

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Escuela de Diseño

**“DISEÑO DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DE CUADERNOS
ACADÉMICOS, BASADO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA
CAÑARI, FASE CULTURA TACALSHAPA”.**

**Proyecto de tesina previo a la obtención del título
de Diseñador Gráfico.**

Autor: Freddy Gustavo Tepán Gómez

Directora: Dis. Marcela Ximena Parra Pérez

**CUENCA - ECUADOR
2013**

Resumen

Para el desarrollo de este proyecto se aplica el método de análisis histórico y lógico, ya que se estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos de la cultura Cañari fase cultura Tacalshapa, se realiza un estudio y un análisis de los símbolos y signos gravados en la cerámica de esta cultura, los cuales son el punto de partida para la elaboración de ilustraciones que servirán para el decorado de las portadas y contraportadas de cuadernos académicos.

El proyecto inicia con un recuento y un análisis de las diferentes etapas de la Fase Tacalshapa, siendo la cerámica el objeto principal de estudio, se toma como referentes tres elementos: la montaña, las semillas y la serpiente.

La transcripción de estas formas fueron la partida para la obtención de las ilustraciones, el análisis de la cromática tanto de la cerámica en sí y como complemento el análisis de las tendencias en color para el año 2013, a más de la aplicación de la operatoria de diseño han permitido obtener un producto novedoso.

En conclusión, este proyecto no es sólo una propuesta propia, sino presenta al mercado un producto que permita a las nuevas generaciones tener conocimiento de la historia de la cultura Cañari fase Cultura Tacalshapa que habitó gran parte en la provincia del Azuay y parte del Cañar.

Abstract

For the development of this project the method of historical and logical analysis is applied since the actual path of phenomena and events of culture Cañari Tacalshapa phase culture is studied, a study and an analysis of the symbols and signs taxed is done in pottery of this culture, which are the starting point for the development of artwork that will serve for decorating the front and back of academic books.

The project begins with an account and an analysis of the different stages of Phase Tacalshapa, pottery being the main object of study, is taken as reference three elements: the mountain and the serpent seed.

Transcription of these forms were the starting materials for preparing the illustrations, the analysis of both the ceramic color itself and in addition the analysis of trends in color for 2013, over the implementation of the operations of design have yielded a new product.

In conclusion, this project is not only its own proposal, but the market has a product that allows new generations aware of the history of stage Cañari Culture Tacalshapa culture that inhabited largely in the province of Azuay and Canar part.

Indice

1. Cultura Cañari	13
1.1 La cultura Tacalshapa	13
1.2 La cerámica de cultura Tacalshapa	14
1.2.1 Tacalshapa I	14
1.2.2 Tacalshapa II	15
1.2.3 Tacalshapa III	16
2. El Cuaderno	18
2.1 Formato	18
2.2 Tipos de papel y soporte del cuaderno	19
2.3 Tipos de encuadernación	20
2.4 Cromática contemporánea	21
2.5 Diseño Editorial	22
2.5.1 Diagramación	22
2.5.2 Tipografía	22
3. Análisis de las formas y símbolos	26
3.1 Análisis semiótico de los signos de los elementos cerámicos	26
3.2 Análisis tipológico de las formas	28
3.3 Términos Kichua – Español	31
4. Diseño del sistema gráfico	33
4.1 Matrices	33
4.1.1 Bocetos de las ilustraciones	33
4.1.2 Desarrollo de la matriz abstracta	40
4.2 Propuesta de producto	47
4.3 Producto final	51
4.4 Presupuesto del prototipo	53
5. Conclusiones	55
6. Recomendaciones	57
7. Bibliografía	59
8. Anexos	60

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Freddy Gustavo Tepán Gómez, autor de la tesis "Diseño de portadas y contraportadas de cuadernos académicos, basado en la cerámica de la cultura Cañari, fase cultural Tacalshapa", 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, 18 de octubre de 2013.

Freddy Gustavo Tepán Gómez
0104079447

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Freddy Gustavo Tepán Gómez, autor de la tesis "Diseño de portadas y contraportadas de cuadernos académicos, basado en la cerámica de la cultura Cañari, fase cultural Tacalshapa", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 18 de octubre de 2013

Freddy Gustavo Tepán Gómez
0104079447

**DISEÑO DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DE CUADERNOS
ACADÉMICOS, BASADO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA
CAÑARI, FASE CULTURA TACALSHAPA.**

Autor: Freddy Gustavo Tepán Gómez.

Directora: Dis. Marcela Ximena Parra P.

Dedicatoria

El desarrollo de esta Tesis está dedicado con todo mi cariño y amor para mis padres y hermanos, quienes me brindaron su apoyo incondicional para que de esta manera cumpla mis sueños y metas a pesar de los grandes obstáculos que encontraba en el camino.

Agradecimiento

Quiero agradecer de manera muy especial a la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, al personal administrativo y a todos sus catedráticos por haberme acogido y transmitido sus conocimientos durante mis años de estudio.

Además agradezco a todas las personas que me brindaron su apoyo para el desarrollo de este arduo trabajo y de manera muy especial a las recomendaciones, consejos y orientación de la diseñadora **Ximena Parra** directora del proyecto.

A mis padres, hermanos y a todos mis compañeros y amigos.

Introducción

En la actualidad existe una gran gama de productos escolares de diferentes estilos, diseños y colores que han invadido el mercado y esto toma fuerza por que los diseños y decoraciones de las portadas y contraportadas están basados o contienen personajes de la farándula nacional e internacional, personajes de caricaturas o marcas famosas. Es así que este proyecto propone el diseño de ilustraciones de las portadas y contraportadas de los cuadernos académicos basándose en el estudio y análisis de los símbolos más importantes de la cultura Cañari fase cultura Tacalshapa, la misma que se situaba en la zona austral del Ecuador.

El punto de partida de este proyecto es el análisis de la cerámica y sus gravados ya que contienen una gran valor gráfico y han estado presentes desde hace mucho tiempo atrás, se le ha dado importancia a la fase Tacalshapa porque esta cultura estaba asentada en lo que hoy es la provincia del Azuay y parte de la provincia del Cañar.

Luego del análisis semiológico de los diferentes símbolos y deidades presentes en los elementos cerámicos, se realiza una transcripción de los mismos para no perder la identidad de los símbolos y se complementa con la operatoria de diseño básico con la cual se obtiene las matrices para la creación de las ilustraciones, finalmente se aplica la cromática y el diseño editorial, así al concluir esta propuesta se puede exponer como un producto propio para presentarlo al mercado.

Uno de los problemas más evidentes en el área académica es la falta de identidad cultural puesto que existen productos con graficas de personajes e ilustraciones basados en personajes de moda y muy ajenos a nuestra cultura, como consecuencia la poca aceptación de un producto con decoraciones y elementos que identifican a un pueblo, una etnia o una región del país tiene muy poco interés entre los estudiantes.

Los cuadernos son una herramienta muy importante en el desarrollo académico y profesional de una persona, que fusionados con la cerámica que es un elemento que ha estado presente desde nuestros ancestros han permitido plantear el desarrollo de un producto que, a más de ser un elemento utilitario para estudiantes, será un apoyo académico, manteniendo una estética propia de una cultura antepasada, con un complemento de una fusión de tendencias, ilustraciones y colores que además de ser un objeto de valor estético, se plantea, que el producto contenga reseñas históricas de las culturas que habitaron la zona del austro del país siendo el referente principal la cultura Cañari fase cultura Tacalshapa, quien ha desarrollado las técnicas y métodos para elaborar cerámica; por lo tanto se pretende rescatar la importancia de estos elementos, impulsando con este proyecto la elaboración de un cuaderno académico que permita darle el valor que se merece nuestra identidad.

Este producto está dirigido a un público que oscila entre 20 a 40 años de edad entre hombres y mujeres.

En el primer capítulo se realiza un análisis de la historia de la cultura Cañari la cual se desarrolla el año 500 D.C. a 1480 D.C. en la provincia del Azuay y parte del Cañar, dividiéndose en dos fases: la fase Cashaloma y la fase Tacalshapa, siendo la base principal el estudio de las diferentes etapas de la fase Tacalshapa.

En el capítulo II se hace un recuento de la historia del cuaderno desde su llegada a Sudamérica y sus diferentes evoluciones hasta la actualidad; además se visualiza los tipos de encuadernación y diferentes materiales que son utilizados para su elaboración.

En el capítulo III se realiza un análisis semiótico de la cerámica de la cultura Cañari fase cultura Tacalshapa y sus símbolos gravados con sus respectivos significados.

El capítulo IV contiene el desarrollo de la propuesta con la implementación de la operatoria de diseño y la aplicación de la cromática, para la obtención de las ilustraciones que van en las portadas de los cuadernos.

1

Cultura Cañari, fase cultural Tacalshapa

1. Cultura Cañari

La cultura Cañari es uno de los pueblos más representativos que habitó en la zona del Azuay y Cañar, la misma se desarrolla en el año 500 D.C. a 1480 D.C. constituyéndose en todo este período la cultura Cañari.

Existe varias hipótesis del significado de la palabra Cañari; por un lado Federico Gonzáles Suárez señala que la palabra Cañari viene del idioma quiché, “CAN-AH-RI”, que significa: “éstos son de la culebra” (Gustavo, 2006, pág. 103). Por otro lado según Jesús Arriaga menciona que la palabra Cañari viene de Kan que significa “culebra” y Ara que significa “guacamaya”, lo cual para algunos lingüistas significa descendientes de la culebra y de la guacamaya.

Arete en oro; procedencia Pectete, Cultura Tacalshapa. (Pino, 2012)

La cultura es un factor determinante en el progreso de un pueblo por lo que considero importante desarrollar este proyecto tomando como referente la cultura Cañari asentada en nuestra ciudad que a pesar del paso del tiempo ha sobrevivido y ha mantenido sus tradiciones y costumbres hasta la actualidad; además, son de gran valor las representaciones gráficas que contiene esta cultura y están gravadas en los elementos cerámicos, los mitos cañaris están vinculados con las culebras, las lagunas y las guacamayas que merecen ser reconocidas.

El pueblo Cañari se caracteriza por ser un pueblo culto, tenían conocimientos en orfebrería, cultivos, tejidos y sobre todo en cerámica. En cuanto a lo religioso “mantenían culto a los cerros altos como los montes de Huacayñan, Shin y Molleturo” (Luciano, 2006, pág. 231), otros de los elementos más importantes al que rendían culto son: la luna, la culebra, los árboles, las piedras gigantes y las lagunas.

El período de tiempo en el que se desarrolló la cultura Cañari se divide en dos fases: la fase Cashaloma y la fase Tacalshapa, que se caracteriza cada una de ellas por sus diferentes técnicas en la elaboración de la cerámica.

1.1 La cultura Tacalshapa

“Tacalshapa es un nombre quichua compuesto de “taca”=canasta, y “sapa”=lleno de. Literalmente sería: “Lleno de Canastas”. (Gustavo, Cañaris e Incas: Historia y Cultura Cuenca, 2006, pág. 180)

La fase cultura Tacalshapa fue descubierta por el arqueólogo Friedric Max Uhle en el cerro de Tacalshapa (Curiloma), ubicado en la parroquia de Santa Ana a 12 km. de la ciudad de Cuenca, esta cultura está presente desde el año 500 A.C. y se prolongó hasta los 1200 D.C. La fase Tacalshapa forma parte del período de Integración, pasando el período Formativo, surge un nuevo estilo alfarero en la provincia del Azuay y Cañar; aunque su mayor desarrollo se da en la provincia del Azuay, la cerámica es su mayor referente ya que es realmente singular y valiosa estéticamente y técnicamente.

La cerámica Tacalshapa se caracteriza por la mejor calidad en materia prima.

1.2 La cerámica de cultura Tacalshapa

1.2.1 Tacalshapa I

En esta fase la cerámica de Tacalshapa comparte rasgos decorativos de la cultura Narrío con la presencia de los grabados y las líneas geométricas en especial el diseño de escaleras, en esta fase se fabrican botellas y vasos de tamaño pequeño con cuerpos angostos, pero con una característica muy importante que es la aparición de formas antropomorfas, que utilizaban el cuello de las botellas y vasos para representar los rostros humanos.

Tomando en cuenta, principalmente los diseños sobre la cerámica de esta fase, se plantea el desarrollo de un producto que ya existe en el mercado, como son los cuadernos, pero con un contenido histórico de nuestra provincia y ciudad y con un sistema gráfico basado en esta cultura. De este grupo de recipientes, en esta fase se mantiene, los elementos decorativos ya mencionados y la utilización de la pintura blanca sobre rojo y el negativo; las formas y los cuerpos de estos elementos se los define como cuerpos circular-atachado o lenticulares, manteniendo el cuello antropomorfo, todos estos productos se dan por los contactos que tuvo la cultura Tacalshapa con culturas de la costa ecuatoriana.

Los objetos de esta fase proceden en su mayoría de la hoya de Cuenca- Azogues y del oriente del Azuay, existe pruebas de la existencia Tacalshapa a los 3000 msnm. A más de trabajar en la cerámica se dedicaban al cultivo de productos propios de la zona como son el maíz, la quinua, el fréjol, ají y diferentes tipos de tubérculos. El comercio es otra característica relevante ya que tienen contacto con culturas del litoral y amazonía ecuatoriana, dentro de la lista de los productos que más se destacaban tenemos: concha espondilus, conchas marinas, piedras preciosas, algodón, coca y madera.

Es por eso que se toma como referente las líneas geométricas y los diferentes tipos de diseño para obtener una propuesta gráfica y llevar la elaboración de las ilustraciones que estarán impresas en las portadas de los cuadernos.

1.2.2 Tacalshapa II

Esta fase se desarrolló desde el 300a.C. al 800a.C, entre lo que hoy es las provincias del Azuay y Cañar. Debido al incremento de la población, se crean los centros administrativos en donde se estructura el poder del Kuraca, seguramente apoyado por una casta de especialistas religiosos.

