

**UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

TEMA:

Memorias de la calle Rafael María Arizaga mediante ilustraciones del
imaginario pasado de sus adultos mayores

REALIZADO POR:

Mayra Alexandra Toledo Gualpa

TUTOR:

Mst. Ernesto Antonio Santos León

Cuenca-Ecuador

2013

Resumen

Los resultados de este trabajo titulado:Memorias de la calle Rafael María Arízaga mediante ilustraciones del imaginario pasado de sus adultos mayores; hace un breve reseña histórica de la Calle Rafael María Arízaga, obtenida desde la mirada cotidiana de sus habitantes. A través del cual se evidencia la memoria como documento investigativo e histórico de un lugar. La memoria y el imaginario exponen las relaciones que emergen entre los habitantes y el espacio, dando como resultado la apropiación, identidad, y simbolismo convirtiendo al espacio en un lugar cargado de significación social.

Al mismo tiempo, la memoria oral, los imaginarios se cohesionan con la ilustración como parte importante de la investigación y el arte. La ilustración como medio interpretativo evidencia el proceso de “concepto- imagen” del producto. En este caso las ilustraciones para un calendario. En donde la gráfica se sustenta en un proceso de planificación, conceptualización y producción.De esta manera la propuesta final recopila y resalta aspectos importantes obtenidos a través de la investigación y reafirma los valores culturales e identitarios de la calle, así como de sus habitantes.

Palabras Claves

Recuperación de información, valoración de patrimonio intangible, historia oral, memoria oral, memoria colectiva, imaginarios, identidad, ilustración narrativa, interpretación, adultos mayores.

Abstract

The results of this work titled: Memories of Maria Rafael Arízaga Street, through illustrations of old adults thoughts, makes a brief review of the history of the Rafael María Arízaga Street, obtained from the everyday look of the habitants. Through which the memory is considered as place of research like a historical document of a place.

Memory and imagination exposes relationships that emerge between people and space affecting the property, identity and symbolism turning the space into a place full of social significance. At the same time, oral history and memories are mixed in the illustration as an important part of research and art. The illustration evidence the process of concept-image and then the product. In this case the illustrations for a calendar that the graphics are based on a process of planning, conceptualization and production. Art last the final proposal collects and highlights important aspects obtained through research and reaffirms the cultural values and identity of the street.

Keywords: identity, oral history, oral memory, intangible heritage, narrative illustration.

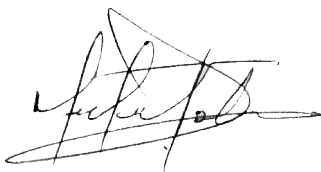
Contenidos

1. Autoría y Sesión de derechos	5
2. Antecedentes.....	7
3. Objetivos.....	8
4. Memorias e Imaginarios de la Calle Rafael María Arízaga.	
3.1 La Memoria como Documento Cohesionador de una Sociedad.....	10
3.2 Breve historia sobre la calle Rafael María Arízaga.....	12
5. .La Ilustración: historia, aplicaciones y vinculación con la tecnología.	
4.1 Reseña Histórica de la Ilustración.....	21
4.2 Aplicaciones del la ilustración en la actualidad.....	27
4.2.1 Ilustración Científica	27
4.2.2 Ilustración Técnica.....	32
4.2.3 Ilustración Publicitaria	35
4.2.4 Ilustración Narrativa	39
4.2.5 Ilustración Conceptual.....	43
4.3 La ilustración y la tecnología.....	44
4.4 Los calendarios: sus ilustraciones y formatos.....	47
6. Interpretaciones de la memoria e imaginario de los adultos mayores mediante ilustraciones	
5.1 Conceptualización	52
5.2 Trabajo Final.....	55
7. Conclusiones y Recomendaciones	
6.1 Conclusiones.....	62
6.2 Recomendaciones.....	63
8. Bibliografía.....	64
9. Glosario.....	68
10. Anexos.....	69

1. Autoría y Sesión de derechos

Yo, Mayra Alexandra Toledo Gualpa, autor de la tesis “Memorias de la calle Rafael María Arizaga mediante ilustraciones del imaginario pasado de sus adultos mayores” 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 Licenciada en Artes con mención en Ilustración. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

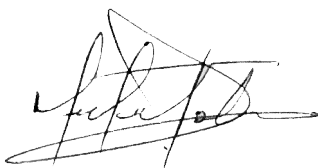
Cuenca, 6 de diciembre de 2013

Mayra Alexandra Toledo Gualpa
0104684386

Yo, Mayra Alexandra Toledo Gualpa , autor de la tesis “Memorias de la calle Rafael María Arizaga mediante ilustraciones del imaginario pasado de sus adultos mayores”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 6 de diciembre de 2013

Mayra Alexandra Toledo Gualpa
0104684386

2. Antecedentes

La identidad cultural se recrea en la vida cotidiana de los individuos y es un elemento cohesionador dentro de un grupo social, que da sentido de pertenencia, y por lo cual los individuos se ven en la obligación de definir, transmitir y perpetuar la identidad a través de múltiples manifestaciones. A través de la historia, el arte sirve como medio de expresión, que ayuda a fortalecer y documentar la memoria e imaginario de los pueblos.

Xavier Blum, artista plástico guayaquileño en 2005 realiza un proyecto de arte urbano *CiudadDevuelta*; su propuesta de un imaginario ciudadano producto de sus lecturas de la urbe, la regeneración urbana de Guayaquil y el juego con su hijo Matti dieron pie a un análisis de varios aspectos que conforman la sociedad y conjugan lo lúdico e irónico que acompañan las exigencias de la sociedad. *“son ejes del proceso creativo-comunicativo, para tomar distancia, poder significar, dar sentido.”*¹ Comenta Blum. Las imágenes echas de cartón, juguetes dañados, empaques plásticos, etc. Son fotografiadas y digitalizadas y se convierten en un juego de luces, sombras y colores que insinúan lugares entrañables y hablan de las *“relaciones entre individuo, servidores públicos y colectividad, lo subjetivo de las miradas estéticas en la toma de decisiones que atañen a todos, el respeto a las ascendencias culturales de los habitantes, mestizadas con las tendencias hegemónicas globales, más allá del tiempo de polaridades o consensos, en la dinámica de lo heterogéneo”*.²

Otra propuesta interesante que devuelve los saberes y propone salvaguardar las memorias de los pueblos; es *(Así dicen mis Abuelos)* de Mayfe Ortega. Empezó este grandioso proyecto en 2009 y lleva desarrollándolo casi cuatro años. Su trabajo pone de manifiesto saberes que fortalecen la vida en comunidad y pretenden llegar a formar parte de los imaginarios de los pueblos. Su visión a puesto en marcha el rescate de las historias legendarias, contadas a través de los adultos mayores y que forman parte de la identidad cultural de

¹ Blum, Xavier. (15 de Octubre de 2007). *Xavier Blum*. Recuperado el 19 de noviembre de 2012, de Ciudad Devuelta: www.xblum.blogspot.com.

² Blum, Xavier. (15 de Octubre de 2007). *Xavier Blum*. Recuperado el 19 de noviembre de 2012, de Ciudad Devuelta: www.xblum.blogspot.com.

cada pueblo. Este proyecto a llevado a Mayfe Ortega a recorrer distintos rincones del país y buscar relatos que luego se convertirán en actividades artísticas y lúdicas donde los niños de las localidades puedan apropiar, proteger salvaguardar como parte del patrimonio inmaterial de sus comunidades. En una de sus entrevistas para diario el comercio dijo: *“Lo primero es buscar las comunidades y encontrar a los abuelos y abuelas querecuerdan diferentes tipos de saberes: cuentos, mitos, recetas[...]Luego agrupamos a los niños dela comunidad y hacemos talleres para aprovechar los temas que nos brindan los abuelos. Siempreque haya un idioma local, tratamos de recuperar la lengua y hacemos el intercambio en eseidioma. Con el material recolectado hacemos productos impresos y audiovisuales”*³

³Ortega, Mayfe. (2011) 'Queremos recuperar los saberes del Ecuador' Proyecto Asi dice mis adúlelos http://www.elcomercio.com.ec/tecnologia/Queremos---recuperar---sabere--Ecuador_0_585541558.html.recuperadoel13dejuniode2013amplieselainformacionen <http://www.mayfeortega.com/>

3. Objetivos

Objetivo General

Realizar una interpretación de las memorias de la calle Rafael María Arizaga mediante ilustraciones del imaginario pasado de sus adultos mayores.

Objetivo Específico

- Diálogos con los adultos mayores de la calle Rafael María Arízaga como fuente documental para la creación artística a través de la ilustración.
- Interpretar las memorias e imaginarios de los adultos mayores entrevistados mediante técnicas convencionales de dibujo, pintura y medios digitales.
- Ilustrar un calendario de contenido visual sobre la calle Rafael María Arízaga contada desde el imaginario pasado y memorias de los adultos mayores.

Capítulo 1.

4. Memorias e Imaginarios de la Calle Rafael María Arízaga.

4.1 La Memoria como Documento Cohesionador de una Sociedad

“La memoria es una construcción social del sentido del pasado que se funda en el recuerdo, es el acto y la capacidad de los sujetos de recordar; es entonces un discurso que no sigue siempre un orden cronológico, sino mas bien reglas subjetivas en relación a la temporalidad donde los actores, al recordar, saltan de un período a otro sin mediación ni relación de causalidad lineal”⁴

La identidad cultural se recrea en la vida cotidiana de los individuos y es un elemento cohesionador dentro de un grupo social, que da sentido de pertenencia, y por lo cual los individuos se ven en la obligación de definir, transmitir y perpetuar la identidad a través de múltiples manifestaciones.

Las memorias, los imaginarios pasados se convierten en una identidad cultural inmaterial que fortalece la identidad cultural y social de los pueblos. La historia oral, la memoria colectiva se genera como fuente documental e histórica de los pueblos y a su vez interpreta los hechos del pasado; pone en escena las historias silenciosas, ocultas, subterráneas, mezcladas con silencios, errores y contradicciones que dan cuenta de la complejidad de la experiencia humana.

A través de la historia los pueblos han tenido un bien singular la *memoria oral*/construida desde el círculo más íntimo; haciendo de la palabra un eje cohesionador entre un grupo social, dotando de singularidad a cada pueblo. La memoria oral, la memoria colectiva, la historia de vida, menciona María Gili, *“corresponde al producto de un proceso social por el cual se construye sentido de respeto del pasado así como del presente de cada sociedad”⁵*.

⁴Milos, Pedro. (2005). *Memoria e Historia en el Chile de hoy*. Guatemala : Talleles Editores Siglo XXI. Pág: 32

⁵Gili, María. L. (2009 febrero). *Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Villa María*. Retrieved 2013 -22-abril from Gaciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar .

El tema de memoria surge de la dialéctica entre el pasado y el presente, pero vale recalcar que la memoria así como puede ser colectiva, también lo es individual ya que siempre nos mueve los intereses propios. Un concepto muy bien definido de memoria es la del francés Maurice Halbwachs quien inicia un concepto de memoria colectiva afirmando que *“la memoria colectiva es un proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad; pero es distinta a la historia, que se registra a través de fechas, datos, hechos, eventos independientemente si éstos han sido sentidos y experimentados por alguien”*⁶.

La memoria como fundamento tiene la capacidad de recordar; no representa narraciones precisas y completas de los hechos históricos; más bien es subjetiva y selectiva, es la representación afectiva del narrador hacia los escenarios pasados y además están influidos por el presente. Pedro Milos en su libro *Memoria e Historia en el Chile* dice *“la memoria es una construcción social del sentido del pasado que se funda en el recuerdo, es el acto y la capacidad de los sujetos de recordar; es entonces un discurso que no sigue siempre un orden cronológico, sino más bien reglas subjetivas, donde los actores, al recordar, saltan de un período a otro sin mediación ni relación de causalidad lineal”*⁷.

De esta manera la memoria guarda una total singularidad; ya que permite un dialogo directo con la ciudad, con la historia, con las personas. La memoria no solo contempla un conocimiento en historia, trata más bien, de desprender los hechos, los recuerdos las experiencias que producen una historia propia.

La memoria sostiene un cumulo de experiencias, metáforas, aventuras, sufrimientos que son almacenados y recordados de acuerdo al grado de importancia y subjetividad de cada individuo. Para Dora Schwarzstein *“La*

⁶Halbwachs, Maurice. (2002). *Fragmentos de la Memoria colectiva*. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Recuperado el 25 de Mayo de 2013, de Athenea Digital: <http://blues.uab.es/athenea/num2/Halbwachs.pdf>.

⁷Milos, Pedro. (2005). *Memoria e Historia en el Chile de hoy*. Guatemala : Talleres Editores Siglo XXI. págs: 35

memoria como documento histórico tiene un carácter peculiar, es retrospectiva y tiene un carácter fluido. No produce datos fijos en un momento del pasado, que permanecen de una manera estable. No existe pura memoria, sino recuerdo, reminiscencia, la memoria siempre comienza por el presente hacia el pasado.”⁸

Por lo tanto la memoria surge como un conocimiento histórico social que no se rige por reglas. Pero si esta condicionada por fuerzas diferentes a ciertas estructuras que basan su discurso en la experiencia particular de las personas.

