prince of Persia o cualquier otro videojuego que le permita aquel dispositivo móvil.

A pesar de estas nuevas prácticas lúdicas implantadas y aculturación a la que hasta cierto punto estamos sometidos, los juegos tradicionales todavía siguen ahí como actores esenciales de nuestra identidad cultural, en la espera de ser redescubiertos y reimplantados, para que nosotros como herederos de cultura reforcemos aquellas expresiones populares lúdicas.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición mayo 2007/
La cultura popular en el Ecuador Tomo XV Pichincha III
parte/ Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca –
Ecuador Impreso en Gráficas Hernández. Pág. 934 - 935

Los coches de madera sus orígenes y desarrollo en la actualidad

Como mencionábamos en el apartado anterior uno de los dones más preciados que tenemos los seres humanos es la imaginación, he ahí el origen del asunto, esa cualidad fantástica de los seres humanos que nos hace recrear nuestro entorno; pues bien en lo que respecta a los coches de madera, primero hagamos una comparación un poco más actual quién no recuerda de niño haber jugado con coches y mejor aun sentirse parte del mismo, sí eso mismo ahí entra esa capacidad imaginativa a la que nos referíamos anteriormente... Pues nosotros en base a esa capacidad elaborábamos coches, o no recuerdas cuando cogiste aquel cartón vacío del patio de tu casa donde vino el equipo de sonido y con rotuladores le dibujaste las llantas al costado y al interior el volante y el tablero de control, pues si de alguna forma parecida por así llamarlo fue

el origen de los coches de madera. En nuestra búsqueda he indagación sobre el origen de los coches de madera podemos decir que la información es un poco escasa, poco son los registros que si bien nos han servido de mucha ayuda pues poco o nada es lo que nos pueden compartir sobre los orígenes de los coches de madera. Pues bien como la curiosidad del hombre es poderosa estuvimos visitando y consultado a muchas personas que normalmente se desenvuelven en esto de los juegos tradicionales y en particular sobre los coches de madera y entre comentario y comentario por cada uno de estos actores quienes han heredado estas tradiciones en particular la de los coches de madera nos compartieron entre risas y nostalgia un poco sobre cómo y dónde se origina esta práctica, muchos coinciden en que estos coches en sus inicios eran creados con el fin de transportar la

carga en las aéreas rurales; muy utilizados para llevar leña y carbón entre lugares diferentes e incluso para hacer las compras en el mercado los solían llevar para cargar la canasta o los quintales de papas y que normalmente estas prácticas combinaban la diversión y el trabajo, comúnmente estos coches eran empujados en las subidas y abandonados a su suerte en las bajadas con o sin conductor.

Entre hipótesis y comentarios de quienes habían escuchado de parte de sus antecesores sobre los coches de madera, nos propusimos investigar el origen de los coches de madera así como también de las competencias.

Pues nos encontramos con evidencias de que estos coches son una tradición heredada española, y cuya referencia

más antigua data de 1910, en Tenerife, comunidad de Canarias en España, y que normalmente estos coches eran utilizados para actividades laborales como transportar carga, normalmente solían ser de autoconstrucción o también de construcción por encargo, que luego decanto como manifestación lúdica.

Ya para 1930 aproximadamente se tiene constancia de eventos organizados públicamente con el fin de competir bajo ciertas reglas y conocimiento del trayecto o

recorrido de competencia, dicho evento es conocido como “bajadas de carretones” y que se desarrollaban comúnmente para las fiestas del Cristo en España.

Pues con esto de la revolución industrial y los inicios e invención del automotor nace y se despierta esta tradición lúdica.

Ya que normalmente para la época aquellos coches de locomoción interna eran muy costosos y solo las familias acaudaladas de aquel entonces podían adquirirlos

y los utilizaban como juguetes para su diversión, pues entonces así se despertó la imaginación y muchos comenzaron a ser replicas de madera en menor escala y de forma rudimentaria esto con el fin de que les sirva para el trabajo diario, mientras otros los realizaban para darles como juguetes a sus hijos.

Otra de las peculiaridades en la elaboración de estos coches es que como la gran mayoría que participa de esta tradición es de recursos económicos limitados, pues

muchos recurrían a la picardía y complicidad por así definirlo, normalmente utilizaban elementos y objetos de sus hogares, cogían a escondidas por ahí los tablones de las camas desbarataban algún mueble ya usado, hurgaban entre los desechos en busca de cualquier material que les pueda servir en la confección del coche, resultando así un verdadero collage de materiales.

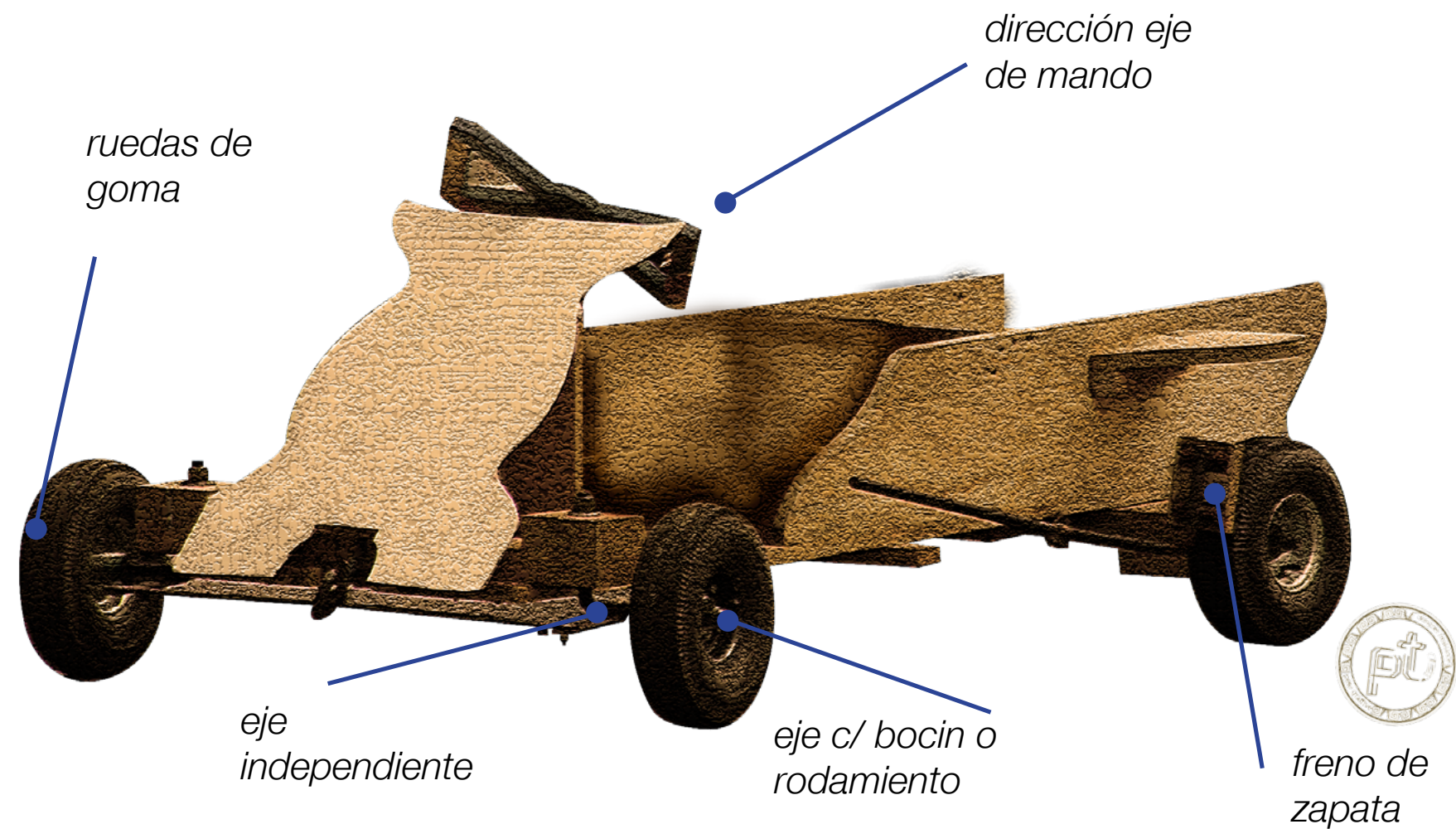
Pues es así como se origino lo que a la larga seria una de las tradiciones lúdicas más sobresalientes de la vida republicana del Ecuador.

De ahí en adelante todo fue cuestión de tiempo para que del juego común de barrio pase a darse competencias de coches aprovechando la geografía peculiar de nuestros poblados andinos desarrollándose así la cultura lúdica de los coches de madera que ha trascendido a nivel nacional, en cuanto a la estructura de los coches hemos podido evidenciar que en la elaboración de los mismos tanto en el norte, centro y en la parte sur del país estos coches en sus modelos presentan rasgos similares en su construcción esto en cuanto a los que todavía conservan su estructura original por citarlos de alguna manera cuyas características son las siguientes:

un tablón de madera de aproximadamente 1 metro 50 cm de largo por 55cm de ancho, compuesto además por dos ejes, el delantero que es movable cruzado por un eje o perno el cual hace de volante y que es dirigido con los pies o por cuerdas, mientras que el posterior es fijo; equipados con cuatro

Esquema coche de madera

ruedas de madera recubiertas por los cantos con caucho y con bocín de bronce cruzados por un eje de varilla dulce y asegurados por un pasador o clavo doblado para asegurar la rueda; otros también poseen en cambio rulimanes, el freno consiste en una palanca en forma de azadón que se sitúa en la parte central delantera del coche para manipular y reducir la velocidad del coche, un asiento para el piloto y unas barras ubicadas en la parte posterior del coche para el copiloto quien se sitúa en la parte posterior con el fin de empujar y darle equilibrio al coche en las curvas.

Eso si cada diseño tiene algo en particular en cuanto a la forma del tablón unos son totalmente rectangulares otros redondeados en la punta, otros de formas curvilíneas en fin; otros les aplican agarraderas y demás cosas más como decoración para destacarse del resto, si bien estos están hechos de una forma rudimentaria y poco ortodoxa, pero que realmente son fabulosos para la diversión.

Actualmente podemos decir que los coches de madera han ido evolucionando tanto en el diseño de sus modelos como en los materiales que se les emplea, pues bien ahora vemos la introducción de nuevos materiales y tecnologías como lo son el hierro, las llantas de goma los rulimanes, en unos casos hasta latones además se les ha ido adosando nuevas tecnologías como volantes frenos de zapata y más accesorios de forma artesanal, que si bien ayudan en la construcción pero se alejan en cierta medida de la esencia y estética originaria de los coches de madera.

Pues consideramos que en el afán de rescatar esta tradición y de hacer más novedosos sus coches los artesanos, niños y jóvenes se están desvirtuando de esa práctica artesanal propia y muy popular de connotaciones criollas, pues esto no solo se debe a los competidores, sino también a quienes desarrollan y organizan estas competencias que no han definido parámetros claros para la creación y participación de los mismos, pues con la

evolución de esta actividad ahora existen competencias por categorías como lo son: rueda de madera, ruliman, llanta inflada y fuerza libre, pero que en la práctica van mas allá en el diseño e implementación de nuevas tecnologías lo que constituye un verdadero problema ya que los artesanos que construyen estos coches al no haber reglas y condiciones claras están pasando a transformar los coches en productos netamente híbridos fuera de la línea

estética propia de la tradición popular local, pues hemos sido testigos ya no de coches de madera sino de buggies cuya estructura en algunos casos es hasta del 100% de materiales como el hierro y tubos galvanizados y de ruedas de caucho y hasta en el peor de los casos han implementado ruedas de automóviles, claro que esto los hace más veloces por el peso propio de los nuevos materiales; Pues claro todo evoluciona pero dicha evolución debe llevar

Una de las problemáticas en la construcción de coches de gravedad, es la implementación de nuevos materiales que trastocan la esencia de esta disciplina.

siempre un criterio claro para no caer en la degradación y la alteración de un patrimonio que es un referente de identidad de nuestra sociedad.

Por lo que deberían crearse bases y condiciones por parte de quienes organizan estos eventos para que los concursantes diseñen sus coches más apegados a la tradición y no fuera de los rangos convencionales.

La participación de la colectividad en esta práctica artesanal y cultural

El juego siempre lleva consigo participación, pues claro este siempre trae consigo integración camaradería y entretenimiento, y esto no es ajeno a los coches de madera pues vemos que la gente se interesa en realizar estas actividades donde vemos a padres, hijos, familias y barriadas de diferentes estratos sociales que se organizan difunden y desarrollan esta actividad donde por más que parezca extraño son las personas adultas las más entusiastas quizás hasta en mayor grado que los niños pues ellos son quienes traen y asesoran a sus hijos y los inmiscuyen en esta práctica heredada ya que alguna vez también ellos fueron influenciados por sus padres, pues recordemos que esto es una tradición de trascendencia generacional, pues como lo hicieron sus padres en tiempos pasados, pues los padres actuales han tomado la posta y algunos que aun conservan dichos coches se los han otorgado a sus hijos.

Es interesante ver como estos padres están pendientes en confeccionarles y hacerles

adaptaciones a los coches para que sus hijos se diviertan y departan sus experiencias con otros competidores; pues ahora vemos como existen organizaciones que se encargan de promocionar y coordinar estas actividades culturales lúdicas y festivas, es evidente el interés y la gran asistencia de personas cuando se desarrollan estas competencias aunque muchos de estos solo son en calidad de espectadores.

Aunque ya no es muy común ver artesanos que hagan estos coches pues ahora son elaborados por los propios participantes, todavía algunos recurren hacia algún taller de carpintería o de mecánica para que los asesoren en la construcción y la puesta a punto de los mismos.

Si bien estas competencias son netamente masculinas, hemos visto en la actualidad que también se están abriendo camino las chicas en la práctica de esta tradición lo que le da un plus muy peculiar, son chicas que hasta en algunos casos muestran su destreza y valentía al conducir estos bólidos los cuales se ha llegado a

comprobar que en las pendientes alcanzan velocidades de hasta los 60 a 70 km por hora aproximadamente los que representa un cierto riesgo.

Además vemos como esta tradición de las competencias de los coches de madera ha llevado integrar a los cantones y a las provincias ya que actualmente se desarrollan competencias inter-cantonaes y hasta inter-provinciales lo que ayuda en gran medida a la conservación de esta tradición.

Características de las competencias de coches de madera y los eventos más destacados en el Ecuador

Esta tradición de los coches de madera es de trascendencia nacional, pero esta práctica mas se la desarrolla en la región andina del Ecuador por sus evidentes condiciones geográficas ya que estos coches son de locomoción por gravedad.

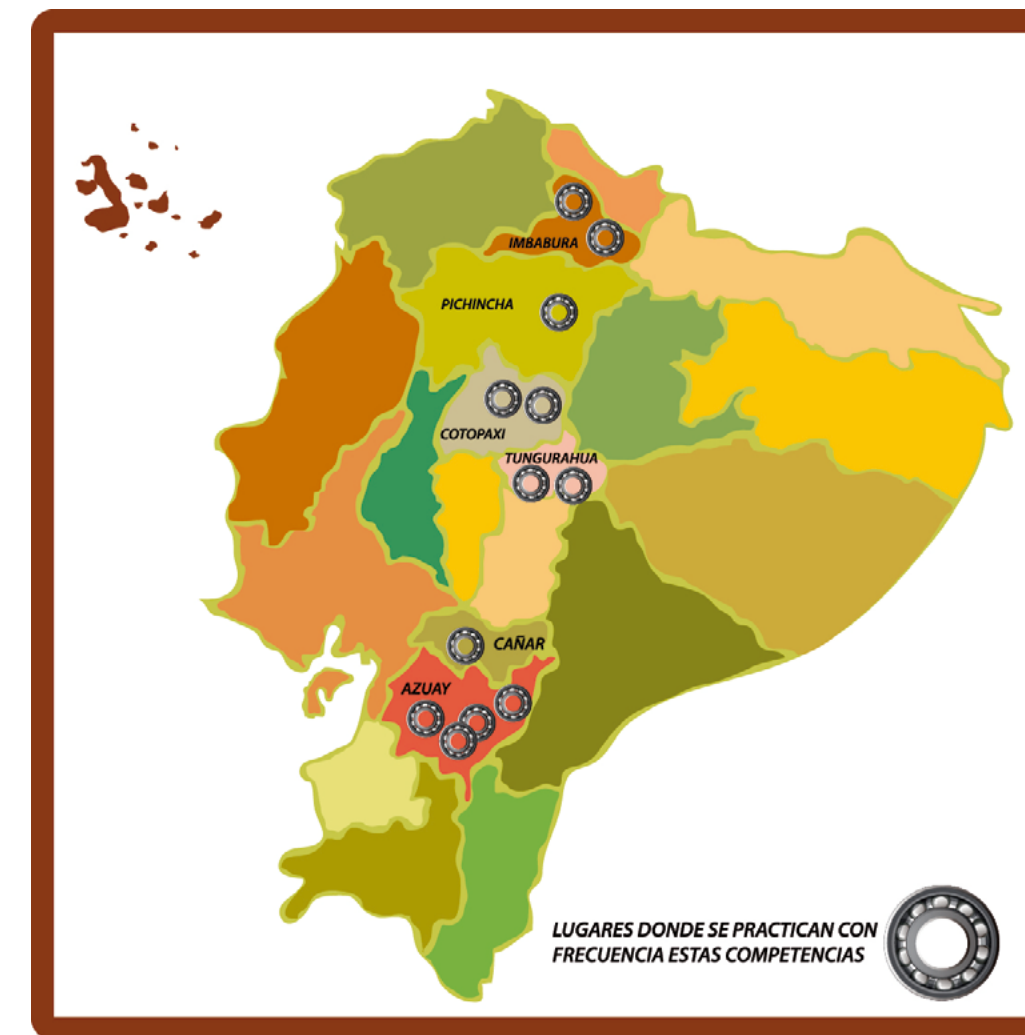
Las competencias se corren actualmente en algunos poblados del país, unas en categorías estándar y otras por varias categorías como lo son:

Llanta de madera
Ruliman
Llanta inflada
Fuerza libre

Esto conforme a los reglamentos y estatutos particulares que cada organizador tiene, algunas permiten la participación bajo ciertos límites de edad categorizándolas además, mientras que otras en cambio la edad no es un impedimento, otras categorizan las competencias según el peso del coche. Algunos eventos se corren en un solo día en varias mangas de los cuales salen los mejores clasificados por cada una de ellas para finalmente pasar al sprint definitivo donde van a salir los ganadores de la edición, mientras otras se corren por etapas en diferentes días y en diferentes lugares e incluso incluyen carreras nocturnas.