En esta etapa existe un cambio muy importante, es decir las botellas lenticulares de cuello antropomorfo dejan de ser de tamaño pequeño llegando a medir hasta 70 cm, lo cual los convierte en cántaros de cuello largo manteniendo la decoración geométrica, pero con un nivel más complejo, esta decoración la obtenían con el negativo que es una nueva técnica, es decir si en Tacalshapa se utilizaba la pintura blanca sobre rojo, en esta fase se utiliza el color negro sobre rojo, es por eso que se denomina la técnica del negativo.

También se presentan aspectos complementarios en la cerámica; además de la utilización de la técnica del negativo y de la técnica del banco sobre rojo, el pulido de las piezas es más minucioso, el color rojo tiene un mejor pulido con la presencia de elementos antropomorfos que tienen forma de muñecos ubicados al frente de cada pieza, entre ellos se destacan: botellas, cuencos hondos, recipientes circulares de cuello estrecho u ollas, compoteras de pie bajo.

En las piezas cerámicas de esta fase existen una gran similitud con la cerámica de la cultura peruana Moche o Gallinazo, porque mantienen las formas circulares, antropomorfas y las asas laterales.

En el desarrollo de la fase Tacalshapa II también se da la fabricación de elementos en metalurgia, uno de los principales materiales utilizados fue el cobre, aplicando la técnica decorativa del calado sobre el metal en el interior y los bordes del objeto, que se utilizaban para la agricultura, especialmente para sus rituales, es el caso del uso de piezas y de hachas que se caracterizaban por tener un cuerpo circular y en forma de “T” invertida de mango y cuerpo cortante lateral.

En esta etapa existen evidentes cambios en la sociedad, especialmente en la economía, porque intensifica el comercio tanto en culturas de las diferentes regiones del Ecuador y culturas del norte del Perú, siendo las conchas marinas y la cerámica los principales elementos de intercambio. Es por eso que se incrementó el tamaño de los recipientes, ya que eran elaborados para contener los excedentes de la economía creciente y de una mayor productividad agrícola.

Este proyecto es la combinación de las dos fases: Tacalshapa I y II, porque que es muy evidente la representación de elementos comunes en las dos fases, como son: la serpiente, las montañas y los granos.

1.2.3 Tacalshapa III

Esta fase se desarrolló desde el 500 a. C. al 1100/1200 d.C., se caracteriza por la creación de los Señoríos Cañaris, relacionado por el comercio y los centros urbanos limitados por las cuencas de los ríos Cuenca-Paute, Paute, Jubones y Cañar.

En esta fase las características de forma se mantienen, es decir los cántaros lenticulares de cuello antropomorfo, con la única diferencia que el tamaño de los cántaros se incrementa hasta 1.20 m de altura. Se incluyen nuevos rasgos en otras piezas como los cuencos hondos, las ollas globulares y las compoteras bajas, el predominio de un rojo claro es muy evidente; además la aplicación de bandas sobre los rostros tratando de simular pintura facial, estas bandas además cubren los bordes de los recipientes y en el caso de las ollas las bandas están presentes en la mitad baja.

Se prolifera el grabado mediante la incisión en puntos o líneas en la cerámica para seguir el contorno de los rostros, las fosas nasales, los ojos y la boca; además se ve la aparición de manos que llegan hasta el rostro mediante apliques, estas manos son añadidas con soldaduras en los hombros del cuerpo, entre esta categoría se encuentran los trípodes que emplean patas de hojas de cabuya o huecas, utilizan como desgrasante la arenisca gruesa y la pasta es poco compacta y gruesa, para la cocción de la cerámica empleaban temperaturas no mayores a 400 grados.

Esta cerámica tubo mayor difusión en el valle de Cuenca, el nuevo cambio económico y la organización social provocó la adaptación a nuevas tecnologías de cultivo como la terrasera, se amplían las fronteras agrícolas por cientos de hectáreas de distintas partes del territorio, asimismo el incremento del comercio y el posible inicio de la ganadería fue aprovechada para la obtención de lana de llama y alpaca, y la producción de enormes cantidades de recipientes de consumo masivo.

2

El Cuaderno

2. El Cuaderno

El cuaderno es un libro pequeño que se utiliza para tomar notas, en 1902 el australiano J. A. Birchall fue el primero en unir varias hojas pequeñas de papel y juntarlas de un extremo a un cartón, aunque muchas personas utilizan estas libretas, por lo general se las relaciona con los estudiantes.

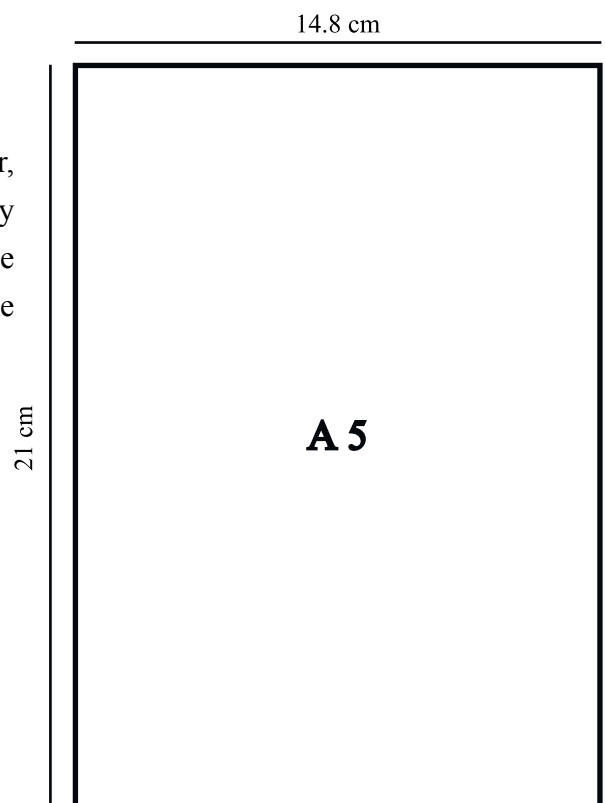
El origen del cuaderno escolar se da en el año 1920, como intento de aplicar una reforma educativa por un movimiento llamado la nueva escuela. Los cuadernos en América Latina aparecieron en la mitad del siglo XIX, gracias a que se inició la fabricación del papel, tomándolo como materia prima la pasta de paja de trigo; en los inicios de la fabricación del papel el producto era escaso y muy costoso, pero al masificarse la fabricación se redujeron los precios; se incrementa la fabricación de cuadernos y se convierte en el principal útil escolar.

El proyecto propone la elaboración de un cuaderno académico tomando como base principal los diseños de la cultura Cañari debido a la desinformación de la gente y a la escasez de material bibliográfico, referente a esta cultura antepasada y propia del Azuay.

El producto de esta propuesta está dirigido a un target que oscila entre los 20 a 40 años de edad entre hombres y mujeres y permitirá el acceso a esta legendaria cultura mediante los diseños y colores de la portada y una breve reseña histórica, ya que un cuaderno es una herramienta útil e indispensable que brinda un aporte educativo y cultural para el ser humano.

2.1 Formato

El formato de los cuadernos es estándar, así tenemos el formato A4 de 210 x 297 mm, y el formato A5 de 148 x 210 mm, el mismo que se utiliza para el proyecto, siendo éste un cuaderno de cuadros.

Para la elaboración de un cuaderno hoy en día se cuenta con maquinaria automatizada, donde se ingresa la materia prima y se obtiene el producto terminado. Los materiales para su elaboración son muy importantes y en este caso me refiero al papel, dependiendo de sus diseños y formatos requerimos del papel bond para sus hojas, cartulina dúplex para sus portadas, insertos como bolsillos, stickers, etc., alambre para su respectivo anillado.

Para Editorial Editor&all: La fabricación de un cuaderno es un proceso que como tal requiere de los siguientes pasos: (Editor&all, 2009)

1. Rebobinado del papel.- En la máquina de cuadernos se colocan grandes y pesados rollos de papel a los cuales se les llama bobinas, estos son transportados por distintos rollos a grandes velocidades con el propósito de eliminar cualquier arruga en el papel.
2. Unidad de impresión.- Los rollos de papel recorren por las baterías de impresión que son rodillos de caucho con diseños gravados de los diferentes rayados de cuadernos como son de una línea, dos líneas, cuadros, parvulario, etc.
3. Corte y Conteo.- El papel ya rayado es cortado en segmentos con gran exactitud para así ser contadas el número de hojas que contiene cada cuaderno.
4. Colocación de carátulas y los respaldos.- Los insertores de las máquinas son alimentados con mucha cartulina de diversos diseños de carátulas y respaldos como bolsillos, stickers, etc., para ser colocados en cada cuaderno.
5. Perforado.- Una vez separados los cuadernos se perforan por una máquina troqueladora y se insertan el anillo, culminando con el proceso de elaboración del mismo.

2.2 Tipos de papel y soporte del cuaderno.

Papel bond.

El papel bond para la distribuidora de papel Castillo Business es considerado: “Papel de buena opacidad, excelente textura y uniformidad en la superficie que permiten un perfecto anclaje de las tintas, logrando así el acabado uniforme en todo tipo de impresión” (Business, 2008) siendo así especial para libros, cuadernos, sobres, boletines, revistas, catálogos, hojas membretadas por su excelente acabado.

Cartulina Dúplex

Actualmente este material es usado para cubiertas y portadas de libros, insertos como bolsillos o stickers en cuadernos y todo tipo de aplicación que se busque dar valor a su reverso blanco debido a su alta rigidez y estabilidad dimensional evitando la deformación de las cubiertas, portadas, envases. Ofrece una buena superficie para la impresión permitiendo llamativos diseños para el consumidor final.

Para la aplicación del prototipo se utiliza materiales similares a los utilizados en las imprentas, ya que para la elaboración de una ó dos unidades el tiraje es muy bajo para la impresión en offset, por lo que se está utilizando papel adhesivo de 150 gramos y cartón blanco de 300 gramos para la portada creando una pasta dura, para las hojas separadoras se utiliza papel couche de 150 gramos y con respecto a las hojas del cuaderno se está utilizando papel bond de 75 gramos.

2.3 Tipos de encuadernación.

Encuadernación.

Para Editorial Editor&all: “La encuadernación es la acción de coser o pegar varios pliegos o cuadernos de texto y ponerles cubierta para mantenerlas protegidas, darles durabilidad y atractivo al volumen.” (Editor&all, 2009).

Existen varios tipos de encuadernación, a continuación se describen las más importantes:

Encuadernación Rústica

Conocida como encuadernación de tapa blanda, el cuaderno es cosido o engomado y forrado con una cubierta de cartón blanda y pegada al lomo del mismo.

Encuadernación Térmica

Se realiza mediante unas encuadernadoras térmicas y consumibles preengomados que son unas carpetillas donde se colocan las hojas que van a ser encuadernadas, se calienta y hace que la carpetilla se adhiera a las hojas.

Encuadernación Cartoné

Es una encuadernación de tapa dura, el cuaderno sea cocido o engomado es protegido con una hoja de cartón rígido pegada al lomo.

Encuadernación en Piel

En esta técnica se utiliza piel de animal (vacuna, caprina o de algún otro animal exótico)

para la cubierta del libro, por su alto costo, materiales y por ser artesanal es poco común.

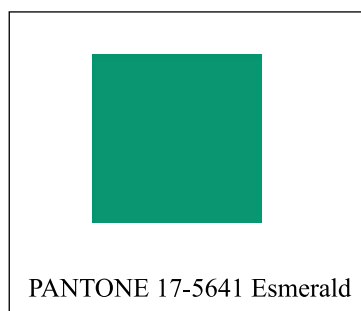
Encuadernación en espiral

Es económica, consiste en pasar un espiral de alambre o plástico por los orificios previamente realizados en las hojas.

Como el proyecto está planteado en un producto académico, los elementos de fabricación del cuaderno deberán ser económicos, en este caso la encuadernación es espiral o llamado también gusanillo, como ya se ha mencionado anteriormente tanto la pasta, las hojas separadoras y las hojas están sostenidas por un espiral metálico con perforaciones de forma cuadrada.

2.4 Cromática contemporánea.

Según la empresa americana PANTONE, que es encargada de estandarizar el color en sectores como diseño gráfico, diseño de textil, diseño web y de interiores; la tendencia en color del año 2013 es el color verde esmeralda y su referente es el PANTONE 17-5641 Esmerald.

PANTONE ha seleccionado a este color y lo describe como un color vivo, radiante, sofisticado y exuberante; proyecta elegancia y belleza, mejora el balance, la armonía y mejora el sentido de bienestar.

La utilización y selección de una paleta de colores adecuada es muy importante al momento de querer comunicar las tendencias en color, nos permite crear y realizar combinaciones adecuadas a la época en que vivimos; además del color principal se presentan colores con poca intensidad que transmiten una sensación de relajación y tranquilidad, a continuación se presenta la paleta de colores para el año 2013.

	#7BD6D6 Dusk Blue		#d92f1d Poppy Red		#13437 Monaco Blue
	99ccb4 Grayed Jade		#b895c9 African violet		#f68f42 Nectarine
	#f8dfc6 Linen		#ffe03b Lemon Zest		#bed91d Tender Shoots

Para el desarrollo del producto se ha seleccionado el Pantone **#d92f1d Poppy Red**, porque se está tomando como referente una de las técnicas que se utilizaba en la Fase Tacalshapa I, es decir la técnica de Blanco sobre rojo para el decorado de la cerámica.

Poppy Red

2.5 Diseño Editorial

2.5.1 Diagramación

La diagramación es la distribución y organización de elementos que juntos transmitirán un mensaje, estos pueden ser texto o imágenes en un espacio bidimensional, es decir el papel mediante criterios de jerarquización se busca la funcionalidad y apariencia estética.

Dentro de la diagramación existen varios aspectos que son muy importantes como:

- Equilibrio visual
- Tensión
- Jerarquización
- Ritmo

En la diagramación del prototipo del cuaderno se utiliza el equilibrio visual y la jerarquización, esto permite tener una mejor lectura visual de la información impresa en las portadas y contraportadas del cuaderno.