4.2 Breve historia sobre la calle Rafael María Arízaga

La memoria actúa en el presente para representar el pasado. Es así que al recorrer la antigua y emblemática calle Rafael María Arízaga enseguida se recuerda la historia, ver esas casitas viejas y abandonadas donde por muchos años trascurió el comercio y desarrollo de la urbe.

Esta calle se extiende desde la avenida Huayna Capac hasta la calle Padre Aguirre, y en donde se encuentran ubicados también dos emblemáticos y tradicionales barrios de Cuenca: El Vecino y El barrio de el Chorro que sin duda alguna albergan tradiciones importantes de la ciudad, como es la hojalatería y de donde nació por muchos años el mejor sombrero de paja toquilla.

Su primer nombre fue “Camino Real” para el año de 1930 fue nombrada Sandes en honor a un general ingles que participo en la Batalla de Tarqui, y desde 1961 se la conoce con el nombre de Rafael María Arízaga, cuyo nombre hace referencia al ilustre personaje cuencano, quien ocupo importantes cargos a nivel nacional e internacional siendo uno de ellos Ministro Plenipotenciario en EE.UU.(SALAMEA ERNESTO 2012)

La calle Rafael María Arízaga durante muchos años se convirtió en la entrada y salida de los pueblos nororientales (Paute, Gualaceo Síg sig) y además fue

⁸Schwarzstein, Dora. (1991). *La Historia ORal*. Buenos Aires: CEAL. pág: 47

tomada como límite de la ciudad, posterior a esta calle todo estaba cubierto de matorrales y se constituía en una verdadera “*guazha*” para la época.

Un nombre popular que tomaba la gente de este calle fue también de “*los cañamazos*” artesanos que cortaban los sobrantes del sombrero de paja toquilla, ya que por este sector se sentaron las fabricas y tejedores/as de paja toquillas.

Un viejo morador que recuerda con añoranza esas historias sostenidas en su mente, es el Sr. Ángel Quinde con 73 años de edad, y quien todavía ejerce su oficio de hojalatero, aprendido desde los 14 años, nos cuenta; *“Esto era una calle de tierra no teníamos ni luz ni agua, así que, todas las mañanas teníamos que ir a traer el agua en una tinaja, de una vertiente que estaba por el colegio Técnico Salesiano, actual Universidad Politécnica Salesiana. Las personas que venían del norte (Gualaceo, Paute, Checa, Chiquinta, etc. dejaban sus acémilas en estos lugares, y ellos iban a pie llevando su productos al centro de la ciudad”*⁹

Al llegar a esta calle lo primero que llama la atención es el Monumento de la Virgen de la Merced de un imponente valor para todos los ecuatorianos, ya que fue el primer monumento Nacional a la Virgen de la Merced, levantada el 12 de Abril de 1957. Fue declarada Guardiania y Protectora Especial de Cuenca y Patrona de la Fuerzas Armadas del Ecuador; por lo que, cada 24 de septiembre se realiza su fiesta, y es donde los militares demuestran su devoción realizando la procesión desde la iglesia de San José hasta la tercera zona militar, acompañados de una banda de música y todos sus fieles devotos.(DIARIO EL TIEMPO 2006)

Más allá se encuentra la escalinata de piedra que conduce a la Iglesia de San José, llamada en sus inicios capilla de San Cristóbal y que pertenecía a la parroquia El Sagrario. En el año 1908 toma a su cargo el Presbítero Belisario Arce; se dice que este sacerdote fue hábil escultor y a él se le atribuyen las

⁹Quinde, Ángel. (2012-20-Otubre). Memorias e Imaginarios de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Entrevistador)

imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, San José, el niño Jesús y otras imágenes que pertenecen a la iglesia. Años después el Sr. Obispo Manuel María Pólit ejerciendo la vicepresidencia de la parroquia nombra a San José como Patrón Titular.

Pasaron muchos años con muchas interferencias hasta que el 21 de Julio de 1938, se hacen cargo los Padres Mercedarios, quienes venían de Quito después de 50 años de ausencia en la ciudad de Cuenca y luego de haber fundado su convento de “La Merced” en esta ciudad por el P. Julio María Matovelle.

Uno de los elementos más llamativos es El frontis de la iglesia, hecho de cal y ladrillo que tiene una puerta central y dos ventanas a los costados. El coro no fue demolido cuando se construyó el actual templo en 1976, sus tres naves separadas por pilastras cuadradas, de concreto, revestidas de madera, al igual que el cielo raso y el piso de baldosa albergan a la imagen de Cristo Pobre, esculpido por Manuel Ayabaca y a su vez donado en 1941 por don Miguel Merchán, dueño de el Diario “El Mercurio” al padre Angelino Hurtado. El mismo que construyó al lado izquierdo del presbiterio un retrato de madera recubierto con láminas de oro, para esta imagen que es venerada por los fieles todos los días Martes hasta el día de hoy, relata la Sra. Judith Vélez de 61 años de edad quien reside desde su niñez en esta calle, y además nos comparte una tradición de los moradores *“Todos los días martes desde que tengo memoria mi mamá se reunía con algunas mujeres del barrio para hacer pan en el convento, todas las personas que iban a misa de las 6 de la mañana del Cristo Pobre se le brindaba 2 panes, ahora somos pocas las personas que nos reunimos, realmente solo somos tres y se hace el pan cada 15 días porque ya no hay mucha colaboración”*¹⁰

Otra construcción importante que se encuentra en la calle Rafael María Arízaga es el Convento, ubicado a la izquierda de la iglesia, data de 1946. Construido por decisión del Padre Constantino Bucheli y mediante mingas de los feligreses,

¹⁰Vélez, Judith (2012 -17-octubre). Memorias de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Entrevistador. Ampliar información en Anexos)

se levanta los muros de cal y ladrillo del convento, su sucesor el Padre Alfonso Argotti, conocedor de la historia del barrio, uno de los más antiguos de la ciudad, decidió mantener la línea arquitectónica colonial; viajó a Quito con un arquitecto para que conozca el convento Mercedario y haga una réplica para Cuenca.

Iglesia de San José. Mayra Toledo. 201 Convento de los padres Mercenarios . Mayra Toledo. 2013

La Picota y el Rollo

Olvidado y muy deteriorado encontramos el rollo, monumento símbolo de justicia implacable, levantado en 1787, por el gobernador Antonio Vallejo, que no fue el primero, más bien se erigió para reemplazar al anterior. El Rollo símbolo de jurisdicción y poder de una ciudad, se compone de una pirámide colonial con un león de iberia, en la parte superior, esculpido toscamente en piedra, aunque para muchos podría tratarse de un mono u otro animal. Este monumento representaba la ejecución de la justicia cuando los reos eran sentenciados a morir en la picota.

Según la historia la picota fue un elemento de orden penal, tuvo influencia en Portugal y Sudamérica, y se extendió a casi toda Europa, se utilizaba para la aplicación y ejecución de la pena impuesta al condenado en épocas entre los siglos XIII y XIX aproximadamente.

La picota representaba el emblema de que una ciudad tenía jurisdicción civil y criminal y que tenían gobernantes propios que juzgaban en primera instancia los delitos, sirviéndose de ellas para dar publicidad a la ejecución de las penas

corporales. De esta manera los reos y criminales eran expuestos al pueblo para impartir temor y dar una lección a todos.(PARRA MORENO.2004)

La picota y el rollo. Mayra Toledo. 2013

Personajes Importantes

A lo largo de tiempo por este sector también trascurrieron personajes importantes como lo fueron los hermanos Rigoberto y María Ramona Cordero y León. María Ramona más conocida con Mary Corylé, una mujer extraordinaria que con sus poemas evocó a la madre, al hijo, a los ríos, al amor; paso muchos de sus años en esta calle y fue donde se inspiró para escribir uno de sus poemas más controversiales “*Bésame*”, este poema erótico causó mas de un comentario malintencionado, ya que rompió los cánones de la poesía femenina en su tiempo.

Sin duda, otro personaje interesante que transito por esta calle fue el Dr. Víctor Manuel Albornoz, tras años de vivir en este sector y su constante dedicación a la investigación escribe en 1949 (Cuenca y su industria de tejidos de sombreros de paja). Dicho libro recopila un estudio detallado sobre las fábricas, las exportaciones y los beneficios que trajo dicho oficio a nivel local y nacional.(ZARATE DEHUGO. 2008)

Pero esta calle todavía alberga personajes importantes una de ellos es el Sr. Jorge Herrera Orellana de 71 años de edad. Su buen humor y espíritu aventurero hacen de él un personaje muy querido en esta calle Su vida y profesión siempre fue la mecánica. Desde muy pequeño le interesó el mundo de los motores, máquinas y su gran pasión le llevó a construir el primer

vehículo del país, razón importante que no podía ser pasada por alto. Esta fabricación le valió el reconocimiento de muchas instituciones y una exhibición en Texas considerado como un genio. *“El auto es mi mejor orgullo, comencé a construirlo en el año de 1980 y en tres años de mucho trabajo ya lo termine, es un carro hecho a punto de cincel y martillo.”*¹¹

Su formación autodidacta e ingenio, son piezas claves al momento de crear y esta es la razón de ser llamado el *“loco herrera”* sobrenombre que lo lleva con mucha alegría.

El acentamiento y producción del sombrero de paja toquilla en esta zona

Hablar de sombreros de paja toquilla en la calle Rafael María Arízaga es hablar de su gente de sus experiencias, es revivir el arte de las toquilleras que se resiste al olvido permaneciendo en la memoria de quienes compartieron sus años dorados. Para Eulalia Arízaga es compartir parte de su vida. *“Yo empecé a tejer y azocar el sombrero de paja toquilla desde muy pequeña; mi abuela y luego mi mamá criaron a todos los hijos solo trabajando en la elaboración del sombrero. Yo no pude seguir con este oficio porque el sombrero decayo, así que tuve que hacer a otra cosa. Ahora me dedico hacer dulces.”*¹²

Recordar la historia pone de manifiesto el conocimiento vivencial de las personas, la percepción de los hechos también se torna en historia oral. Es el caso del Sr. Ernesto Salamea Delgado, personaje que nació, creció y vivió en esta calle, relata que la recolección de sombrero para las fábricas comenzaba en la plaza Guayaquil (actual María Auxiliadora) todos los días jueves y domingos se daban cita en esta plaza los vendedores de sombreros, venían de diferentes cantones Paute, Gualaceo, Sígsig, Azogues, y de alguna parroquias cercanas, Sinuncay, Ricaute, Checa, etc. Los sombreros eran comprados por los comisionados (personas representantes de las casas exportadoras) que tenían a su cargo la compra y distribución del producto entre los trabajadores del sector. (SALAMEA ERNESTO 2012)

¹¹Herrera, Jorge (2012 -18-octubre). Memorias de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Entrevistador. Ampliar información en Anexos)

¹²Arízaga, Eulalia (2012 -17-octubre). Memorias de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Entrevistador. Ampliar información en Anexos)

(Derecha) Antigua Calle Rafael María Arízaga. (Izquierda) Letrero de la casa Miguel Heredia Crespo-Cuenca, archivo histórico de Guayaquil.

Las fábricas que se recuerdan con facilidad y que se ha quedado grabada en la memoria de la gente, son: Sr. Miguel Heredia quien fue el iniciador, su casa fue un centro de acopio y refinamiento de sombrero, ya que el Sr. Heredia fue uno de los primeros exportadores de sombrero, en el año de 1905, abrió su empresa llamada "Casa Miguel Heredia Crespo", que años después pasaría a manos del Sr. Serrano. Posteriormente se abrieron otras casas exportadoras que fueron de la propiedad de Arturo Delgado, y Homero Ortega, ya para 1940, la industria del sombrero alcanza su máximo esplendor convirtiéndose en el segundo producto de exportación del país. Estas casas de acopio y refinado de sombrero fueron durante mucho tiempo una fuente de trabajo no solo para los moradores de la calle Rafael María Arízaga, sino para toda la población cuencana.(SALAMEA ERNESTO. 2013)

Actual calle Rafael María Arízaga. Mayra Toledo. 2012

Eulalia Arízaga sostiene una similar versión de la historia de esta calle pero lo manifiesta en un sentido mas próximo de su recuerdo. *Recuerdo que los sombreros eran traídos desde Sinincay, Gualaceo, Chordeleg y se vendían todos los jueves en la plaza María Auxiliadora así que los señores les compraban y luego repartían a las trabajadoras para que sean ultimados, achicados azocados. Y ya terminados se los regresaba [...]nos venían a entregar el sombrero por docenas a veces 10, 12, 15 docenas, según como reunían los comisionados. Además recuerdo que la Sra. Esposa de Don Homero Ortega nos decía muchachas mañana tienen pan con nata, para que nosotros vayamos a la plaza a comprar sombreros; así le ayudábamos a reunir más y nos daba el pan con nata, que era una golosina*¹³

Sin embargo, este reencuentro con el pasado es ante todo una construcción simbólica de sucesos y evocaciones definidos y expresados de acuerdo a las vivencias personales. Por lo que vale recalcar que la historia no posee un conocimiento verídico absoluto.