Pues en la mayor parte de los poblados de norte a sur de la región andina del país es donde normalmente se llevan a cabo este tipo de eventos donde pasamos a destacar los siguientes:

Pimampiro e Ibarra en la Provincia de

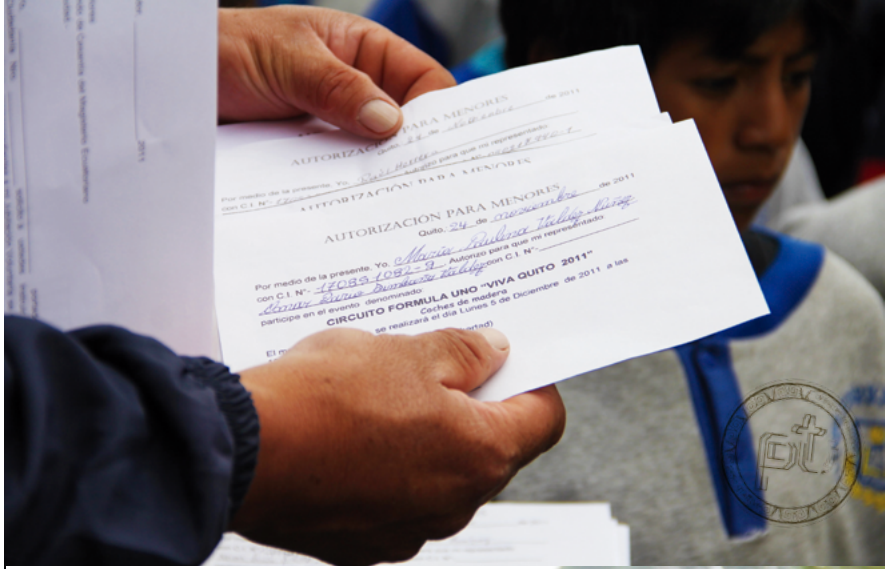
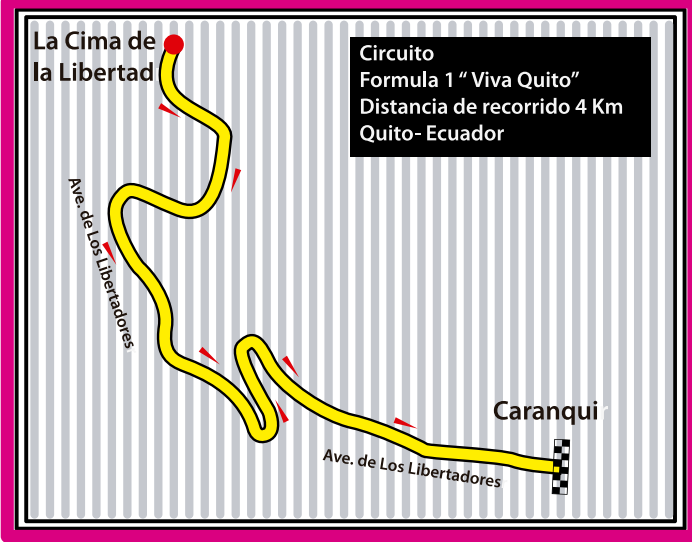
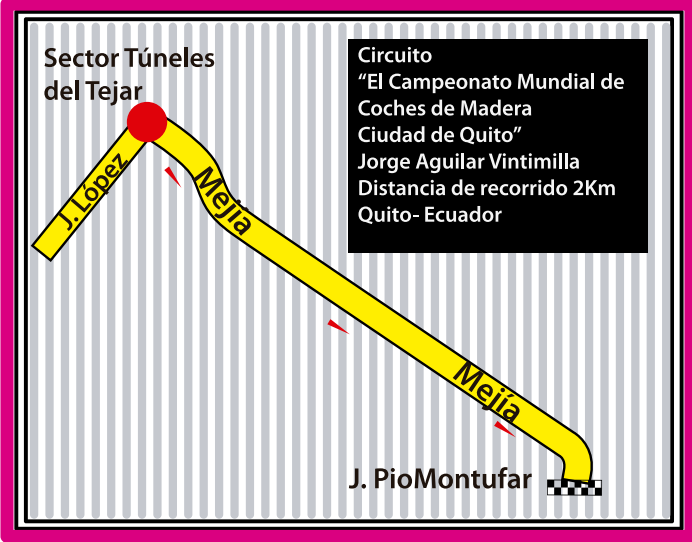
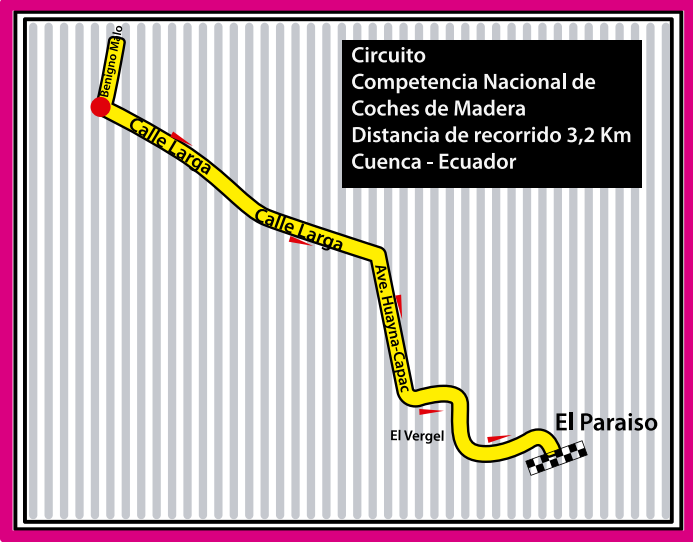

Imbabura Quito en la Provincia de Pichincha Cuenca, Paute, Biblian y Sigsig en la Ambato y Baños de Agua Santa en la Provincia del Azuay. Provincia de Tungurahua.

Azogues en la Provincia del Cañar

Latacunga y Salcedo en la Provincia de Cotopaxi.

Circuitos más
destacados a
nivel nacional

Entrevista

¿Cuéntenos un poco sobre su actividad dentro de esta tradición de los coches de madera?

Bueno, Yo me he dedicado a esto más o menos unos diez años, desde que estaba en la Ciudad de Panamá migre a ese país y logre concretar un sueño que siempre había tenido por que tuve el apoyo de Instituciones Educativas Panameñas, de regreso al Ecuador por la docencia cabe decir que tuve 35 años en la dirección de planteles siempre tratando de darle una alternativa al niño para que el logre insertarse ya que muchos no logran terminar la primaria otros se desvían a otras actividades como el trabajo infantil, además en Panamá tuve la oportunidad de dirigir una organización y tratar con estos niños motivo por el cual fui llamado por la Unicef para que haga una consultoría para tratar niños con problemas de conducta, a través de la implementación de programas recreativos, programas concebidos pedagógicamente, a través de la elaboración de artesanías, de madera de cerámica que le dan la oportunidad a través de la curiosidad de dialogar mas con el niño donde él se hace más receptivo cuando tienen problemas de conducta dando esto muy buenos resultados.

Una de las cuestiones negativas que esto ocasiona es que justamente no haya el

apoyo debido de las organizaciones locales, ya que siempre los costos de materiales y maquinarias son un poco altos.

Entonces por esta razón tuve la oportunidad de presentar una consultoría; donde retomamos esta actividad aquí en la ciudad de Quito de forma que creamos una organización la cual se llama “Operación Rescate”, y que justamente está registrada en el IEPI como una obra mía, que trata a través de estos juegos tradicionales, a través de la artesanía de madera y cerámica, a través del cartón y materiales reciclables darle al niño un sentido de la vida, y cuando el esta empapado de estas actividades inculcarles los valores que son muy importantes elevarles la autoestima, ya que cuando terminan un trabajo que ellos han participado, se sienten capaces y orgullosos de poder decir “Yó lo hice” por ejemplo al hacer un avión, un barco, al ayudar a construir un coche de madera el se siente muy feliz y al conducirlo se siente mucho más, el ha completado lo que significa un ciclo de conocimiento un aprendizaje muy objetivo muy práctico que algún día va a desembocar en lo que llamamos la profesión, el gusto u oficio.

No solamente es sobre los coches de madera a lo que nos referiremos mas tarde, que no solo tiene el componente lúdico,

sino también un vocabulario técnico; como por ejemplo al referirse alerones puntas de eje, tendones y demás barra de dirección sistema de frenos conocimientos que van conociendo y aprendiendo y que luego los van a poner en práctica, eso en definitiva ha hecho que yo adopte una metodología diferente de trabajo, que no consiste en ponerlos en una loma a los niños y rodarlos abajo y decir que ya hice una carrera de coches de madera, no tiene ningún sentido, yo trabajo con las barriadas periféricas de la ciudad incentivando a los niños que no pueden tener un coche de madera y peor un coche de las características que construimos al cual le llamo el formula uno de los coches de madera.

¿Como usted se inmiscuyo en esto de los coches de madera?

Sí, Yo prácticamente fui uno de los que recibimos la herencia del padre, la motivación del padre, en ciertas veces económica y otras veces depende del hobby del padre del gusto del padre siempre nosotros tratamos de dar a nuestros hijos un juguete y esto es antiguo esto es bíblico, los juguetes de los que nos gusta a los padres darle a los hijos, y eso justamente fue lo que sucedió mi padre me construyo un coche de madera y yo algún día esperaba hacer algo mejor y primeramente lo económico, el

Sr Gabriel Panchi
Profesión Maestro de Educación Primaria y
dedicado al rescate de juegos tradicionales.

tiempo, la profesión, luego los hijos, no me dieron el tiempo para que yo cultivara este hobby, pero cuando yo ya tuve los medios y obtuve el apoyo de una fundación logre esto, entonces construí esto que es darle una diversión masiva a los niños a través de los coches de madera.

¿De cuando data este interés por los coches de madera?

Prácticamente cuando estuve en el Colegio Normal, el Colegio de Maestros, yo hice un coche de madera y lo presente como mi trabajo, pero no participe en ninguna competencia; en Panamá a raíz de que la UNICEF me solicita que haga una consultoría con ciertos parámetros de seguimiento metodológico pedagógico entonces yo ya lo hice y lo cristalice; los coches de madera de los cuales hice 20 prototipos conjuntamente con la Universidad de Panamá con la Facultad de Arquitectura, entonces comenzamos a hacer competencias en un sitio que se denomina cerro azul en el sector de las mañanitas en la ciudad de panamá.

¿Considera usted que los coches de madera son propiamente ecuatorianos o son una tradición heredada de algún país extranjero?

Si los coches de madera nacieron en la época de la república he a inicios de los años novecientos 1890, nacieron justamente con el adelanto del automotor, pues vinieron acá los primeros automotores y no todos podíamos tener un automotor y así los padres observaban y querían darles al hijo y comenzaban a construirlos

rudimentariamente, algún vehículo que logre ayudarles en el trabajo diario... de ahí es que aparecen los coches de los vendedores, de los heladeros, que hasta ahora en Guayaquil, Cuenca y otras ciudades todavía persisten, coches de locomoción por gravedad.

Es de ahí que nuestros padres nos hicieron los coches cuyo único sistema de locomoción es la gravedad, los cuales nos daban la sensación de velocidad, de traslado que siempre ha buscado el hombre, y por esa razón pues yo pienso que esto tiene que ver con los inicios de la república, la época de los primeros automóviles y que fue en nuestro país incrementándose en forma rudimentaria así con las ruedas de madera simples, luego se le añadió un bocín con ejes de madera luego vinieron los ejes de hierro, luego vino las suspensiones y poco a poco el adelanto del automovilismo ha ido proveyendo a nuestros automovilistas nobeles elementos para poder fabricar coches con nuevas comodidades, pues este coche de madera no tiene motor ni suspensión, pero tiene ejes separadores, está concebido aerodinámicamente para coger una curva sin peligro de vuelco tienes ejes amplios y la dirección controlada por varilla para que no pueda justamente haber una falla en algún hueco o bache, a diferencia de los coches tradicionales que pueden sufrir algún percance.

¿En sus inicios esta tradición lúdica era propiamente de los barrios, o era visto como una competencia general?

En los barrios nos reuníamos los

muchachos usted sabe, los de hoy los de antes somos los mismos, nuestra condición de seres humanos nos ha hecho que nos reunamos los muchachos del barrio cada uno desafiaba con su mejor coche lo presentaba con orgullo y bajábamos las cuestas pero no teníamos alguien como ahora que amalgame esta labor o llegue a una concepción diferente.

¿En aquellos tiempos los coches eran contruidos de forma empírica?

Si empíricamente, una vez una rueda no bien centrada que producía un movimiento sui-generis ja... ja... ja... eso era una diversión para nosotros el papa nos centraba bien, de eso nosotros ni idea ¿por qué? aquel movimiento, entonces ahora nosotros utilizamos con los niños diseños de centro, a ver que es una circunferencia a ver el objetivo de una balinera de un ruliman, en aquellas épocas no era nada técnico, por ejemplo las maderas no eran nada pulidas no tenían ningún sentido aerodinámico, eran un cajón... ja... ja... un cajón con rueda o con rulimanes y cosas así y hasta a veces uno ponía un palo debajo para que comience a rodar.

¿Cómo ha visto la evolución del diseño de coches de madera en la actualidad?

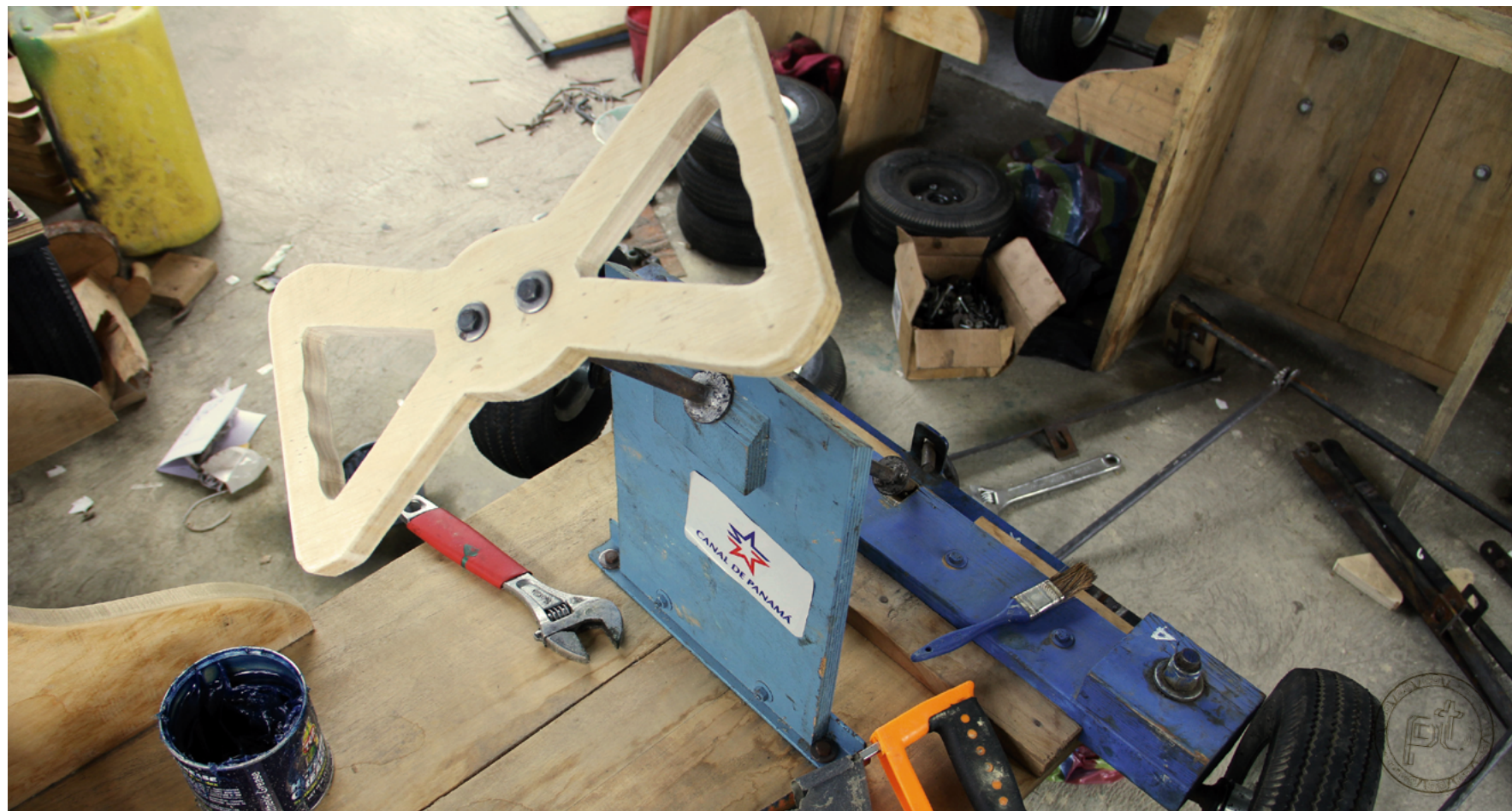
En mi caso porque como le dije antes yo respeto mucho de los que hacen los coches de madera y las competencias aparte de la mía... ellos todavía se basan en que el coches tiene que ser tradicional de madera con la llanta de madera y bocín, eso es muy peligroso pero bueno ellos lo hacen no hay

ningún problema, lo que no estoy de acuerdo, es que un coche con esas condiciones se someta a altas velocidades, siempre habra accidentes, siempre debemos nosotros precautelar la integridad física del niño, entonces una llanta que este mal construida mal concebida que no tenga un rodamiento eficaz estandarizado le va a producir cuando tome cierta velocidad accidentes, entonces ha sido una de las concepciones más, de proporcionarle seguridad y por eso conmigo a evolucionado el coche, porque no creo haber inventado el agua tibia pero yo pienso que yo le he dado un componente técnico al coche de madera.

En lo que respecta a la tecnología de los coches de madera a diferencia de los tradicionales son las siguientes antes se manejaba la dirección de los coches con los pies y eso era mortal para los accidentes, ahora utilizamos volantes para un mejor y mayor control del coche utilizamos llantas infladas puntas de eje independientes los que le da al coche mayor velocidad hemos llegado a comprobar hasta 60 km por hora que han alcanzado nuestros coches.

Estoy esperando que para el próximo año implementarle un freno de disco más sutil más suave más preciso no es que el freno de ahora no frene pero está dando ciertos problemas con la fricción está dañando las ruedas posteriores entonces quiero darle otro componente técnico que el alumno observe que es lo que está haciendo el maestro, como es esto que es la fricción, etc.

¿Dentro del diseño y elaboración de los coches de madera que Usted realiza, cuales son los materiales que usted considera innovadores?

Materiales nuevos sí, pero la madera sigue siendo el centro principal del coche en un 75% y el 25% restante es de material de hierro acerado que llamamos hierro templado, para los ejes utilizo varillas de 5/8 en los que yo en una latonería hago

labores de rosca para poner los pernos de seguridad, separadores, también hago puntas de ejes independientes, la dirección esta accionada por un volante tiene su conexión con el tren delantero que hace que el coche gire a voluntad, bueno eso son los adelantos y el freno se mantiene de la forma antigua un palo o varilla o palanca que acciona dos sistemas de fricción contra las ruedas.

¿Entre que edades oscilan los niños que Usted prepara?

Yo solamente trabajo con niños de séptimo grado, que oscilan entre los 12 y 14 años, yo voy a las escuelas con el permiso de las autoridades educativas naturalmente luego de haber presentado el proyecto que está avalado y amparado por las organizaciones culturales del país, entonces presento la propuesta a los diferentes planteles

educativos que yo considero que deben ser tomados en cuenta como educador... hoy he trabajado con CHILDRENS INTERNATIONAL, que es una organización que justamente trabaja en los barrios periféricos y que se dedica a darles salud y atención además de darles un seguimiento a los niños que se encuentran en situación de pobreza y este proyecto ha sido bien visto por esta organización que nos está patrocinando ahora, no necesariamente con dinero sino con la logística, con comida, con la promoción nos está ayudando y creo que voy a tener una buena acogida.

¿Cómo es el sistema de competencia de su evento?

Bien es una sola competencia por ahora, yo pensaba abarcar más, pero siempre hay el inconveniente del dinero que limita un poco el fluido de esta actividad, sin el dinero y sin el respaldo legal usted no puede coger un grupo de niños y llevarlos a competir, pero en esta edición hemos escogido junto a CHILDRENS INTERNATIONAL, a las escuelas como el Felipe Borja, la Escuela Nueve de Agosto, la Escuela Luisa Martínez... y otra que queda por el sector de los 2 puentes que al momento no recuerdo su nombre, escuelas de las cuales hemos seleccionado 70 competidores, en lo que se refiere a la competencia la vamos hacer el día 5 de diciembre del 2011 tengo 20 coches de madera de 2 ocupantes cada uno, entonces lanzo mangas de 5 o 6 competidores dependiendo del ancho y las facilidades que presente el circuito, entonces si van 5 coches entonces son

diez niños esto quiere decir que vamos a hacer 7 mangas para cubrir y en cada bajada habrá un ganador, ese ganador de cada manga regresa al punto de partida ya conociendo la vía ya con más elementos de juicio entonces hay la eliminatoria final en la que saldrán los tres primeros ganadores, esta edición se llevara a cabo en la cima de La Libertad en el Templo de la Patria, es un circuito el cual hemos escogido por lo alternante de su trazado tiene curvas amplias no muy pronunciadas y rectas a diferencia de otras competencias que son en rectas normalmente, a mi particularmente me gustan las rectas las curvas que el niño empuje que el niño suba que el niño corra entonces para mi entre más larga sea la competencia es mejor ahora esta competencia es de 3 km a diferencias de otras competencias que son de máximo un kilometro u 800 metros en línea recta, entonces yo le doy ese componente más diverso.

A veces la gente piensa que lo mío es correr por correr y no es así a mi deben de darme escuelas para poder trabajar con los niños y poder sembrar la semilla de esta tradición.

¿Y los competidores tienen algún tipo de garantía de suceder algún accidente?

Bueno aquí en los circuitos que elegimos buscamos pendientes no tan pronunciadas, de esta forma controlamos un poco la velocidad de los coches, y además cada niño corre con un seguro de vida gracias a la colaboración y patrocinio de Hispana de Seguros de esta forma prevenimos cualquier

incidente dando atención inmediata por lo tanto damos todas las garantías posibles para que los padres se sientan más tranquilos con la participación de sus hijos porque esta actividad nunca está exenta de algún accidente.

De igual manera nosotros emitimos un documento donde los padres autorizan la participación de sus hijos en la competencia con sus respectivas firmas de los padres y de nosotros como organización.

Cosa que normalmente no se dan en otros eventos de esta naturaleza donde prácticamente se lavan las manos y nadie se responsabiliza por cualquier incidente que ocurra durante la competencia.

Entrevista

Marco Aguilar Veintimilla
Organizador de las competencias de coches de madera en la Ciudad de Quito desde (4 diciembre 1973).

¿Nos puede comentar un poco sobre la historia y origen de esta tradición lúdica de los coches de madera en la ciudad de Quito?

