

Gráfica Popular Guayaquileña

Andrea Brito Aguirre
Jacqueline Brito Aguirre
Andrés Landívar Ruíz

Escuela de Diseño y Comunicación Visual
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Gustavo Galindo, Km 30.5 vía Perimetral
Apartado 09-01-5863. Guayaquil-Ecuador
anxibrit@espol.edu.ec, jaelbrit@espol.edu.ec, lostmolotov@hotmail.com

Resumen

El presente proyecto pretende rescatar la gráfica popular realizada en la ciudad de Guayaquil, la cual se encuentra en diferentes soportes gráficos, entre estos los rótulos de establecimientos comerciales que llenan nuestras calles y que forman una parte importantísima del paisaje de nuestra ciudad. El estudio pretende abarcar estilos, fuentes, estética y procedimientos que se encuentran en los mismos y que vienen de la mano de los rotulistas de la ciudad. Guayaquil por ser enteramente comercial es muy rica con respecto a letreros y rotulación hechos a mano, que poco a poco se han ido perdiendo por la intervención de las nuevas tecnologías, métodos de impresión más económicos y auspiciantes comerciales que dan la facilidad de realizar letreros con una mejor visibilidad.

Palabras Claves: *rótulos, estilos, fuentes, estética, procedimientos, letreros, visibilidad, identidad.*

Abstract

This project aims to rescue popular graphic designs of the city of Guayaquil found among different storage media, such as the various kinds of graphic mediums that fill our streets and form an important part of the city's landscape. The study intends to capture the different kinds of styles, fonts, procedures and aesthetic varieties present in these shop-signs, originally made by the hands of the city's signwriters. Guayaquil, being essentially a commercial city, is rich with regards to signs and handmade lettering. Nevertheless, these different kinds of lettering have gradually been disappearing due to the advent of new technologies, less expensive printing methods and the influence of commercial sponsors, all of which have made it possible to make signs with far better visibility than before.

Keywords: *Signs, styles, fonts, aesthetics, procedures, lettering, visibility, identity.*

1. Introducción

El paisaje comercial de Guayaquil es un primer paso hacia el objetivo de fortalecer nuestras señales de identidad y el sentimiento de pertenencia a través de los rótulos en los que nos podamos reconocer. Uno de los rasgos que caracterizan a nuestra ciudad es la efervescencia de la vida social. El trabajo realizado por los rotulistas y los propietarios, ha sido elevado al nivel de "arte modesto", al mostrar el ingenio y el humor; sin embargo, no se explican los procesos culturales por los cuales sus creadores adquieren y plasman esos códigos en el contexto urbano, ni porqué después de tanto tiempo de su uso como elementos de identidad, continúan siendo funcionales, y además, apreciados por los ciudadanos.

El estudio de la gráfica popular 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 diferencia de los demás.

2. Objetivo General

Rescatar la Gráfica popular Guayaquileña, a través de un estudio de la misma, e implementándola en un diseño del medio editorial.

3. Aspectos Culturales

3.1. Procesos de Comunicación

La perspectiva semiótica es aplicada en esta investigación como apoyo para comprender los procesos de comunicación visual y cómo funciona el uso de las imágenes en relación con la gráfica popular, hay que aclarar que el aspecto semiótico no es analizado para determinar el significado de cada uno de los símbolos, sino para tener una idea general de cómo funcionan las representaciones gráficas en el entorno social.

3.2. Procesos de Significación

En este análisis de los elementos de significación se busca mostrar desde un punto de vista sociológico como es que funciona en realidad el proceso de creación de imágenes y como es que para los consumidores estas logran adquirir el mismo significado que los productores les asignan.