Es así como la memoria colectiva o individual de cualquier grupo social desglosa una serie de emociones de quienes evocan al pasado y al igual que el arte, la memoria ha sido siempre un punto de unión entre pueblos. No solo se trata de hábitos y costumbres, también contemplan formas lingüísticas y artísticas autóctonas que a más de las condiciones naturales se basan en un sinfín de factores que se separan de las condiciones geográficas y ecológicas. De tal manera que, las personas se alimentan de sus propias experiencias y se ven influenciadas por otros individuos, permitiéndole a la memoria una vivencia temporal, local y social donde se demuestran los intereses y aspiraciones propias, haciendo que la memoria desarrolle impactos diferenciados.

¹³ Arízaga, Eulalia. (2012 -17-octubre). Memorias de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Entrevistador. Ampliar información en Anexo)

CAPITULO 2.

5. La Ilustración: historia, aplicaciones y vinculación con la tecnología.

5.1 Reseña histórica sobre la ilustración

A través de la historia el hombre ha buscado medios de expresión que ayuden a fortalecer y documentar su identidad cultural, expresiones que dan cuenta de nuestra propia vida, de nuestras impresiones y experiencias del mundo que nos rodea. Es así como la ilustración a formado desde siempre parte de nuestra vida.

La ilustración se remonta a muchos siglos atrás donde aparece inicialmente como suplemento para evidenciar y complementar la información de textos y escritos, esto lo podemos ver en el legendario Libro de los Muertos o en las varias escenas de pinturas jeroglíficas de las tumbas. Por lo que las pinturas y relieves sirvieron para crear el formulario mágico-religioso necesario a la hora de fijar, de modo expreso, las actividades a las que cada difunto deseaba dedicarse en su nueva existencia (ESPASA; S.A. , 1999)

Libro de los Muertos. Papiros Egipcios. 2.000 a.C. Imagen obtenida de:
www.bluwiki.com/go/Resumen_del_libro

Para la época clásica las primeras ilustraciones fueron para textos científicos y literarios como la Ilíada y la Odisea. Que da cuenta del interés social por producir sus propios documentos gráficos.

Escena de la Ilíada que representa a Áyax llevando el cadáver de Aquiles (detalle de vaso de François) Museo Arqueológico (Florencia).Imagen obtenida de www.adevaherranz.es

En la Edad Media se ilustran generalmente libros religiosos, salterios , libros de horas, misal. Pero el mayor auge de la imagen se presenta en el período Carolingio donde el estado y el papado tuvieron que enfrentarse con el problema de la imagen sagrada y su uso para las gentes que necesitaban materializar su fe en aspectos concretos de la misma, que se encarnaba en las imágenes.

Ya el siglo XIII su elaboración se concentra en las ciudades, donde se difunden textos no solo de carácter religioso sino también profano. El arte de la iluminación adquiere un nuevo significado como consecuencia de la aparición de una nueva clientela formada por reyes, reinas, princesas, nobles y burgueses. En consecuencia de esta nueva clientela a partir del siglo XIV el libro iluminado no se concibe solo como narrativo sino también como decorativo.

A partir del siglo XVI la miniatura alcanzan mucha popularidad y gran calidad, a continuación tres libros que sobresalieron durante este período de la historia *Les Très Riches Heures Do Dud De Berry*, un calendario de libro de oraciones. *La Biblia Pauperum* miniada ilustrada en xilografía y *Las Crónicas de Núremberg* que posee unos 2.000 grabados de personajes y ciudades.(ESPASA. A.S, 1999)

La destrucción de Jerusalén, doble página del Liber Cronicarum coloreada a mano. Siglo XV.
Imagen Obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cr%C3%B3nicas_de_N%C3%B5Aremberg

Pintura pergamino de Très Riches Heures du duc de Berry. Hnos. Limbourg, Barthélémyd'Eyck, Jean Colombe, mes Septiembre entre 1412 y 1416. Imagen obtenida de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%AAs_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_aout.jpg

En el Renacimiento aparece la perspectiva que revoluciona la imagen visual, en este período se publican libros enriquecidos con obras elaboradas por los mejores artistas de la época como Leonardo da Vinci, Alberto Durero y Rembrand, incorporando meticulosidad y claridad de detalles en sus dibujos técnicos. Para el siglo XV la invención de la imprenta de Gutenberg dio un salto abismal en la producción de libros, ya que estos integraban de manera más eficaz y factible las ilustraciones que acompañaban los textos. *“La biblia de Gutenberg, Mazarina o de 42 líneas se convirtió en el primer libro tipográfico. Pero el primer libro tipográfico alternado con ilustraciones fue: el*

*Agricultor de Bohmen” impreso por Albrecht Pfister alrededor del año de 1460”.*¹⁴

Durante el siglo XVIII se da un gran avance técnico y en 1796 Aloys Senefelder inventa la técnica de la litografía y se crea el primer método de impresión. Para principios del siglo XIX aparece en escena William Blake empleando un método de aguafuerte en relieve. Pero la evolución de la ilustración continuó con la creación de la cromolitografía en 1851 que revolucionó las ilustraciones de blanco y negro a color, claro que todavía era un proceso largo y costoso y la litografía predominaba el mercado. En este siglo destacaron grandes artistas como Delacroix, Doré, y Toulouse-Lautrec. Siendo Toulouse el primero en realizar un cartel en el año de 1891 “Moulin Rouge - la Goulue.” logrando nuevas posibilidades para el arte e impulsando en el espectador una experiencia de forma y color. (MÉNDEZ ANSALO JORGE. 2006)

La Goulue. Henri de Toulouse Lautrec .Litografía. 1891. Imagen obtenida de <http://photos1.blogger.com/blogger/4470/3087/1600/goulue-litho.jpg>

¹⁴Gómez, Daniel.(Marzo de 2011).ESQUEMA SOBRE LA ILUSTRACIÓN. Esquema y mapas conceptuales de historia. Recuperado el 21 de Julio de 2011 (Gómez, 2011)013, de <http://esquemasdehistoria.blogspot.com>

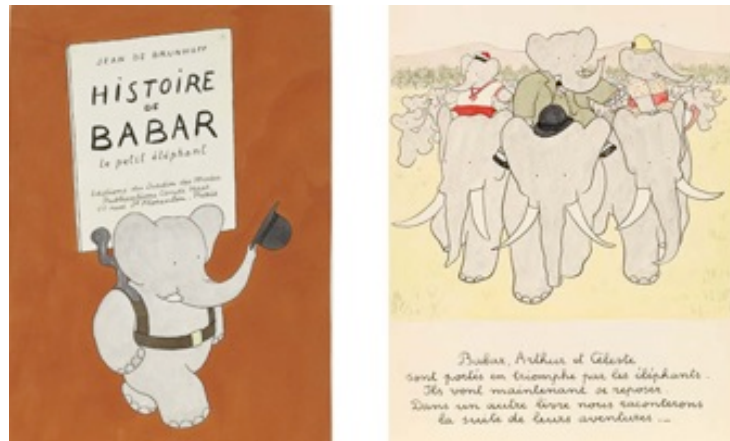

Don Quijote de la Mancha. Gustavo Doré. Grabados de 1863. Imágenes procedentes de <http://fotolacrox.wordpress.com/2010/02/16/gustavo-dore-grabados/>

A partir de del siglo XX se dio una evolución importante en la ilustración, se empieza a utilizar diversamente la tipografía, se desarrolla la utilización de la fotografía y la ilustración comercial adquiere un carácter menos figurativo y más estético. Se destaca países como Francia e Inglaterra y artistas de renombre como Picasso, Chagall, y Matisse.

El nuevo siglo se ve marcado por las nuevas innovaciones y la impresión a cuatro colores, además esta época representa casi el último brote de ilustraciones de libros para adultos ya que posteriormente la industria de libros infantiles cobra mayor renombre y se destacan artistas como Arthur Rackham, Edmund Dulac y Beatrix Potter.

Esta demanda provoco que los países europeos y Estados Unidos tomen la batuta y generen la mayor parte de la industria comercial en ilustración. Aparecen artistas con gran personalidad y formación, es el caso de Jean de Brunhoff de origen francés (1899-1937) predecesor de los autores de álbumes ilustrados. Brunhoff fue el primero que dio primacía a las ilustraciones, diseño amplias imágenes que casi utilizaban toda la página e iban acompañadas de textos cortos. (ARTUM.ORG. 2010)

Jean de Brunhoff. Histoire de Babar, le petit éléphant, 1931. Imagen tomada de: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracion-infantil-en-construccion/introduccion/la-il#sthash.u1d1Nc2u.dpuf>

Para las décadas de los 50 y 60 se impone un estilo más expresivo y pictórico, favorecido por los nuevos avances en la tecnología de la impresión. Nace el álbum ilustrado, caracterizado por llevar en una misma página texto e imagen y dando igual importancia al texto e imagen. Sin duda uno de los mejores representantes es Maurice Sendak y su obra más conocida, *Donde viven los monstruos* (1963) este cuento resultó un modelo dentro de su género, no solo su calidad de argumento e ilustraciones, sino también por la magnífica integración de textos e imágenes. (ARTUM.ORG. 2010)

Maurice Sendak. Ilustraciones del libro Donde Viven los Monstruos (Where the wild things are) 1963. Imagen tomada de <http://www.imaginaria.com.ar/2012/05/maurice-sendak-1928-2012/>

En la actualidad, el mercado de la ilustración y la evolución de la tecnología crea un número casi infinito de estilos y corrientes gráficas que puede usarse; de hecho la ilustración permite comunicar con mayor amplitud las matizaciones

estéticas, pudiendo ajustar al máximo el nivel de expresión gráfica, consiguiendo así óptimos registros de comunicación.

5.2 Aplicaciones de la ilustración en la actualidad

La ilustración siempre se ha caracterizado por ser una disciplina efectiva, a través de la cual se crea un vínculo comunicativo que se especializa en mejorar la comunicación mediante un contenido visual. Para Stephen Heller (2004) *“la ilustración es buena herramienta cuando: conduce al visor a una historia a través de una fusión entre forma y contenido; cuando invita al lector a descifrar el mensaje; cuando sirve de icono y cuando se vale por sí solo sin la necesidad de un texto.”*¹⁵ Este original respaldo se caracteriza por informar, documentar, educar y decorar ideas. Esta funcionalidad ha dado paso a un sinfín de aplicabilidades que incorpora a casi toda ciencia, público y producto.

Las sociedades actuales, el mercado laboral y las tecnologías presentan un modo de comunicación altamente visual; así las imágenes aportan rapidez y eficacia a toda clase de público.

5.2.1 Ilustración Científica

Hablar de ilustración científica es hablar de imágenes altamente detalladas, estos dibujos exponen un alto grado de precisión y detalle. Su función es exponer y comunicar de manera más efectiva la información al servicio de la ciencia. Reafirmar los textos de investigaciones y apoyar visualmente los contenidos.

Para las ilustradoras científicas y docentes platenses María Cristina Estivariz, Marina Pérez y Mariela Theiller *“Una ilustración científica es un componente visual, resultado de una observación minuciosa idónea de un sujeto en estudio, que permite complementar un texto, eliminando las barreras lingüísticas. La ilustración científica tiene su lugar en cada uno de los campos de la Ciencia (biología, medicina, astronomía, antropología, geología, etc.) y resuelve las particularidades de ellos, adaptando los recursos científicos, artísticos y*

¹⁵ Landeta, Fernando. (22 de junio de 2009). *la Ilustración Gráfica*. Recuperado el 5 de julio de 2013, de <http://adnsign.blogspot.com/2009/06/la-ilustracion-grafica.html>.

*tecnológicos de cada época.*¹⁶

Sin lugar a dudas las ilustraciones científicas se han constituido en modelos muy importantes para la ciencia, pero estas no siempre han sido aceptadas por la sociedad, ya que épocas anteriores genero grandes controversias entre científicos y religiosos que se oponían a esta practica por considerar a esta exposición de la naturaleza como un sacrilegio.

Para conocer un poco más sobre la ilustración científica regresemos al siglo IV a. C con Hipócrates, considerado por muchos como fundamento de la medicina moderna, para detenernos en Galeno en el siglo 2º a.C. Su innovación médica y anatómica se convertiría en el principal texto de anatomía para los próximos 1500 años. Ya en el siglo sexto a.C, aparece Teofrasto, discípulo de Aristóteles, interesado por el estudio científico de las plantas. Sus trabajos lo convirtieron en el padre la botánica.

Para la edad media la ilustración científica se basa en pergaminos descriptivos de hierbas medicinales y bestiarios hasta llegar al renacimiento donde irrumpe Leonardo Da Vinci, quien comienza a ilustrar la anatomía diseccionada en sus diarios hacia 1510. Además explora el sistema alado de los pájaros, el mecanismo de otras anatomías y el diseño de varias máquinas. Y para 1543 Andreas Vesalius realiza el primer texto científico *De humani corporis fabrica*, el cual contiene ilustraciones basadas en disecciones sistemáticas.(PERALES & JIMÉNEZ. 2009)

¹⁶Estivariz, M., Pérez, M., & Theiller, M. (2006). Ilustración Científica . El arte de Describir . *Sacapuntas, N° II*, Pás:8-12.

Anatomia humani corporis ; Biblioteca Nacional de Medicina , Biblioteca Nacional de Medicina histórico
Anatomies Online.