La historia se inician allá por el año de 1940 – 41 cuando Don Jorge Aguilar Veintimilla mi hermano, quien lamentable ya falleció hace dos años, y quien para aquella época tenía aproximadamente unos 9 o 10 años y vivía por el sector de San Roque a la altura de la plazoleta la Victoria; me cuenta que por esa época; porque yo era menor que él y nos decía que él se reunía con un grupo de amigos cuando la ciudad a penas tenía unos 500.000 habitantes y los vehículos eran muy escasos, me comentaba que estas carreras las hacían después de que los policías se reportaban a sus respectivos cuarteles a eso de las 4 o 5 de la tarde; entonces quedaba la vía libre como para realizar estas competencias de coches de madera con el grupo de amigos que tenía, en aquella época las calles eran empedradas y el punto de salida era desde la puerta del Cementerio de San Diego , bajaban por la Imbabura cogían por la 24 de Mayo y terminaban en la García Moreno y 24 de Mayo, esto lo hacían hasta que la noche les cogía y se suspendía la competencia; era esto lo que hacía Jorge en su niñez en su

tiempo de ocio con su grupo de amigos y de ahí nace la idea de hacer las competencias de coches de madera.

¿Cómo fue la primera edición de las competencias de coches de madera en la ciudad de Quito?

Esta primera competencia la hicimos en homenaje a los niños que estaban enfermos en hospital Baca Ortiz antiguo, esto es donde actualmente es la Universidad de las Américas, por lo que nosotros hablamos con los médicos y demás personal del hospital para que los niños que puedan movilizarse o pasar en sillas de ruedas a ubicarse en las veredas las cuales nosotros las adornamos para agasajarlos con obsequios, refrigerios

y con payasitos todo esto se hizo para homenajear a la Ciudad de Quito un 4 de diciembre de 1973.

El circuito de la primera competencia se la realizo desde el hotel Quito cogía la 12 de Octubre y bajaba por la Ave. Colon terminando en la Ave. Colon y 6 de Diciembre; sobre todo tuvimos una gran acogida de corredores de coches de madera, no pensamos que la ciudad iba a responder con más de 30 o 40 coches de madera con sus respectivos pilotos y de ahí nació la idea de continuar con esta tradición Quiteña de hacer aquí en la ciudad un campeonato al cual nosotros lo titulábamos. “El Campeonato Mundial de Coches de madera Ciudad de Quito”.

Ya para el año de 1974 nosotros nos preparamos de mejor forma buscamos circuitos es así como se inicio; para este año en las calles del barrio Las Casas cogimos también la Rio de Janeiro e hicimos la final en el antiguo recorrido donde había competido mi hermano allá por los años 40, pero como ya estaba remodelado San Diego, nosotros iniciamos el recorrido en las calles Ambato y Huáscar, bajaban

justamente por la calle Ambato daban la vuelta a la Imbabura, llegaban a la 24 de Mayo e iban a parar a la García Moreno y 24 de Mayo. Desgraciadamente hubo una remodelación de la plazoleta de la Victoria y ya no pudimos continuar con estas competencias en el sitio real donde fueron en sus inicios. De ahí hemos continuado con las competencias hemos estado en algunos

barrios donde nos han solicitado como el del Dorado Chaguarchingo de la Mitad del Mundo y el de la calle Bolívar además hemos estado en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Cuenca y hemos realizado algunas competencias mas; gracias a Dios hoy estamos cumpliendo 38 años de organización de las competencias de coches de madera.

¿Quiénes normalmente compiten en este evento?

Siempre hemos tenido un apego hacia la gente humilde, la gente pobre de escasos recursos que en estas fechas de Diciembre no salen propiamente a jugar ni a divertirse en las Fiestas de Quito, muchos de ellos han sabido trabajar en la calle o son hijos de mecánicos.

También tenemos algunas familias tradicionales que compiten, como lo son la familia. Valencia, la familia Yapo, familia Espín y así muchas familias que se han dedicado a la elaboración y preparación de los coches de madera y que ahora se reúnen para hacer sus coches para los niños; en estos 38 años nosotros hemos tenido ya tres generaciones compitiendo en coches de madera; nosotros los abuelitos actuales somos los pioneros de estas competencias cuando éramos niños y ahora tenemos compitiendo a nuestros nietos.

¿En lo que respecta a los coches de madera que características deben cumplir?

Estos no son coches cualquiera, estos son coches de competencia, nosotros hemos también ido perfeccionando el control, no permitimos la ubicación de nuevas tecnologías como los rulimanes en la ruedas, estos coches son completamente de madera con ciertas partes metálicas esto por sugerencia de los padres de que en caso de darse contra la vereda les sirva como protección para el piloto, llantas de madera con un bocín metálico en cada

llanta, además nos hemos dado cuenta que los que preparaban los coches han ido aumentado el peso de los mismos y eso da mucho más velocidad que propiamente el peso del piloto, por eso hemos reglamentado el peso de los mismos.

¿Y cuáles son los pesos para poder competir?

El peso del coche nosotros lo hemos establecido en tres categorías de los chicos.

6 a 9 años	(60 lbs. peso máximo coche)
10 a 12 años	(80Lbs. Peso máximo coche)
13 a 16 años	(100 lbs. Peso máximo coche)

¿En cuanto a la seguridad de los pilotos cuales son los requisitos?

Bueno los niños están sujetos a varios cambios que hemos realizado tendrán que utilizar cascos de motocicleta que tienen protección en la quijada, son cascos duros para que en caso de caída les pueda proteger la cabeza, además estamos obligando a la utilización de coderas rodilleras y guantes, el resto es mantener los requisitos para poder competir para regirnos son la partida de nacimiento o la cedula si ya la tienen de los competidores para certificar sus edades de acuerdo a las categorías en donde participan.

Aunque son unos niños preparados, son pilotos que ya han corrido algunos años y ya tienen la destreza y sobre todo una valentía extraordinaria para que un bólido un coche de madera que alcanzan velocidades de

más 40 km por hora, poder controlar un bólido de esos y además frenar en pocos metros como lo hacen se necesita de mucha experiencia y de mucha valentía para lograr estos cometidos.

¿Cómo ha visto la participación de la ciudadanía en esta tradición?

Ahora esto de esta tradición estamos confiados de continuar con esta costumbre quiteña de hacer los coches de madera, hemos tenido una acogida muy grande en lo que se refiere a espectáculo propiamente la gente nos ha respaldado muchísimo sobre todo, este año hemos batido record de asistencia de aficionados a los coches de madera tanto así que nosotros hace mas de 20 años estamos dentro del programa de las fiestas de Quito entonces ya esto es un evento mayor por lo que nosotros no podemos suspender estas competencias.

¿Cómo es la organización y logística de estas competencias?

Bueno, espero que Dios me de la salud necesaria para continuar hasta donde pueda, así como también a los que me acompañan. ahora mis coordinadores, mis directores de competencia son mis hijos María Dolores y Marco Vinicio Vintimilla como directores nosotros tenemos organizado este evento de tal forma que cada cual cumple su misión, por ejemplo le pongo el caso, nosotros necesitamos de unos 4 o 5 meses con anterioridad para poder iniciar una competencia de estas, no estamos solos ,

pues tenemos que revisar el estado de las pistas, hay que recurrir al municipio que siempre nos atiende, al departamento de obras públicas, a movilidad, a seguridad, a deportes municipales quienes siempre nos han respaldado además nosotros ya convocamos para las competencias oficialmente a partir del 15 o 20 de Septiembre, donde lanzamos nuestra edición del año que corresponda, pasamos las invitaciones a la policía, a la dirección de tránsito quienes se encargan del control del tránsito, de lo que se llama bocacalles también nos facilitan las motocicletas que acompañan a los competidores, además tenemos la participación de la Cruz Roja Ecuatoriana en el caso de algún accidente aportándonos con la presencia de ambulancias, paramédicos y voluntarios generalmente ellos se encargan de todo lo que es primeros auxilios, ya que en estas competencias por las velocidades que se imprimen corren el riesgo de tener accidentes los pilotos y espectadores, gracias a Dios en estos 38 años que llevamos no hemos tenido que lamentar ningún accidente de consideración... siempre habrán los revolcones, los cruces, las volcadas pero nada de lamentar ni muertos ni heridos de gravedad ni enyesados solo son golpeados porque necesariamente este deporte tiene su riesgo.

Además gozamos de la colaboración del Sindicato de Mecánicos Profesionales de Pichincha ellos tienen la responsabilidad de chequear, revisar los frenos, que no hallan rulimanes en las ruedas, pesar los coches (se les pesa para un límite según las edades), de que el coche este en perfectas condiciones para poder competir ellos cumplen la misión de calificar y descalificar los coches previo a la competencia.

Además tenemos dos señores cronometrístas profesionales de la Concentración Deportiva de Pichincha ellos van en una forma anónima, esto con el fin de que nadie sepa quién controla el tiempo, una vez terminada la competencia nos pasan los tiempos y registros oficiales para saber exactamente quienes han ganado, el tiempo de carrera y si se han batido los records, nosotros deslindamos cualquier responsabilidad de cualquier error en el cronometraje por lo que nos reportan de forma anónima los registros.

¿Ustedes realizan estas competencias por autogestión o perciben algún apoyo de la empresa pública o privada?

Bueno nosotros hemos hecho esto no con fines de lucro, no lo hemos pensado, como Jorge decía esto es un granito de arena para las festividades de la ciudad de Quito, así la estamos manteniendo nosotros no hemos ido a pedir auspicios, pero con el tiempo nos va a tocar pedirlos porque nosotros solamente en gastos estamos pasando los 10 mil dólares para la organización de las tres validas que hacemos por fiestas de Quito, aunque de cierta forma el municipio nos patrocina porque estamos dentro del programa de festividades, pero si vamos a necesitar en el futuro auspicios de establecimientos privados.

¿Qué tipo de beneficio o reconocimiento obtienen los competidores que resulten ganadores?

Los ganadores tenemos establecidos en las tres categorías. El ganador del año anterior un chico de apellido Gómez fue también el ganador de este año es un muchacho de 11 años el cual les gano además a los mas grandecitos quienes deberían estar primeros por el peso del coche y personal, pero este chico es bicampeon por el momento y todavía le quedan cinco años por correr la edad tope es de 16 años ni un día mas... Los premios que se entregan en lo económico son los siguientes:

\$500.00 para el primer lugar
\$300.00 para el segundo lugar
\$ 200.00 para el Tercer lugar

Además de copas trofeos y medallas los cuales se les entrega en un acto en los próximos días en el cual vamos a contar con la presencia de la Reina de Quito del Alcalde y algunos personeros de las entidades que nos prestan su respaldo, policía cruz roja, sindicato de mecánicos y demás autoridades.
..... hacemos un pequeño coctel.....

¿Alguna anécdota en particular?

Bueno en estos 38 años muchas, pero las que más recuerdo son por ejemplo la presencia de la de las niñas en las competencias, de las cuales destaca una que viene de la Dinastía Valencia familia que por tradición corre en estas competencias, esta chica se

llama Valeria Valencia quien era una corredora bien templada y ganadora en una ocasión ahora ya es madre y ya están corriendo en la actualidad sus hijos.

Otra de las que recuerdo fue que una vez me desafiaron los señores de la prensa... que corramos con esos coches, no llegue bien ubicado pero corrí, bueno yo ya había corrido en estos coches de pequeño pero ya tenía mi cierta edad ja ja ja... y ahí sentí el vértigo y el valor para lanzarse con estos bólidos y mantener duras las piernas que pesan entre 80 y 100 libras ya es cosa mayor pues ja ja ja...

Así mismo han participaron las Reinas de Quito que han tenido el valor de arrojar un par de cuerdas ya que esto es una fiesta popular muy arraigada en nuestra ciudad por lo que no podemos suspender esta tradición....

Entrevista

Lcdo. Enrique Bermeo Salazar
Gerente EBS Gestores Culturales.
Empresa dedicada al Rescate de las
Tradiciones y promoción de eventos
culturales en la Ciudad de Cuenca.

¿Qué tipo de eventos ustedes promocionan como organización?

Nosotros realizamos varios eventos en todo el año; primero comenzamos en febrero, con el Gran Carnaval Morlaco que es la identificación de los cuencanos, desde aproximadamente 12 años atrás, hacemos festival gastronómico presentación de orquestas, es una fiesta libre de alcohol.

Ya para el mes de Abril el día 12 hacemos el homenaje a la Ciudad de Cuenca por su Fundación, con la competencia de Coches de Madera, Carrera de Burros, el Fútbol Cómico y más juegos de entretenimiento y de igual forma lo repetimos para las fiestas de Independencia de Cuenca en Noviembre, si bien nosotros no somos los pioneros, más bien nosotros tomamos la posta de otros organizadores que se dedicaban a este tipo de actividad los cuales eran integrantes de Radio Bolívar que en la actualidad ya no existe, ellos eran quienes hacían esta actividad que luego dejaron de hacer por unos año. Es de esta manera en que nosotros nos inmiscuimos con el afán de retomar esta

actividad para el deleite de la comunidad Cuencana.

Por lo que nosotros nos manejamos con el nombre de “Competencia Nacional de Coches de Madera”

¿Cómo se da el origen de esta tradición de los coches de madera acá en la ciudad de Cuenca?

Esto viene de muchos años atrás, pero es heredado de otros países lo que también gusto aquí pero antes de la construcción de coches acá se utilizaban normalmente carretillas para cargar productos en los

mercados empujadas por cargadores que se ganaban el sustento con este oficio de transportar mercadería y otro tipo de cosas, considero que de ahí nació un poco lo de construir un coche para la realización de juegos y competencias.

Bueno... hace muchos años atrás considero unos 50 años o tal vez un poco más, acá en los barrios nosotros los chicos no teníamos tanta tecnología como la tenemos ahora, la televisión y toda esa cuestión, entonces mas eran los juegos tradicionales donde empezábamos con los aros, después nos reuníamos con los muchachos del barrio y con el dinero que reuníamos de los fiambres

íbamos ahorrando y luego recogíamos ese dinero y mandábamos a confeccionar el coche, entonces como eso era una sociedad los fines de semana nos turnábamos para coger el coche.....

¿En qué lugares se desarrollaba estas competencias antiguamente?

Hace muchos años atrás se manejaba en la Bajada de Todos Santos y en la bajada de la LEA o Huaynacapac como se la conoce hoy en día...

¿Cómo nació el interés de inmiscuirse en esta actividad?

Bueno EBS Producciones es una empresa familiar creada por mis hermanos y yo, y que luego por razones profesionales mis hermanos no pudieron continuar, sin embargo a esto tomaron la posta mis hijas y junto a mi hemos continuado con esta empresa familiar.

¿Para poder participar de esta competencia que requisitos se debe cumplir?

El requisito para poder participar de acuerdo a nuestro reglamento de la productora es inscribirse utilizar un coche de madera para la categoría que deseen participar, que utilicen pantalón jean, además deberán utilizar coderas rodilleras y casco por seguridad.

¿Cuáles son las categorías que tienen para poder participar en las competencias?

Existen tres tipos de categorías llanta de madera, llanta inflada y ruliman, antes solo existía llanta de madera.

¿Conoce usted de algún carpintero que construya todavía coches de madera?

Hace años había algunos artesanos que se dedicaban a realizar coches de madera bajo encargo, bueno en la actualidad creo que debe tener todavía su taller es el Sr. Pila acá por el sector del barrio la Merced.

¿En cuánto oscila económicamente la construcción de un coche de madera?

Mas o menos la construcción de un coche de madera básico sin tanto ornamento bordea entre los 60 a 80 dólares.

Aunque nosotros tenemos en bodega unos 15 coches confeccionados para facilitarles a los chicos para que puedan participar, porque es muy difícil que consigan o elaboren uno a pocos días de la competencia.

¿Cómo ha visto la evolución de esta tradición en la actualidad?

Realmente lo que queremos es que esta tradición no se pierda, más bien estamos motivando para que los chicos y las nuevas generaciones participen y manden a construir sus coches, pero obviamente hemos visto más gente participando aunque podemos ver que es más gente adulta la que participa.

¿Los competidores que aquí participan son de la localidad o también participan competidores foráneos?

Vienen a nivel nacional como de Loja, Pichincha Cañar, Tungurahua y de distintas partes y por supuesto nosotros como anfitriones.

¿Estas competencias cuantas veces por año las realizan?

Estas competencias solo las realizamos dos veces por año, esto es para el 12 de Abril Fiestas de Fundación de Cuenca y el 3 de Noviembre para las fiestas de Independencia de Cuenca.

¿Usted como ve esta tradición considera que se ha mantenido o bajado su popularidad?

Hace años se mantenía no había tantas distracciones como lo hay hoy en día, pero en realidad ha bajado actualmente, es que ahora los niños prefieren otras distracciones como la television, el internet, los juegos de video y otras distracciones propias de esta época, lamentablemente somos pocos los que continuamos con esta tradicion propia de la ciudad.

Entrevistas

¿Cómo fue su participación hoy en la competencia de coches de madera acá en la ciudad de Cuenca?

Fue una experiencia muy agradable para la mayoría pues estamos haciendo esto con mis compañeros de la Universidad Católica de la Facultad de Odontología, esto nos agrado una experiencia bien chévere.

¿Han participado de este evento anteriormente?

No, esta es la primera vez que participamos y fue genial.

¿Cómo elaboraron su coche?

Si, nosotros mismos, la idea nació un lunes previo a las fiestas de Cuenca porque vimos un anuncio en la prensa sobre la competencias de coches de madera y de ahí nació la idea de participar, y empezamos armar el coche, lo realizamos con reciclaje casi en su totalidad, las ruedas son de caucho, casi la mayoría de los elementos eran de la construcción de la casa, fuimos armándole y buscando la idea de que salga como un coche, las ruedas nos la regalo una amiga que las tenía en el patio de su casa.

¿Qué tiempo les llevo confeccionar su coche?

Nos llevo un día empezamos golpe de diez de la mañana y terminamos eso de las doce de la noche.

¿Cuánto invirtieron en la confección del coche?

Bueno unos 10 dólares, para los pernos, tuercas, arandelas y grasa, ya que los otros materiales ya poseíamos como la madera y las ruedas.

¿Y que le parecieron los otros coches de los demás competidores?

Bueno nuestro coche como puede ver es netamente de madera a diferencia de las ruedas que son de caucho, pero los coches de los demás participantes casi todos son de metal.

¿Quiénes le acompañaron en esta aventura?

Mis amigos, panas de la universidad, los cuales acolitaron a empujar y otras personas que estaban de espectadores ya que nuestro coche no tenía la parte para que pueda subir el copiloto.

¿Tuvo algún contratiempo durante la competencia?

David Morales
26 años
Competidor categoría llanta inflada
Evento Competencia Nacional Coches de Madera Cuenca Noviembre 2011.

Si, ya casi al final nos viramos allá en la curva del Vergel, justo para coger hacia acá al Parque del Paraíso.

¿Piensas participar para una nueva edición de coches de madera?

Claro que sí, pero debemos mejorar el diseño del coche, para que el copiloto tenga donde ir y no tenga que correr detrás del coche durante toda la competencia, y tratar de implementarle una que otra cosita.

Lenin Guajan & Dilan Guajan (padre e hijo)

Competidor
categoría 60 libras
Evento

“El Campeonato Mundial de Coches de Madera Ciudad de Quito”
Jorge Aguilar Vintimilla Quito Diciembre 2011.

¿Desde cuándo vienen practicando esta tradición de las competencias de coches de madera?

Bueno esta tradición viene desde hace unos 20 años atrás, participábamos con mis hermanos y primos mas con el afán de divertirnos que el de competir.

¿Y su hijo Dilan desde cuando viene participando en esta tradición?

Recién es su primer año, él ya tiene la edad suficiente para que pueda correr y pueda aguantar el ritmo de competencia

¿Quién elaboro el coche?

Yo mismo, bueno año tras año se le ha venido haciendo una que otra modificación siempre más bien en lo que tiene que ver en cuanto a frenos; anterior mente este coche lo usaban mis sobrinos.

¿Y vos Dilan cuéntame que te parece tu coche?

Mi coche esta bonito mi papa me lo hizo.

Esta es tu primera competencia en coches de madera ¿cómo te sientes?

Bien, pero tengo un poco de nervios, pero ya estuve practicando con mi papa.

Homólogos

Splinter (el superdeportivo de madera)

Este es un proyecto de post grado realizado en el 2008 por y bajo la dirección de Joe Harmon estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) "North Carolina State University."

La idea de este proyecto era el de crear un súper deportivo con materiales naturales como la madera como una nueva e innovadora opción de construcción y propuesta estética, los materiales que componen este coche son la madera de arce, el laminado de madera y el MDF.

Por su forma y estética este proyecto denota su inspiración en el Lamborghini pues su forma aerodinámica y cuidado en los detalles muestran la gran calidad de elaboración de este auto tanto en forma, función y estética y de un interesante manejo conceptual que tiene como detalle el origen del nombre del proyecto, al que se lo bautizo con el nombre de Splinter, que traducido al español quiere decir astilla.

Sin duda este proyecto experimental, nos demuestra como la aplicación de otros materiales poco convencionales, nos pueden arrojar interesantes resultados estéticos, funcionales e innovadores.