2.5.2 Tipografía

La palabra tipografía es de origen griego tipos (golpe-huella), tiene sus inicios con los orígenes de la escritura, también está muy ligado con los inicios de la invención del alfabeto que se dio en el Mediterráneo oriental, al aparecer la escritura el hombre se empeñó en hacerla hermosa, un claro ejemplo son los manuscritos iluminados que contienen decoraciones e ilustraciones.

En la época del renacimiento Johannes Gutenberg inventa la imprenta, tomando una gran importancia puesto que con su invención se imprime la primera biblia de 42 líneas que utilizaba caracteres de tipo gótico.

Luego aparece la impresión mediante bloques de madera, en la historia se menciona

también la aparición de un sistema de impresión de caracteres móviles fabricados en arcilla cocida y sujetas por una forma de hierro que fue inventado por Pi Sheng en China entre los años 1040 a 1048, pero la fabricación de caracteres metálicos en el año 1400 permitió un gran desarrollo de materiales impresos, es decir el auge de los tipos móviles permite el manejo de caracteres en minúsculas y mayúsculas. De allí evoluciona la tipografía y aparecen las tipografías romanas, clásicas o con serifa (extensiones o adornos); de la misma forma se desarrolla el diseño de tipografías y las familias tipográficas que contienen múltiples variaciones y variedad de estilos, algunas de las variaciones se basan en el grosor y la anchura; pero manteniendo características comunes.

“Actualmente los sistemas informáticos permiten la utilización y el almacenamiento de cientos de fuentes que son diseñadas” (Latinoamérica, 2011) dependiendo de la época y las tendencias.

Las letras han tomado forma de acuerdo a los saltos evolutivos, estos saltos son evidentes pues con la imprenta se deja a un lado a la letra manuscrita y en la actualidad la tecnología juega un papel muy importante debido a que la imprenta está siendo reemplazada por dispositivos digitales, es decir la utilización de la luz para proyectar los caracteres. Con la masiva fabricación y utilización de los dispositivos digitales se incrementa la utilización de tipografías de tipo San Serif, en la actualidad existen dos tipografías: Orenga y Pona, que han sido lanzadas al mercado siendo apropiadas para la Web y que pueden ser utilizadas para productos impresos. (Creus, 2010) Al igual que en los ejemplos anteriores cada año se presentan nuevas tipografías que están pensadas para las aplicaciones en dispositivos móviles y páginas Web. A continuación se presenta algunos ejemplos de tipografías:

Oregon LDO

Champagne and Limousines

Decker

Wendelin

En base a las tendencias de tipografías, se ha seleccionado la tipografía Arimo, que está presente en todo el diseño editorial del cuaderno.

ARIMO

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Para la portada se ha ilustrado la tipografía, la cual se basa en rasgos propios de la cultura Cañari, es decir rasgos geométricos y lineales.

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

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

Análisis de las formas y símbolos

3. Análisis de las formas y símbolos

3.1 Análisis semiótico de los signos de los elementos cerámicos.

La semiótica estudia los procesos y sistemas de significación, según Saussure (Klinkenberg, 2006, pág. 34); los signos lingüísticos son los vínculos más importantes en los sistemas comunicativos humanos y para Charles Pierce (1839-1914) el signo está compuesto por un significado y un significante, siendo el significado la imagen mental y el significante el soporte material de la imagen, es por ello que es importante realizar un análisis semiótico de los símbolos que están gravados en la cerámica que está siendo objeto de nuestro estudio.

Elementos importantes de la cultura Cañari

La serpiente

La serpiente es un animal sagrado considerado una deidad, está representada de varias formas en la cerámica de las diferentes fases de la cultura Cañari, su leyenda tiene origen en la laguna de culebrillas.

La luna

Los Cañaris adoraban como dios principal a la Luna, porque tiene mayor presencia entre los seres humanos debido a que la luna puede aparecer durante el día; además utilizaban el calendario lunar que les servía para llevar un registro del tiempo y saber las épocas de siembra y cosecha.

Las montañas

A las montañas se las consideraba como lugares sagrados, dentro de los cerros de importante adoración estaban el cerro Huacayñan, el cerro Fasayñan y el cerro Tablón.

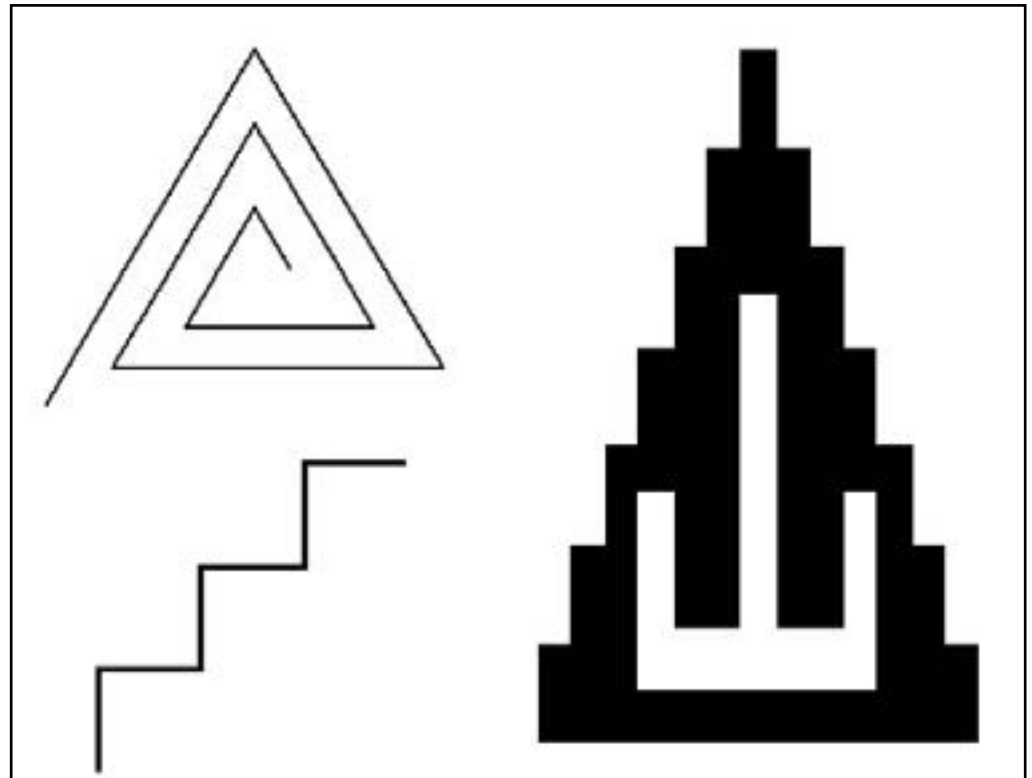
La Guacamaya

Esta ave está presente en el origen del pueblo Cañari, según la mitología la guacamaya es la madre de esta civilización porque es parte de una de las leyendas más importantes de este pueblo.

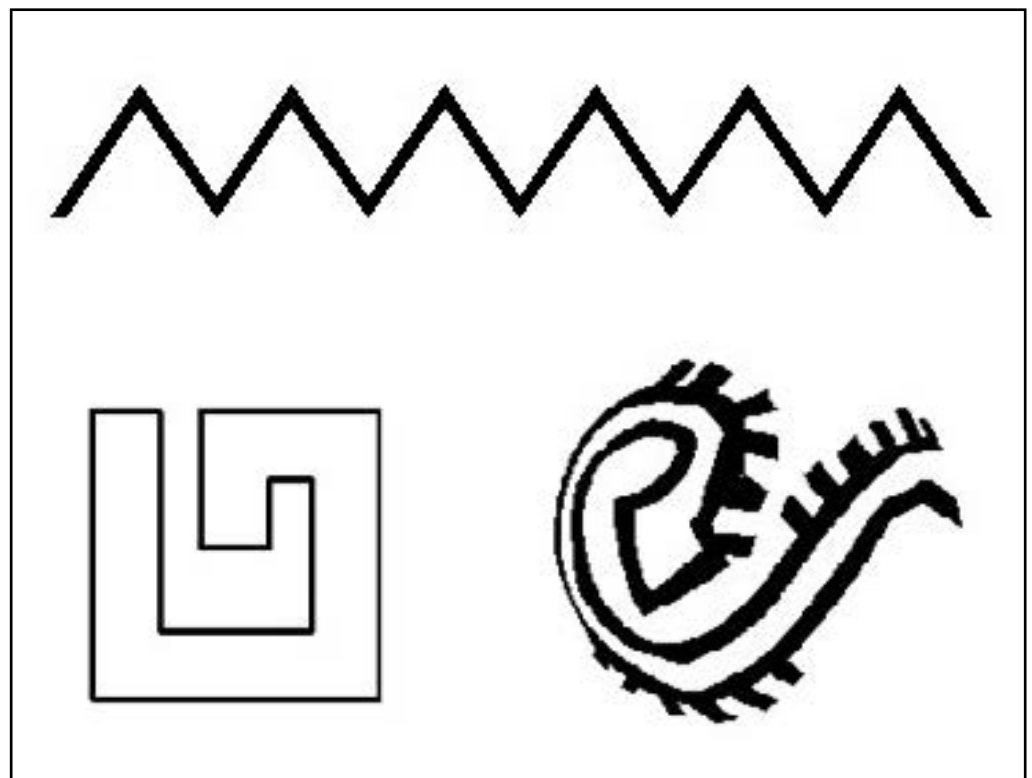
Significado de símbolos Fase Tacalshapa

Las formas con las que se utilizaba para la decoración de la cerámica y los textiles en la cultura Cañari, son de alta importancia. Ahora, previo a realizar una transcripción de las formas más significativas, para que sea más comprensible, aquí detalla lo que significan.

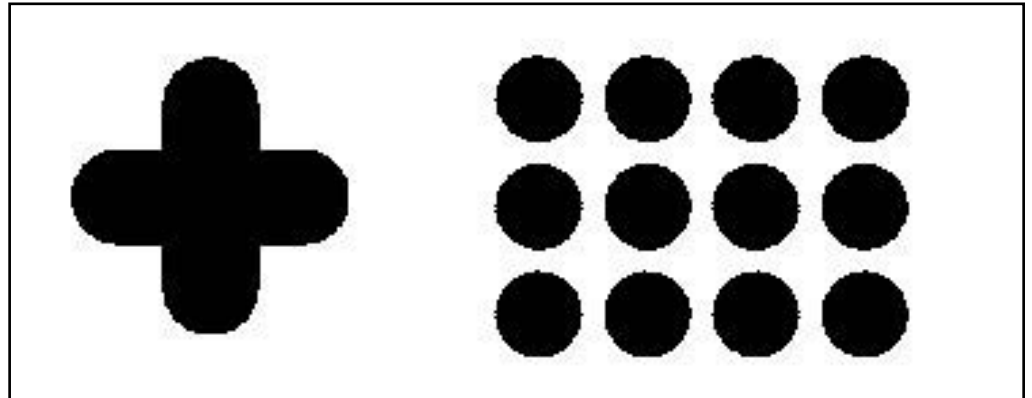
Las Montañas

La Serpiente

Los Granos

Los Paños

3.2 Análisis tipológico de las formas.

Transcripción de las formas

En la fase Tacalshapa se mantiene la decoración basada en la simetría y en elementos y las repeticiones de símbolos que es aplicada en la cerámica.

Las Montañas

Las montañas son representadas de manera geométrica ya sea en forma triangular o en escaleras, y son utilizadas de manera repetitiva en todo el contorno del recipiente.

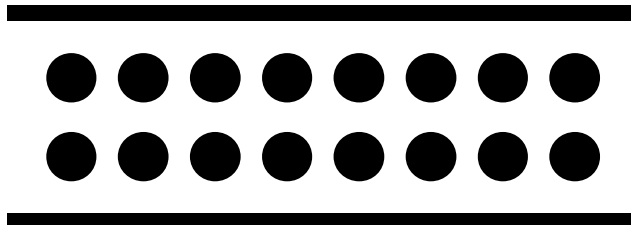

Jarrón Antropomorfo en pintura negativa.
Museo de las Culturas Aborígenes.

Fotografía: Freddy Tepán G.

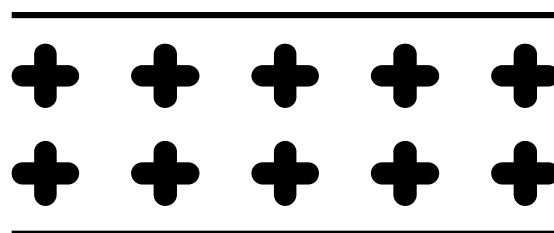
Las Semillas (Granos)

Existen representaciones de menor relevancia, pero que están presentes como en este caso la representación de maíz con figuras geométricas como el círculo y otros tipos de granos en forma de cruz.

Recipiente Lenticulado alto con pintura negativa.
Museo de las Culturas Aborígenes.

Fotografía: Freddy Tepán G.