En los años 1700 aparecen Bernard Siegfried Albinus (1697-1777(anatomista) y Jan Wandelaar (artista) creando una obra maestra menos gráfica llamada *Tabulae Sceleti e Muscular Humani corporis*, “que ilustra el hombre sólo con disecciones y muy igualadas proporciones griegas clásicas. Este texto sigue colocado muchas de sus figuras en poses teatrales rodeado de ambientes naturales y de fantasía, pero el objetivo ahora era estrictamente sobre la exactitud de la anatomía”.¹⁷

Anatomie des parties de la génération de l'homme et de la femme, Jacques Fabien Gautier D'Agoty;
Biblioteca Nacional de Medicina de la Biblioteca Nacional de Medicina histórico Anatomies Online .

¹⁷Travnicek, Janes. (2010). *The Drawn Body. Humans Learn Their Own Unseen*. Recuperado el 2013 de julio de 21, de Forthingt A Documentary On The Millemmial Generation:
<http://fortnightjournal.com/jared-travnicek/265-the-drawn-body.html#sthash.nGoURHwW.dpF>

Para el siglo XVIII algunos acontecimientos marcan un acelerado rumbo de la ilustración científica hacia la botánica y el naturalismo; ya que los exploradores se lanzan a descubrir flora y fauna en lugares remotos.

No obstante la ilustración de figura humana y anatómica sigue siendo la favorita así Siegfried Albinus, ilustrador anatómico realiza láminas de músculos y esqueletos que hasta hoy están consideradas entre las más hermosas figuras de la anatomía. Ya en esta obra se hace perceptible la búsqueda de mayor objetividad y el esfuerzo por borrar todo contagio emocional en las representaciones ilustradas, tendencia que se afirma en el siglo XIX. (TRAVNICEK JANES. 2010)

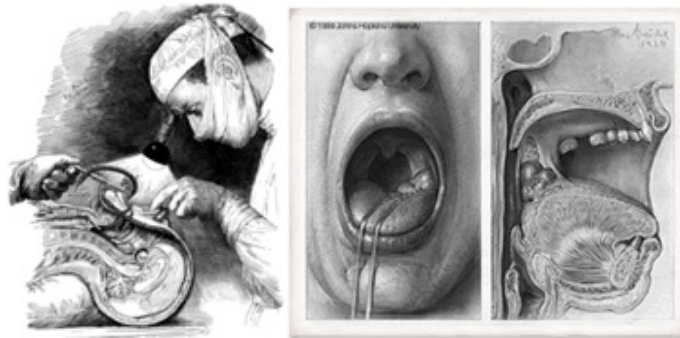

Tabulaesceleti et Muscular corporis humani por Bernhard Siegfried Albinus, Biblioteca Nacional de Medicina, Biblioteca Nacional de Medicina histórico Anatomies Online.

Otra gran contribución del arte hacia la ciencia fue la publicación de "Origin of Species" de Charles Darwin en 1863 esta obra destaca el parentesco entre simios y humanos desencadenando una serie de interpretaciones.

Pero el campo de la ilustración anatómica cambió de nuevo para 1893 con la llegada de Max Brodel ex_estudiante de bellas artes de Leipzig. Brodel dejó sus estudios y pasó a trabajar en el Hospital Johns Hopkins donde creó dibujos anatómicos e histológicos, haciendo contribuciones significativas en los ámbitos de la ginecología, neurocirugía, otorrinolaringología y urología bajo la tutela de algunos de los nombres más ilustres de la medicina. Sus ilustraciones actualizan y establecen el estándar de técnicas de ilustración médica en el momento. Estas técnicas se popularizaron y posteriormente fueron replicadas

por artistas e ilustradores de todo el mundo. Brodel quería pasar estas técnicas a una nueva generación de ilustradores, así que en 1911, con la ayuda del Dr. Thomas S. Cullen, Brodel formó el arte según se aplica al departamento de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Fue el primero de su tipo en los Estados Unidos.(TRAVNICEK JANES. 2010)

Experiencias quirúrgicas con trastorno pituitario por Max Brodel. Ilustración original # 75 de la colección de los Archivos Walters Brodel Max, Departamento de Arte aplicada a la medicina, la Escuela Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland, EE.UU

En el siglo XX, la aparición de la fotografía modificó y relegó en gran proporción a la ilustración científica pero se mantuvo, ya que su eficacia insustituible por los detalles no paso de moda.

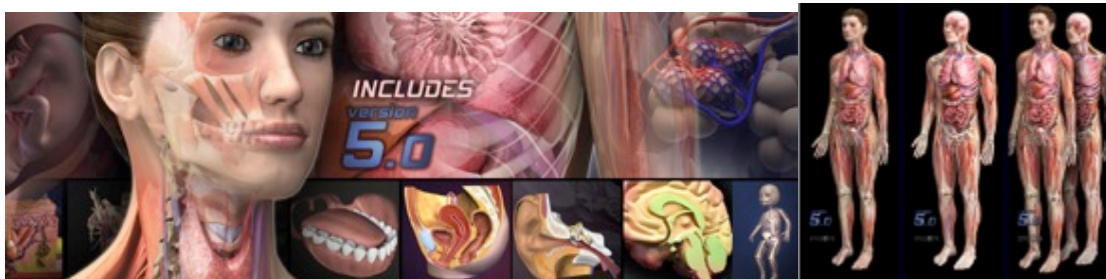
La ilustración científica a permanecido por muchos años aportando y beneficiando a las ciencias manteniendo su interés por esta particular forma de representar, informar y educar. En la actualidad la ilustración científica tiene gran aceptación por los organismos e instituciones científicas. Así ilustradores como Joseph R. Tomelleri (Kansas) o Raúl Martín especialista en Paleontología e ilustrador de dinosaurios, son reconocidos. Tomelleri es reconocido por los ictiólogos como el mejor ilustrador científico de peces del mundo, ya que sus creaciones son fiel copia de los peces. En su sitio se mencionan unas 800 ilustraciones que aparecen en más de 350 publicaciones, entre ellas 30 libros y decenas de revistas. por su lado Martín ha desempeñado grandes aportaciones para museos temáticos como El Museo Jurásico de Asturias (MUJA), el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Mariland Science Center, el Museo de Historia Natural de San Diego. Ha colaborado

además, en las exposiciones temporales “The Gigantic Dinosaur Expo 2004, 2006” en Tokio, Japón. (MARTÍN RÁUL 2011)

Raul, Martín. Pleistocene Park. Digital painting 2013. Para la National Geographic. Imagen procedente de: <http://www.raul-martin.net/>

Con la llegada de la computadora los ilustradores se han visto enfrentados a un nuevo desafío. Pero sin duda alguna la tecnología y los nuevos programas de software han favorecido la producción de imágenes y la resolución de los más recónditos detalles gráficos. Esto no quiere decir que la ilustración científica a cambiado en su concepto sigue siendo un trabajo de exactitud, observación y paciencia.

Zagote. figuras de las ilustraciones científicas en 3D. Imagen procedente de http://www.3dscience.com/3D_Models/Human_Anatomy/Male_Systems/Male_Nervous.php

5.2.2 Ilustración Técnica

Este tipo de ilustraciones recrean con gran precisión y detalle cualquier objeto, organismo o sistema. Su campo es muy amplio y sus representaciones deben ser muy claras y fiables, de tal manera que proporcionen información útil. Catherine Slade en su libro Enciclopedia de Técnicas de Ilustración lo describe así *“el principal objetivo de las ilustraciones técnicas es proporcionar una*

imagen que sirva para formarse una idea de cómo se construyen las cosas o que aspecto tendrán, o pueden tener una vez terminado.”¹⁸

Kevin Husley. Ilustración técnica. 2012 Imagen tomada de <http://www.khulsey.com/portfolio.html>

Cuando hablamos de ilustración técnica no solo nos referimos a representaciones milimétricas de los diversos tipos de objetos que se encuentran en nuestro medio, también hablamos de la idea llevada a la realidad por medio de la gráfica.

Para aclarar mejor esta idea conozcamos el trabajo de Richar Chasemore y Hans Jenssen creadores de algunas maquinas de Star Wars. El trabajo de estos grandes maestros de la ilustración esta dominada por la elocuencia visual, así como la estructura y función que deben dar a cada pieza. *“Ambos artistas tienen experiencia en la tecnología del mundo real, y tratan que las naves de Star Wars funcionen de la misma manera como lo haría un tanque o un avión, siempre haciendo que la ingeniería parezca real con cables, manchas de aceite, etc. que une todo de una manera lógica”¹⁹*

¹⁸Slade, Catherine. (2002). *Enciclopedia de Técnicas de Ilustración* (2ª edición española ed.). Barcelona : ACANTO, S.A. págs: 35

¹⁹Chasemore, Richard. (16 de julio de 2008). *Flyingmahineart*. Recuperado el julio de 2013, de creadores Cómo se convirtió en compliladores : <http://www.richardchasemore.com/flyingmachine/page18/page18.html>

Han Jenssen y Richard Chasemore (ilustración de Hans de X-Wing caza de Luke Skywalker.) Imágenes procedente de <http://www.richardchasemore.com/flyingmachine/page18/page18.html>

En un principio los artistas tuvieron varios encargos como el Boeing B-17G de Hans encargado por el Museo de la Royal Air Force, Reino Unido Hendon. En este trabajo Hans fue capaz de graficar cada centímetro del interior de la aeronave, que luego le serviría para desarrollar el proyecto con Lucasfilm y Star Wars. Pero la tarea no fue fácil ya que podían tardar cientos de horas en hacer una nave, este es el caso del Halcón Milenario que se construyó en 200 horas. Es por esta razón que Catherine Slande menciona en su libro *Enciclopedia de Técnicas de Ilustración* que dominar la ilustración técnica “no solo requiere saber dibujar con gran habilidad y conocer a fondo las técnicas pictóricas, sino también un conocimiento de la materia en cuestión propio de un experto. Además, puesto que la mayoría de las ilustraciones técnicas presentan un alto nivel de detalles, también es necesario poseer una buena dosis de paciencia.”²⁰

Han Jenssen y Richard Chasemore (Halcón milenario). Imagen procedente de: <http://www.richardchasemore.com/flyingmachine/page18/page18.html>

²⁰Slande, Catherine. (2002). *Enciclopedia de Técnicas de Ilustración* (2ª edición española 2002 ed.). (T. Traductores, Trad.) Barcelona, España: Acanto, S.A. Pág: 33

Otro importante campo dentro de ilustración técnica es la infografía, aquí los datos son representaciones visuales de información. Estos gráficos se utilizan en cualquier lugar donde se necesite información que de explicación rápida como en los signos, mapas, periodismo, redacción técnica y la educación. (BEAU DANIELS.2011)

(Derecha) Infografía sobre los valores nutricionales de la comida. (Izquierda) infografía sobre la contaminación del agua. Imágenes procedentes de <http://www.comoyodsg.com/2013/01/30-°©-plantillas-°©-infografia/>

5.2.3 Ilustración Publicitaria

Las ilustraciones publicitarias están definidas por dar forma y personalidad a un producto o marca comercial, se caracterizan por dar un inmediato y eficaz impacto visual, dotando al producto de carácter y originalidad, contando historias sin palabras. Es lo que nos dice Mario Pricken en su libro *Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales* “*pueden contarse historias de forma eficaz sin utilizar palabras. Los elementos claves son mostrados en la imagen de tal manera que dicen más sobre el producto de lo que se ven en realidad*”²¹

De hecho las aportaciones de la ilustración al mundo no se centran solamente en lo comercial; sino también en el nacimiento de diferentes movimientos sociales y políticos. Sin duda alguna la historia de la ilustración publicitaria

²¹Pricken, Mario. (2004). *Ideas y Técnicas de las mejores Campañas Internacionales* (1ª edición ed.). Barcelona: Gustavo, Gili. SL. Pág: 45

remonta en sus comienzos al cartel, claro que este tuvo un comienzo más lejano que se acercan a la antigüedad. No obstante tratemos de centrarnos en los primeros anuncios que aparecen hacia 1800 donde sobresalen los carteles de Cheret (1836-1933) los cuales dejan ver pequeños anuncios, estos carteles realizados en litografía a color realzan la imagen por encima del texto. (TORRES JAIRO 2010)

Ilustración producida para la marca de polvos de Diaphane en 1890 por Jules Châter. Imagen procedente de <http://webposters.adm.ntu.edu.sg/site/page/poster/4028>

Para los finales del siglo XIX y comienzos de XX el cartel y la ilustración publicitaria emprende su época dorada bajo las manos maestras de Henri de Toulouse-Lautrec, Peirre Bonard, Alphose Mucha y Theophile Steinlen. Los nuevos estilos adoptados de estos artistas como el arte japonés y el art Nouveau crean imágenes exóticas y estilizadas para un creciente público. (TORRES JAIRO. 2010)

Henri de Toulouse-Lautrec. Troupe de Mlle. Eglantine. Imagen procedente de http://arte.idoneos.com/index.php/Post_impresionistas

Pero para las primeras décadas del siglo XX el mundo de la publicidad estaba copado de fotografías que no consiguieron un impacto favorable; a pesar de los

diferenciados costos y el tiempo la fotografía nunca logro lo que la ilustración si, “*exclusividad*”. Su originalidad da concepto y posicione al producto en el mercado. Un claro ejemplo de ello es Coca-Cola que crea la imagen de Santa Claus a través del ilustrador Haddon Sundblom para su campaña navideña en 1931. Fue tal el impacto que estas imágenes provocaron, que ese Santa Claus se volvió una institución. Hoy en día cualquier empresa que use a Santa Claus, en realidad está usando el Santa Claus de Coca-Cola que creó Sundblom. (IFATO.org. 2010)

Haddon Sundblom, Imagen de Santa Claus nuevo icono del siglo XX para la campaña navideña de Coca-Cola de 1931

Para los años 50's y 60's se obligo a editores y publicistas encontrar su salvación en la ilustración. De tal manera que los ilustradores volvieron a la forma tradicional en busca de soluciones que generen impactos visuales y positivos en el entorno visual.