La imagen posee dos afectos y efectos imaginativos que cualifican sus características esenciales. El primero es figurativo y representa los objetos y los seres de diversas maneras abstractas y subjetivas; en lo figurativo la imaginación se posesiona recreando lo real de manera subjetiva, pero reconocible según el sujeto que ve y mira. La gráfica popular adopta este afecto, convirtiendo las imágenes reales, de la naturaleza del Guayaquil, en objetos animados expuestos en el paisaje urbano, representando los objetos mismos que se encuentran en su entorno. En el segundo está la iconicidad como grado de realismo en comparación con el objeto que representa. Esta comparación se da, por la motivación que no es natural sino cultural y por la semejanza que es donde la motivación puede ser conocida y que tampoco es una mimesis, copia fiel del objeto real con el artificial, sino que es el sujeto el que asemeja el contenido cultural de la imagen al contenido cultural del modelo original.

3.3. Factores Socioeconómicos

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial. Además, ha sido desde la época colonial un importante centro de comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son el comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio de la gran mayoría de la población consta de pymes y microempresas, sumándose de forma importante la economía informal que da ocupación a miles de guayaquileños.

La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de negocios que generen valor económico, ambiental y social, están

reflejadas en el desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones, la inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido en aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para hacer negocios en el Ecuador.

4. Procesos de Producción

4.1. Elaboración de los rótulos

4.1.1. Soportes. Los soportes que usan los cartelistas son específicamente de tres tipos: la tela, el vinil y las paredes, las cuales detallamos a continuación:

El primero que es identificado como el más económico, es la tela; por ser de bajo costo y fácil de transportar lo usan para todo tipo de aplicaciones, aunque especialmente para las pancartas.

El segundo es el vinil y lo usan para trabajos que necesitan permanecer más tiempo expuestos al sol, aunque ellos mismos no lo recomiendan ya que el costo del vinil es mucho más elevado que la tela y por lo consiguiente es mejor que el cliente lo aplique para métodos de impresión digital.

El tercero y último la pintura aplicada directamente a la pared, es el más común; ya que ninguna máquina de impresión digital es capaz de realizarlo.

4.2. Métodos de Elaboración

4.2.2. Método de uso de plantillas. Los cartelistas o pintores usan métodos de reproducción muy parecidos a las aplicaciones serigráficas y tienen los siguientes pasos:

1.- Los cartelistas cuentan con plantillas para las letras, usan aproximadamente 3 tipos de letra diferentes y depende del cliente escoger cual es la de mayor agrado, para esto la tipografía cuentan con detalles específicos que ayudan en la labor del cartelista.



Figura 1. Plantilla calle Rumichaca

2.- Una vez teniendo la plantilla lista para ser aplicada, usan una esponja embebida en pintura para poder

plasmarla en la superficie, obteniendo el positivo del texto sobre la pancarta.

3.- En aproximadamente 30 minutos o una hora la pintura que se imprimió en el negativo de las plantillas se encuentra completamente seco.

4.2.3. Método directo. 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.



Figura 2. Trazo a mano alzada a lápiz

2.- Una vez teniendo el borrador aprobado pintan sobre el soporte acordado, cabe destacar la destreza, 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.

5. Criterios del proyecto

Este proyecto busca dar a conocer las cualidades culturales y sociales de la gráfica popular por medio de un estudio detallado, y mostrando un amplio número de imágenes obtenidas de las calles del puerto, como apoyo a la investigación y como muestra de la riqueza visual que posee el escenario urbano de la ciudad.

Se tomaron alrededor de ciento cincuenta fotografías, de las cuales se fueron descartando las menos representativas o con menor peso visual, para poder conformar una galería que lograra ser lo suficientemente rica en contenido visual y cultural, mostrando las características de producción y consumo de la gráfica popular en Guayaquil.

6. Planteamiento del libro

6.1. Título del libro

El libro se denomina Gráfica Vernácula cuyo significado es propio del lugar; Guayaquil como lugar de estudio mantiene ciertos parámetros característicos con otros lugares de América Latina, es más, a simple vista, es posible que muchos de los aspectos tipográficos y de ilustración se repitan en otros lugares de Latinoamérica, pero el libro a más de ser de estudio tipográfico cumple una función específica de registro visual de lo realizado por los artistas gráficos de la urbe.