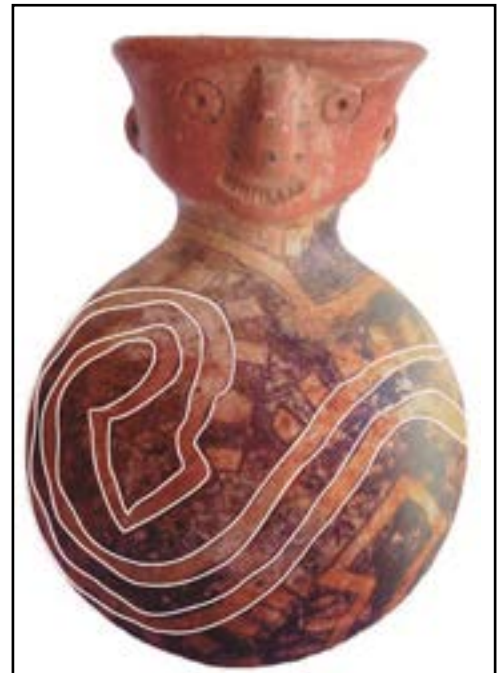
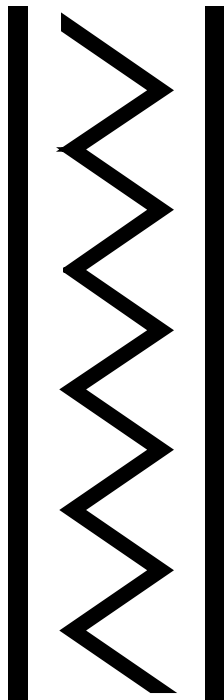
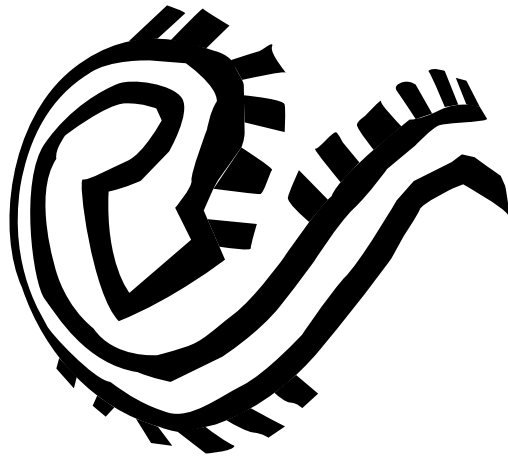

Fragmento de jarrón Antropomorfo en pintura negativa.
Museo de las Culturas Aborígenes.

Fotografía: Freddy Tepán G.

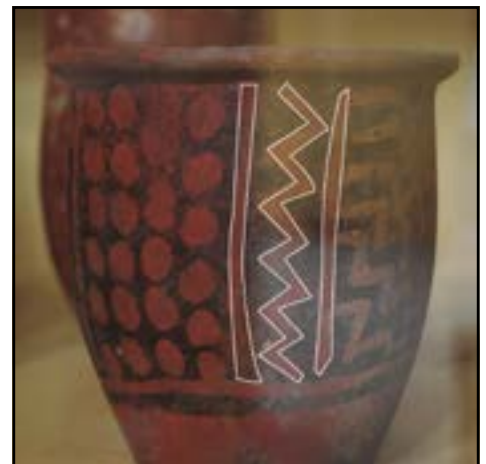
La Serpiente

La serpiente al ser un animal mitológico muy importante en esta cultura, también tiene su representación en los objetos cerámicos, se utiliza líneas orgánicas y elementos geométricos que permiten ver la forma de la serpiente. En otros objetos cerámicos la representación de la serpiente es de forma geométrica y en zigzag.

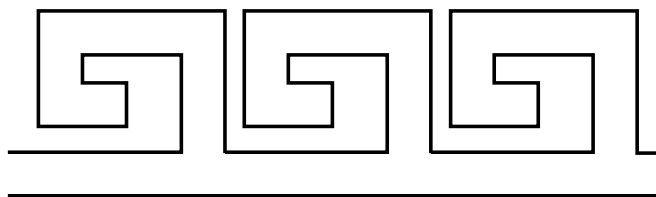
Jarrón Lenticulado.

Imagen tomada de: Cordero Iñiguez J. Tiempos de los indígenas o los sigscales. Pag. 124

*Vasija de color leonado con pintura negativa
Museo de las Culturas Aborígenes.*

Fotografía: Freddy Tepán G.

3.3 Términos Kichua – Español

Los términos que se utilizan para el diseño de las portadas se los ha tomado del Diccionario Kichua-Español de Glaucio Torres Fernández de Córdova.

Español	Kichua	Español	Kichua
Agua	Yacu	Niño	Guagua
Ají	Uchu	No	Mana
Boca	Simi	Ojo	Ñahui
Cabeza	Upa	Olla	Manga
Casa	Huasi	Oreja	Rinri
Comida	Micuna	Pecho	Chucchu
Dientes	Quiru	Pescado	Challua
Flor	Sisa	Sal	Cachi
Fuego	Nina	Sol	Inti
Gente	Runa	Viejo	Ruco
Hoja	Panga	Ventre	Buchi
Luna	Quilla	Pie	Chaqui
Madre	Mama	Piedra	Rani
Mano	Maqui	Piel	Cara
Maíz	Sara	Pierna	Changa
Montaña	Urku	Semillas	Muju
Nariz	Shinga	Serpiente	Katari
Negro	Yana		

4

Diseño del sistema gráfico

4. Diseño del sistema gráfico

Para el diseño de las portadas en este trabajo, se llevará a cabo un método inductivo de diseño. Desarrollando cada punto detalladamente.

”El estudio de los signos y los símbolos de la Cultura Cañari aplicado al diseño de portada y contraportada de cuadernos académicos”.

4.1 Matrices

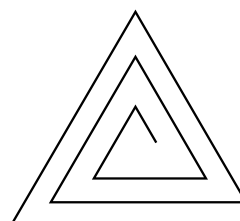
En esta etapa del proyecto se establece los principios que regirán el avance del mismo; para el desarrollo de las matrices se ha tomado los grabados de la cerámica y su cromática manteniendo siempre un grado de similitud y pertenencia de la cultura Cañari Fase Tacalshapa.

4.1.1 Bocetos de las ilustraciones.

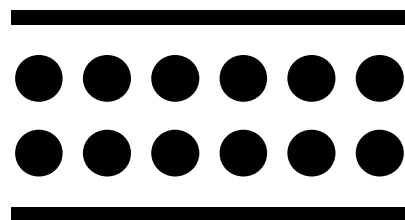
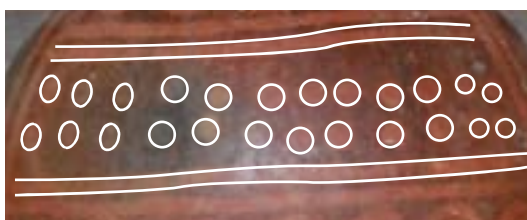
Para la obtención de la matriz se ha generado diversos bocetos cimentados en los elementos que están grabados en los objetos cerámicos, con los cuales se ha definido los símbolos que se van a utilizar para las ilustraciones finales.

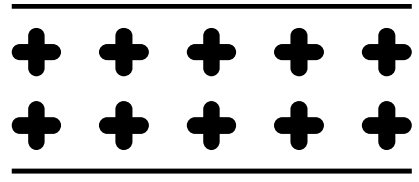
Los elementos principales que se ha tomado como referente son:

La Montañas

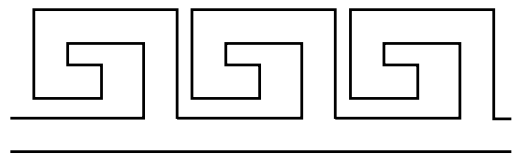

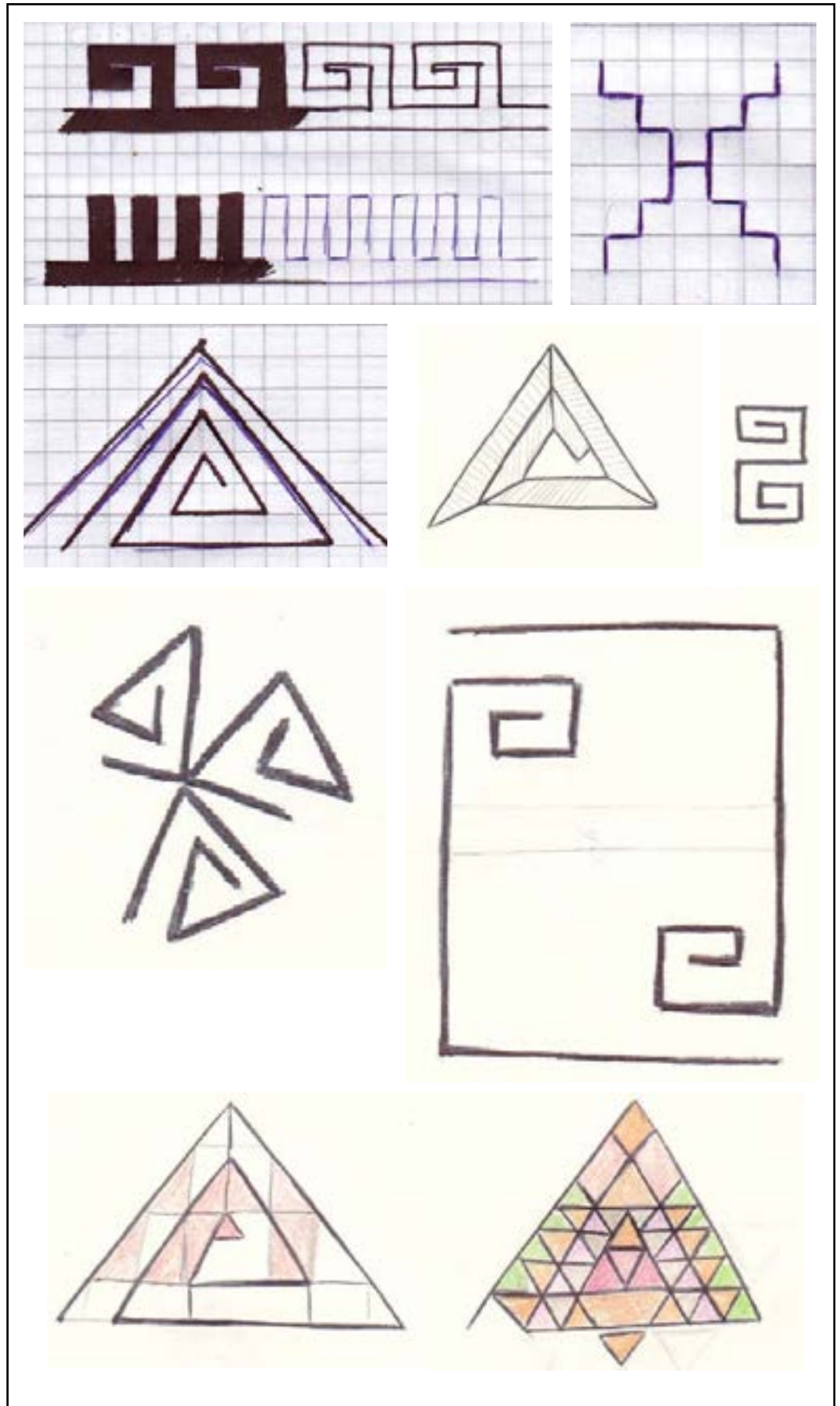
Las semillas o granos

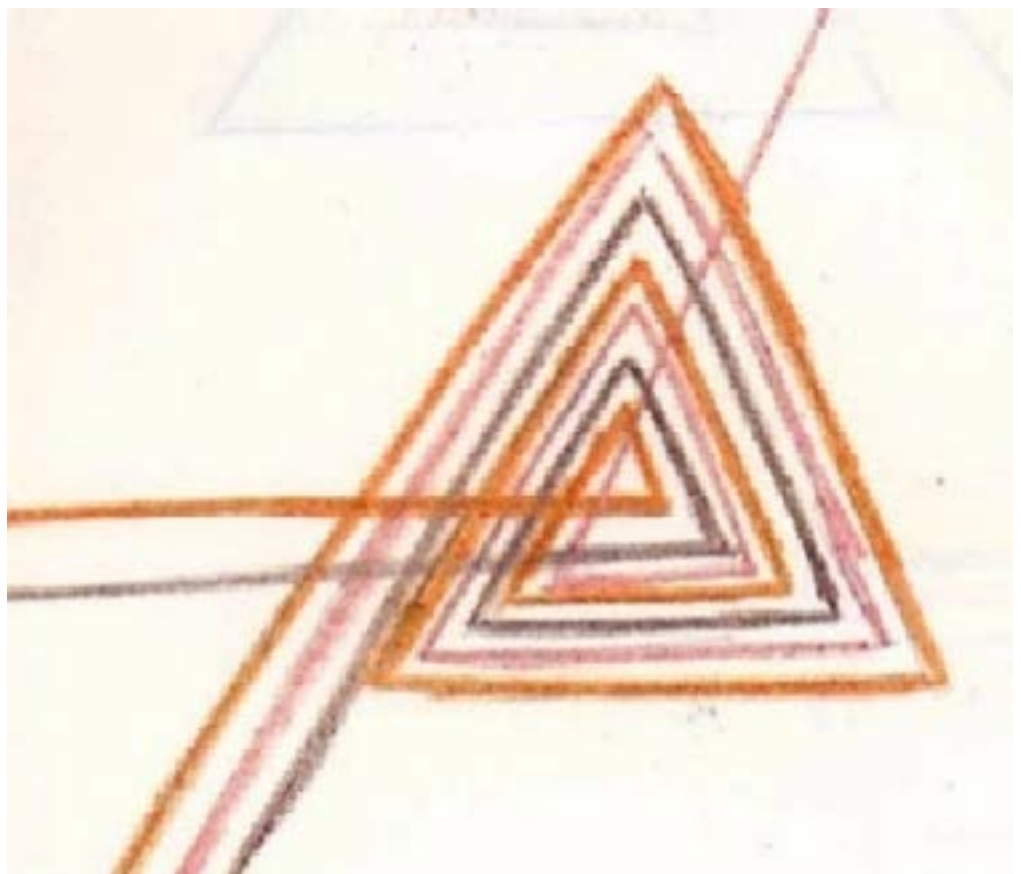
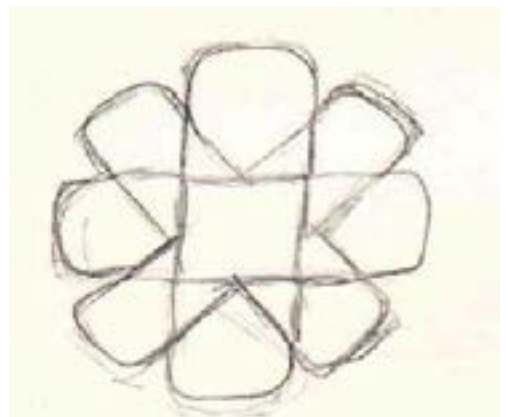
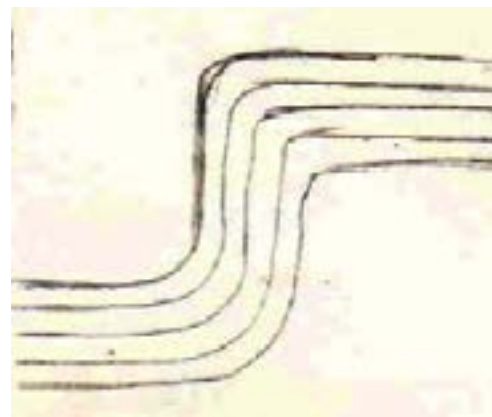
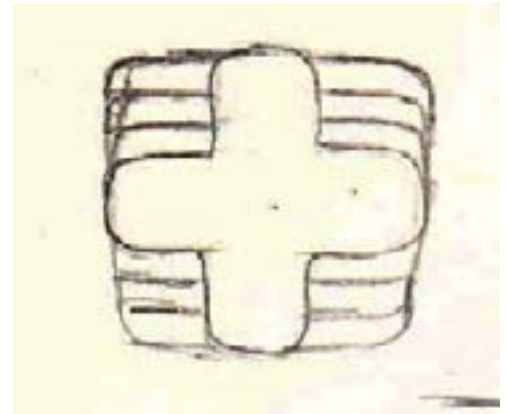
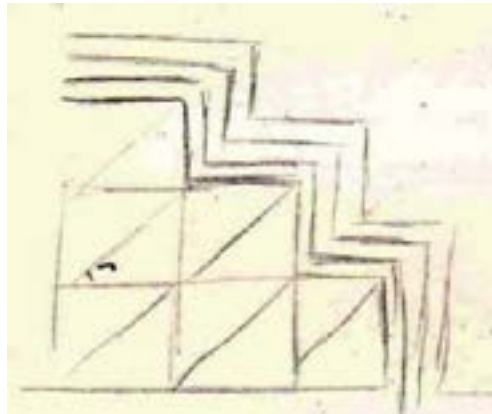