IM 002

IM 001

Inermovilismo

Es una practica deportiva que se desarrolla comunmente en Norteamerica y Europa.

El inermovil es un vehiculo de cuatro ruedas, desprovistos de autopropulsión, de características similares a las de un automóvil, pero que a diferencia de éste último para moverse está sujeta a factores externos, como es la inercia producida por la gravedad, el ser halado o empujado.

Estos coches son diseñados y preparados para competencias de descensos.

Dentro de sus características principales esta el desarrollo de un alto grado tecnológico con respecto a la suspensión, además de estar dotados de un gran estudio aerodinámico para poder desarrollar velocidades extremas, así como también un particular sistema de frenos que le ayudan a solventar los riesgos propios que conlleva la velocidad.

IM 004

IM 003

IM 005

BIBLIOGRAFIA

<http://joeharmondesign.com/process.html>
<http://www.zonagravedad.com/>

Homólogos

Dudes Factory "One Wish" Collection 2011

Esta es una colección de ilustraciones realizada por Dennis Shuster ilustrador alemán el cual es conocido bajo el seudónimo de DXRT; sus propuestas se caracterizan por la exagerada ornamentación, además del desarrollo de personajes y tipografías muy coloridas, normalmente sus ilustraciones son para el área textil Bajo la Marca de Dudes Factory pero igual a incursionado con su gráfica en un sin número de objetos y soportes.

BIBLIOGRAFIA

<http://www.behance.net/gallery/Dudes-Factory-x-DXTR-One-Wish-Collection-2011/983109>

http://www.behance.net/dxtrs#page=2&sort=creatives_order

www.flickr.com/dxtrs

Capítulo 2

Cultura popular y Diseño Gráfico

- » Cultura Popular y Diseño Gráfico
- » Qué es la gráfica popular
- » Gráfica popular en la ilustración Ecuatoriana
- » Gráfica popular en la tipografía
- » Diseño Gráfico.
- » La práctica del diseño en la actualidad.
- » Análisis de elementos gráficos en carros de madera
- » Análisis de elementos gráficos en carros populares

Cultura popular y Diseño Gráfico

Al referirnos a cultura popular y a su lenguaje subjetivo, de comentarios sociales, iconografía identificadora así como también por su estética; que rompía con los convencionalismos de la época y que hablar de su mensaje persuasivo lo que derivó en la internacionalización de este estilo que evidencia la relación entre realidad y producto.

Aunque este estilo surgió como respuesta al momento social que se vivía en aquella época representada de forma artística aun teniendo sus detractores, esta incursión no solo en el arte plástico sino que además se tomó por asalto, el cine, la literatura, la fotografía y más, además la gran influencia e enriquecimiento que le otorgó a la práctica del diseño gráfico.

Pues gracias a este movimiento es que se llevó el arte a resultados comerciales

y a una masiva propagación, debido a su lenguaje subjetivo, de comentarios sociales, iconografía identificadora así como también por su estética; que rompía con los convencionalismos de la época y que hablar de su mensaje persuasivo lo que derivó en la internacionalización de este estilo que evidencia la relación entre realidad y producto.

Aunque este estilo surgió como respuesta al momento social que se vivía en aquella época representada de forma artística aun teniendo sus detractores, esta incursión no solo en el arte plástico sino que además se tomó por asalto, el cine, la literatura, la fotografía y más, además la gran influencia e enriquecimiento que le otorgó a la práctica del diseño gráfico.

Qué es la gráfica popular

Normalmente se define a la gráfica popular como arte o practica expresiva, de procedimientos empíricos alejados de tecnicismos y cuyo y mensaje se orienta para las masas.

Pues si bien se la ha conceptualizado y establecido así, considero que esta explicación es poco argumentativa para definir claramente este estilo cuya riqueza expresiva va más allá de palabras citadas anteriormente.

La gráfica popular como tal, nace de esa naturaleza propia del ser humano de transmitir y comunicar sus ideas y pensamientos; reflejándolas de forma gráfica, desarrollando así un tipo de lenguaje cuya decodificación es de forma fácil y espontanea para quien la observe, pues su estética su manejo cromático y compositivo expresa la realidad propia de quien la elabora.

Este tipo de práctica llena de simbolismos, en la mayoría de los casos evidencia un lenguaje universal muy objetivo y particular. Cabe indicar que este estilo de grafismo nace con el Pop Art de origen netamente anglo, pero que debido a su intercionalizacion; otras culturas las fueron adoptando como tendencia a seguir, resultando de estas una hibridación peculiar que iba de la mano de la realidad social de su contexto y cuya mayor evidencia la podemos encontrar en el grafismo mexicano el cual se nutrió mucho de este estilo y a la vez se convirtió en el referente de gráfica popular para el resto de Latinoamérica.

En sus representaciones se puede observar religiosidad, festividad e hilaridad esta última muy común en este tipo de grafismo.

Normalmente esta gráfica la podemos observar en rótulos, carteles, en portadas de cuadernos, en láminas escolares, etc. Además en un sinfín de artículos de

consumo propios de la localidad, como jabones productos de medicina natural entre otros, comúnmente promocionan oficios, venta de productos y demás.

Pues este estilo gráfico tomo otro giro en los países subdesarrollados particularmente latinoamericanos, de las cuales destacan la gráfica popular mexicana, la panameña, la colombiana, la ecuatoriana, la argentina, la peruana y la boliviana.

Por lo que podemos decir que este tipo de grafismo maneja un interés común regional, pues es evidente la similitud tipológica, que se maneja en cada unos de los países latinoamericanos en cuanto a este tipo de grafismo.

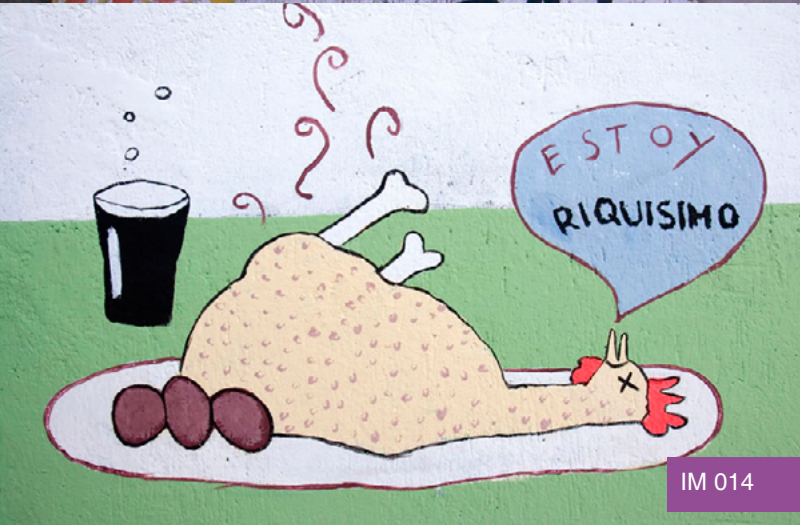
Dentro de las características de la gráfica popular podemos ver la aplicación de cromáticas básicas como el azul, amarillo, rojo, verde entre los más utilizados y de forma muy repetitiva, aunque también

IM 012

IM 013

IM 014

IM 015

se utilizan colores estridentes como los verdes fluorescentes o el fucsia que vienen a ser como los más destacados en este tipo de gráfica; en lo que respecta al dibujo las proporciones son realmente desproporcionadas hasta en ciertos casos calificadas de infantiles.

Otras de las características de este tipo de grafismo es su excesiva ornamentación particularmente barroca, así como también la utilización o apropiación de símbolos o personajes internacionales o de caricaturas, es muy común ver en comedores o restaurantes al monstruo de Tasmania

ofreciendo un pollo broster, o a Bob Esponja deleitándose con un choco banana y como ellos muchos más... Y cuya presencia se aprecia más en rótulos de mercados, bazares, cerrajerías, mecánicas, etc.

En su gran mayoría esta gráfica muestran una particular manera de describir lo que se quiere dar a conocer, aunque son calificadas como arte propio de de las culturas populares de estratos sociales bajos, rurales y periféricos pues cabe decir que la gráfica popular en su configuración básica y muy puntual, es sin duda potencialmente comunicativa.

PARRILLADAS

PARA 2 PERSONAS
2 UNID. POLLO

- CHUNCHULES
- ASADO O LOMO
- CHULETA/ O
- PULPA
- LONGANIZA
- PRIETAS ENSALADA
- Y PAPAS DORADAS

CHORRILLANAS

PLATO "MI CASA"

IM 024

Ricaa Chicha

IM 027

IM 025

IM 028

RELO

IM 026

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				

IM 029

Gráfica popular en la ilustración Ecuatoriana

La gráfica popular en nuestro país (Ecuador), es exquisitamente maravillosa llena de simbolismos, hilaridades, adaptaciones e insertaciones de todo tipo, pues el desarrollo de la gráfica popular ecuatoriana tiene sus peculiaridades tanto en dibujo, color y composición, pues es vistosa alegre, por momentos chocante, en algunos casos desproporcionada pero muy rica en comunicación.

Este tipo de gráfica popular la podemos observar en murales que promocionan campañas políticas, o en rótulos que ofrecen visualmente prestaciones de servicios como gasfitería, peluquería, mecánica ebanistería en fin... por lo general este tipo de ilustraciones tienen como común denominador evidenciar la práctica a la que se dedican estos artesanos, es muy común ver en los rótulos herramientas, piezas o escenas de lo que practican

estas personas; una de las formas más elocuentes audaces y eficaces, tomada como soporte e improvisada como rotulo es la clásica rueda de coche, con su mensaje claro en tipografía espontanea e inconsciente en color acrílico blanco que dice “vulcanizadora” manera práctica simbólica e icónica que vende y comunica.

En lo que a lugares de venta de comida se refiere, también observamos normalmente personajes internacionales como el conejo de la suerte, piolin, el monstruo de Tazmania entre otros promocionando platos típicos como la guatita, el seco de pollo, el encebollado de pescado o el pollo broster normalmente para este ultimo suelen utilizar la imagen del Gallo Claudio.

Además encontramos ilustraciones populares en los camiones de carga pesada, en las cooperativas de transporte provincial e interprovincial, sobre todo del

área rural y en chivas (coches utilizados en el área rural para transportarse y que sirven en la ciudad para festejos), por lo general estas ilustraciones contienen imágenes de paisajes, imágenes religiosas como la Jesús del Gran Poder, la Virgen María, el Divino niño, San Gregorio u otros santos más... y que además a las cuales se les suman leyendas, que por lo general se ilustran en tipografía semejante a la gótica y en combinación de colores como por ejemplo en rojo y amarillo con ciertos detalles en blanco, frases vernáculas como “Dios guíame por el camino correcto” u otras que citan algún versículo o salmo de la biblia, también hay otras frases más peculiares, como la de “no te pegues que no es bolero”, “ya llego por quien llorabas”.

Y como estas un sinnúmero más de frases y leyendas hilarantes, en algunos casos picosas y en ciertos casos una que otra pasadita de tono.

Gráfica popular en la tipografía

Sin duda la tipografía está emparentada con la gráfica popular, pues en ella siempre vamos a encontrar una frase un lema o cualquier manifestación traducida en tipografía que no solo cumple la función propia de comunicar sino que además tiene una relación intrínseca con la gráfica, queremos decir con esto que su relación es íntima pues su composición como tal potencializa a este estilo de manifestación gráfica.

Por donde quiera que observemos ilustraciones populares, la tipografía viene a ser la columna vertebral de la gráfica popular pues ella viene a constituirse en la esencia estética de la misma, cuya riqueza se traduce en la espontaneidad del trazo hecho de forma artesanal y fuera de los parámetros internacionales del diseño tipográfico.

Este desarrollo tipográfico demuestra su colorido y diversidad de estilos que lo hacen

(Eliot Tupac)

único, pues en su configuración entran los gustos y preferencias del artesano que aplica esta técnica, por lo general utilizan letras grandes y de fácil lectura como la Impact, la Golden, Helvética u otras que tienen que ver con la familia de las Brush y no podemos dejar de lado las góticas, las cuales son las más utilizadas en este tipo de gráfica.

Por lo general estos artesanos desarrollan

estas tipografías de forma autodidacta y mediante técnicas como, la de mano alzada, plantillas o serigrafía. También podemos ver que en algunos casos las tipografías empleadas o realizadas son diseñadas propiamente por estos artesanos tomando como patrón tipografías ya existentes, lo que denota que en esta práctica no solo se reproduce sino que también se diseña.

La gráfica popular por empírica que parezca evidencia ciertos parámetros y lineamientos de diseño, pues se nota en las ilustraciones de los exponentes de este estilo gráfico, que en sus composiciones no son hechas tanto al “azar” como se piensa, pues se evidencian ciertos rasgos compositivos como la jerarquización de textos, direcciones y posiciones en el espacio, así como también el uso de colores acordes con lo que se desea transmitir, tratamientos en los trazos (grosos de línea) en algunos de los casos para dar esa sensación de profundidad.

Por lo tanto podemos argumentar que este tipo de ilustración es creativa y reflexiva ante todo, que vas mas allá de lo artesanal, pues aquella espontaneidad gráfica por parte de estos ilustradores, quienes han creado modelos gráficos con una enorme riqueza visual, alegórica y divertida para quien la observe, muestra de ello son las frases peculiares propias del imaginario popular de nuestros pueblos únicas en cada caso e irrepetibles, que muestran además la personalidad y el sentimiento del artesano que hay detrás de cada ilustración.

IM 032

IM 033

El Diseño Gráfico

Al hablar de diseño gráfico, lo primero que se nos viene a la mente es: aquella disciplina o profesión, cuya capacidad radica en comunicar, persuadir e identificar y satisfacer necesidades mediante procesos y técnicas de manipulación visual.

Claro está, que aquel concepto nos viene de forma heredada, como la definición más acertada a esta profesión, pero que en la realidad evolutiva del diseño como tal, este concepto se transforma no más que un anacronismo recurrente.

Pues el termino Diseño Gráfico tiene su origen en el año de 1922 calicativo usado por el Diseñador Willian Addison Dwiggins para catalogar a esta disciplina; que sin duda a generado un vasto análisis de definiciones y percepciones de lo que esta disciplina en concreto es o puede ser; por lo complejo de su forma estructural y su interrelacion con varias disciplinas de arte aplicado.

Dentro de las muchas definiciones y percepciones del diseño gráfico por parte de profesionales renombrados en esta

area, nos parece interesante lo citado por Richar Hollis el cual percibe al diseño gráfico como:

“una modalidad de lenguaje con una gramática incierta y un vocabulario en constante crecimiento”

De tal manera basados en esta argumentación podemos citar que el diseño gráfico, busca en si clarificar y simplificar productos, mediante la identificación, la información y la instrucción, todo esto en estrecha relación con la persuasión y promoción.

El diseño gráfico como profesión a diferencia de otros perfiles profesionales es una de las carreras más complejas, pues ademas de comunicar, persuadir y satisfacer necesidades como lo mencionamos en un inicio en este apartado, pues el diseñador gráfico es un profesional multivalente en constante crecimiento que se interesa no solo por entorno en el que propiamente se desenvuelve, sino que además debe de preocuparse por el contexto de los demás, analizar perfiles, gustos, preferencias y necesidades de toda índole, con el fin de poder desarrollar un lenguaje gráfico que

IM 034

“Así pues, el diseñador gráfico es alguien que siempre intenta dar sentido a los materiales con los que trabaja, sirviéndose de las formas y códigos de un lenguaje visual en continua transformación.” (1)

El diseño gráfico tiene como recursos el arte, la ilustración, la animación la tipografía, la música, la moda, los objetos, la fotografía, el cine en fin, un sin número de disciplinas que condensan un todo, el cual es el de crear cultura, satisfacer necesidades y generar conciencia social.

EL DISEÑO
GRÁFICO ES
ALGO OVNI-
PRESENTE

La práctica del diseño en la actualidad

El diseño hoy por hoy es más globalizador, lo cual podemos evidenciar en todas sus manifestaciones ya sea en el diseño de objetos, gráfico, mobiliar, interior, moda, etc.

Eso sí con el paso del tiempo, esta disciplina es cada vez más innovadora, mostrándonos nuevas aplicaciones, materiales, tendencias y sobre todo orientándose a diseñar de forma responsable y sustentable con el medio ambiente.

Ante todo lo expuesto anteriormente, es así como el diseño gráfico hoy en día enfrenta los nuevos retos y desafíos que plantean las sociedades de consumo en la actualidad.

Si bien el diseño busca facilitar las necesidades del ser humano, como también de darles un sentido de identificación cultural, en la práctica esta identificación más bien se está transformando en una cultura global donde las pautas las dan los países desarrollados como EEUU, Inglaterra o Alemania por citar algunos,

quienes claro está, llevan la delantera en la práctica del diseño con respecto a los países en desarrollo; pero cuyas creaciones realmente son hechas en base a sus realidades como sociedades cosmopolitas y cuyas tendencias se implantan en sociedades subdesarrolladas como las nuestras, quienes adoptan estas manifestaciones de diseño como patrón a seguir, pero debemos tener en cuenta que estas tendencias no son acordes con la realidad de nuestros pueblos ni de su cosmovisión, pues cada pueblo, cada región tiene una realidad diferente, pues es ahí donde consideramos, que el diseño gráfico debe afrontar aquella realidad y diseñar expresiones y estructuras de aproximación con la realidad del contexto de los pueblos o sociedades donde este se maneje, y de esta forma buscar soluciones para facilitar las necesidades propias del lugar, así como también de reforzar la identidad cultural de los pueblos para no caer en la aculturación.

Ojo no queremos decir con esto que no veamos y analicemos lo que sucede con la gráfica en el mundo ya que la globalización

tiende a volver nómada al diseñador, sino que debemos valernos de las tendencias del momento para generar un estilo diferenciador que denote su procedencia para no caer en ese estilo internacional el cual transforma a la práctica del diseño en un producto sin bandera.

Análisis de elementos gráficos en carros de madera

El objetivo de este proyecto es el representar de forma gráfica esta tradición lúdica ecuatoriana como lo es la competencia de coches de madera, por lo consiguiente analizaremos ciertos elementos gráficos de los mismos en cuanto a sus componentes y forma.

Dentro de la investigación y registro de las competencias de coches de madera que se dan en nuestro país, hemos podido observar que existe muy poca intervención gráfica por no decir nula, pues el diseño de los coches varía por regiones en nuestro país aunque tienen como denominador común la estructura básica, estos tanto en la zona norte, como central y sur del país tienen ciertas diferencias que hacen que se destaquen el uno del otro en su configuración, pues en la zona norte los coches de madera se caracterizan por ser un poco rústicos, y cuyas características son un tablón de aproximadamente 1 metro 80 con dos ejes transversales y cuyo eje delantero es comandado por cuerdas o por los pies, poseen ruedas de madera con bocines y recubiertas de caucho; al

que llamaremos el modelo estándar de coche de madera, muy común en zonas de Pimampiro y en la provincia de Pichincha.

En la zona central y sur podemos decir que estos coches son de construcción mixta se puede observar coches un poco más elaborados en cuanto a carrocería pues algunos poseen faldones, el mando es con

volante y así como también la insertación de nuevos materiales como el hierro la aplicación de ruedas de goma o de ruliman, y aplicación de cromática y una que otra ilustración, pero que todavía no se explota potencialmente refiriéndonos a la zona de Ambato, Riobamba entre otros en la parte central y Cañar Azuay y Loja en la zona sur del país.

Análisis de elementos gráficos en carros populares (chivas)

Chivas es como se las conoce popularmente, estos son vehículos de transporte de personas muy comunes en las áreas rurales de los países latinoamericanos, los cuales poseen una gran riqueza visual propia de la cosmovisión e imaginario popular, pues en ellas los decorados gráficos son abundantes tanto en la parte exterior como interior de los mismos, normalmente ilustran paisajes, figuras religiosas, animales endémicos de la zona, así como también situaciones del diario cotidiano de los pueblos, utilizan colores vivos y contrastantes manejan tipografías por lo general decoradas como la gótica y las caligráficas.

Además utilizan otros decorados como guirnaldas, algunos poseen cortinas entre otras piezas de decoración.

Otros de los coches de transporte popular que aún se conservan y que son considerados patrimonio cultural de la ciudad de Panamá son los famosos diablos rojos, cuyas características son de exagerada ornamentación pues no queda espacio vacío para que el espectador descanse la vista, estos poseen un barroquismo gráfico muy peculiar igual

IM 042

y hasta en mayor grado que las chivas, dentro de sus características poseen una constante de colores fuertes y estridentes como el fucsia el verde fosforescente el naranja; en cuanto a la grafica por lo general sus ilustraciones contienen formas de llamas que dan dinamismo utilizan mucho la repetición de elementos para generar texturas y decorados, inserción de personajes internacionales a la gráfica.