Frank Bensing. Ilustración de 1942 para el jarabe de Karo. Imagen obtenida de <http://www.plan59.com/arc/200707.htm>

Ya en los 90's la ilustración publicitaria se vio opacada con la aparición de los nuevos avances tecnológicos, los programas y computadoras con interfaz grafico era el nuevo "boom" para la ilustración y pronto se convirtió en el medio preferido del mundo. Pero adoptó una imagen poco original. Se generó demasiados clichés en la industria comercial, dotando al producto de poca originalidad y falta de creatividad por parte de los publicistas. (GUZMAN ALEJANDRO. 2008)

Pero la ilustración siempre ha buscado escapatorias para proporcionar fuerza y carácter a una marca. Respondiendo de forma creativa y original a los cambios y tendencias del mundo actual. Se puede decir que la ilustración siempre tratara de buscar un nuevo rostro al producto es así que muchos ilustradores contemporáneos han llevado a la industria comercial verdaderas obras de arte.

Jordi Labanda. Ilustraciones de moda, colaboración para la revista Vogue Japón 2012. Imágenes procedentes de http://www.jordilabanda.com/Vogue-©-Japan__128

Chip Foote; (derecha) Chevrolet Nomad de 1956. (izquierda) Ford Mustang GT azul con plata. Destacados en la temporada 3 de Overhaulin, impresiones de bocetos originales. Origen de imágenes: http://www.chipfoote.com/ws_display.asp?filter=Posters

5.2.4 Ilustración Narrativa

Este tipo de ilustraciones tiene como objetivo la representación gráfica de un argumento literario, y sirven para reforzar o recrear una escena dentro de un texto literario.

Este género de ilustraciones siguen un contenido literario mediante ilustraciones que reflejan lo que está ocurriendo en el texto. Las ilustraciones narrativas también pueden utilizarse de diferentes formas para ilustrar las ocurrencias históricas que no se pueden entender inmediatamente, a través de la lectura o la discusión. por lo que es un medio artístico muy influente que puede transformar historias y persistir en la conciencia de generaciones. En un principio estas ilustraciones sirvieron como punto de apoyo o decoración dentro de un texto, pero en la actualidad tienen la misma importancia que el texto. (RODRÍGUEZ DOLORES. 2010)

Dentro de la ilustración narrativa encontramos diferentes generos como la ilustración infantil, de ciencia ficción, humor gráfico, comic, animación, etc. Pero un punto clave dentro de la ilustración narrativa es la ilustración infantil y su aporte dentro de los cuentos infantiles, ya que a través de la historia esta ha sido una importante fuente de aprendizaje. Esto nos dice Dolores Rodríguez Pedrazta en un artículo publicado en el Centro Virtual Cervantes *“Las imágenes reproducen el mundo en la medida en que lo evocan, representan, también por medio del discurso, un suceso y la experiencia que el lector hace de este suceso, de manera que para el lector la imagen-discurso representa una recreación de lo mismo[...]El cuento infantil en la educación es un vehículo excelente para despertar la mentalidad, impartir instrucción moral, el interés por la ciencia, la historia, la geografía, los estudios de la naturaleza... también un precioso instrumento para estimular la sensibilidad artística y literaria y avivar el sentido crítico.”*²²

²²Rodríguez, Dolores. (2010). *Centro Virtual Cervantes*. Recuperado el Julio de 2013, de Cuento Clásico: <http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/cuento.htm>

Pero la narrativa de un cuento recrea sus propios mundos y no importa las veces que se recree; esté es el caso de “*Alicia en el país de las maravillas*” un cuento clásico que recopila una serie de interpretaciones y pone en evidencia la imagiación, ideología, tendencia y sucesos de sus interpretes a través del tiempo, marcado la niñez de muchas geraciones.

Sir John Tenniel. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas,(Derecha) primera versión de 1865.
(Izquierda) segunda Publicación de 1871.

“La Aventuras de Alicia en el Pais de las Maravillas” fue escrito por primera vez en 1862 por el matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por el seudónimo de Lewis Carroll. Pero su primera publicacion fue en 1865 ya que Carroll realizo algunas rectificaciones y encargó las ilustraciones a uno de los más prestigiosos dibujantes de la época, Sir John Tenniel. Tenniel aceptaría el encargo, llegando a realizar cuarenta y dos ilustraciones.. El 24 de mayo de 1865 el libro fue publicado por Macmillan and Co. con una tirada de dos mil ejemplares. Desde esta fecha el libro fue interpretado por una serie de escritores e ilustradores que todavía lo recrean con un increíble imaginación.(BLOG.EDUCARTUR.ES 2010)

Peter Newell. Alicia en el País de las Maravillas (1901) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Margaret Tarrat. Alicia en el País de las Maravillas (1930) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Mervyn Peake. Alicia en el País de las Maravillas (1946) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Alex Blum. Alicia en el País de las Maravillas (1948) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Salvador Dalí. Alicia en el País de las Maravillas (1969) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Jerrold Maruyama. Alicia en el País de las Maravillas (2010) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

Eva Soulu. Alicia en el País de las Maravillas (2010) Imágenes procedentes de:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289#sthash.TrSQ1N6K.dpuf>

5.2.5 Ilustración Conceptual

Este tipo de ilustraciones se distingue por su contenido, ya que este no proviene de ningún texto, argumento literario o información; mas bien se desarrolla a partir de una idea personal y el aporte del ilustrador a cierto tema que se propone ilustrar, esta ilustración escapa muchas veces a lo comercial y esta ligada a una línea más próxima al arte conceptual ya que presentan ideas generales y no un hecho en particular; además poseen un margen de creatividad mas amplio y disponen de un estilo muy personal. Además estas ilustraciones son requeridas en su mayoría para la industria de video-juegos cine. (SLIDESHARE.net 2009)

Krzysztof Bielenin – Ilustración conceptual para video juego 2009. Imagen tomada de
<http://es.paperblog.com/krzysztof.bielenin-°ilustraciones-°conceptuales--390607/>

5.3 La Ilustración y la Tecnología.

Desde las pinturas rupestres hasta el día de hoy, la realización de imágenes se ha servido de los avances tecnológicos y continúa haciéndolo. La ilustración digital es una manera de hacer imágenes. Pero en este tiempo, el poder de la computadora en sí –la velocidad de la máquina en combinación con la sofisticación del software– está haciendo una contribución que va más allá de la de una simple herramienta (CAPLIN & BANKS. 2003)

La tecnología digital en los últimos años ha cobrado fuerza en nuestra sociedad, apoderándose del panorama artístico como un nuevo lenguaje de expresión. Su particular forma de producir, difundir y visualizar la imagen a través de este medio es una forma vanguardista muy útil. El procedimiento digital se basa en propuestas planteadas por las artes y los medios visuales precedentes, pero, eso sí, fagocitando sus apariencias y sus elementos distintivos. De esta manera, la tecnología digital consigue integrar todas las disciplinas anteriores de la ilustración bajo una misma naturaleza esencial, haciendo partícipes a unas de los procedimientos habituales de las otras. (GOMÉZ 2000)

Los procesos tecnológicos dentro de la ilustración constituyen un campo inagotable de la imagen y propone una nueva lectura al mundo creativo. No obstante desde algunos años se ha planteado una serie de cuestionamientos acerca de esta nueva forma de ilustrar. Para algunos la era digital con sus formas rápidas y fáciles de ilustrar obtenidas desde los sofisticados programas tienen como resultado ilustraciones clichés y con muy poca originalidad que ponen en duda el trabajo de los profesionales. Sin embargo la mayoría de ilustradores ha superado la intimidación que alguna vez produjo en ellos la tecnología para incorporarla a su maletín creativo y de esta manera sacarle el mejor provecho.

El Gran Libro de la Ilustración Contemporánea recoge algunas opiniones de ilustradores alrededor del mundo y su perspectiva es acerca de esta tendencia. *“Para la estadounidense Alice Cotton, licenciada en el Pacific Northwest College of Art la tecnología no es anti arte, simplemente es un instrumento más [...] Antes de tener ordenadores, nosotros utilizábamos lo que teníamos a mano: materia de la tienda de arte, de nuestra casa, de nuestro jardín, o nuestras propias habilidades. Ahora no es diferente. Simplemente tenemos más de donde*

*elegir.*²³

Otra estupenda ilustradora que desempeña con éxito su trabajo digital es Nicoletta Ceccoli muy reconocida por sus creaciones y alta calidad ya que sus trabajos han sido expuestos en prestigiosas instituciones como Bologna Children's Book Fair. Además de tener varios premios internacionales entre ellos el premio Andersen-Baiadelle Favole (2001), el premio a la excelencia otorgado por la publicación Communication Art (tres veces) y la medalla de plata de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York (2006). Comenta su manera de trabajar y su acercamiento a la tecnología *"Mis primeros libros fueron hechos a partir de técnicas clásicas, en acrílico sobre papel, pues la ilustración digital aún no existía. Ahora, en los últimos años me ha encantado hacer experimentos con mi computador, sobre todo con Photoshop y fotografía digital...]* La diferencia es que cuando se trata de técnica tradicional planeo todo muy detalladamente al empezar con los colores, pues los errores en el acrílico sobre papel o lienzo son difíciles de corregir. Por el contrario cuando trabajo técnicas digitales puedo cambiar muchas veces los colores y las formas durante el proceso, así es que estoy más abierta a la sorpresa cuando uso lo digital."²⁴

Tower. Nicoletta Ceccoli©. 2009

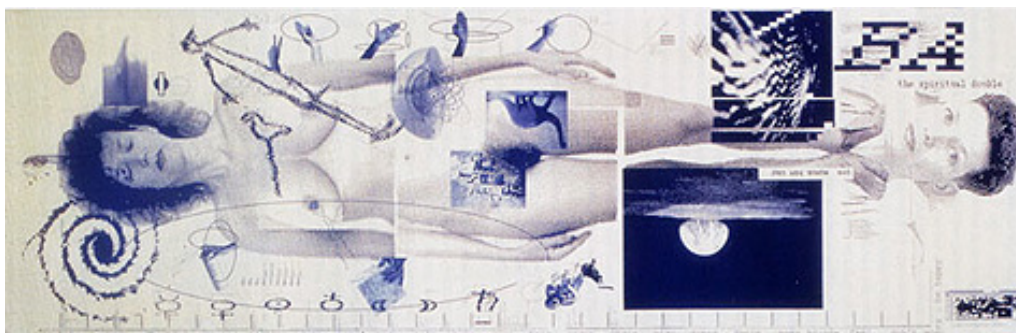
Butterfly. Nicoletta Ceccoli.2008

Imágenes procedentes de: <http://www.anormalmag.com/wp-content/uploads/2012/02/nceccoli3.jpg>

²³Dawber, Martín. (2009). *El Gran Libro de la Ilustración Contemporánea* (1ª edición en castellano ed.). China : Parramón Ediciones .S.A. Págs 9-13

²⁴Murasaki, Alaisk. (26 de febrero de 2012). *Anormal Magazine*. Recuperado el 2 de agosto de 2013, de Nicoletta Ceccoli: cada libro es un pequeño universo al que debes dar nueva vida: <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/>

Otros cambios proporcionados por las nuevas tecnologías es la agrupación de diversos elementos y herramientas que serían casi imposibles de juntar sin estos novedosos medios digitales; así el lápiz, la pintura, la fotografía, los objetos de nuestro entorno y toda clase de formas análogas son digitalizadas y mezcladas en un mismo soporte para formar una nueva clase de imagen. Pero la hibridación de imágenes ya lleva muchos años en el mercado y su origen se concentra en April Greiman y la “*Hybrid Imagery*” imaginería híbrida surgida en la década de los 80s. Greiman desarrolló una estrategia visual a través de la computadora, su técnica consistía en la combinación de elementos producidos en diferentes medios *“exploró las propiedades visuales de las tipografías de mapas de bits, la disposición en capas y la superposición de información en la pantalla del ordenador, la síntesis de vídeo e impresión y los motivos y las figuras táctiles que posibilita la nueva tecnología”*²⁵ para formar una especie de collage digital; que se mezclan fácilmente sin jerarquías y en un completo orden haciendo de la página un espacio tridimensional.

April Greiman. 1987. Imágenes gráficas para el Design Quarterly, número 133. Imágenes obtenida De <http://lokidesign.net/2356/2010/03/international-womens-day/>

Esta claro entonces que la tecnología trata de comprender y reconfigurar las técnicas tradicionales a través del hardware y software de los ordenadores produciendo opciones de hibridación delimitadas que van desde la representación 2D mas simple hasta el modelado tridimensional, con formas, texturas y movimientos tan reales que en muchos casos engañan la vista. Un ilustrador que maneja esta técnica con gran destreza es “*aamirart*” su verdadero nombre no lo pudimos encontrar pero eso no impedirá ver un poco de su trabajo y

²⁵ Philip B. Meggs & Alston W. Purvis; (2009) Historia del diseño gráfico. [Traducción de: Alejandra Devoto.—4ªed. Barcelona; RM Verlag] pág: 490.

sus diferentes tipos de personajes.