La serpiente

Bocetos en papel

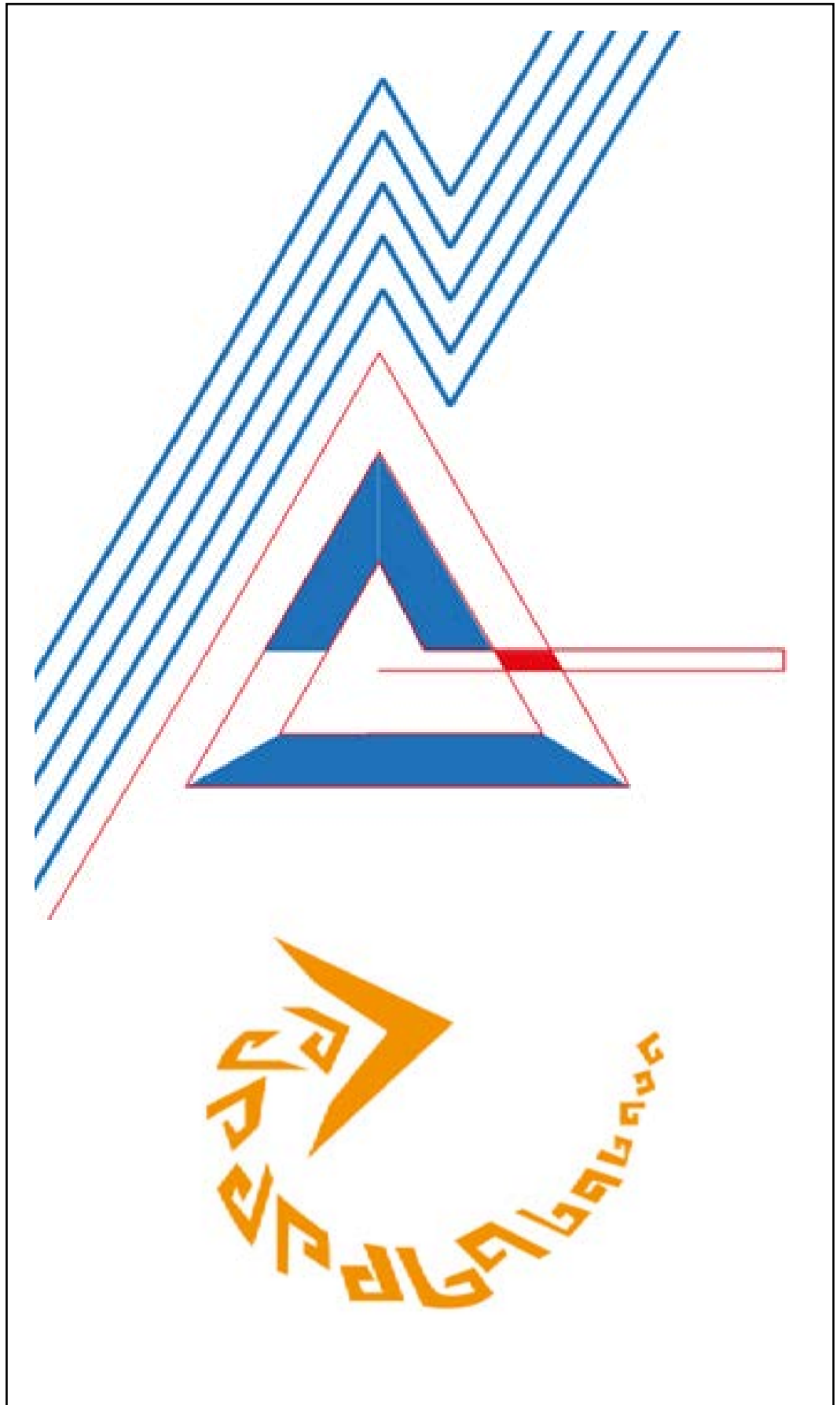

Bocetos en papel

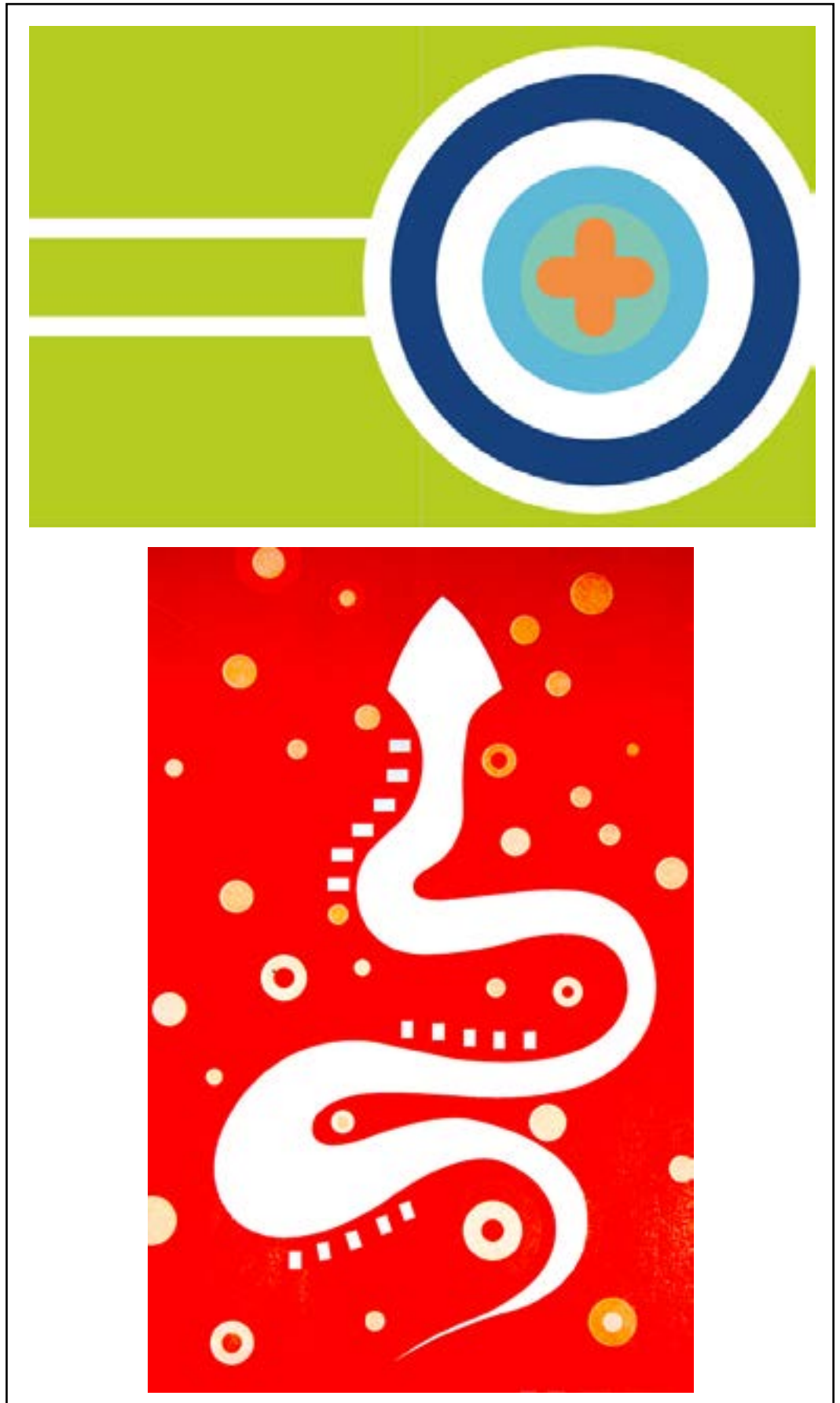

Bocetos digitales

Bocetos digitales

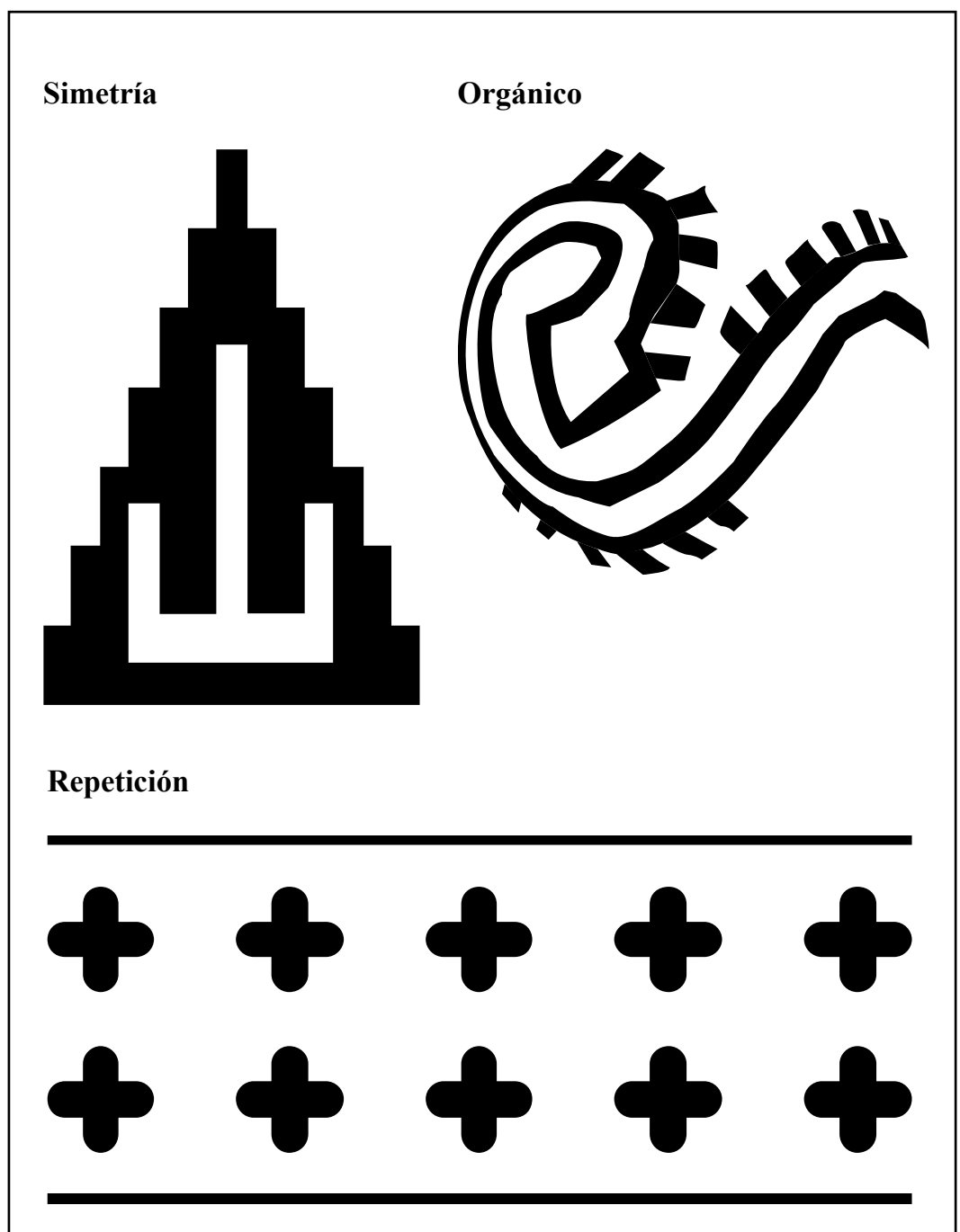

4.1.2 Desarrollo de la matriz abstracta.

Al realizar este proyecto se pretende mantener la integridad de la simbología Cañari. Para crear las matrices del diseño se ha recurrido a dos íconos representativos de esta cultura: las montañas y los granos (semillas).

Operatoria de Diseño

Según el análisis de las formas y figuras que están representadas en la cerámica, se ha podido evidenciar que en la cultura Cañari y en sus diferentes fases se utilizaban operatorias de diseño como son: la simetría, la repetición y las figuras orgánicas.

