

Gráfica
Popular

Guayaquileña

Gráfica Vernácula Guayaquileña

Para los que no van a seguir con nosotros

Conjunto de imágenes para el rescate de la imagen popular de Guayaquil

GRAFINPREN

Siempre le causaremos una buena impresión

Tel: (593 4) 222-1362
www.grafinpren.com

El diseño es un factor del bienestar humano porque contribuye a la calidad de los productos y servicios en los que se integra, desde los procesos productivos hasta los de comercialización, formando parte de la vida cotidiana e integrando en ella valores de uso y valores simbólicos que constituyen la cultura contemporánea.

Para el desarrollo de su trabajo, el diseñador considera factores productivos, tecnológicos, materiales, ecológicos, humanos, perceptuales, culturales, artísticos y de innovación, entre otros elementos para generar el espacio artificial en el que se desenvuelve el ser humano, es por ello que aprovecho la oportunidad para incetivar a los diseñadores a instalar el valor del diseño gráfico en la esfera cultural que dentro de nuestra comunidad nacional corresponde.

Econ. Gabriel Martínez

GERENTE GENERAL - NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN

PRÓLOGO

El presente proyecto pretende rescatar la gráfica popular realizada en la ciudad de Guayaquil, en el cual encontramos diferentes soportes gráficos, entre estos los rótulos de establecimientos comerciales presentes en las calles que forman una parte importantísima del paisaje del puerto marítimo. El estudio pretende abarcar estilos, fuentes, estética y procedimientos que se encuentran en estos, juntos de la mano de los rotulistas que conviven el día a día y pasan a convertirse en el común gráfico en Latinoamérica, con su estilo referencial exclusivo de Guayaquil como lugar de estudio.

INDICE

INTRODUCCION

PROCESO

ANALISIS TIPOGRAFICO

FOTOGRAFIAS

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

El paisaje comercial de la ciudad de Guayaquil es un primer paso hacia el objetivo de fortalecer nuestras señas de identidad y el sentimiento de pertenencia a través de los rótulos en los que nos podemos reconocer. Uno de los rasgos que caracterizan a la ciudad de Guayaquil es la efervescencia de la vida social.

En ocasiones, especialmente en el estudio de la gráfica popular, la cultura ha jugado un papel inferior en contraste con el de la estética, este último ha generado el reconocimiento de esta expresión como arte popular de la sociedad Ecuatoriana. El trabajo realizado por los rotulistas y los propietarios, ha sido elevado a nivel de arte modesto, al mostrar el ingenio y el humor Guayaquileño en ellos, sin embargo, no se explican los procesos culturales por los cuales sus creadores adquieren y plasman esos códigos en el contexto urbano, ni porqué es que después de tanto tiempo de su uso como elementos de identidad, continúan siendo funcionales, y además, apreciados por los ciudadanos. 🍌

Conjunto de imágenes para el rescate de la imagen popular de Guayaquil

El estudio de la gráfica popular Guayaquileña inicia con el análisis de los aspectos formales con la finalidad de conocer estos elementos utilizados en el contexto Guayaquileño, de saber de dónde adquiere los conceptos que aplica en sus representaciones, los cuales usualmente son adquiridos por medio de las experiencias visuales que el mismo productor tiene con la atmósfera en la que habita. La mayor parte de las veces, los elementos utilizados en la gráfica popular funcionan en cadena, ya que al ver que a un establecimiento le funciona cierta identidad, otras personas adoptan el mismo concepto, dándole un toque individual que lo diferencie de los demás.

La gráfica popular pertenece a nuestra cultura porque se ha construido un mundo de significado y esto es lo que constituye como un objeto cultural. Es cultural porque lo hemos constituido como un objeto lleno de significado, un objeto que representa a un estrato social específico, con imágenes que conforman un código reconocible y descifrable.

El proceso cultural abarca cosas menos tangibles que la forma y el color, y que a nuestro parecer son igualmente importantes, pues se conjugan para dar lugar a la gráfica popular, es por todo esto que surge la idea de este proyecto. 🌈

PROCESO

Los cartelistas o pintores Guayaquileños usan métodos de reproducción muy parecidos a las aplicaciones serigráficas y tienen los siguientes pasos:

- *Método con plantillas*
- *Método directo*

1. Los cartelistas cuentan con las plantillas para las letras, usan aproximadamente de 3 tipos de letra diferente y depende del cliente escoger cual es la de mayor agrado, para esto la tipografía cuenta con detalles específicos para que al momento de la aplicación sea mas sencilla su labor.