En conclusión la gráfica popular por su libertad estética, sin duda viene a constituirse en un campo vasto por redescubrir, del cual el diseño como practica está tomando parte, reformulando y revalorizando este estilo de grafismo, que sin duda se está convirtiendo en fenómeno de inspiración para la práctica del diseño en la actualidad, no solo a nivel local sino sobre todo a nivel latinoamericano...

IM 043

IM 044

IM 046

IM 045

Capítulo 3

El Soporte

- » El Diseño de los carros de madera
- » Condiciones y constantes para el diseño
- » Concepto del objeto
- » Bocetos Registro Visual
- » El dibujo técnico
- » o Planos Técnicos Medidas y Especificaciones
- » o El modelado 3d
- » Construcción (Registro Visual)
- » Materiales (Pulido y acabados)

El Diseño de los carros de madera

Tradicionalmente los coches de madera desde sus inicios han sido construidos de forma artesanal y con materiales endémicos, propios de la zona donde se desarrollan estas competencias, dichos materiales con respecto a la madera tenemos eucalipto, romero, el seique entre otros.

Por lo general estos coches poseen ruedas de madera con un bocín de bronce y un eje de varilla dulce. En cuanto a la dirección, esta es de forma muy rudimentaria en la mayoría de los casos, con la función de ser dirigida con los pies o por cuerdas, aunque existen modelos con dirección de volante los cuales permiten un mejor control del mismo.

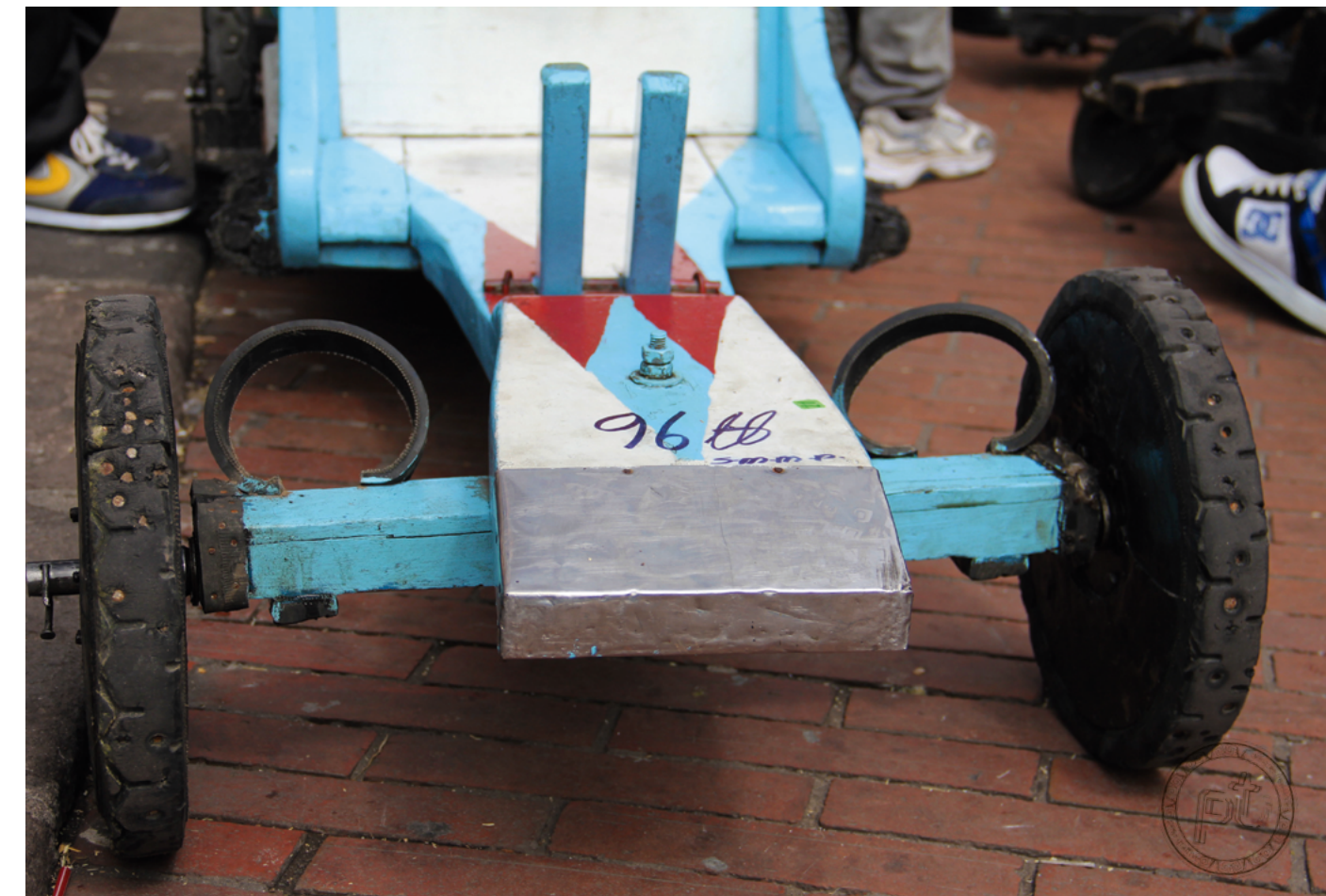
Todo esto es en cuanto a la configuración básica del coche, pues en la actualidad se han ido insertando nuevos materiales, como el hierro, los rulimanes, las llantas de goma, frenos de zapata, etc.

Condiciones y constantes para el diseño

Dentro del análisis y estudio de los materiales que normalmente se utilizan en la confección de coches de madera, hemos decidido manejarnos dentro de los parámetros tradicionales como la utilización de la madera utilizando planchas tratadas con nuevas tecnologías como el plywood o el osm que son compactas, resistentes y hasta en cierto grado reciclables, con llantas de madera recubiertas de caucho para un mejor agarre y así evitar el derrape del coche, utilización de ejes y bocines de bronce.

En cuanto a los frenos insertaremos placas recubiertas de caucho bajo un sistema mecánico para su activación.

Concepto del objeto

En base al concepto del objeto como soporte, tomamos como referencia e inspiración el modelo de coche ANDINO el cual fue construido o más bien ensamblado en Ecuador a principios de la década de los 70 y que pertenecía a la concesionaria Aymesa, con tecnología GM General Motor's y cuyo nombre original era BTV (Basic Transportation Vehicle), este coche fue uno de los preferidos en aquellas épocas por su precio asequible, buen desempeño y bajo consumo de combustible. Normalmente se lo puede hallar todavía en zonas rurales de nuestro país.

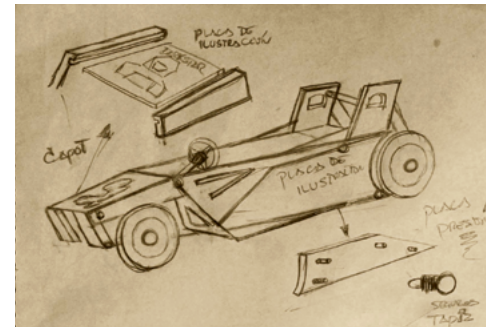
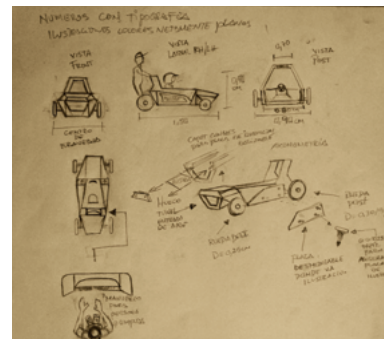
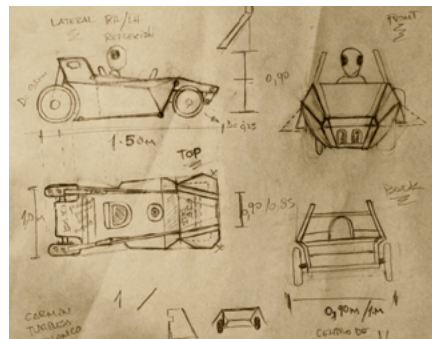
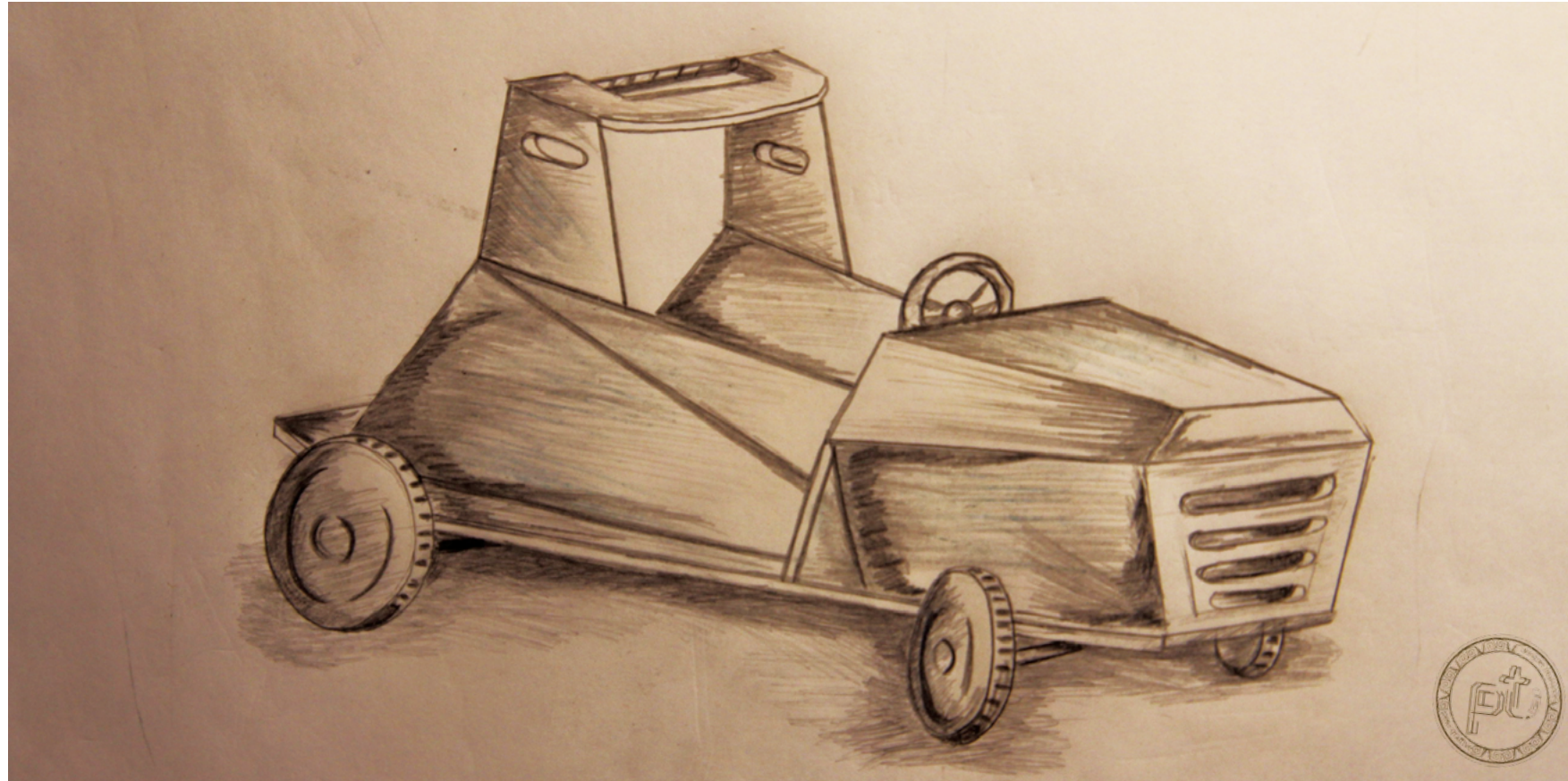
Lo que pretendemos es apegarnos a productos propios desarrollados en nuestro país como reinterpretación, de diseños originarios que denoten procedencia e identidad cultural, y que mejor que el andino el cual fue un coche creado para el trabajo y la familia.

BIBLIOGRAFIA

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101272318/-1/El_primer_Andino_a%C3%BAn_sigue_rodando.html#.UFAQII1y4xA

Bocetos - Registro

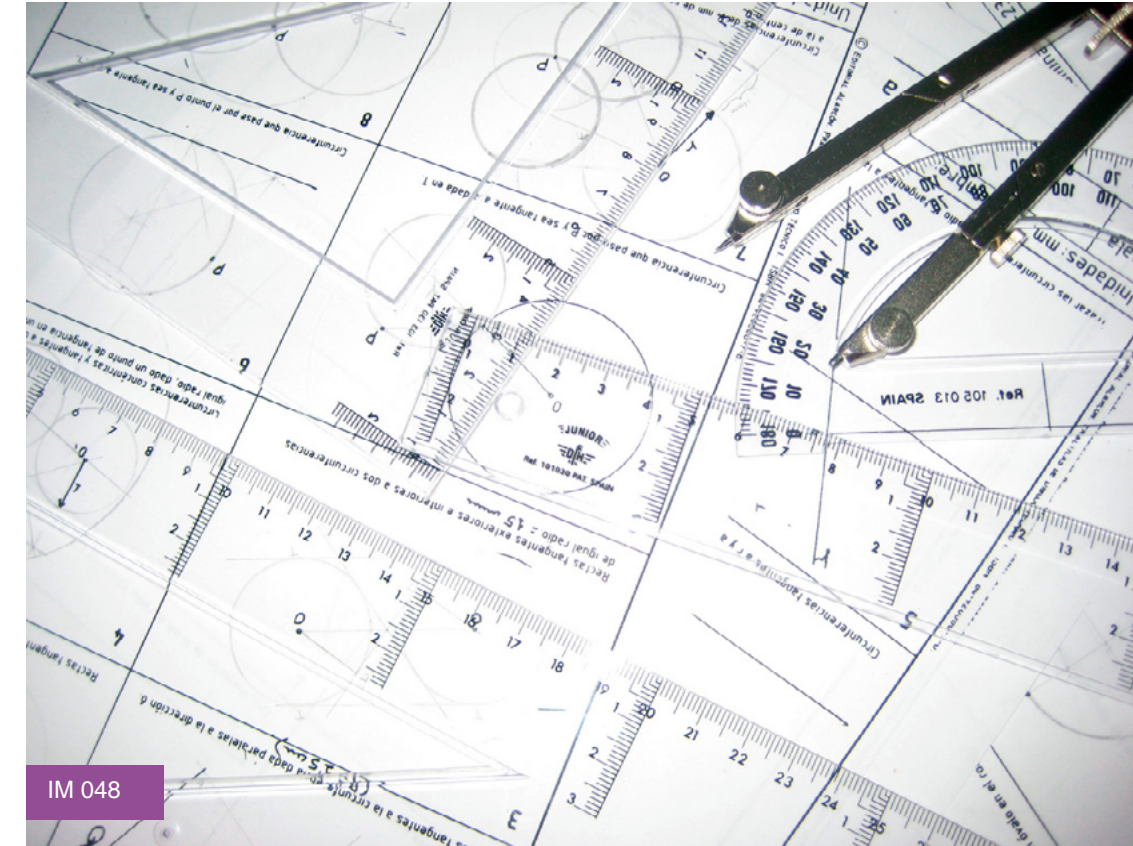
El dibujo técnico

En el proceso de diseño de objetos, el dibujo técnico toma un valor preponderante ya que mediante la representación grafica técnica se genera un lenguaje de comunicación y entendimiento universal, para la elaboración de un objeto, pues este detalla dimensiones, ubicación de las piezas, mecanismos, perspectivas, escalas en fin, por lo general estas representaciones se hacen en forma bidimensional y tridimensional.

Por lo tanto el dibujo técnico no es más que un instrumento o técnica de ilustración que sirve para desarrollar de forma práctica y precisa objetos tridimensionales.

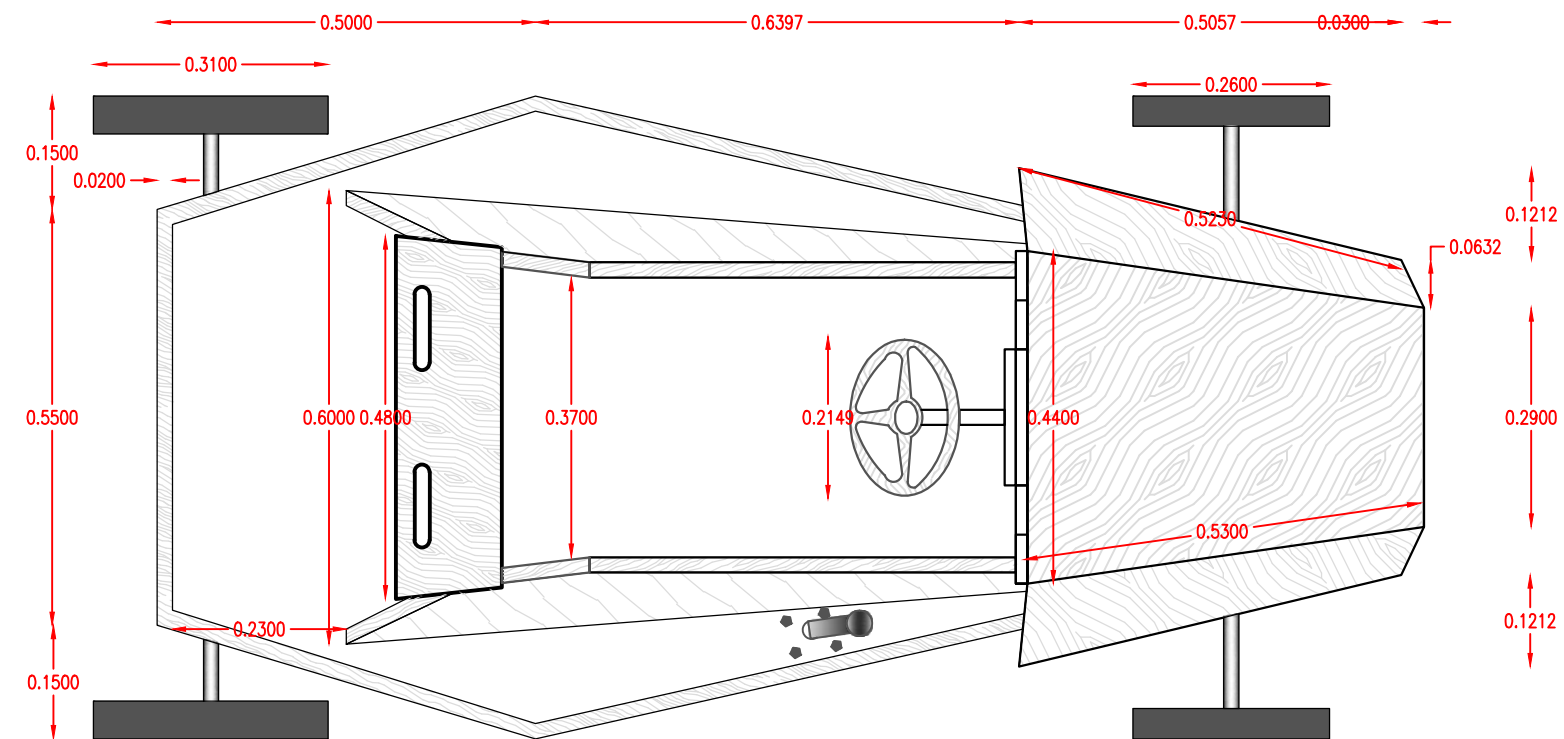
Dentro de los campos de acción donde se utiliza el dibujo técnico tenemos la arquitectura, mecánica, eléctrica, urbanística entre otras.

En la actualidad y con el avance de nuevas tecnologías tenemos software que nos permiten remplazar instrumentos manuales para realizar estos dibujos, entre los más conocidos el Autocad que nos permite realizar planos y proyecciones y otro de simulación 3D como el 3dmax que nos permite modelar objetos en tres dimensiones programas pertenecientes a la familia de Autodesk.