Cromática

En cuanto a la cromática el proyecto está basado en el color predominante de la cerámica (rojo) y en los colores: blanco, negro y naranja que son utilizados para la decoración de la misma y con la fusión de las tendencias de color que se están utilizando en este año.

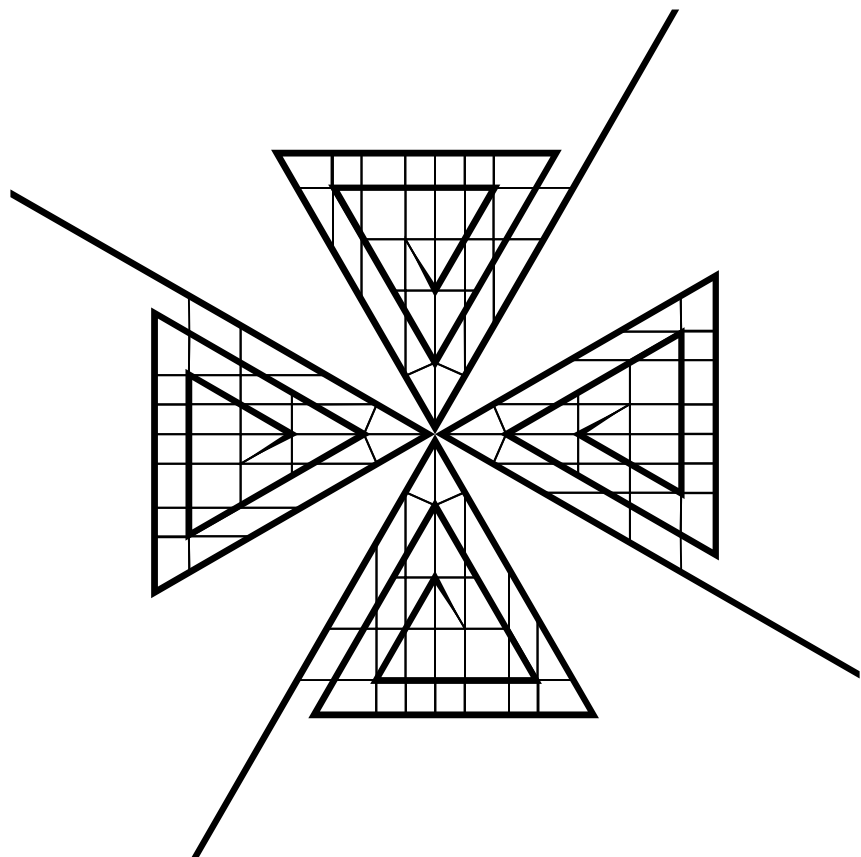
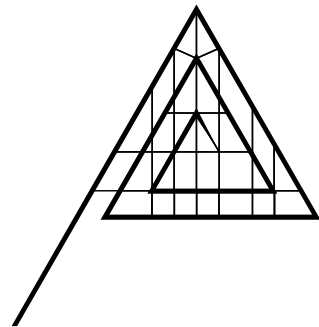
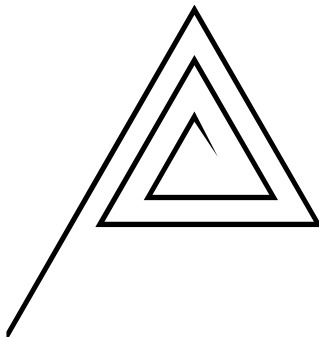
*Jarrón ceremonial con gollete antropomorfo, pintura blanco sobre rojo.
Fase Tacalshapa.
Museo de las Culturas Aborígenes.
Fotografía: Freddy Tepán G.*

*Olla globular con gollete bajo.
Fase Tacalshapa.
Museo de las Culturas Aborígenes.
Fotografía: Freddy Tepán G.*

Matriz**Montañas**

*Línea de decoración de cerámica
tomada para la matriz
Fotografía: Freddy Tepán*

Luego del proceso de reinterpretación y aplicación de operatoria de diseño se ha obtenido la matriz con ciertas variantes que permitirá generar la propuesta.

Aplicación de la cromática

La cromática del proyecto toma como color principal el Pantone Poppy Red.

#d92f1d Poppy Red

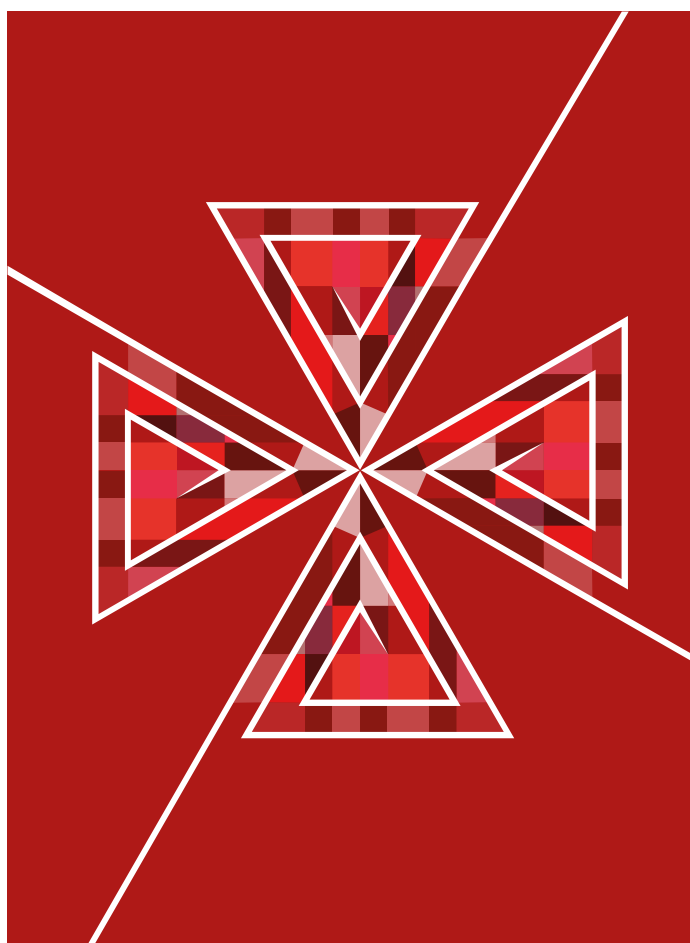
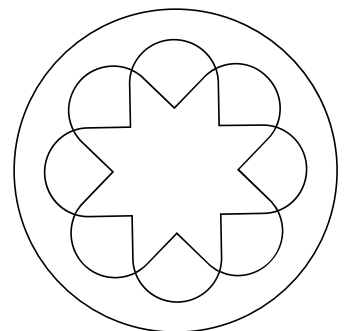
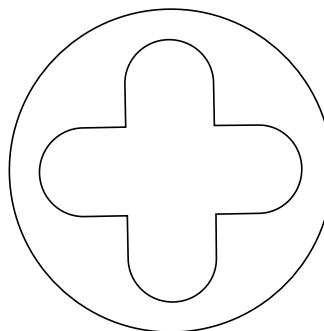
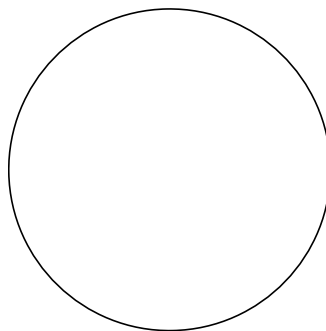
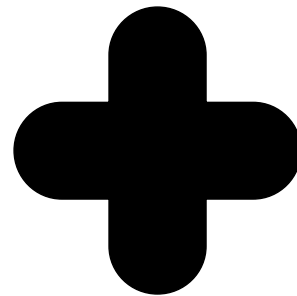
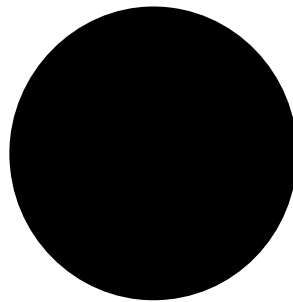
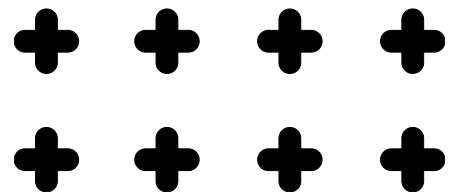
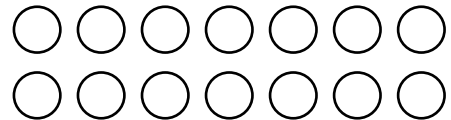
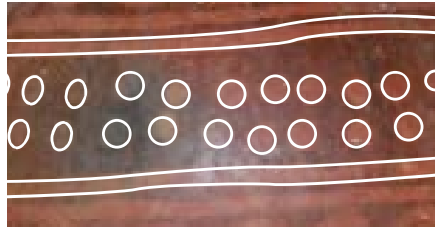

Ilustración: Freddy Tepán

Semillas (Granos)

*Línea de decoración de cerámica
tomada para la matriz
Fotografía: Freddy Tepán*

En base a la transcripción de las formas se ha aplicado la operatoria de diseño y la fusión de las formas obteniendo la matriz, con la cual se podrá generar la segunda propuesta del proyecto.

Aplicación de la cromática

En esta propuesta se utiliza tres Pantones que son:

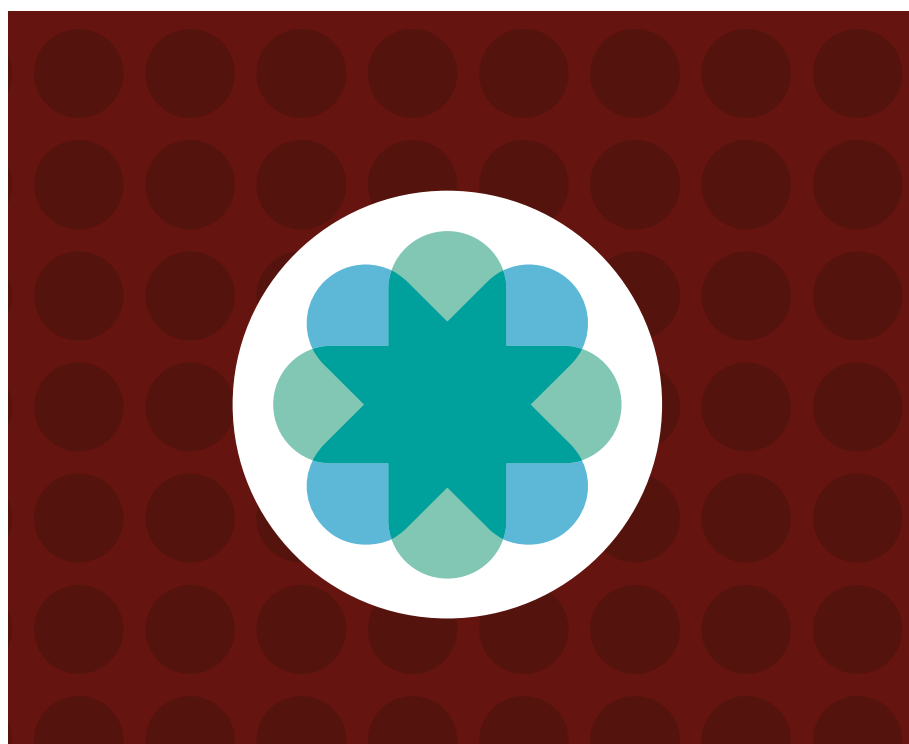
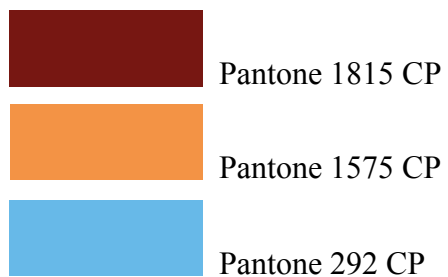