Ilustraciones Digitales en 3D. aamirart. 2013. Imágenes tomadas de <http://aamirart.com/>

El producto de la suma de miles de trazos creados a través de vectores, mapabits o códigos de programación constituyen la evolución natural de los procesos humanos, estos cambios permiten la hibridación de tendencias y dan un respiro al arte convencional. Pero de ninguna manera se considera una mejor forma creativa ya que la lucha no está entre el lápiz o el ratón sino en la mejor interpretación de una idea.

5.4 Los calendarios: sus ilustraciones y formatos

Todas las civilizaciones a través del tiempo han tenido la capacidad de transformar, dividir y limitar el tiempo reflejando desde sus comienzos una clara interpretación por la naturaleza proporcionando a las personas un orden cronológico acerca de sus vidas y actividades.

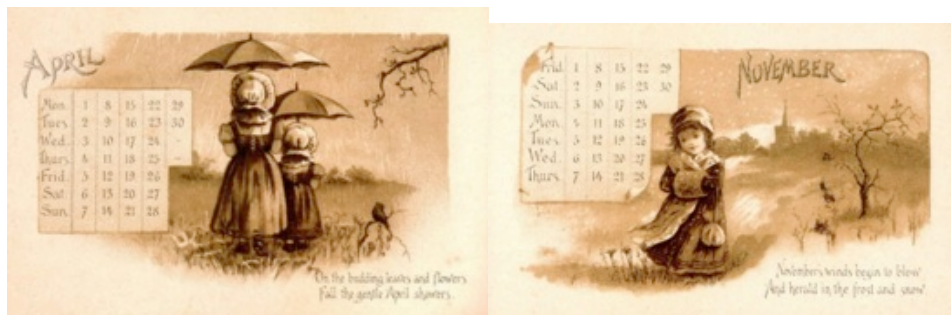
El calendario a igual que todo en el mundo ha evolucionado y llega a nuestros días como la adaptación de muchas culturas. Pero nuestro especial interés es debido a su representación gráfica; la imagen visual que acompaña al calendario a través de la historia y sus múltiples cambios refleja una clara influencia del período cultural que atraviesa la sociedad. De esta manera el calendario viene siendo representado en piedra, madera, arcilla, pergaminos, o cualquier otra forma que dé cuenta de su relación directa con el mundo. Pero en la actualidad los calendarios son diseñados con estilos personalizados que

favorecen la demanda; sus diseños, colores, formas, y tamaños proporcionan al consumidor mejores opciones acerca de sus intereses. (HITA LEDO CARLOS. 2010)

Calendario de flores. Estilo Victoriano. 1898. Imágenes tomadas de <http://4.bp.blogspot.com/TVIyysfmvIE/TohlOeoGLb/AAAAAAN6o/AvyJxik9g20/s1600/pansycal6.jpg>

Este calendario de 1898 muestra un claro estilo victoriano, muy llamativo en sus ilustraciones ya que el color de flores representa las estaciones.

Calendarios de estilo Romántico. Imágenes tomadas de http://2.famagenes.com/i/3/c7/am-248977_5530292_521608.jpg.

El estilo romántico es muy usado en los calendarios y se tiene especial interés al clima que rodea cada mes.

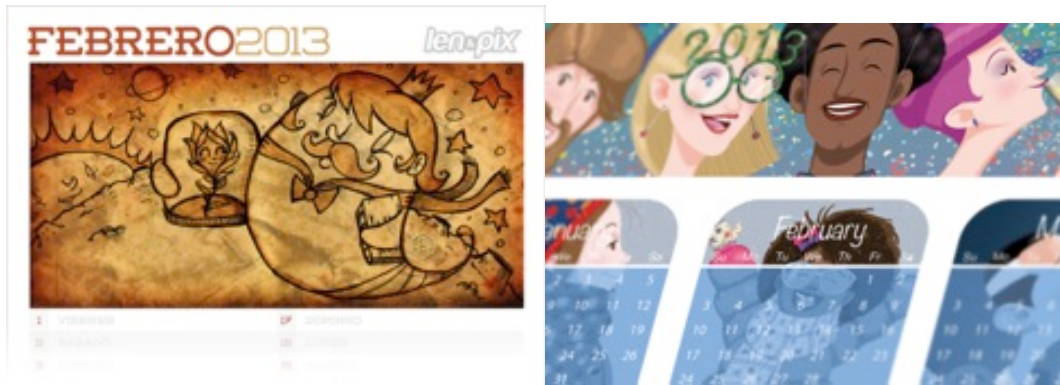
Calendario de estilo Art Decó de los meses de Febrero y Marzo. Imágenes tomadas de http://1.bp.blogspot.com/-PZwIBbqUllac/Tohl2q-y6gl/AAAAAAAAAN60/Yzyrqfl86_o/s1600/000aegkg.

Una forma muy original que pertenece a CramerRie en estilo Art Decó

Irina Vinnik. Calendars illustrates de 2011-2012) imágenes obtenidas de <http://www.soloestudio.net/2013/04/09/los-calendarios-ilustrados-de--irina-vinnik/>

Y que tal estos calendarios de la ilustradora Irina Vinnik, con un toque medieval y surrealista pero muy modernos.

Calendarios modernos con técnicas digitales. 2013 Imágenes
Obtenidas de <http://www.laninapolilla.es/blog/page/7/y:@elyizuz>

O estos otros ilustrados por “*laninapolilla*” y Julio Mora muy actuales con técnicas digitales.

Formatos de Calendarios

Calendarios de sobremesa
Medidas: 21,5 x 47 cm

Calendarios Trimestrales.
Medidas: 33.5 x 49 cm

Calendario de Pared

Medidas: 23.5 x 47 cm

Medidas: 33,5 X 71 cm

Medidas: 43,5 X 78 cm

Medidas: 48,5 X 68 cm

Calendario de pared mensual con agenda

Medidas 15 x 51 cm

Imágenes obtenidas de páginas Web <http://www.edijar.com/> y <http://www.tualbum.es/canal/Calendarios>

CAPITULO 3.

6. Interpretaciones de la memoria e imaginario de los adultos mayores mediante ilustraciones

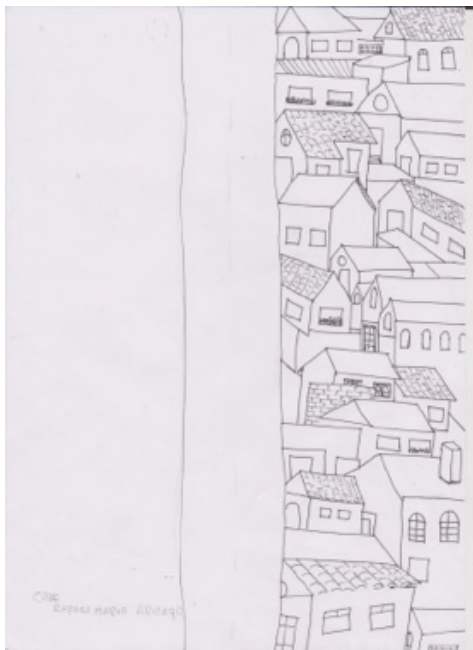
6.1 Conceptualización

Teniendo en cuenta el proceso visual que sigue esta investigación se cree conveniente explicar por qué las imágenes desarrolladas en este capítulo comprenden condiciones particulares. Nos referimos al tipo de relación establecido por el autor y la narrativa correspondiente.

Estando conciente que la presencia del lenguaje visual facilita el aprendizaje de la información no ilustrada, y ayuda a producir un modelo mental de la información a través de la conexión texto-imagen, se procede a la interpretación artística que trata de un acto subjetivo y de experiencia única que pone en evidencia las cualidades nobles de los seres humanos de comunicar y expresar a través de distintos lenguajes. Esta capacidad de interpretar y de crear relaciona un análisis referente a la propia experiencia perceptiva y emocional de autor.

Por otra parte, los códigos de pensamiento, forma y contenido que adquieren las ilustraciones llevan un mensaje producido por los conceptos teóricos escritos anteriormente y por los pasajes explicativos que surgen de la experiencia cotidiana de las personas entrevistadas. De esta manera la información incluida en las ilustraciones sostiene un texto narrativo o argumentativo que corresponde a la recopilación de las memorias e imaginarios de los adultos mayores de la calle Rafael María Arízaga. Por lo tanto el instrumento conceptual que utiliza la imagen corresponde a un contenido, educativo, político, testimonial, religioso, etc, y se sustenta en un contexto verídico e histórico de la calle y permite al autor aportar una lectura interpretativa.

De esta manera las ilustraciones realizadas activan una diversidad de recuerdos, miradas, historias, y estudios que analiza la memoria de los individuos como parte fundamental de la complejidad humana y dan cuenta de la identidad, la manera de pensar, vivir e imaginar de los individuos hacia un lugar específico. Por esta razón, y de acuerdo con los conceptos expuestos en el capítulo II se ha visto conveniente realizar ilustraciones narrativas que ayuden a recrear escenas del texto literario y permitan una conexión directa con el recuerdo.

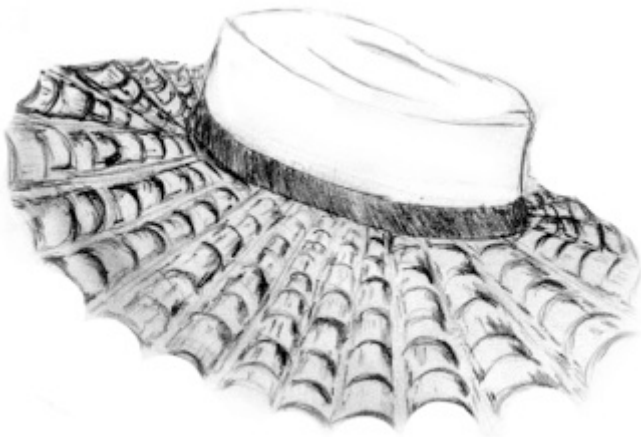
“Esta calle era el limite de la ciudad practicamente. pasado la calle habia algunas casitas y de allí para atrás era solo bosque, una guazha.”

(Entrevista a Quinde, Angel;
2012. *Ver anexo*)

“Toda la calle, que antes solo era un camino de tierra estaba llena de sombreros porque cada familia sacaba el sombrero para secar al sol desde la mañananita y esto era una cantidad de sombreros”. (entrevista a Salamea Delgado, Ernesto. 2012.)

“Las mañanas teníamos que apurarnos sacando los sombreros a la calle para que se sequen sino no quedábamos sin puesto ya que toda la calle y espacios libres se llenaban rápidamente” entrevista a Arízaga, Eulalia. 2012.

“Cuando Yo era niña en este sector casi toda la gente se dedicaba a la confección de sombreros, mi abuelita y mi mamá criaron a todos los hijos solo trabajando en la elaboración del sombrero, el sombrero era el sustento de muchas familias” (entrevista a Arízaga, Eulalia. 2012. *Ver anexo*)

Casi todas las personas que venían del norte (Gualaceo, Paute, Checa, Chiquinta, etc.) dejaban sus animales de carga en estos lugares, porque esta era la entrada de la ciudad, dejaban aquí sus acémilas y ellos iban a pie llevando sus productos al centro de la ciudad. (Entrevista a Quinde, Angel; 2012. *Ver anexo*)

que yo recuerde aquí la mayoría era hojalatero o tejedores de sombrero de paja toquilla, los cañamazos; pero yo siempre e sido hojalatero. Desde la iglesia de San Jósé para arriba eran sombrereros y de la iglesia para este lado (barrio de el vecino) eramos hojalateros desde que tengo 14 años de edad primero era ayudante y luego ya me puse mi propio taller. (Entrevista a Quinde, Angel; 2012. *Ver anexo*)