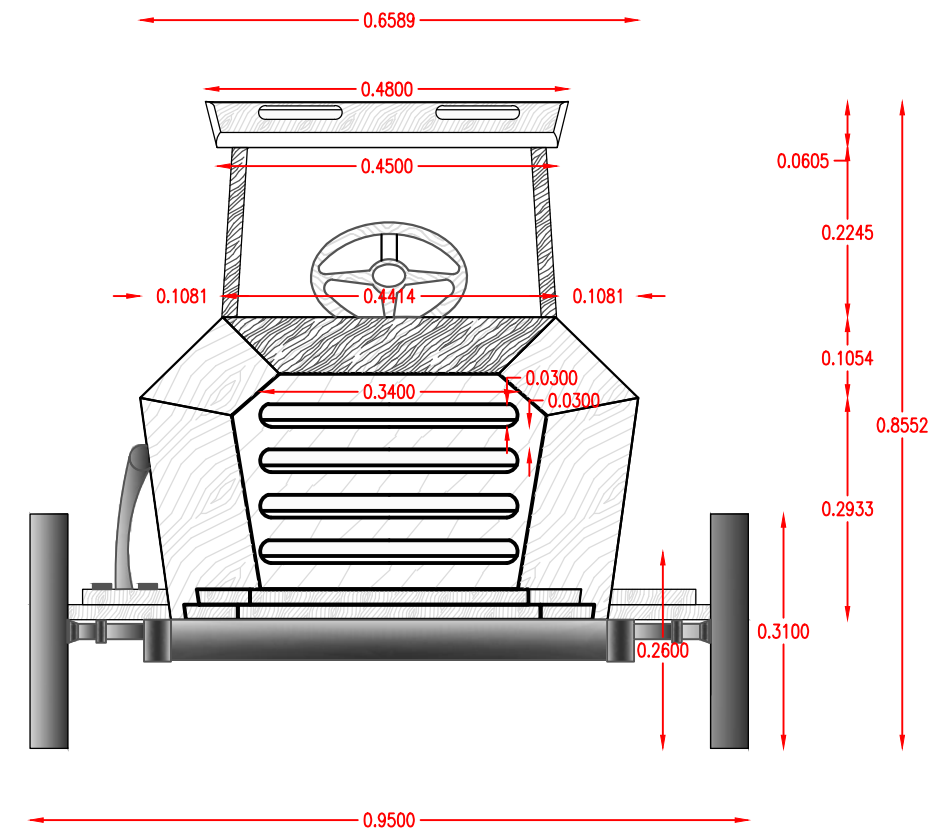

Planos Técnicos

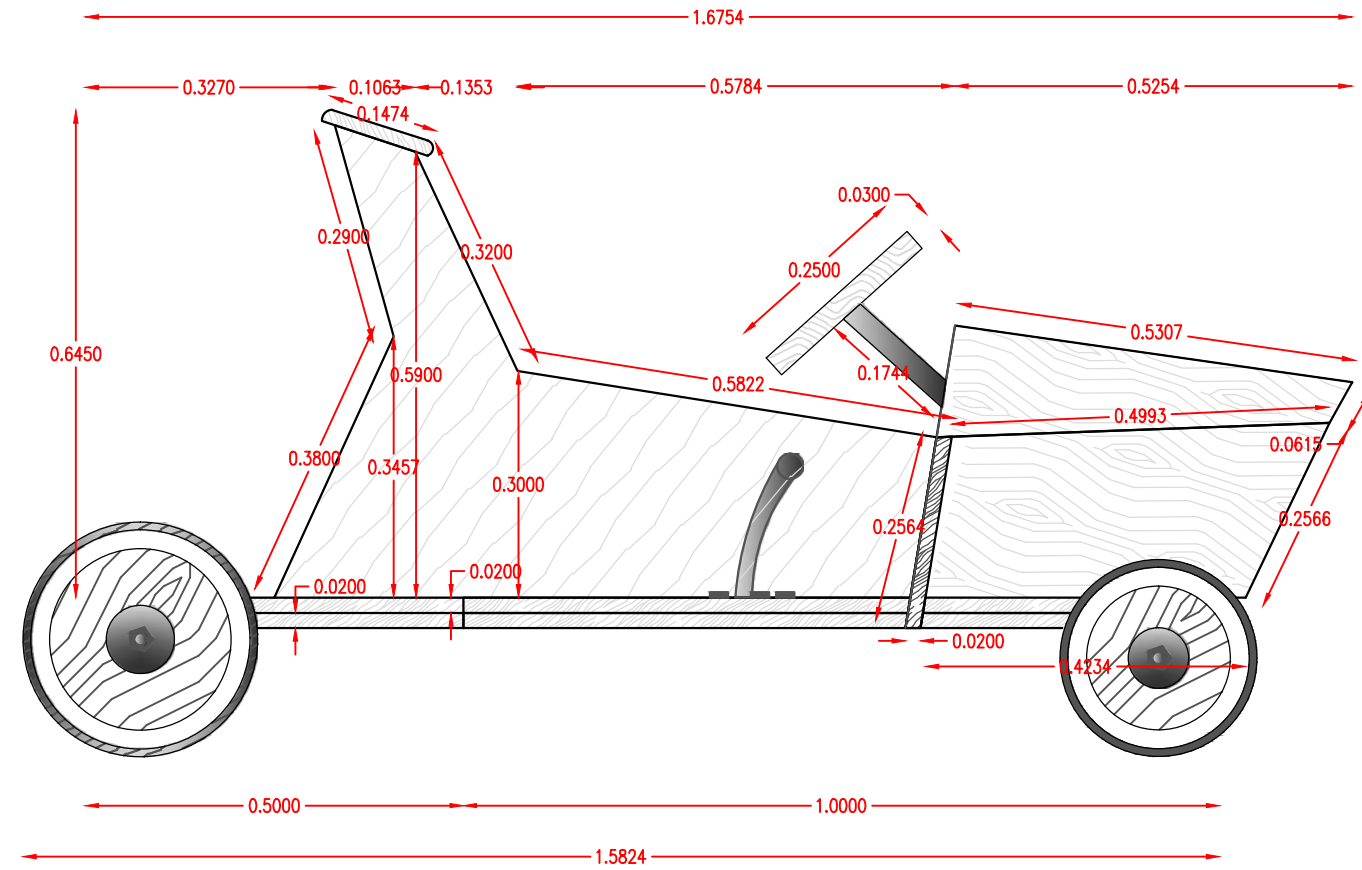
Medidas y Especificaciones

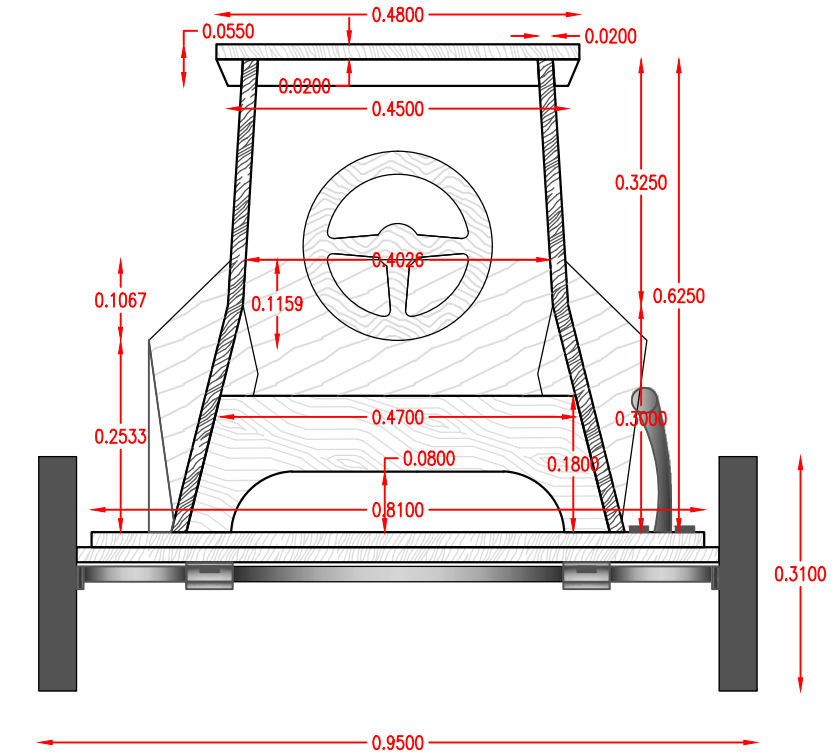
PROYECTO: COCHE DE MADERA	
ESCALA: 1 : 10	
CONTENIDO: VISTA PLANTA	HOJA: 1

PROYECTO: COCHE DE MADERA	
ESCALA: 1 : 10	
CONTENIDO: VISTA FRONTAL	HOJA: 2

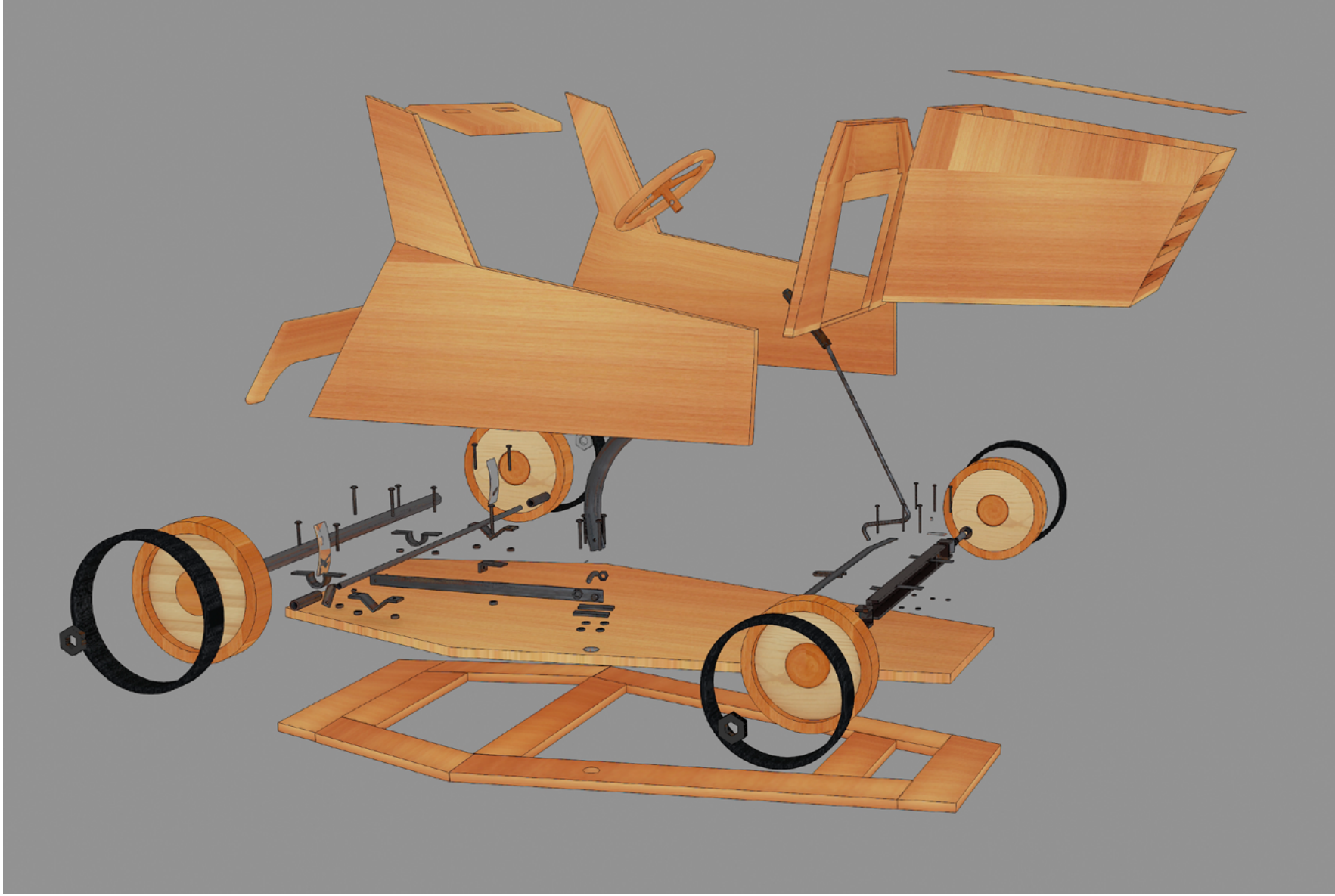

PROYECTO: COCHE DE MADERA	
ESCALA: 1 : 10	
CONTENIDO: VISTA LATERAL	HOJA: 3

PROYECTO: COCHE DE MADERA	
ESCALA: 1 : 10	
CONTENIDO: VISTA LATERAL	HOJA: 4

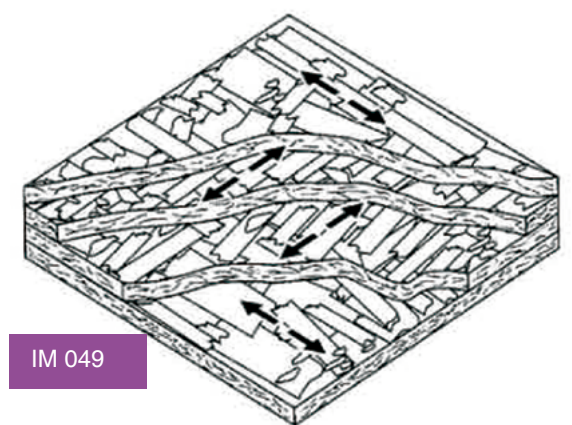
Construcción
(Registro Visual)

Materiales Pulido y acabados

IM 049

<http://www.plataformaarquitectura.cl/product/ficha-tablero-de-osb-arauco/>
<http://www.unalmed.edu.co/~lpforest/PDF/Pino%20chaquiro.pdf>

Los materiales empleados para el desarrollo de este proyecto, en cuanto a la configuración del soporte, tenemos:

El OSB, el cual es una madera tratada, derivada del pino y cuyo mayores productores son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Suecia Alemania entre otros) pues este tipo de material es manufacturado con los sobrantes y astillas de este tipo de madera, mediante los cuales se construyen planchas de varias capas orientadas de forma cruzada y pegadas con resinas resistentes a la humedad y al agua y posteriormente prensadas e inmunizadas contra las termitas.

Normalmente estas planchas de madera no

solo por su resistencia, sino también por su estética son utilizadas en la construcción de viviendas, embalajes, muebles, pisos entre otras aplicaciones.

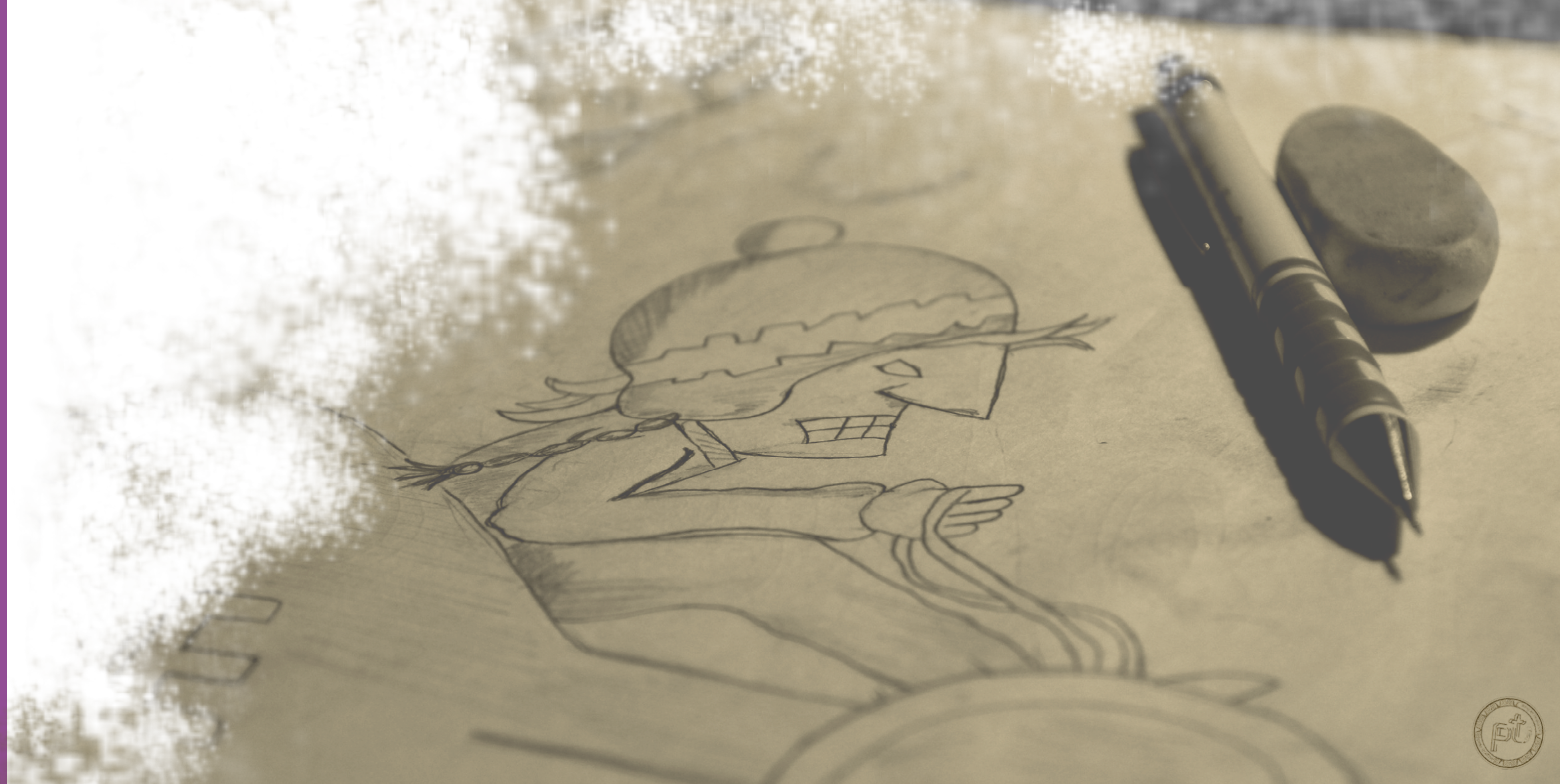
EL Romerillo, es una madera nativa de los países tropicales como Guatemala, Venezuela Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia entre otras, esta madera dentro de sus características principales es que es de gran durabilidad resistente a insectos y hongos que puedan degradar su materia su tonalidad es de color rosáceo, excelente para trabajos de ebanistería por su calidad estética y su durabilidad normalmente se utiliza para parquet, muebles, postes para líneas aéreas, tallado, encofrados entre otras aplicaciones.

Capítulo 4

La Propuesta de diseño

- » Concepto gráfico (rescate popular en elementos y estética)
- » Criterios de diseño
- » Marca del Objeto (Viruta)
- » Concepto individual de las ilustraciones diseño (análisis de las frases)
- » Proceso de diseño y montages
 - o Ilustración Ruliman
 - o ilustración Sopla varón
 - o Ilustración Trépate al vuelo
 - o Ilustración Se fue de Oreja
- » Bonus Gráfico (Ilustraciones piezas de promoción)
 - o Ilustración Cholo Machine
 - o Ilustración La Pipol
- » Sistema de impresión
- » Conclusiones

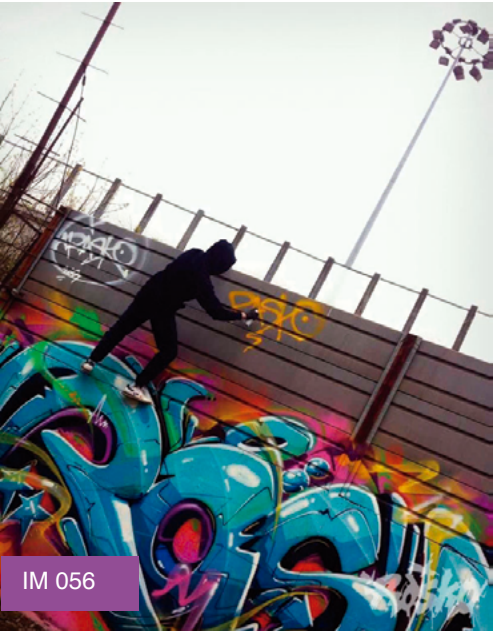
Es así que el estilo de gráfica que proponemos se orienta más a la estética del Graffiti; tomando como relación que el estilo de gráfica popular tradicional se encuentra más emparentada con este estilo de ilustración o también a lo que podríamos llamar “estilos que gozan de afinidad”; el Graffiti es una manifestación visual que está tomando mayor fuerza y relevancia actualmente, aunque su apareamiento no es de ahora sus inicios y desarrollo se remontan a la década de los 60s del siglo pasado en los Estados Unidos y Europa; actualmente este estilo y técnica de ilustración a ganado más adeptos y a tenido mayor difusión a nivel mundial lo que a conllevado a las sociedades a formar una cultura e identificación con este tipo de arte.

Es así que mediante la ilustración pretendemos comunicar desde una percepción individual, una costumbre de connotaciones comunes y populares que refuerce valores y tradiciones culturales propias del ecuatoriano y en particular sobre la tradición lúdica de los coches de madera; planteando claramente los parámetros estéticos, funcionales y formales con el contexto y con el soporte en el que se emplearán dichas ilustraciones.

Desarrollando así un estilo y sistema gráfico en donde convergen la ilustración y la tipografía.

IM 055

IM 056

IM 057

IM 058

IM 059

IM 060

Criterios de diseño

Dentro de los criterios de diseño para configurar estas ilustraciones nos hemos ajustados a ciertos parámetros característicos de la gráfica popular así como también nos hemos alineado a ciertos cánones estéticos, pensando además en su aplicación cuyo soporte será el coche de madera.

Composición

Estas ilustraciones en cuanto a su composición llevan una direccionalidad horizontal y de lectura de izquierda a derecha.

Color

La cromática se caracteriza por colores planos vivos muy común en las representaciones populares, utilizando colores como el rojo, amarillo, azul, turquesa, magenta entre otros; también se hace manejo de gradaciones para potencializar ciertas frases cromáticamente.