Ilustración: Freddy Tepán

Ilustraciones finales

Ilustración 1

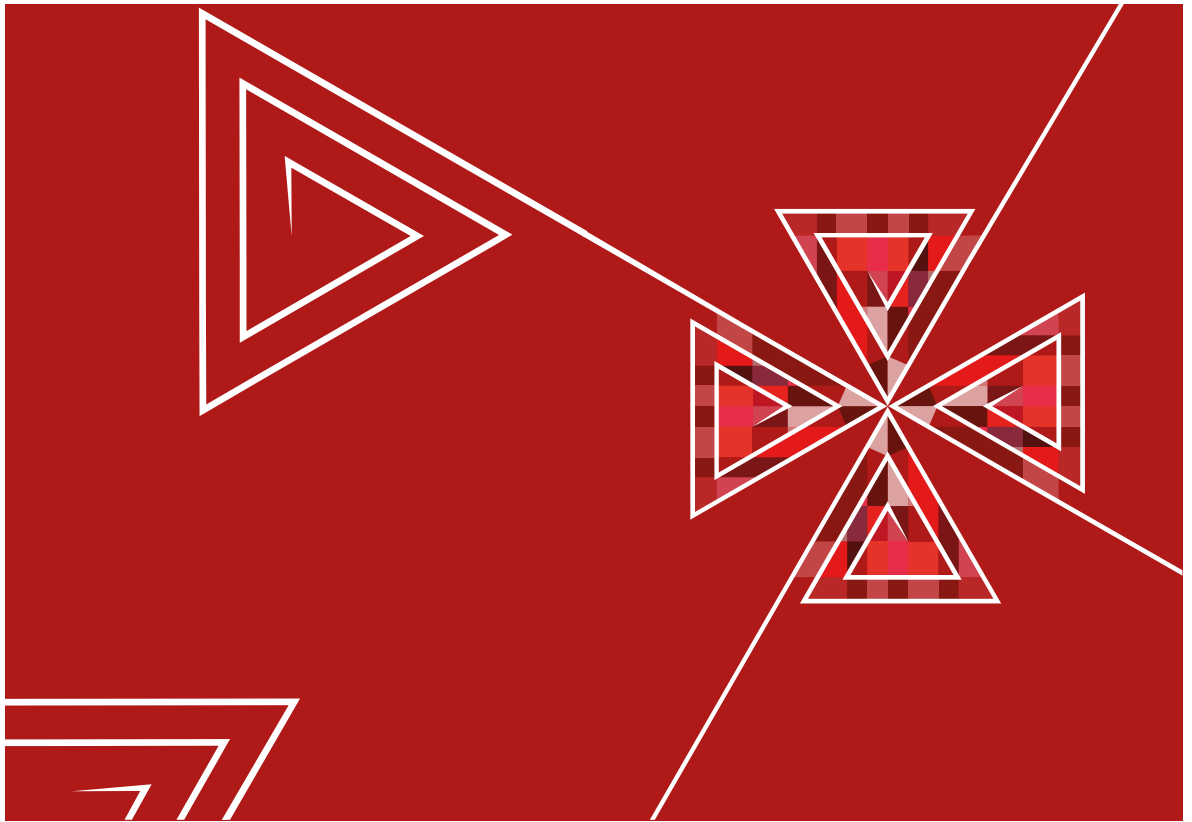
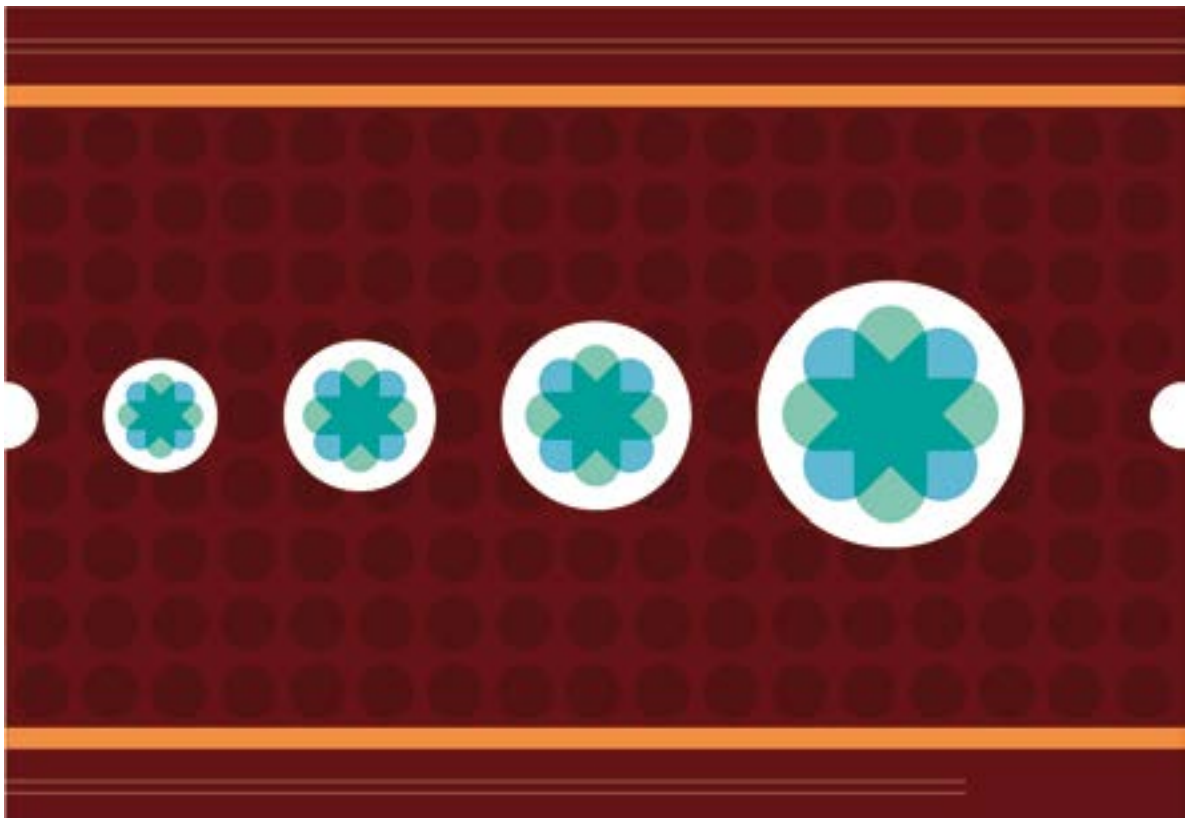