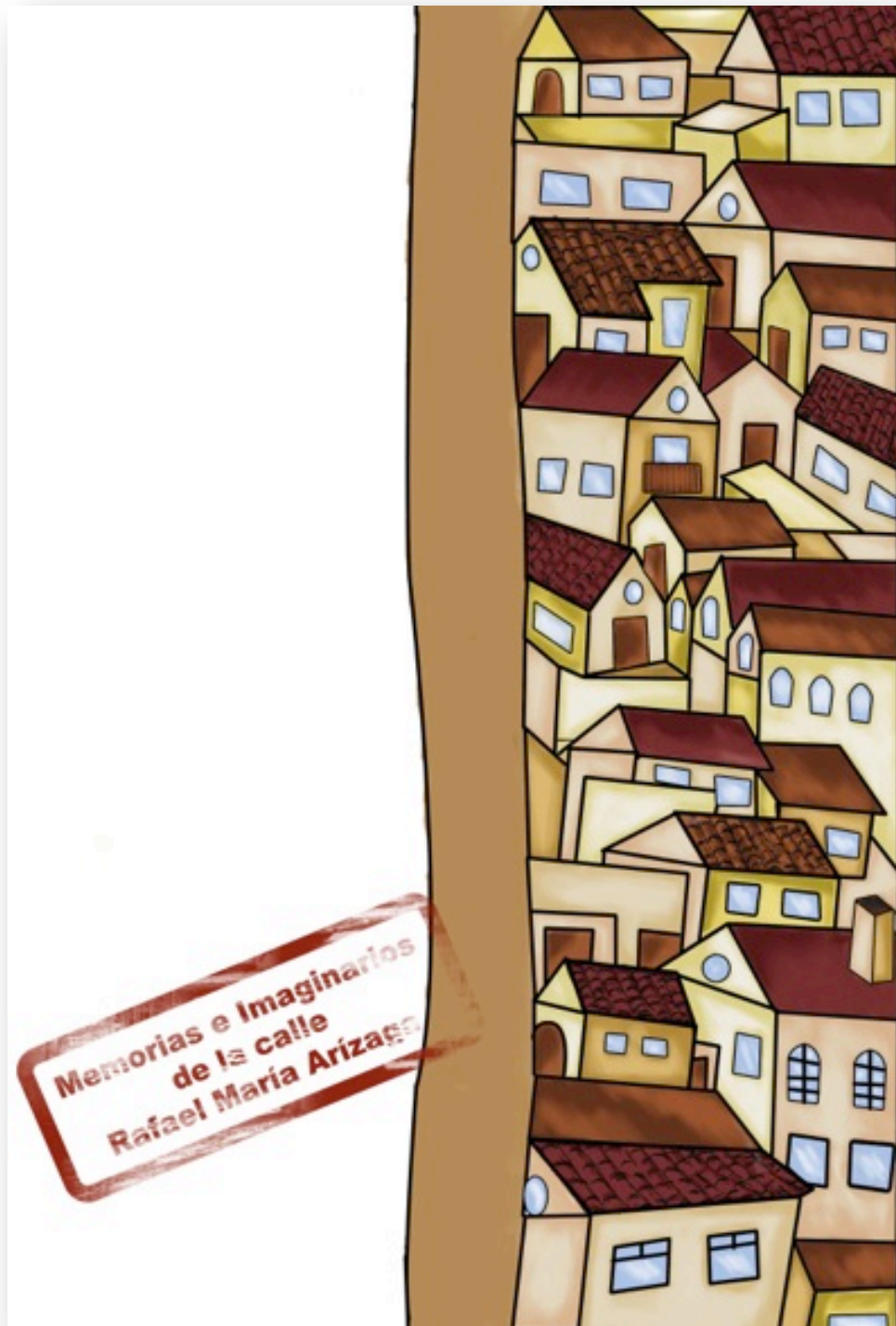
Recuerdo nos venían a entregar el sombrero por docenas a veces 10, 12, 15 docenas, según como reunían los comisionados. Además recuerdo que la Sra. Esposa de Don Homero Ortega nos decía muchachas mañana tienen pan con nata, para que nosotros vayamos a la plaza a comprar sombreros; así le ayudábamos a reunir más sombreros. (Entrevista a Arízaga.

6.2 Trabajo final.

El trabajo final de las ilustraciones se realizó digitalmente, el estilo es un mezcla de posibilidades que se logra en los distintos programas digitales. Se tiene como referente la estilización de la figura femenina la cual forma parte del estilo personal del ilustrador.

Las ilustraciones presentadas a continuación forman parte de un calendario bimestral que ayudan al conocimiento y esparcimiento de la historia de la Calle Rafael María Arízaga.

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

- El trabajo que aquí se acaba de exponer ha permitido, llamar la atención hacia una dimensión de conocimiento e historia ciertamente muy descuidada (la memoria oral). La memoria individual y colectiva de los pueblos es reprimida por la falta de conexión entre sus miembros, pasando casi inadvertida por las nuevas generaciones y por la falta de políticas culturales que no favorecen a salvaguardar esta inmensa y rica forma de conocimiento.
- La historia oral generada desde sus adultos mayores como documento histórico social que define espacios identitarios se ve amenazada por la falta de transferencia cultural. Las expresiones orales, leyendas, o cualquier elemento vinculado con la memoria o historia oral se ve relegado, poniendo en riesgo el patrimonio intangible de la ciudad. Razón por la cual las intervenciones realizadas en la calle Rafael María Arízaga han tenido como prioridad el testimonio vivencial de sus habitantes que en muchos casos no forma parte de la historia oficial de la calle.
- Las tendencias dominantes dentro de la ilustración y las profundas transformaciones en las morfologías del campo artístico han colocado a la ilustración en una posición importante y altamente competente dentro del mundo científico, social y artístico. La imagen como medio educativo, cultural, informativo, descriptivo y social forma parte de los conceptos actuales de enseñanza y tiene un futuro promisorio, debido a su alto nivel de despliegue en todos sus campos de aplicabilidad.
- La ilustración llega a nuestros días con adaptaciones de diversas necesidades, técnicas y aplicaciones. Sin embargo su objetivo principal siempre será el mismo: comunicar, esto no solo implica expresar ideas, mas bien, entender los factores que interactúan en la comunicación y buscar soluciones simples, claras y concisas a los conceptos a través de imágenes.

- En lo referente al proceso creativo, el presente trabajo pone en evidencia los conceptos y enseñanzas obtenidos, la gráfica da como resultado ilustraciones de contenido narrativo; con una profunda evocación a la memoria, al pasado, a la experiencia vivencial de sus habitantes ligados a sus costumbres, siendo el dominador común la elaboración del sombrero, la hojalatería, su arquitectura, siendo por muchos años el orgullo de sus habitantes.

7.2 Recomendaciones

El recorrido testimonial por la calle Rafael María Arízaga así como las historias de vida de sus habitantes permite detectar espacios y usos en la calle que requieren especial interés por las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad y por que no decirlo por parte de todos sus habitantes.

- El trabajo de fortalecimiento de identidad de los espacios, barrios y sectores de la ciudad debe ser tomado en cuenta como un factor importante y de suma urgencia por parte de todos quienes conformamos una sociedad.
- Los proyectos y programas sociales deben ir vinculados desde y hacia las partes directamente involucradas, para garantizar la información y el manejo sensible de patrimonio tangible e intangible de la ciudad.
- El arte, así como todas las formas creativas deben tomar conciencia de estos elementos particulares, que forman parte de nuestra historia e identidad. La aportación creativa con elementos decorativos, diseños, instalaciones, ilustraciones, ensayos publicaciones, intervenciones y mas, pueden ser de suma importancia para el esparcimiento y reflexión de nuestra historia.

8. Bibliografía

- Kronfle Chambers, R. (2007 -13-Diciembre). Curaciones . *Curaciones* . Cuenca , Azuay , ecuador : Galeria Proceso .
- Arízaga, E. (2012-17-octubre). Memorias de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Interviewer)
- Quinde, A. (2012-20-Otubre). Memorias e Imaginarios de la calle Rafael María Arízaga. (M. Toledo, Interviewer)
- Delgado, E. (2012-5-septiembre). Recopilacion de Memorias del barrio el Chorro. (A. Mora, Interviewer)
- Schwarzstein, D. (1991). *La Historia ORal*. Buenos Aires: CEAL.
- Milos, P. (2005). *Memoria e Historia en el Chile de hoy* . Guatemala : Talleles Editores Siglo xxi.
- Gili, M. L. (2009 йил febrero). *instituto Académico Pedgógico de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Villa María* . Retrieved 2013 йил 22-abril from Gaciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar .
- Moro, J. (2004). *La ilustración como categoría. Una Categoría Unificada sobre arte y conocimiento* . Ediciones Trea.S.I.
- IX BIENALINTERNACIONAL DE CUENCA . (2007). Espacios- Tiempos identitarios . *IX BIENALINTERNACIONAL DE CUENCA* , 8-15.
- Blum, X. (2007-15-October). *Xavier Blum*. Retrieved 2012 йил 19-noviembre from Ciudad Devuelta: www.xblum.blogspot.com
- Kigman, M. (2008-25-marzo). *La Selecta* . Retrieved 2012 йил 23-noviembre from al Zurich un encuentro independiente : www.laselecta.org
- Perales, F., & Jiménez, J. d. (2009). *Ilustraciones en la enseñanza. aprendizaje de las ciencias*. (D. d. Granada, Producer) Retrieved 21 de julio de 2013 from Articulos .
- Slande, C. (2002). *Enciclopedia de Técnicas de Ilustración* (2ª edición española 2002 ed.). (T. Traductores, Trans.) Barcelona, España: Acanto, S.A.
- ESPASA; S.A. . (1999). *Historia del Arte* . España , España : Espasa, Calpe; S.A. .
- Travnicek, J. (2010). *The Drawn Bobby. Humans Learn Their Own Unseen*. Retrieved 2013 de julio de 21 from Forthingt A Documentary On The Millemmial

Generation: <http://fortnightjournal.com/jared-travnicek/265-the-drawn-body.html#sthash.nGoURHwW.dpuf>

Salamea Delgado, H. (5 de julio de 2013). Imaginarios de los adultos mayores de la calle Rafael María Arízaga . (M. Toledo, Interviewer) Cuenca , Azuay , Ecuador .

Parra Moreno, A. (2004). *Barrios de Cuenca* (Vol. I). Cuenca : ADPAMO.

Hugo de Zarate, B. (diciembre de 2008). La Antigua calle Real del Vecino. *Tres de Noviembre* , 84-89.

Slade, C. (2002). *Enciclopedia de Técnicas de Ilustración* (2ª edición española ed.). Barcelona : ACANTO, S.A.

Chasemore, R. (16 de julio de 2008). *Flyingmahineart*. Retrieved julio de 2013 from creadores Cómo se convirtió en compliladores : <http://www.richardchasemore.com/flyingmachine/page18/page18.html>

Beau, D. (2011). *Beaudaniels-ilustration* . Retrieved julio de 2013 from e-mail daniels@beaudaniels.com

Guzmán, A. (junio de 2008). *Academicos*. Retrieved julio de 2013 from La ilustración publicitaria: <http://hdl.handle.net/123456789/42>

Torres, J. (febrero de 2010). *Slideshare*. Retrieved julio de 2013 from la Historia del Cartel: <http://www.slideshare.net/aleko062008/cartel-historia-4080369>

Ifato. (8 de noviembre de 2010). *La Ilustración Plublicitaria del Lapíz a su Tienda más Cercana*. Retrieved 20 de julio de 2013 from <http://ifahto.wordpress.com/2010/11/08/la-ilustracion-publicitaria-del-lapiz-a-su-tienda-mas-cercana/>

Prickec, M. (2004). *Ideas y Técnicas de las mejores Campañas Internacinales* (1ª edición ed.). Barcelona: Gustavo, Gili. SL.

Rodríguez, D. (2010). *Centro Virtual Cervantes*. Retrieved Julio de 2013 from Cuento Clásicol: <http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/cuento.htm>

Marchán, S. (2006). *Entre el retorno de lo Real y la inmersión el lo Virtual: consideraciones desde la estética y las prácticas del arte* . Barcelona: Paidós.

Dawber, M. (2009). *El Gran Libro de la Ilustracion Contemporanea* (1ª edición en castellano ed.). China : Parramón Ediciones .S.A.

Caplin, S., & Banks, A. (2003). *The Complete Guiede to digital Illustration*. New York: Watson.Guptill.

Riaño Moncada, C. M. (2010). *La Ilustración desde la perspectiva de lo digital*. Bogotá, Colombia: Punto Aparte.

Gómez, I. (2000). *La infografía ante la desintegración de la imagen del mundo*. Madrid: En Salvat .

Murasaki, A. (26 de febrero de 2012). *Anormal Magazine*. Retrieved 2 de agosto de 2013 from Nicoletta Ceccoli: cada libro es un pequeño universo al que debes dar nueva vida: <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/>

Halbwachs, M. (2002). *Fragmentos de la Memoria colectiva*. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Retrieved 25 de Mayo de 2013 from Athenea Digital: <http://blues.uab.es/athenea/num2/Halbwachs.pdf>

Ilustración, T. (Septiembre de 2006). *HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN*. Retrieved 21 de Julio de 2013 from www.tallerilustracion.blogspot.com

Méndez Ansalo, J. (19 de Agosto de 2006). *Historia de la Ilustración*. Retrieved 20 de julio de 2013 from siglo XIX/ Henri de Toulouse Lautrec: http://ilupub.blogspot.com/2006/08/historia-de-la-ilustracin-_115602824154569859.html.

Estivariz, M., Pérez, M., & Theiller, M. (2006). Ilustración Científica . El arte de Describir . *Sacapuntas, II*, 8-12.

Artum.org. (2010). *Cuentos Imaginados* . Retrieved 26 de junio de 13 from El arte de la Ilustración Infantil: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracion-infantil-en-construccion/introduccion/la-il#sthash.u1d1Nc2u.dpuf>

Landeta, F. (22 de junio de 2009). *la Ilustración Gráfica*. Retrieved 5 de julio de 2013 from <http://adnsign.blogspot.com/2009/06/la-ilustracion-grafica.html>.

Búmbalo, A. (11 de julio de 2009). *La ilustración científica: arte y ciencia en el mismo dibujo*. Retrieved 20 de julio de 2013 from Los Andes: <http://www.losandes.com.ar/notas/2001/7/11/sociedad-16934.asp>

Martín, R. (19 de octubre de 2011). Tierra de Dinosaurios . (E. CAS, & S. Mielgo Gallego, Interviewers)

gabriel, G. M. (2007). *cien años de soledad*. barcelona: real academia de la lengua.