Estas plantillas sirven para hacer un modelo del texto que se usará en el cartel o pancarta, creando un negativo, variando su tamaño o palabras, una vez dibujadas las letras a través de una minuciosa labor, estas son caladas dejando el espacio específico para el paso de pintura y la aplicación en el cartel.

Método *con plantillas*

Método *directo*

2. Una vez teniendo la plantilla completa del texto que se desea aplicar, usan una esponja embebida en pintura para poder aplicarla sobre la superficie dejada, obteniendo el positivo del texto sobre la pancarta.

3. En aproximadamente 30 minutos o una hora la pintura que se ha logrado introducir en el negativo de las plantillas se encuentra completamente seco. Por lo que retiran las plantillas y el trabajo del cartel se encuentra finalizado. 🌈

Ciertos cartelistas realizan el trabajo directamente a mano. No se encuentran muchos que hagan la labor de esta manera ya que el oficio se encuentra pronto por extinguirse, los pasos son los siguientes:

1. Realizan los trazos a mano alzada a lápiz para tener una idea cercana de lo que desea el cliente.

2. Una vez teniendo el borrador aprobado pintan sobre el soporte acordado, cabe destacar la destreza de estos, ya que usan diferentes tipos de pinceles y tienen una biblioteca extensa de tipos de letras que usan para la creación de sus carteles o pancartas. El tiempo que se toma es mucho más largo que el de la aplicación con plantillas, por ser un trabajo extremadamente minucioso y depende del tamaño del mismo o la complejidad.

3. Aproximadamente en 30 minutos luego de haber terminado el cartel, este se encuentra completamente listo para que el cliente lo ubique en donde desee. 🌈

ANÁLISIS TIPOGRÁFICO

El arte de la tipografía consiste en hacer legibles y atractivas visualmente las palabras y los signos gráficos que las acompañan. El diseñador trabaja con palabras que ha de transformar en última instancia en imágenes gráficamente sugestivas y además ópticamente legibles.

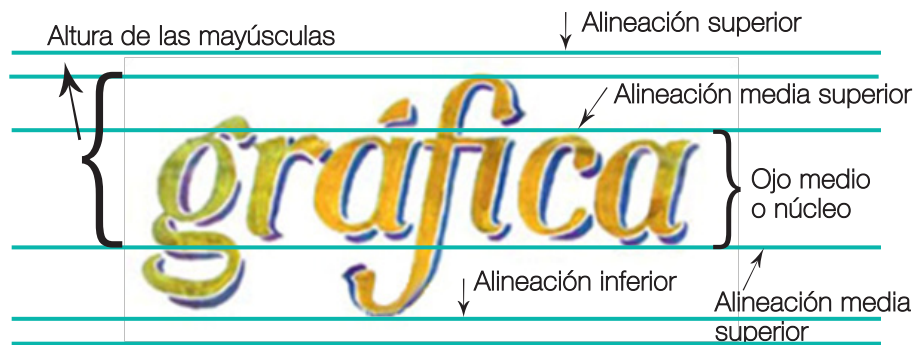
Los orígenes de la palabra impresa se remontan a los tipos móviles tallados en madera

inventados por Gutenberg en Alemania, los cuales, a lo largo de un rápido desarrollo, evolucionaron hacia la impresión de tipos metálicos. En los sistemas de composición se ha producido una evolución constante hasta desembocar en los actuales sistemas de composición, completamente electrónicos. Esta evolución ha ido inuyendo a lo largo de todo su proceso en la apariencia y en la estructura de la letra, tanto para ganar calidad y legibilidad de su forma como para evolucionar en un sentido puramente estilístico.

Características Tipográficas

Podemos decir que las letras están constituidas por trazos generales que definen en su conjunto y que, una vez coordinados, determinan las características principales de cada letra en particular. Los trazos se encargan además de diferenciarnos una letra de distintas familias en función de cómo los ejecutemos. Cada uno de ellos debe definirse específicamente en su grosor, inclinación y modulación para poder distinguir claramente letras de diferentes familias.

Área de trazado de la letra

De la misma manera hemos de referirnos al área donde quedan dibujados los trazos descendentes. Esta área abarcará desde la línea base hasta la alineación inferior, que

será la que ponga límite a los trazos descendentes, la línea que nos determine el área que denominaremos alineación media inferior, coincidirá con la línea base.