Ilustración 2

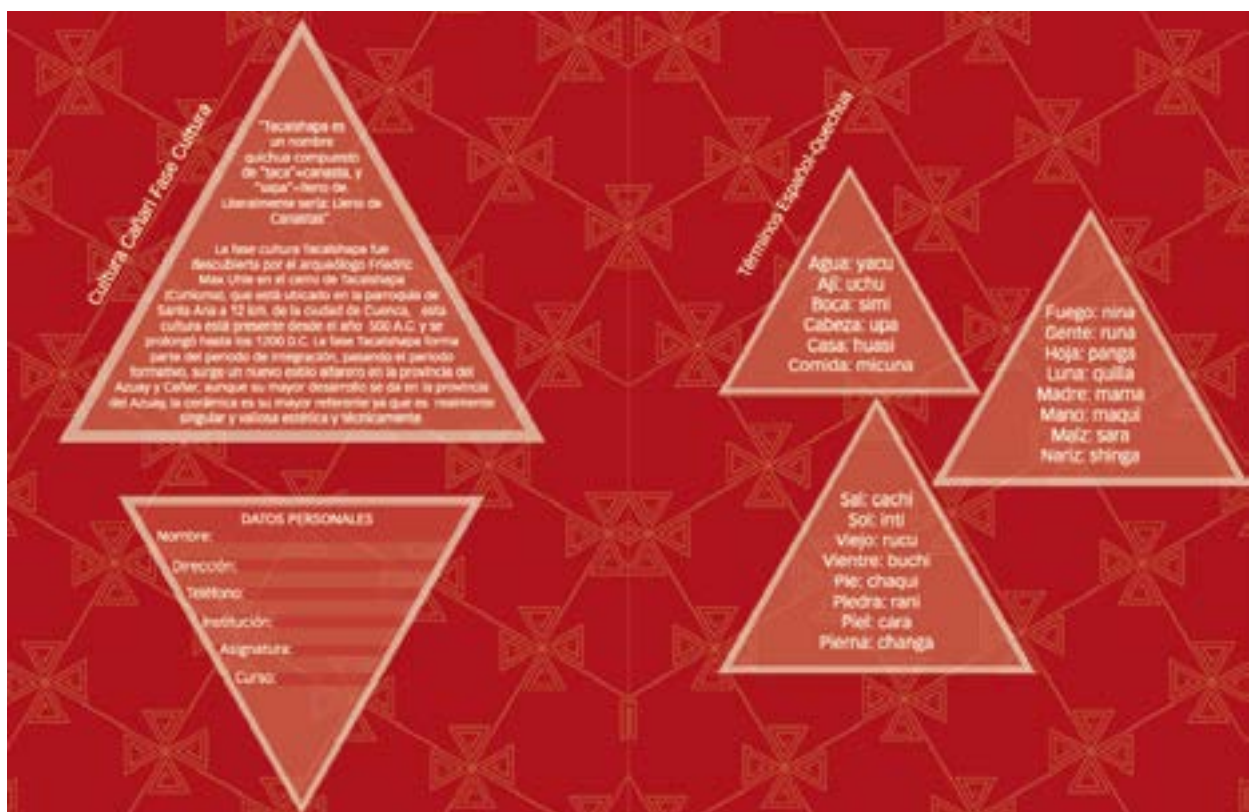

4.2 Propuesta del producto

Portada propuesta 1 URKU

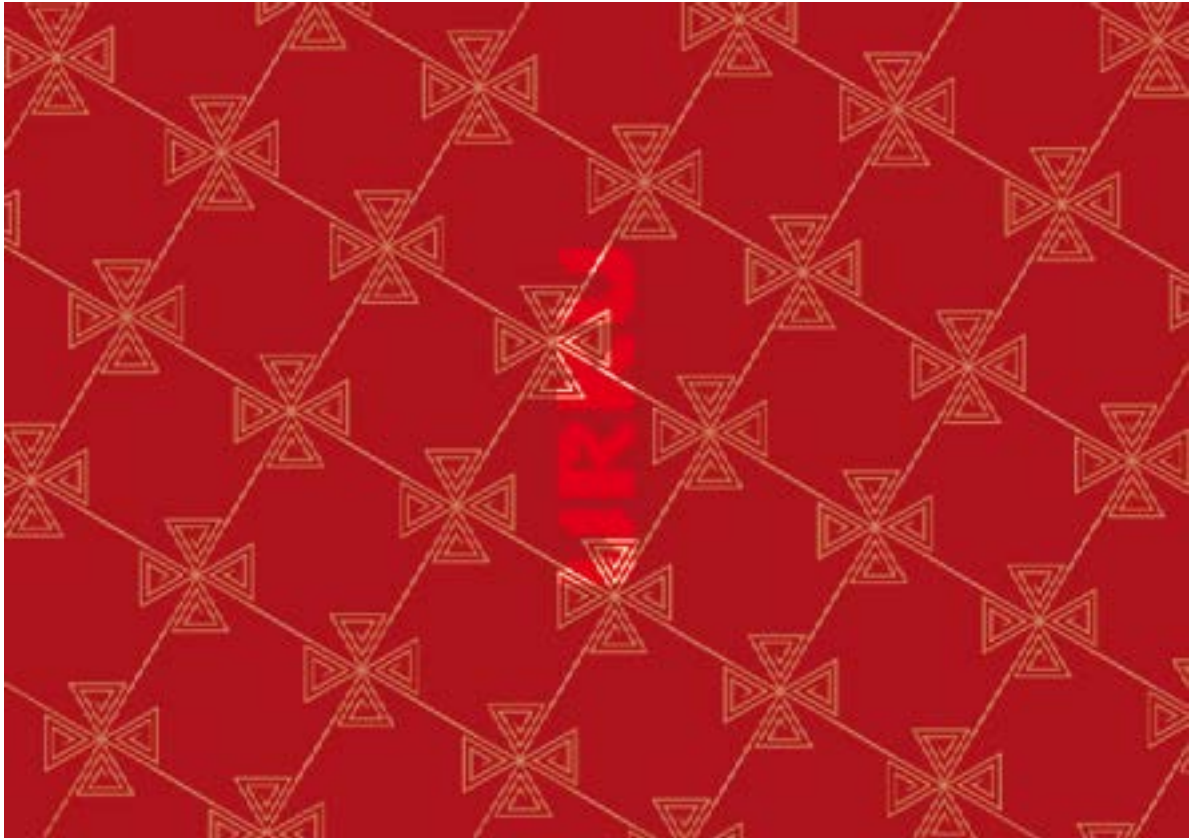

Contraportada

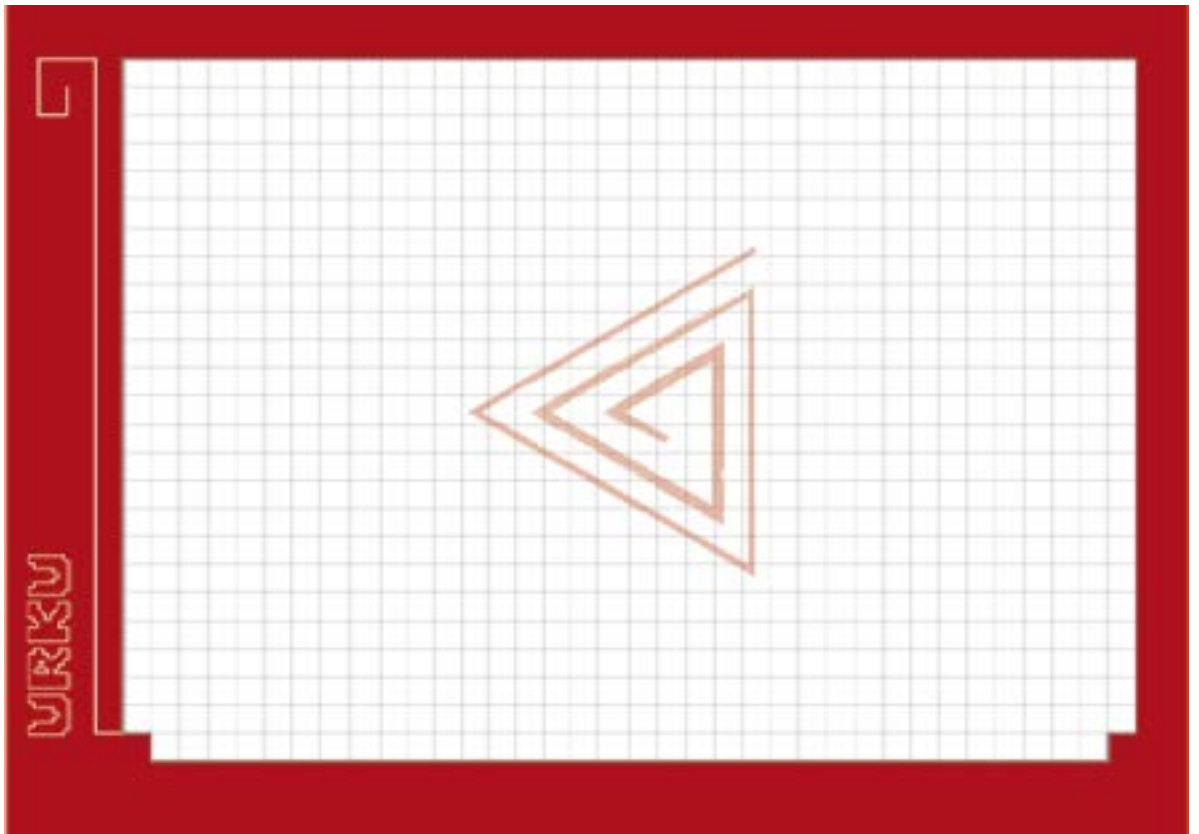

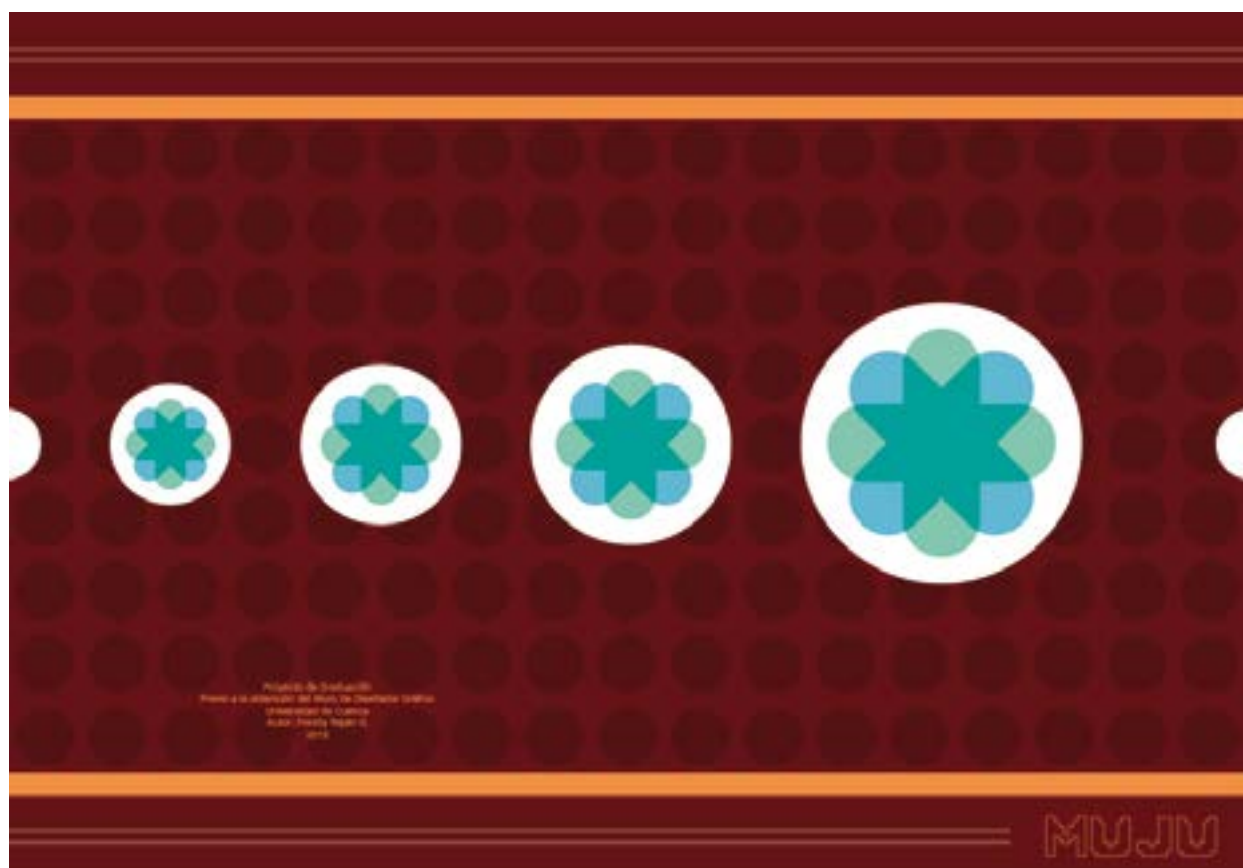
Página separadora URKU

Página

Portada propuesta 2 MUJU

Contraportada

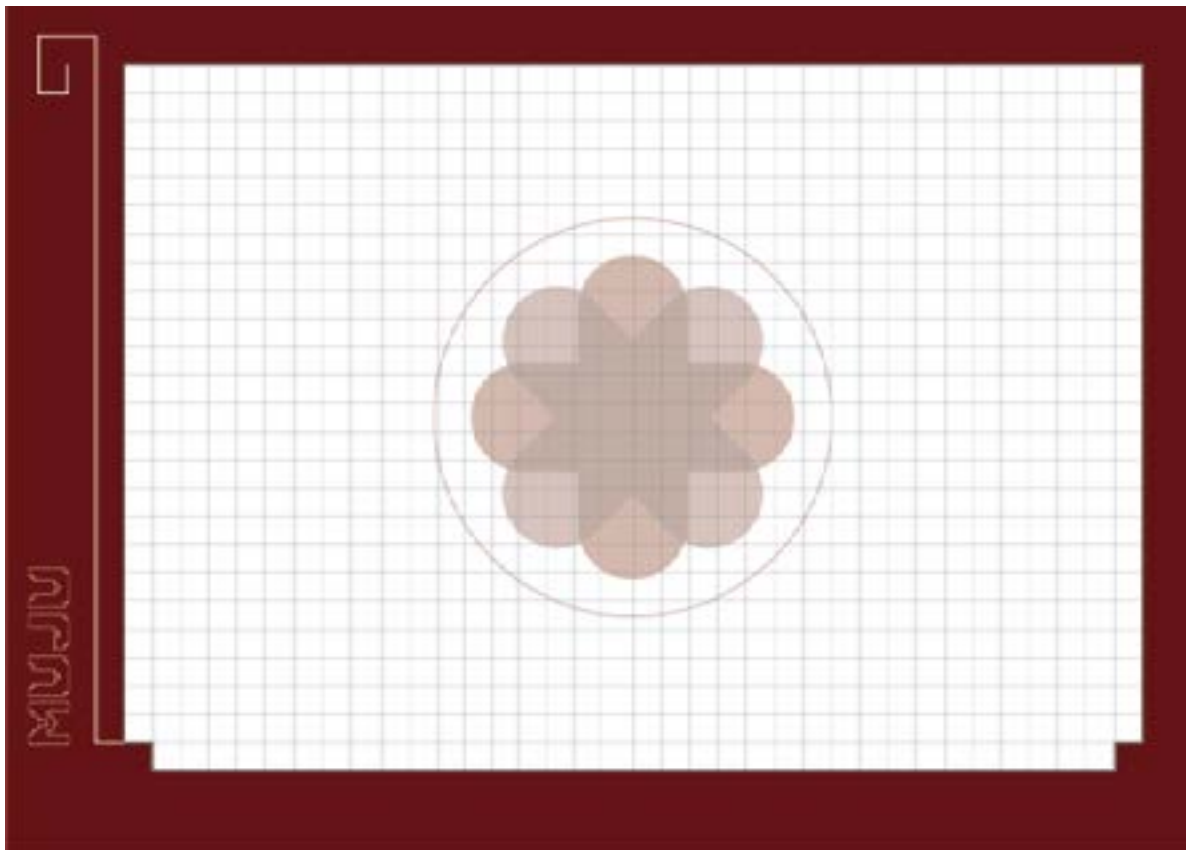

Página separadora MUJU

Página

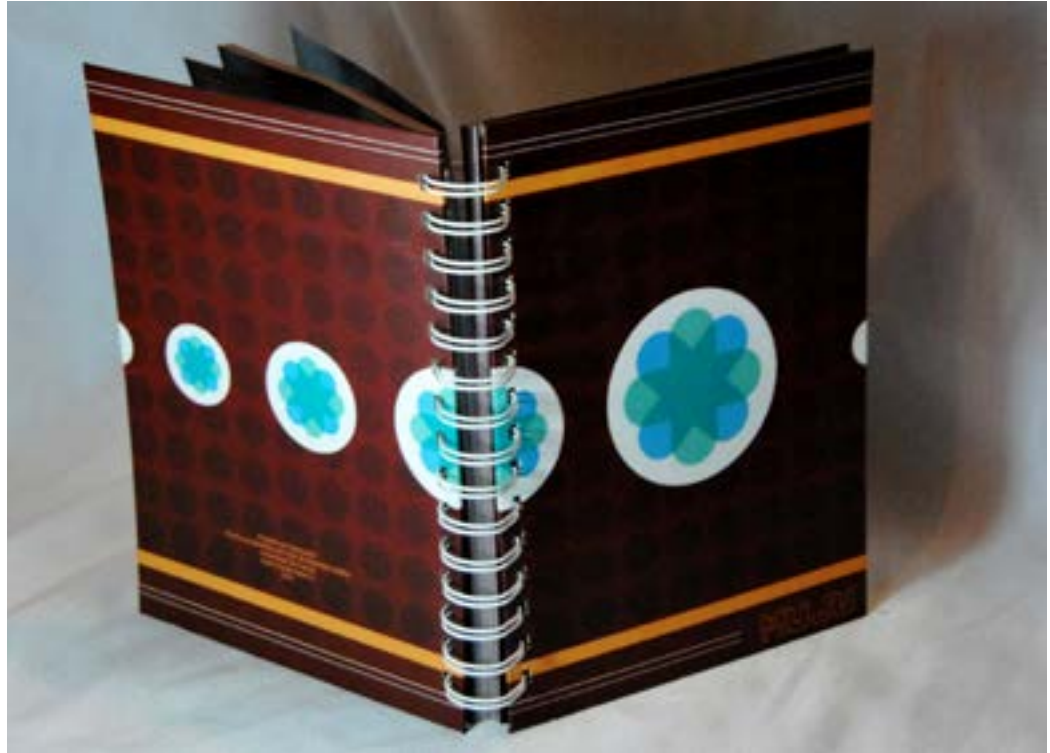

4.3 Producto final

URKU

MUJU

4.4 Presupuesto del prototipo

Presupuesto de prototipo			
	IMPRESIONES DE CUADERNOS		
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresión de portada y contraportada	1	8	8
Impresión de hojas separadoras	2	0,5	1
Impresión de hojas A5 (Papel Bond 75g)	100	0.05	5
Empastado de cuaderno (anillado)	1	2	2
		VALOR TOTAL	16

5

Conclusiones

5. Conclusiones

Las culturas antepasadas son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, siendo la cerámica con sus decoraciones una de sus actividades más evidentes e importantes que demuestran su cotidiano vivir y que marcan la trayectoria y el futuro de un pueblo.

Innegablemente existe un gran desconocimiento de las personas sobre las culturas que habitaron nuestro país, concretamente en la zona austral, corriendo el riesgo de ser un pueblo sin historia e identidad.

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran la gran importancia que tiene el cuaderno, tanto en el desarrollo educativo y profesional de las personas, así como la importancia de conocer nuestras culturas antepasadas.

De acuerdo al análisis realizado de los símbolos de los elementos cerámicos es muy evidente que en esta cultura se utilizan rasgos geométricos, la aplicación de la simetría y la utilización de diseños orgánicos complementando con la operatoria de diseño y la aplicación de la cromática contemporánea, la cual ha permitido el desarrollo de las ilustraciones y el producto.

El producto que se ha desarrollado está basado e inspirado en el valor histórico, estético y cultural de la cultura Cañari, fase cultura Tacalshapa por su importancia que radica en ser los orígenes del pueblo cuencano.

6

Recomendaciones

6. Recomendaciones

Es importante fortalecer nuestra identidad dando prioridad a la cultura y con ella sus costumbres y tradiciones así como a una de sus actividades principales que fue la cerámica.

Es importante desarrollar textos que presenten información más detallada de nuestras culturas en sus diferentes etapas de desarrollo.

Para fomentar el conocimiento de las culturas que habitaron el austro ecuatoriano y las diferentes zonas de nuestro país, se deberían elaborar materiales didácticos que contengan esta información y que sean herramientas que estén al alcance de los usuarios.

Es por ello que sería importante continuar desarrollando diversos productos académicos que contengan la fusión del diseño y la historia del Ecuador para un aporte a la educación.

La continuidad del desarrollo de este producto y de productos similares que contengan esta estética ayudaría mucho a enriquecer el conocimiento de la cultura Cañari en general, porque es una de las principales culturas que habitaron el austro ecuatoriano.

7

Bibliografía

7. Bibliografía

Libros

Cordova, G. T. (1982). Diccionario Kichua-Español Yurakshimi-Runashimi. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana Nucleo del Azuay .

Creus, A. (2010). Corregir tambien es de tipografos. 1, 5-6.

Ecuatoriana, C. d. (2003). Revista Antropológica. Cuenca : E. Nucleo del Azuay de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Gonzalez, L. A. (2002). Fundamentos de diagramación . Lima: Fondo Editorial de la UNMSM.

Gustavo, R. H. (2006). Cañaris e Incas: Historia y Cultura Cuenca. Cuenca: Ed. Consejo Provincial del Azuay .

Juan, C. I. (2007). Tiempos indígenas o los sigsales. Cuenca: Ed. Municipalidad de Cuenca.

Klinkenberg, J. M. (2006). Manual de Semiótica General . Bogotá: Panamericana Formas e Impresos.

Luciano, S. O. (2006). Las Sociedades Originarias del Ecuador. Quito: Libresa.

McLean, R. (1993). Manual de Tipografía. Madrid: Hermann Blume.

Reinoso Hermida, G. (2006). Cañaris e Incas, Historia y Cultura. Cuenca: Ed. Consejo Provincial del Azuay.

Urigüen, J. I. (2000). Tomebamba, arqueología e historia de una ciudad imperial. Cuenca: Ediciones del Banco Central del Ecuador.

Páginas Web

Editor&all. (2009, diciembre). Editor&all. Retrieved julio 24, 2013, from <http://editoriall.blogspot.com/2009/12/tipos-de-encuadernacion.html>

Business, C. (2008). Castillo Business. Retrieved julio 25, 2013, from <http://www.castillo-business.com/index.php?page=bond>

Latinoamérica, R. G. (2011, Mayo 22). Red Gráfica Latinoamérica. Retrieved Julio 27, 2013, from <http://redgrafica.com/los-origenes-de-la-tipografia>

Papelesa. (2010). Grupo Papelesa. Retrieved Julio 01, 2013, from Grupo Papelesa: <http://www.papelesa.com/web/instithistoria.htm>

Pino, E. A. (2012). Enciclopedia del Ecuador. Retrieved Julio 11, 2013, from Enciclopedia del Ecuador: www.encyclopediadelecuador.com

8

Anexos