García Márquez, G. (2007). *Cien Años de Soledad*. Barcelona: Real Academia de la Lengua.

SHAKESPEARE. (2009 йил 15-Enero). *Gandes Antologos*, S.A. Retrieved 2013 йил 10-abril from Principe de dinamarca: <http://espanol.yahoo.com/>

Hauser, A. (1988). *La sociologia del arte*. madrid: san jósé.

Gómez, D. (marzo de 2011). *Esquema sobre la ilustración* . Retrieved 21 de julio de 2013 from esquema y mapas conceptuales de historia : <http://esquemasdehistoria.blogspot.com>,

Hita Ledo, C. (noviembre de 2010). *Historia de los Calendarios* . Retrieved julio de 2013 from Calendarios Revolucionarios : www.rgle.org.UK./calendarios.htm

slideshare.net. (2009). *Tipos, tecnicas y estilos de ilustración*. . Retrieved 23 de junio de 2013 from Ilustración-V: www.slideshare.net/maestralejandrac11/ilustracin-v

EL TIEMPO. (6 de noviembre de 2006). La Historia que Duerme en el vecino . *Diario EL TIEMPO* , p. B1.

9. Glosario

Guazha: espacio o lugar oscuro, sitio copado de plantas donde es muy difícil entrar.

Acémila: animal de carga.

Frontis: parte de adelante, fachada de una casa, iglesia, o alguna edificación.

Hybrid Imagery: palabra usada por primera vez en la década de los 80s por April Greiman para describir su nueva técnica de collage digital.

10. Anexos

Entrevistas

Nombre del Entrevistado: Sr. Ángel Quinde

Edad: 74 años

Dirección: calle Rafael María Arízaga y el Rollo. sector el Vecino

Fecha de realización: 5 de julio de 2013

Oficio: Hojalatero

¿Cuántos años vive en la calle Rafael María Arízaga?

Toda mi vida, desde que nací hasta la fecha que voy a morir.

¿Cómo recuerda Ud. a esta calle?

Bueno primero esta era una calle de tierra no teníamos ni luz ni agua, así que, todas las mañanas teníamos que ir a traer el agua en una tinaja, de una vertiente que estaba por el colegio Técnico Salesiano, actual Universidad Politécnica Salesiana. Teníamos que dejar trayendo siquiera un viaje de agua para irnos a la escuela; ya después colocaron una pileta mas o menos por donde esta el monumento de la virgen eso construyo el alcalde Miguel Ángel Estrella . Casi todas las personas que venían del norte (Gualaceo, Paute, Checa, Chiquinta, etc.) dejaban sus animales de carga en estos lugares, porque esta era la entrada de la ciudad, dejaban aquí sus acémilas y ellos iban a pie llevando su productos al centro de la ciudad. Esta calle era el limite de la ciudad practicamente porque pasado la calle habia algunas casitas y de allí para atrás era solo bosque, una guazha.

¿A cambiado esta calle a lo largo de estos años ?

Claro que a cambiado, ya nada es como antes, antes nosotros de mañana íbamos a la escuela y luego teníamos que ayudarle a nuestros padres. Yo vivía en la casita del frente ahora esta cambiada antes era solo de un piso, pero vera, allí mi mamá me ponía a vender alfalfa y carbón y a veces dada posada a las personas que venían de lejos.

¿A qué se dedicaba la gente de esta zona?

Bueno, que yo recuerde aquí la mayoría era hojalatero o tejedores de sombrero de paja toquilla, los cañamazos; pero yo siempre e sido hojalatero desde que tengo 14 años de edad primero era ayudante y luego ya me puse mi propio taller. Antes los hojalateros teníamos bastante trabajo se hacia de todo(baldes, candiles, balanzas, cucharas, etc. cuando era la fiesta de Loja de la virgen por

agosto y septiembre se llevaban en cantidades. Pero ahora ya no se fabrica eso ya todo se hace de plástico y aluminio ahora solo hacemos canales, canalones, chimeneas, campanas de olor. Hay muy poco trabajo solo los que conocen y saben que es bueno el trabajo vienen.

Alguna tradición que sea compartida por la gente de este calle

No, bueno lo que ha sido siempre es la devoción por el Cristo Pobre que todos los moradores son muy devotos y se hacia la misa.

Nombre del Entrevistado: sr. Ernesto Salamea Delgado

Edad: 78 años

Dirección: calle Rafael María Arízaga entre Padre Aguirre

Fecha de realización: 5 de julio de 2013

Oficio: Carpintero

¿Cuántos años vive en la calle Rafael María Arízaga?

Yo soy un personaje legendario yo nací, crecí y todavía vivo aquí.

¿Cómo recuerda Ud. esta calle?

Esta calle era llena de sombrereros, cuando yo era niño todas las personas se dedicaban a tejer, azocar; bueno hacer sombreros. Mis papás también hacían el sombrero. Toda la calle, que antes solo era un camino de tierra estaba llena de sombreros porque cada familia sacaba el sombrero para secar al sol desde la mañanita y esto era una cantidad de sombreros y toda la calle se llenaba.

¿Cuántas fabricas de sombrero existían?

Bueno, fabricas solo existía la del Sr Miguel Heredia Crespo que se hacia todo el proceso del sombrero dentro de la casa. Pero las otras casas funcionaban de otra manera: primero se compraban el sombrero ya hecho que se vendía en la plazuela Guayaquil actual plaza María Auxiliadora todos los días jueves y domingos venían sombreros de Paute, Gualaceo, Sigsig, Azogues, y también de Ricaurte, Sinincay, Checa entre otros, entonces había los comisionados quienes eran los encargados de reunir los sombreros para las casas exportadoras. Los comisionados compraban los sombreros; compraban y reunían gran cantidad de sombreros y luego entregaban a la las familias que trabajaban para cada casa exportadora, a veces se cogía 8, 10, 15 docenas de sombreros; como Ud. podía pero lo mínimo era 8 docenas, luego se terminada el sombrero y se entregaba a la casa exportadora, ellos colocaban la cinta, la marca, lo doblaban y mandaban.

Las casas que avían eran la casa “Lukaiser” que pertenecía a los hermanos Malo, casa “Kudorsan” de propiedad de un americano y la Casa “Brandon” después la del Sr. Serrano y la de Homero Ortega.

¿A cambiado esta calle a lo largo de estos años ?

Mucho, no solo la calle todo a cambiado, antes la calle llegaba solo hasta la Estevez de Toral de allí solo era un camino un sendero nada más, y la calle estaba inundada de sombreros, nosotros teníamos respeto ahora ya todo es lo mismo, antes las fiestas eran solo para los adultos los guambras no podían estar, solo afuerita tenían que estar y Ud. tenía que irse bien arreglado, con terno zapatos bien limpios, y si iba a sacar a bailar a alguna señorita tenía que pedirle permiso a la mamá, si la mamá le daba permiso bien si no media vuelta y si nadie quería bailar con Ud. ya tenía que irse porque era como un desagrado para la familia de la fiesta.

Ahora vera en navidad cuando se veía los regalos, las luces, nada de eso había, los que podían hacían el pesebre del niño Jesús lo hacían, se tenía la novena y en la noche se iba a la misa de gallo, se tomaba chocolate con tamales, eso sí los tamales eran infaltables para navidad y casi todas las familias tenían tamales para la fecha.

¿A qué se dedicaba la gente de esta zona?

Toda la zona se dedicaba a la elaboración del sombrero de paja toquilla más o menos desde la iglesia de San José para arriba todas las familias se dedicaban al sombrero era un oficio donde todos los miembros de la familia hacían desde pequeños y desde la iglesia para la parte del vecino, el rollo eran hojalateros.

Pero en la guerra del 41 que fue la segunda guerra mundial allí se acabo el auge del sombrero, ya no exportaban casi nada, y digamos que el 90% de personas y familias que se dedicaban al sombrero se fueron para Guayaquil a trabajar en las zafras, no ve que el sombrero el sustento de las familias allí se acabo casi todas las casas solo quedo la del Sr. Homero Ortega y la de un gringo, Yo también me dedique a la carpintería por que con el sombrero ya no teníamos futuro.

Nombre del Entrevistado: Sra. Eulalia Arízaga

Edad: 57 años

Dirección:

Fecha de realización: 5 de julio de 2013

Oficio: elaboración de dulces

¿Cuántos años vive en la calle Rafael María Arízaga?

Yo vivo desde pequeña por aquí,

¿Cómo recuerda Ud. esta calle?

Que yo recuerde antes había una pequeña quebrada que bajaba desde la avenida de los héroes de Verdelona, pasaba por el cañal 5 y llegaba a la calle Muñoz Bernaza, todos le decían el “*cuchi molino*” había personas que se bañaban, lavaban la ropa cogían agua pero luego desapareció no se que paso se seco, la verdad no me acuerdo.

¿A cambiado esta calle a lo largo de estos años ?

como todo cambia para bien o para mal, por ejemplo ya no se elabora el sombrero como antes ya nadie casi hace sombreros unas pocas señoras, antes era esto lleno de sombreros mi mamá me enseñó a tejer y azocar el sombrero de paja toquilla desde muy pequeña. Pero luego decayó se cerraron las fabricas o se fueron a otro lado y por eso me dedique hacer dulces.

Recuerdo que los sombreros eran traídos desde Sinincay, Gualaceo, Chordeleg y se vendían todos los jueves en la plaza María Auxiliadora así que los señores les compraban y luego repartían a las trabajadoras para que sean ultimados, achicados azocados. Y ya terminados se los regresaba. Las mañanas teníamos que apurarnos sacando los sombreros a la calle para que se sequen sino no quedábamos sin puesto ya que toda la calle y espacios libres se llenaban rápidamente.

¿A qué se dedicaba la gente de esta zona?

Cuando Yo era niña en este sector casi toda la gente se dedicaba a la confesión de sombreros, mi abuelita y mi mamá criaron a todos los hijos solo trabajando en la elaboración del sombrero, el sombrero era el sustento de muchas las familias. Recuerdo nos venían a entregar el sombrero por docenas a veces 10, 12, 15 docenas, según como reunían los comisionados. Además recuerdo que la Sra. Esposa de Don Homero Ortega nos decía muchachas mañana tienen pan con nata, para que nosotros vayamos a la plaza a comprar sombreros; así le ayudábamos a reunir más y nos daba el pan con nata, que era una golosina para nosotros.

Alguna tradición que sea compartida por la gente de este calle

Aquí se hace la fiesta de la virgen de la Merced que es el 23, 24 y 25 de septiembre mi abuelita era una de las que organizaba. El día 23 se hace la velación, al día siguiente hay juegos, el palo encebado, el castillo, se hace la chicha, el pan...

Antes se tenía más colaboración de la gente ahora hay poca gente que colabora pero se hace lo que se puede.

Cree Ud. que se a perdido la identidad

Si,

¿Porqué cree que se a perdido la identidad de esta calle ?

Porque ya todo viene de afuera, la televisión todo se copia a lo de afuera y los jóvenes ya no quieren saber de cómo vivíamos antes porque hay mejores comodidades, la educación todo mismo es nuevo, solo los viejos recordamos nuestros tiempos que para nosotros si son lindos.

Nombre del Entrevistado: Sr. Jorge Herrera Orellana

Edad: 71 años

Dirección: valio

Fecha de realización: 5 de julio de 2013

Nos podría contar un poco obre su vida y los años en esta calle.

Bueno yo viaje a los 13 años a Guayaquil y luego regrese a los 21 años por que un buen cuencano regresa a Cuenca a morir al pie del capulí. Yo no nací en esta calle, nací por el campo de aviación por la avenida España.

Yo siempre fui aficionado de las bicicletas entonces cuando llegue en Guayaquil conocía a un señor que me enseñó me abrió las puertas de su casa y su taller de arreglo de bicicletas y motos: por el año de 1960 me inscribí en el club "sport Oriente " allí participe en el campeonato Nacional de velocidad para aficionados y quede campeón nacional en 3.000 metros scrach.

Mi pasión son las bicicletas y las motos así que siempre e sido autodidacta y me interese por la electrónica, el diseño industrial, la mecánica y tome algunos cursos en el SECAP de esta manera me anime a construir el primer carro del ecuador, a mi siempre me gustaron las maquinas los motores y me dedique a conseguir piezas y estudiar como podía hacer un carro, desde los 70s hasta los 80s me dedique a esa tarea; pero en tres años termine el carro del 78 al 81 el carro estaba listo.

Ese fue mi mayor logro, un señor llevo mi invento a la galería de los genios del mundo, muchos me reconocieron en Guayaquil en Quito: bueno aquí en cuenca no tengo mucho reconocimiento pero a veces los que saben vienen se toman fotos con mi carro que es una maravilla y esta echo a mi medida.

Pero bueno también e hecho otras travesuras vengan les muestro este elevador que esta por acá. Este elevador llega al cuarto piso de esta casa que yo misma

la construí, este elevador tiene una capacidad para 6 personas y con esto subo y bajo tranquilo.

Ahora ya estoy un poco viejo pero sigo haciendo las cosas que me gustan y todos me conocen como el “Loco Herrera ”