Trazos

Trazos que podemos encontrar como constituyentes de una letra son los ganchos. Los encontramos, por ejemplo, la letra "g" minúscula de determinadas familias, principalmente las diseñadas con anterioridad al siglo XIX, presentan un elemento absolutamente característico, que es el rasgo denominado lóbulo u oreja. Es el rasgo que sobresale del ojal de dicha letra. Este rasgo adopta múltiples configuraciones, pudiendo aparecer con forma de gota, de uña, de bandera, recto u oblicuo, etc.

En los diferentes trazos que puede presentar una letra, se definen los siguientes términos:

Travesaño: es la línea horizontal que sobresale de la línea

vertical primaria.

Cuello: Es la línea que une los dos ojales de la letra g de caja baja.

Oreja: Es la línea que sobresale del ojal en la letra g de caja baja.

Remate: Se denominan así a los breves trazos finales, ligeramente perpendiculares a los principales de una letra.

Filete: Es la línea horizontal situada entre verticales, diagonal o curva.

Contrapunzón: Se llama así a la forma cerrada o parcialmente

te cerrada definida por una línea.

Vértice: Es el punto de unión de dos astas inclinadas.

Cola: Es un breve trazo en ángulo con el trazo principal.

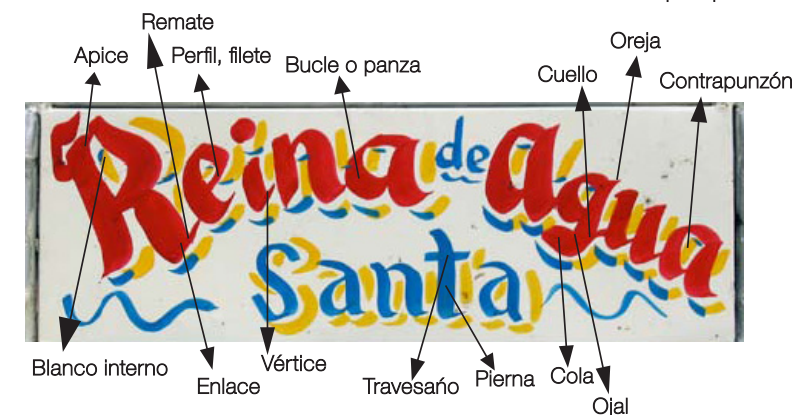
Pierna: Es un trazo vertical o diagonal pronunciado.

Ápice: Es el final de un trazo que no termina en gracia.

Enlace: Es la conexión entre el remate y el asta.

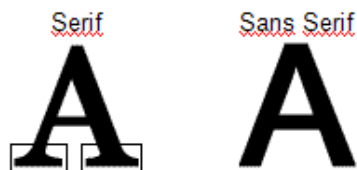
Ojal: Es la línea curva que forma un lazo, un óvalo o un círculo.

Cola: es un trazo pequeño y

Clasificación por forma (serif/sans-serif o palo seco)

Las tipografías de tipo “serif” son aquellas tipografías cuyas letras se apoyan como con una especie de pie, las tipografía de tipo “sans serif” carecen de este detalle.

Normalmente se usan tipografía de tipo “serif” en el cuerpo del documento, ya que este tipo de tipografía es más fácil de leer y por lo tanto puede leerse más rápidamente porque esos pequeños elementos decorativos en los pies de las letras añaden información visual que facilita la lectura.

Las letras sin serifas o palo seco son usadas en titulares, rótulos, anuncios

y publicaciones con textos cortos de estilo valiente.

Ante la aparición de los medios electrónicos, las letras de palo seco se han convertido también en el estándar para la edición en la web y los formatos electrónicos ya que por la baja resolución de los monitores las serifas terminan distorsionando el tipo.

Esto se debe a que las curvas pequeñas son muy difíciles de reproducir en los píxeles de la pantalla.

Negritas

Las negritas (“bold”) deben utilizarse solo para enfatizar algunas palabras, siempre de manera muy restringida y nunca en frases completas. Si son utilizadas adecuadamente ayudan a

ojar rápidamente el texto y facilitan la rápida comprensión de la información.

Las negritas llaman poderosamente la atención dentro de un texto e incluso distraen seriamente, por ello nunca se debe abusar de ellas o emplearlas de modo puramente decorativo.

En algunas webs por ejemplo se suele escribir en negrita el nombre de la empresa siempre que aparece, lo que no aporta absolutamente nada.

En tipografía, la negrita es un estilo tipográfico en el que los caracteres tienen un trazo más grueso (en comparación con los caracteres de tipografía normal del mismo tamaño). Es empleada principalmente para que sobresalga o dé énfasis a una parte del texto.