Estilo

El estilo gráfico está inspirado en el comic, el cual por sus condicionantes visuales se emparenta con el concepto de gráfica popular.

Tipografía

Desarrollo tipográfico experimental a mano alzada.

Técnica de ilustración

Ilustración digital, con previo bocetaje a mano alzada.

Software

Plataforma adobe ilustrador.

Marca del Objeto

Viruta

Este isologotipo se desarrolla a partir de la necesidad de identificar al objeto diseñado como soporte (coche de madera), y cuya inspiración se basa en el elemento principal que conforman las planchas de OSB (planchas prensadas con astillas de madera), pues en nuestro contexto a estas astillas se la conoce con el nombre de Virutas y de esta particular definición es que llegamos a la concreción gráfica de Viruta como marca identificadora, para lo cual utilizamos este elemento peculiar con una estética basada en la gráfica popular y el comic cuyas características son hilarantes, de concreciones espontaneas fuera de tecnicismos pero manejando una coherencia compositiva.

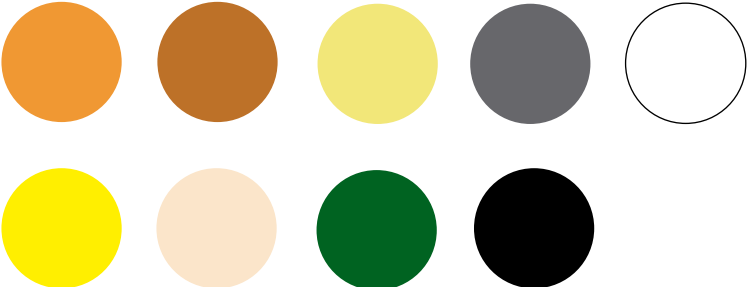
Concepto individual de las ilustraciones
(diseño y análisis de las frases)

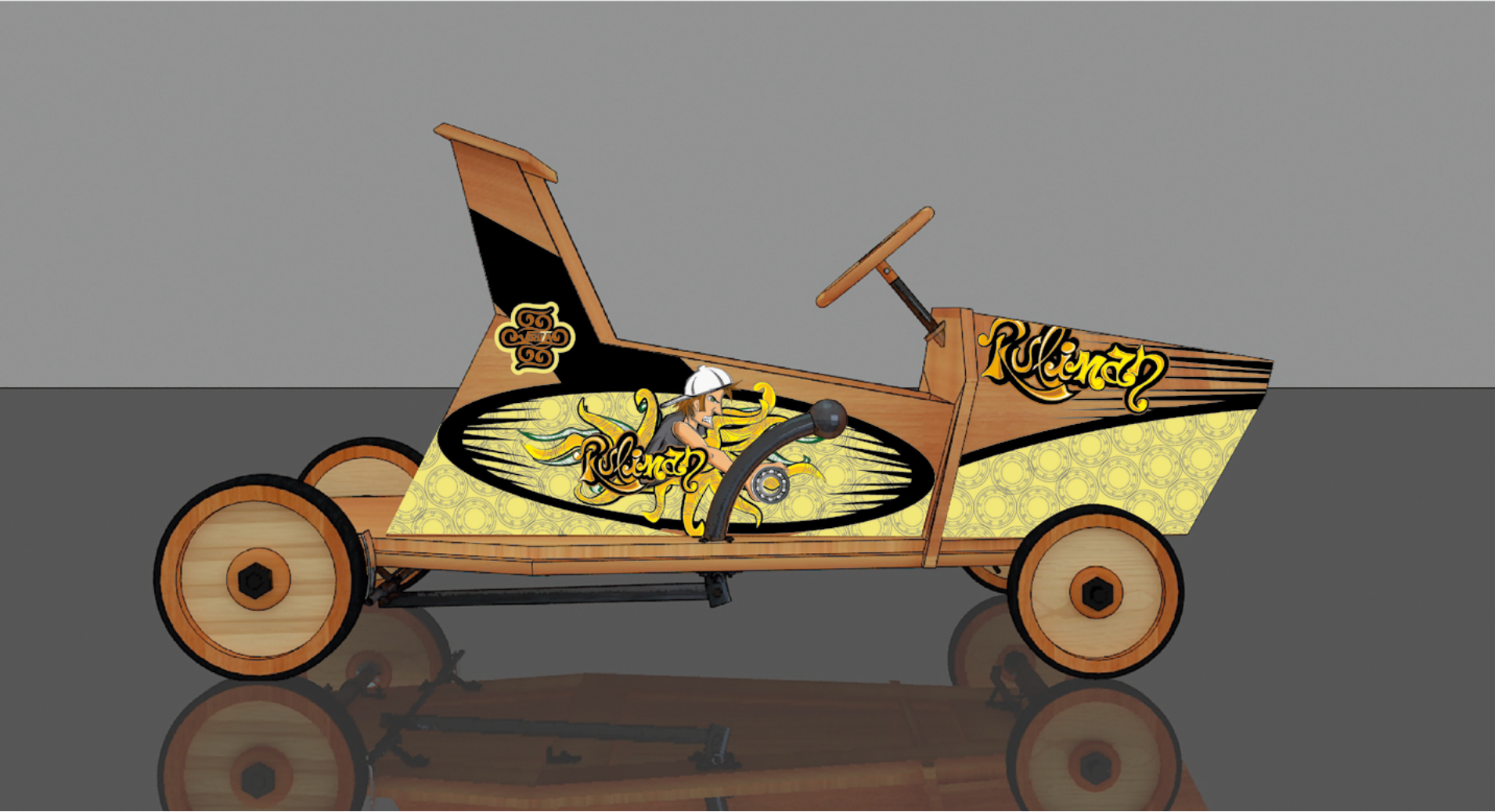
A1

Ruli-man

Grafismo inspirado en un elemento particular de los coches de madera como son los rodamientos, también conocidos como rulimanes, pues es de esta denominación que nace esta propuesta gráfica donde hacemos la homologación entre “ruli” refiriéndonos al rodamiento y “man” al personaje, esta última palabra que normalmente utilizamos para describir a alguna persona.

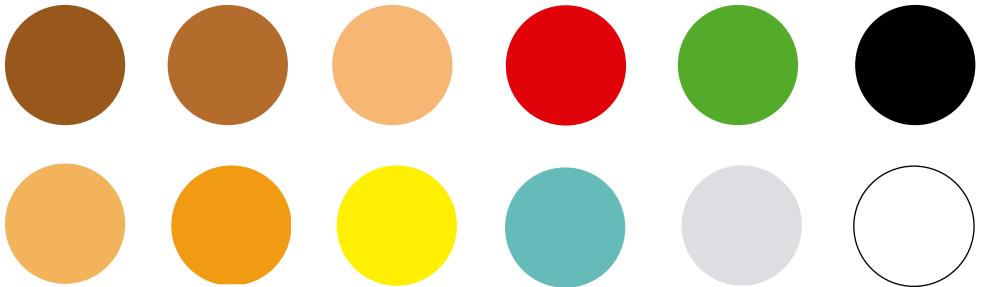

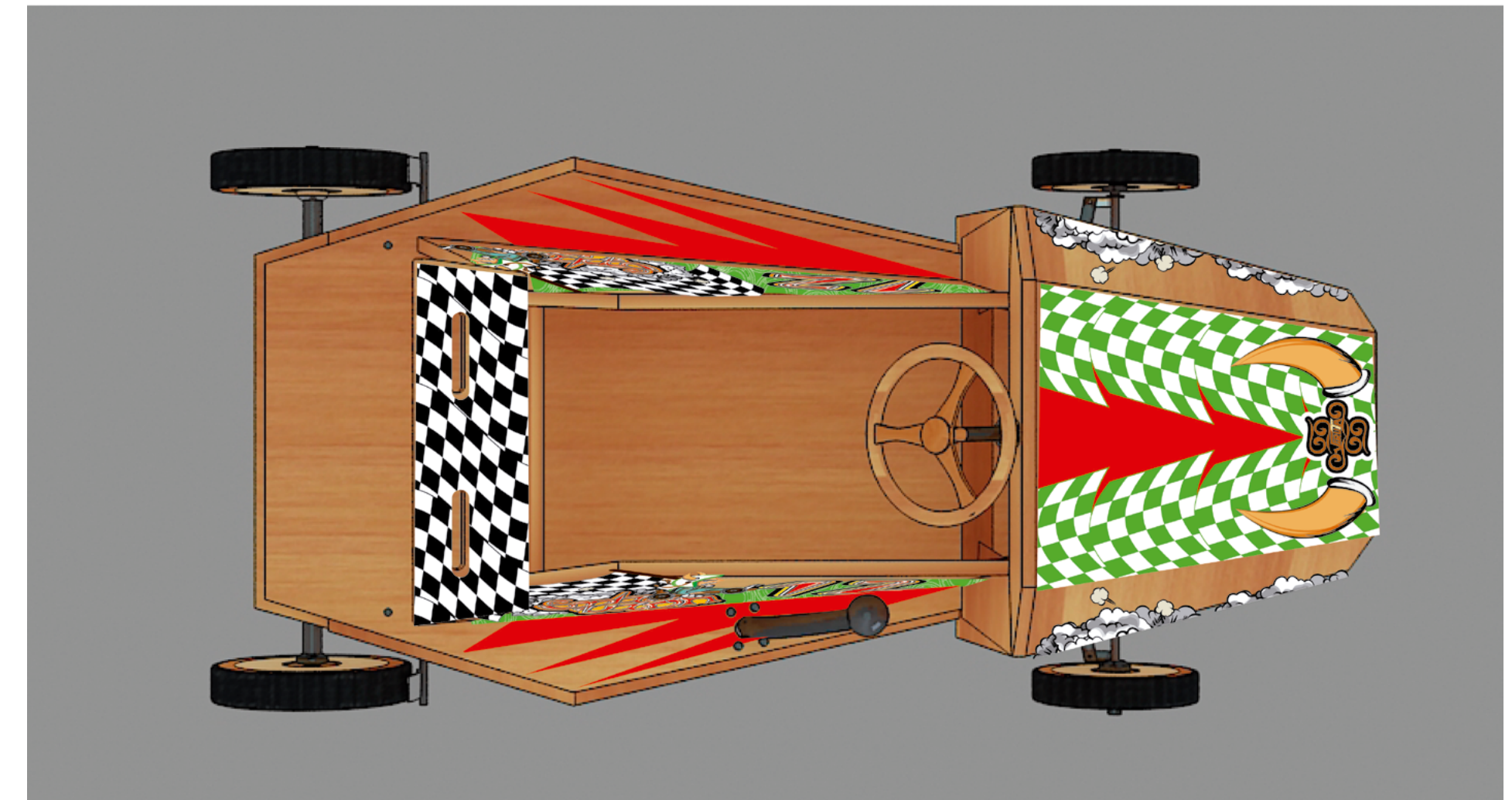

A2

Sopla varón

Ilustración basada en una frase muy popular del argot popular ecuatoriano, representada tipográficamente y con respaldo visual de un competidor en carrera sobre un coche de madera, el cual lleva un casco con unos cuernos ya que en la realidad el ingenio de los competidores en ciertas ocasiones lo lleva a aplicar ciertos detalles a sus coches o cascos para destacarse del resto.

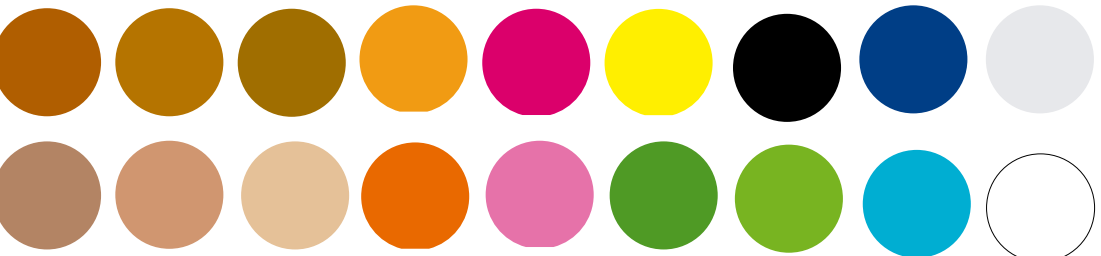
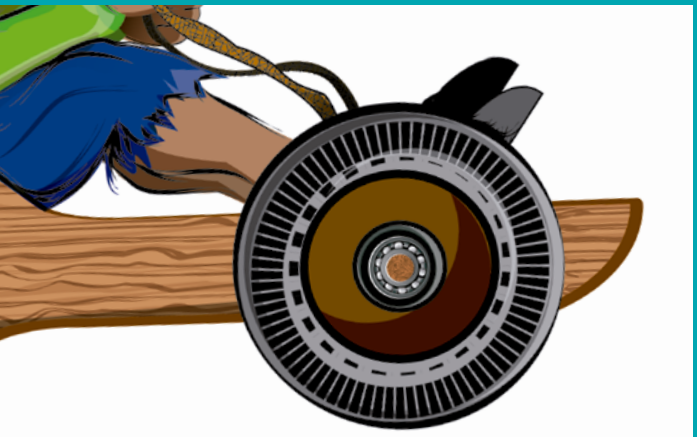

A3

Trépate al vuelo

Inspirada en el coche de madera como evidencia de tradición lúdica con personajes con ciertos rasgos propios de la región andina en cuanto a su fisionomía y vestuario de características propias de la zona, así como también de vestuarios por así llamarlos incorporados, a nuestro contexto, a lo que a demás se suma la frase “trépate al vuelo” muy común en el habla ecuatoriana que normalmente se emplea para describir una acción de embarque en movimiento.

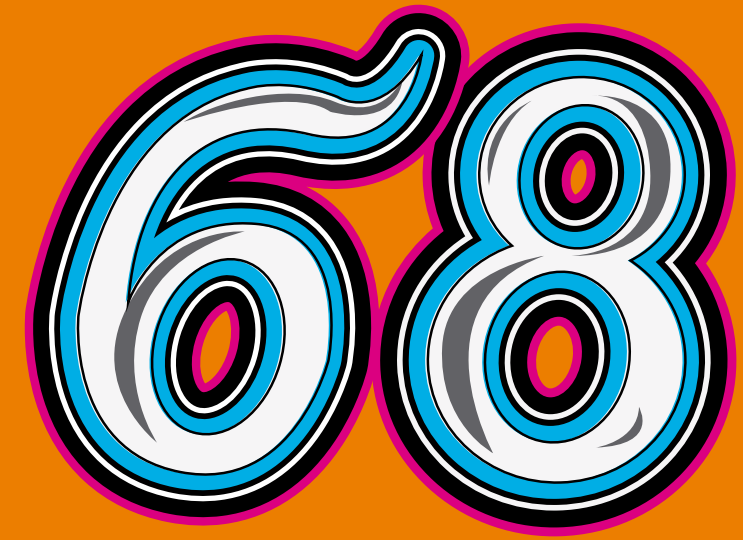
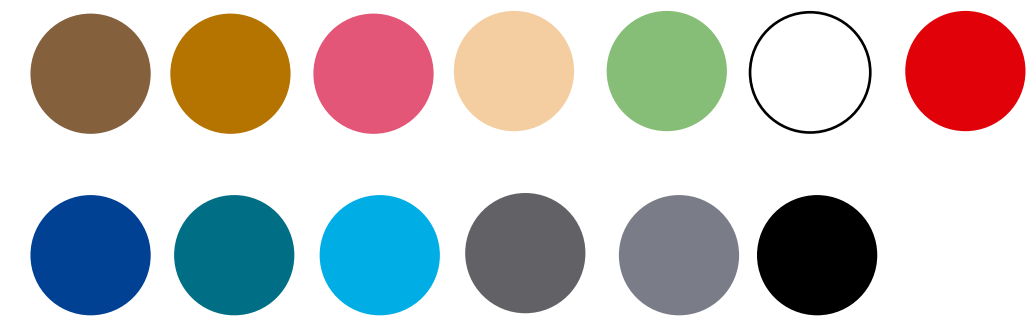

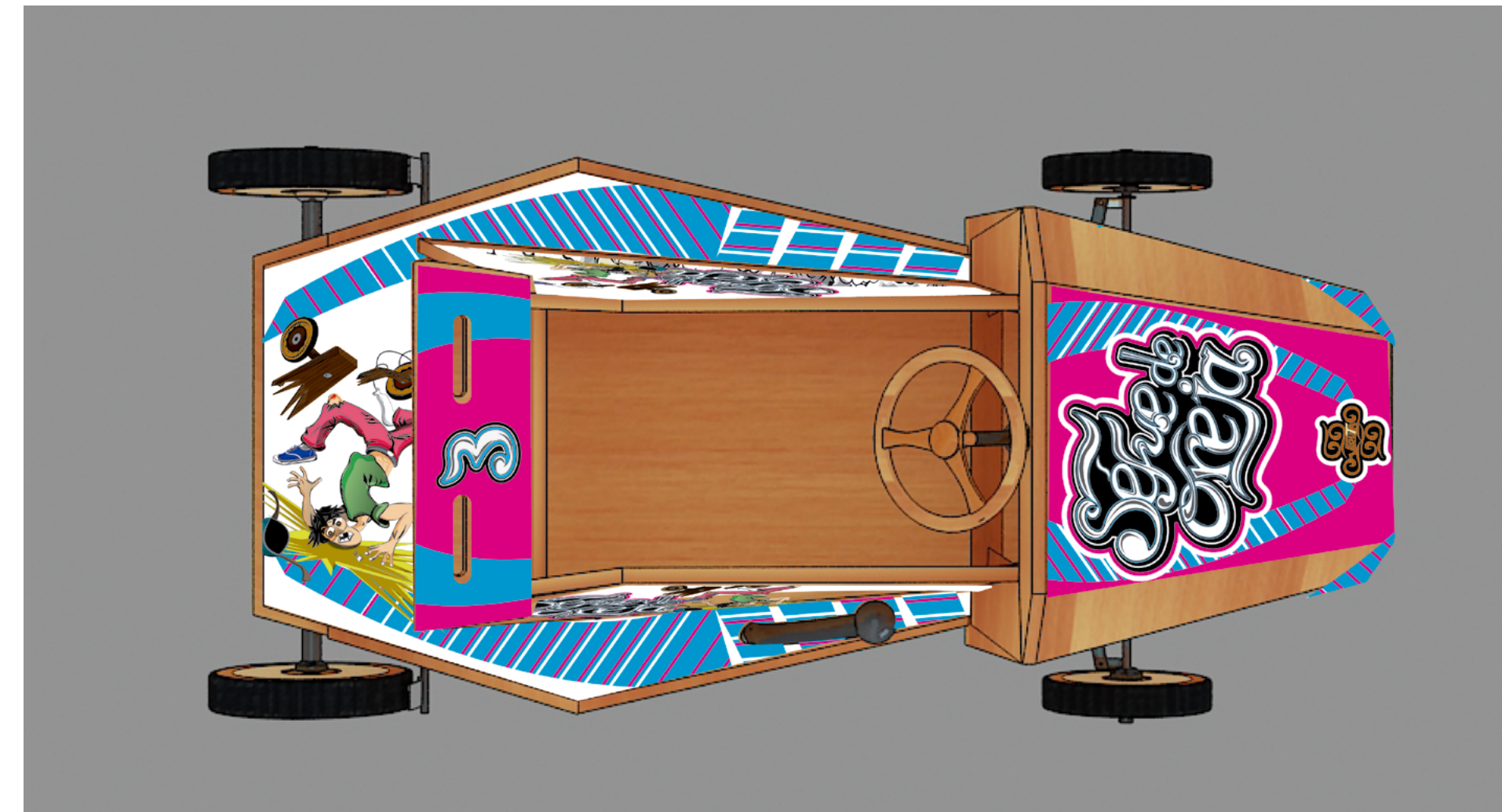
Se fue de oreja

Ilustración fundamentada, en los accidentes que en este tipo de tradición como lo son las competencias de coches de madera, son muy comunes y que de igual forma que las anteriores su frase tiene que ver con esa particularidad del ecuatoriano para describir o burlarse de alguien que tuvo algún percance o caída.

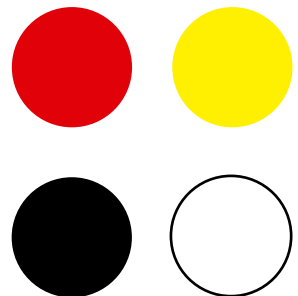
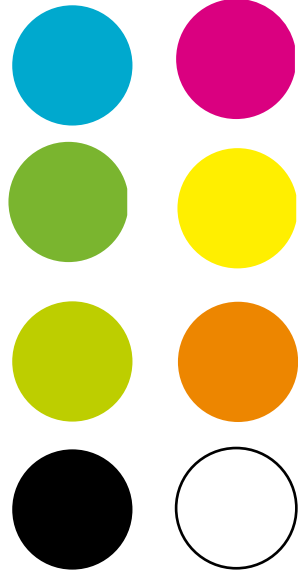

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bonus Gráfico

◀ *Cholo machine*

Ilustración tipográfica, homologación de la palabra “cholo” que según el diccionario de la real academia española, define como termino de identidad, en conclusión un gentilicio que sirve para identificar a la gente mestiza aunque también en nuestro medio se la utiliza como definición peyorativa; y “machine” vocablo ingles que significa maquina, pues de esta mezcla de lenguas vernáculas nace una especie de significado particular para definir la maquina chola, definición nuestra “adaptada” para dar un sentido de identidad local.