Cursivas

Tipográficamente, la cursiva es un estilo de escritura cuyas características más comunes son la inclinación de sus letras y la concatenación de las mismas en una palabra; por extensión, se llama cursiva (también itálica o bastardilla) a todo tipo de letra inclinada. Este estilo permite escribir con una mayor velocidad.

Las cursivas son muy poco legibles y son poco recomendables, solo deben ser utilizadas para unas pocas palabras y en caso necesario con fuentes de tamaño suficientemente grande.

Tipografía Popular, Guayaquil

La tipografía popular en Guayaquil la encontramos en letreros, murales, anuncios, pancartas, relacionados con la caligrafía popular, esto es como un plato típico de muchos países en América Latina.

Documentamos algunas familias de letras urbano populares que encontramos en esta ciudad.

The text 'BEAUTY SALON' is written in a bold, red, bubbly font with a thick outline and a slight shadow, characteristic of popular urban typography.

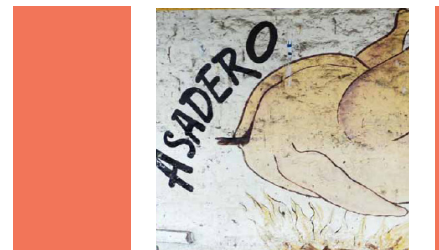
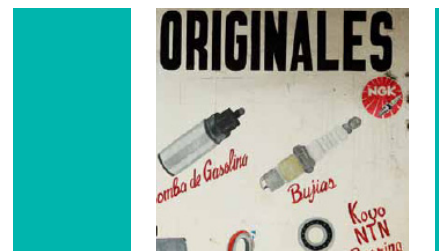
A éste tipo de letra se la denominó BEAUTY SALON por la función que cumple en el letrero o que es publicitar a un salón de belleza, se diseñó manteniendo todos los rasgos.

FOTOGRAFÍAS

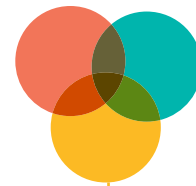
Recopilación Recopilación Fotográfica

Para los que no van a seguir con nosotros

Para este proyecto era necesario marcar una área de estudio específica por dos razones: la primera se debe a que el movimiento que se efectúa en el centro de cualquier ciudad, siempre es mayor al que se da en otras calles, ya que es en el centro donde “encuentras todo”. La segunda razón se debe a fenómenos sociales que pueden llegar a presentarse en esta zona, como ya vimos, el centro de Guayaquil desempeña un papel importante no sólo en cuestiones económicas, sino también sociales; gran parte de las actividades que desarrolla la ciudad toman lugar en el centro de la ciudad, siendo nuestro enfoque principal los maestros rotulistas dedicados a la ardua labor por años; en cuanto a la recopilación fotográfica se delimitó al sector Noroeste de la Urbe como lugar de estudio.

Caligráfica

Categoría:
Tipografía

Actividad económica:
Locales comerciales.

Ubicación:
Sector Noroeste -
Guayaquil, Km 26 vía a
daule.

Características:

- Variedad de caligrafía popular.
- Mayúsculas.
- Minúsculas.
- Regular.
- Cursiva.
- Bold.

BEAUTY SALON

GABINETE de BELLEZA

SERVIMOTOS "ROQUE"

AGRO PROMO S.A.
GRUPO ARAUJO
Hda. SAN FRANCISCO

con nadie me compares...

SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS

OROZCO HÑOS. TELEFONO 97208

GUAYAS: Provincia de BELLAS MUJERES

Hoy
Encebollados
Bolones
Desayunos
Ceviches
Pescado Entero
Filete de Pescado
Langostino
Sopas
Platos a la Carta
Almuerzos
Meriendas
Colas - Jugos
Baldos - Tostados

*** CANOA ***

Transporte

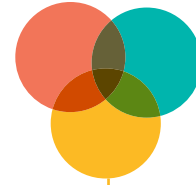
Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Categoría:

Transporte

Actividad económica:

Transporte Urbano,
intercantonal.

Ubicación:

Vías de la ciudad de
Guayaquil.

Características:

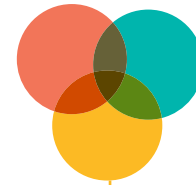
- Variedad de caligrafía popular.
- Mayúsculas.
- Minúsculas.
- Regular.
- Cursiva.
- Bold.

Credo

Credo

Credo

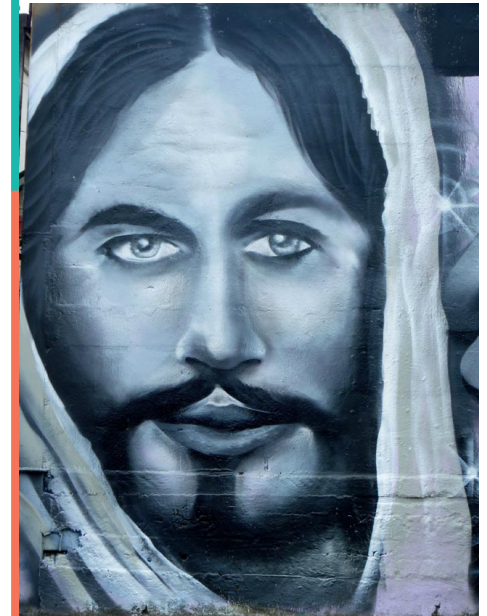

Categoría:
Credo - Religión

Ubicación:
Mapasingue, Cooperativa
Luz del Guayas -
Guayaquil.

Características:

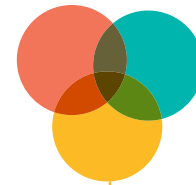
- Rostros
- Virgen
- Pintura

Mural

Mural

Mural

Categoría:
Mural

Actividad económica:
Centros Educativos.

Ubicación:
Ciudadela Alborada -
Guayaquil.

Características:

- Ilustraciones
- Caricaturas
- Tipografía
- Colores Cálidos
- Colores planos

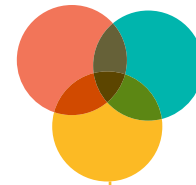

legocios

legocios

Negocios

legocios

Categoría:
Negocios

Actividad económica:
Talleres
Consultorio Veterinario

Ubicación:
Mapasingue
Martha de Roldós

Características:

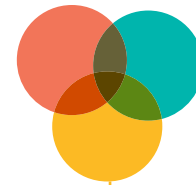
- Ilustraciones
- Caricaturas
- Tipografía
- Colores planos

Empresas

Empresas

Empresas

Categoría:

Empresas

Actividad económica:

Reciclaje

Ubicación:

Bastión Popular

Características:

- Mayúsculas
- Minúsculas
- Trazados
- Colores planos

CONCLUSIONES

Aparentemente la gráfica popular no muestra señal de valoración por parte de la población, sin embargo, los resultados de esta investigación demuestran que las personas tienen cierto apego a este tipo de expresión como identidad gráfica de los comercios, y es considerada como parte de la cultura popular del Guayaquileño.

La comunicación visual ha sido muy importante en Guayaquil desde la época precolombina, al utilizar las imágenes como signos que establecen códigos de comunicación, documentando la información de manera visual.

Las costumbres en el puerto son fuertes y además de las festividades y otras tradiciones porteñas, los rótulos son una de ellas, pues hasta hoy han sido un recurso

escogido por los propietarios para crear la identidad de su negocio.

La calle es el escenario número uno de la vida ciudadana y es importante por ello conocer los elementos que conforman nuestro entorno; las imágenes de la gráfica popular funcionan no sólo como elementos de identidad, sino como telón de fondo de nuestra vida cotidiana, por eso es tan importante el conocerla y entenderla más a fondo, para apreciar lo que está a nuestro alrededor.

La gráfica popular abarca los elementos de nuestra cultura; los factores sociales y económicos se manifiestan por medio de estas imágenes mostrándonos paisajes playeros, colores carnalescos, costumbres

gastronómicas y discursos históricos.

En materia de la gráfica popular, la cultura es representada a través de elementos que brindan un discurso que nos muestra las ideologías de sus productores, lo que para ellos funciona, sus sentimientos y conocimientos.

La gráfica popular establece una relación de significado entre el consumidor y la imagen, dejando al criterio del público el consumo de las mismas el cual resulta ser un tanto complejo pues son muchos los factores que intervienen en el consumo de estas imágenes. Ya sea por gusto, por necesidad o por mera casualidad, los ciudadanos conviven cotidianamente con los rótulos populares.

Agradecimientos

Agradecimientos

Bibliotecas:

Universidad Casa Grande
Biblioteca Municipal
Archivo Histórico de Guayaquil:

Auspicio:

Econ. Gabriel Martínez
Gerente General - Negocios Gráficos Grafinpren

Colaboradores:

Lcda. Marcia López
Directora del Proyecto - Tesis

Desarrolladores:

Andrea Brito A.
Jacqueline Brito A.
Andrés Landivar R.

*No está realmente
terminado hasta que alguien
lo está utilizando*

*Usa la imaginación
para luchar por tus ideas*

*El diseño crea cultura.
La cultura forma valores.
Los valores determinan el futuro.*