◀ *La Pipol*

Ilustración netamente tipográfica, ecuatorianismo muy común para referirse a un conglomerado de personas y cuyo vocablo nace de “people” palabra en ingles, que en nuestra cultura fue adaptada para referirnos al significado anteriormente especificado. Pues bien esta frase se aplica, pues normalmente donde se desarrollan estas competencias de coches de madera por lo general tiene una gran afluencia de público espectador.

Sistema de impresión

De los sistema de impresión digitales más conocidos.... hemos optado por el dispositivo electromecánico de impresiones de gran formato a inyección o también conocido como “Plotter”, cuyo sistema se caracteriza por la impresión en cuatricromías mediante un cabezal que contiene los cartuchos de tintas liquidas, Cian, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK).

Pues este sistema nos permite imprimir de forma corrida en renglones, esto quiere decir que produce grandes impresiones línea por línea pues este sistema recibe información de forma digital mediante la asistencia de un computador.

Dentro de los beneficios que ofrece este sistema de impresión tenemos, una calidad de alta resolución de imagen, así como también de tiempos de duración de impresión considerablemente cortos, impresión de formatos de 70 x 90 cm de forma estándar aunque también existen plotters de mayor tamaño que permiten impresiones mayores escalas.

***Conclusión de como
la Cultura Popular
inspira al Diseño
Gráfico***

Después de analizar, documentar y reinterpretar parte de las manifestaciones culturales propias de la cosmovisión urbana tanto de los pueblos como de las sociedades latinoamericanas en general, hemos llegado a la conclusión de que la cultura popular gráfica, siempre será un referente tangible y único; pues transmite a diario la realidad del ser humano, gustos, preferencias e inquietudes, pues consideramos que este tipo de manifestaciones siempre va a inspirar al diseño gráfico, porque en el encontraremos una razón comunicativa, una realidad inspiradora e innovadora para la práctica del diseño, no solo como referente de formas, funcionalidades y estéticas sino de cómo orientar el mensaje, de forma clara y precisa generando reflexión e identidad sin más una lectura de cotidianidad.

*En definitiva es una
narrativa cultural con
sentido comercial.*

***Conclusión de como
el Diseño Gráfico
potencializa a la
Cultura Popular***

Pues la cultura popular está ahí, siempre evidente a nuestros ojos y sin duda el diseño gráfico se vale de este recurso, para proponerla o replantearla de forma innovadora, pues lo gráfico expresa lo que somos y de esa forma conocemos a nuestra audiencia.

Por lo tanto el Diseño Gráfico refuerza, estudia y analiza el comportamiento de las culturas populares y traduce aquellos comportamientos en mensajes persuasivos e identificadores.

Capítulo 5

Producto final y Mercadeo

- » Montaje y registro del carro aplicado con la gráfica
- » Piezas de Promoción
- » ¿Porque la necesidad de crear piezas de promoción?
 - Camiseta
 - Sticker
 - Casco
- » Costos para el mercado

Montaje y registro del carro
aplicado con la gráfica

Piezas de Promoción

¿Por qué la necesidad de crear piezas de promoción?

La necesidad de crear piezas de promoción radica, en difundir las tradiciones y costumbres del imaginario popular desde el punto de vista comercial, planteando una cultura de consumo de productos, como por ejemplo, cascos y camisetas ilustradas, sticker's u otros artículos que tengan que ver con el contexto de las tradiciones lúdicas y que influyan en la percepción del público en general o aficionados a estas prácticas; destacando formas, instancias o frases propias del lenguaje vernacular popular Ecuatoriano.

Costos para el Mercadeo

Coche Viruta \$ 600.00

Características:

Coche elaborado en madera OSB de 10 mm
Suspensión de hierro
Neumáticos de bocín, con recubrimiento de caucho
Ilustraciones personalizadas en vinil adhesivo.
Monto de inversión coche: \$350.00

Camisetas ilustradas personalizadas

Tallas:	S-M-L-XL	\$ 15.00
	12-14-16	\$ 10.00

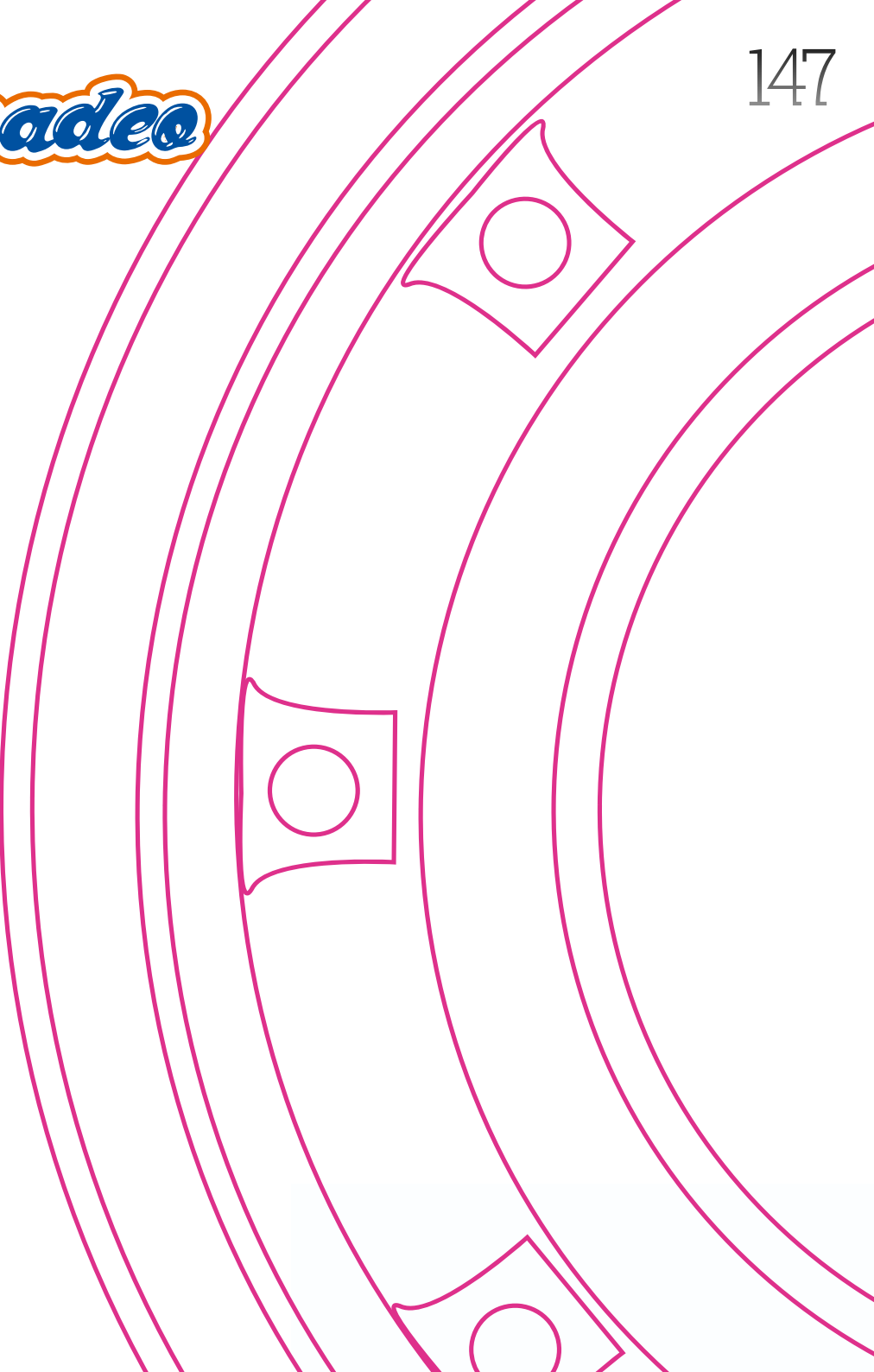
Características:
Colores: Roja, Amarilla, Blanco y Negro
Camisetas 65% polyester 35% algodón
vinil térmico (transfer)
Monto de inversión camiseta adultos por unidad: \$ 6.50
Monto de inversión camiseta niños por unidad: \$ 5.50

Personalización de Cascos \$ 55.00

Características:
Diseño y Forrado de casco en vinil adhesivo
Monto de inversión casco \$ 35.00

Stikers \$ 1.00

Vinil adhesivo, plastificado mate
Monto de inversión sellos en plancha \$ 25.00
cantidad de sticker por plancha 60 und.
de 10 x 10 cm aproximadamente

Anexos
Fiestas de Cuenca Noviembre 2012

“CROMIA”
Festival de Diseño y Artes Aplicadas Abril 2013

Spre de Creia

bibliografía

Martínez B Juan/Tercera edición octubre 1993/La cultura popular del ecuador Tomo I Azuay Coordinador de la investigación CIDAP 1000 ejemplares/imprensa /Gráficas Hernández.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición mayo 2007/La cultura popular en el Ecuador Tomo XV Pichincha III parte/ Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca – Ecuador Impreso en Gráficas Hernández.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición septiembre 2005/ La cultura popular en el Ecuador Tomo XII Carchi / Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca – Ecuador Impreso en Gráficas Hernández.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición noviembre 2004/ La cultura popular en el Ecuador Tomo XI Los Ríos / Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca – Ecuador Impreso en Gráficas Hernández.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición julio 2002/La cultura popular en el Ecuador Tomo IX Manabí / Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca – Ecuador Impreso en Gráficas Hernández.

Naranjo Villavicencio Marcelo/ Primera edición octubre 2002/La cultura popular en el Ecuador Tomo V Imbabura/ Coordinación de la investigación CIDAP Cuenca – Ecuador Impreso en Gráficas Hernández.

Juan Valdano/ 2005/Identidad y formas de lo Ecuatoriano/ Eskeletra Editorial /Quito – Ecuador /Impreso en Ecuador Presses de L´ Université Grégorienne/ 1985/Cultures: Notre Avancier (título original)/ traducción Lcdo: Federico Yépez Arboleda Culturas: nuestro futuro/Pontifica Universidad Católica del Ecuador/1988/ Quito-Ecuador

Moya Peralta Rómulo/ Primera edición Junio 2006/ Latin american graphic design (Diseño gráfico latinoamericano)/ Imprenta Mariscal Quito - Ecuador.

Chaves Norberto / El Patrimonio Gráfico y su Recuperación, tipográfica N-. 47 / B. Aires 2001.

Aguayo Gonzales Francisco, Soltero Sánchez Víctor M. /México, Junio 2003/Metodología del diseño industrial (Un enfoque desde la ingeniera Concurrente)/ Primera edición: Alfa-Omega grupo editor Primera reimpresión: Alfaomega grupo editor Colombia, Julio 2005.

Dibujo para Diseñadores Industriales / Parramont Ediciones S.A./ primera edición septiembre, 2005 España, Barcelona.

Dorfles Gillo / Diseño Industrial y su Estética / Barcelona 1973.

Herber Read / Arte e Industria Principios del Diseño Industrial / B. aires ediciones infinito 1961.

Pérez Díaz J. L. y Palacios Cuenca S./ Madrid, 1998, 2006/Expresión gráfica en la ingeniería (Introducción al dibujo industrial)/ Pearson educación, S.A., /Editora: Isabel Capella Impreso en España.

Campell Alastair / The Digital Designer´s Bible / Ediciones Ever Green, Barcelona 2006.

Wolf Lieser / Arte Digital / Tandem Verlag Gmbh España 2009 Lluís Borrás / a Practical Guide to Digital Design / Ediciones Parramon Barcelona 2007.

Carpintero Carlos / Dictadura del Diseño / ed. Wolkowicz B.Aires Argentina 2009. Campos Cristhian / Diseño de Productos / Editorial MaoMao, Barcelona 2006. Charlotte & Peter Field / Design Now / taschen printed in Slovenia 2007.

Gil Espinoza Juan Carlos y Herranz Cortes Tomas/ Edición 2004 / Guía práctica de carpintería Tomo I Trabajos con la madera / Imprime Brosmac U. E. Biblioteca ATRIUM de la Madera, tomo I y IV.

Andrew Baring y otros / La Madera / Editorial Blume, Barcelona. Diseño socialmente responsable: Ideología y participación/ Gloria Stella

páginas web

<http://issuu.com/lacajonera.ec/docs/ojoalaviso>

http://issuu.com/juanlorenzo/docs/graf_popular

http://issuu.com/diegosanzsalas/docs/chicha_especimen

<http://joeharmondesign.com/process.html>

<http://www.zonagravedad.com/>

<http://origencanario.com/?p=9686>

<http://www.populardelujo.com/intro.php>

<http://populardelujo.wordpress.com/>

<http://www.flickr.com/people/elliottupac/>

Sensacional de Diseño Mexicano

<http://oncetv-ipn.net/sensacional/>

<http://www.sensacional.mx/>

Poderosa Gráfica

<http://www.youtube.com/watch?v=2VzYg3vpOO0>

Rótulos a domicilio

<http://www.youtube.cwatch?v=itOBEKhKxEU>

Productos de novedad

<http://www.youtube.com/watch?v=uUeEyM7ZX0c>

Explosivo cartel de lucha libre

<http://www.youtube.com/watch?v=2E3LvK-NrIA>

Publicidades Sonideras

<http://www.youtube.com/watch?v=3kep8gvvylY>

Vaquero, Sentimental y Pasional (1)

<http://www.youtube.com/watch?v=SNGSFgYUEwE>

- IM 001 <http://es.autoblog.com/photos/splinter-superautom-vil-de-madera/1258706/>
- IM 002 http://i.bssl.es/highmotor//2011/07/splinter_prototipo_construcciond-1024x768.jpg
- IM 003 http://www.zonagravedad.com/images/Dinamica_vehiculos_inercia/7/suspension.jpg
- IM 004 <http://www.3d-ivertendomi.it/images/raponi-secondo-web.jpg>
- IM 005 http://www.zonagravedad.com/images/Cronicas/2011/Calixto_Garcia_Valdovino_2011_560.jpg
- IM 006 www.flickr.com/dxtrs
- IM 007 http://media.liveauctiongroup.net/i/5774/8653383_1.jpg?v=8CC0BEC4B51B270
- IM 008 http://25.media.tumblr.com/tumblr_m4gyxc69bV1qf71bqo1_500.jpgt
- IM 009 https://d30dcznuokq8w8.cloudfront.net/works/r/bal/8/7/2/344278_full_1012x1024.jpg
- IM 010 <http://www.popart-paintings.com/wp-content/uploads/2011/06/UndergroundRed.jpg>
- IM 011 http://1.bp.blogspot.com/_eiDQMH84IoY/TP7MeGk4qxl/AAAAAAAAAQ8/06kchFKfOxk/s1600/MEI%2BRamos%2BJigsaw%2BIMG_8379.jpg
- IM 012 <http://www.flickr.com/photos/banquez4527/5066461448/sizes/l/in/photostream/>
- IM 013 http://farm5.staticflickr.com/4117/4788120913_c780125f38_b.jpg
- IM 014 <http://www.laselecta.org/wp-content/gallery/la-rotuladora/036.jpg>
- IM 015 http://issuu.com/juanlorenzo/docs/graf_popular

- IM 016 <http://www.flickr.com/photos/49577724@N03/4579322623/sizes/z/in/photostream/>
- IM 017 https://www.makagreenbcn.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_01631.png
- IM 018 http://www.flickr.com/photos/mangelesvargas_stgo/5007923035/sizes/l/in/photostream/
- IM 019 http://www.flickr.com/photos/mangelesvargas_stgo/4789392238/sizes/l/in/photostream/
- IM 020 <http://sientemag.com/wp-content/uploads/adrian-portugal1.jpg>
- IM 021 http://www.flickr.com/photos/la_popular_dg/2227821486/sizes/z/in/photostream/
- IM 022 <http://www.colectiva.tv/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/helado-kitch.jpg>
- IM 023 <http://4.bp.blogspot.com/-hPGfwsf73Ys/T52fy2NECml/AAAAAAAAAC9U/8vZ0CKWYC2U/s1600/JessyChiva.jpg>
- IM 024 http://www.flickr.com/photos/_san/6392666769/sizes/o/in/pool-1977383@N22/
- IM 025 <http://www.flickr.com/photos/vladimirenciso/2437112988/sizes/l/in/pool-1977383@N22/>
- IM 026 <http://www.flickr.com/photos/photoplastika/4428502302/sizes/l/in/photostream/>
- IM 027 http://www.flickr.com/photos/_san/6392666769/sizes/o/in/pool-1977383@N22/
- IM 028 <http://www.flickr.com/photos/mondorick/8861357/sizes/m/in/photostream/>
- IM 029 http://ocu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=11
- IM 030 http://www.terraecuador.net/revista_59/59_graficapopular.html 0

- IM 031 <http://www.flickr.com/photos/elliottupac/>
- IM 032 http://www.flickr.com/photos/mangelesvargas_stgo/4788119107/sizes/l/in/photostream/
- IM 033 http://www.flickr.com/photos/mangelesvargas_stgo/5008481212/sizes/l/in/photostream/
- IM 034 http://robotmafia.com/wp-content/uploads/2012/03/portrait_of_nostalgia.jpg
- IM 035 <http://www.flickr.com/photos/zorraquino/3903362491/sizes/o/in/photostream/>
- IM 036 <http://www.flickr.com/photos/metrallografico/5158148811/sizes/l/in/photostream/>
- IM 037 <http://www.flickr.com/photos/rayatubetero/8672635190/sizes/h/in/photostream/>
- IM 038 <http://www.flickr.com/photos/andresurquina/7216661942/sizes/o/in/photostream/>
- IM 039 <http://www.flickr.com/photos/N05/4332315814/sizes/o/in/photostream/>
- IM 040 <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290831767965&set=a.290822957965.145657.636537965&type=3&theater>
- IM 041 <http://www.carbodydesign.com/media/2011/09/BMW-Concept-e-Digital-Design-Sketch-02.jpg>
- IM 042 <http://www.flickr.com/photos/caneladeurubu/2046152936/sizes/o/in/photostream/>
- IM 043 <http://www.flickr.com/photos/ricardoalvarado/4782377432/sizes/o/in/photostream/>
- IM 044 <http://www.flickr.com/photos/lorenasifontes/5708324689/sizes/l/in/photostream/>
- IM 045 <http://www.flickr.com/photos/sanuzbord/3234554348/sizes/l/in/photostream/>

- IM 046 <http://www.flickr.com/photos/kdale/3186231043/sizes/l/in/photostream/>
- IM 047 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101272318/-1/El_primer_Andino_a%C3%BA_n_sigue_rodando.html#.UFAQII1y4xA
- IM 048 http://www.flickr.com/photos/aida_jt/3032468972/sizes/l/in/photostream/
- IM 049 http://adm.masisa.com/editor-files/productos/osb/brasil/cont_estrutura_osb.jpg
- IM 050 http://www.terraecuador.net/revista_59/59_fotos/59_f_grafica_chancho.jpg
- IM 051 <http://www.eddywippel.com/wp-content/uploads/2011/07/OCU1.jpg>
- IM 052 <http://lasmaracasdelmachin.files.wordpress.com/2008/08/bobsn855372.jpg?w=450&h=572>
- IM 053 http://www.ocu.ec/images/phocagallery/carteles/DSC_0176.jpg
- IM 054 <http://4.bp.blogspot.com/-Pd3p7Owozhs/T1-y7DdSael/AAAAAAAAAEI/VN348C52-7g/s1600/ojo+al+charki.png>
- IM 055 http://1.bp.blogspot.com/--DGXTdW8Diw/UFjWRPyK95I/AAAAAAAAAjo/ek4ChilH8m/s1600/taki_183_grafitti.jpg
- IM 056 <http://behance.vo.llnwd.net/profiles/7/2192279/projects/9343895/5592df833adad51c4330e55b3c3f1c5e.jpg>
- IM 057 http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/documerica111611/d06_69852722.jpg
- IM 058 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/292252_525243604185690_1303286723_n.jpg

FOTOGRAFÍAS JAVIER SOLÍS FUENTES

Este proyecto recoge un sin número de experiencias vividas dentro del desarrollo del diseño artesanal y lúdico de los coches de madera en el Ecuador, interviniéndolos estos desde el punto de vista experimental de la práctica del diseño gráfico, desarrollo que aportó significativamente en mi formación profesional y que además nos mostró la estupenda riqueza cultural que poseemos los ecuatorianos, en cuanto a tradiciones y costumbres; por medio de la presente publicación recogemos y exponemos un poco del sentir del ecuatoriano y su cotidianidad.