El libro, posee el alma de un sin número de artistas autodidactas de nuestra ciudad, que en el ejercicio de recreación gráfica, fueron embelleciendo la misma. Su registro se mantendrá en el libro, dando como ejemplo lo que alguna vez fue realizado por los referidos artistas; y, ayudando de manera específica a los próximos reproductores gráficos como referencia e inspiración.



Figura 3. Portada del libro

6.2. Formato

El libro "Gráfica Vernácula" mantiene dimensiones de 20 cm x 18 cm de carácter horizontal, el cual ayuda a la diagramación de los textos, manteniendo el peso de estos por el uso recurrente de imágenes, consta de 3 columnas para poder acoplar las cajas de texto, imágenes y pies de foto en el diseño.

El tamaño de página y retícula surgen debido al formato de las fotografías que son en su mayoría rectangulares, ya sea horizontal o verticalmente, esto facilitó la adaptación de las imágenes al diseño, dejando libre espacio suficiente para pies de foto y descanso visual.



Figura 4. Diseño y diagramación

6.3. Tipografía

Las cajas de texto abarcan entre una, dos y tres columnas, para evitar que el ritmo visual se torne aburrido al lector; permitiendo dar movimiento al diseño y para la aplicación de ejemplos que sirven para reforzar la información.



Figura 5. Cajas de texto

Se realizaron pruebas tipográficas que llevaron a la elección de tres tipografías que fueran claras, limpias y con buen nivel de legibilidad como Univers Light 45, News Gothic, Helvetica CE 35 Thin. La selección se basó en criterios de legibilidad y para establecer relación con el uso de tipografías sans serif y cursivas en las imágenes de la gráfica popular. Hace falta aclarar que con estas tipografías no se busca imitar el trazo de los rotulistas, sino presentar a los rótulos como elementos tradicionales que han logrado acoplarse a las demandas socioculturales de un pueblo, y puede ser aplicado a su vez como elementos contemporáneos.

6.4. Croma

Los colores del libro tratan de representar los colores básicos que usualmente son utilizados por los cartelistas, dándole contrastaste y atractivo visual al libro. Se realiza un contraste en el croma usando colores complementarios uno del otro, tanto el amarillo como el rojo, se mantienen en tonos rebajados pasteles y el color predominante verde, que representa a nuestra ciudad.

6.5. Pesos

En la mayoría del libro se maneja la proporción áurea, la cual ayuda en la diagramación de los textos dándole atractivo visual al libro que en su mayoría está compuesto por imágenes, la tipografía utilizada al ser visualmente pasiva ayuda a complementar los pesos visuales de las imágenes.

6.6. Diagramación

La diagramación de las imágenes mantiene un orden secuencial, tanto en forma, como narrativa, se señalan para esta, especificaciones según el uso de los carteles.

En el caso de los titulares, ocupan un gran espacio por ser prácticamente ilustrados, la tipografía egipcia utilizada, hace referencia a los estencils que muchas veces han sido de ayuda para los cartelistas.

6.7. Paginaje

El libro cuenta con un total de 40 páginas a full color, muchas de ellas completamente utilizadas para la inclusión de fotografías.

6.8. Reproducción y distribución

El libro se presentará en formato PDF descargable, totalmente digital, para su distribución vía Web, totalmente gratuito.

Su distribución se realizaría a través de los principales web de diseñadores gráficos, blogs y magazines para su descarga y reseñas. El libro se mantendrá en la Web "Issuu", especializada en la descarga y distribución de libros digitales, en formato PDF lo cual ayudará como base de datos del libro y que los blogs y web puedan realizar una descarga del libro de manera más efectiva.

Issuu, adicionalmente mantiene un registro del total de descargas del libro el cual ayudará para obtener un resultado de aceptación del libro, así como una retroalimentación del público a través de comentarios.

7. 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 carnavalescos, costumbres gastronómicas y discursos históricos.

El significado se da por las relaciones que las cosas establecen entre sí, las relaciones crean sistemas, categorías; este ha sido el objetivo de la tesis: el estudio y diseño de sistemas de relaciones entre la gráfica popular y los objetos en donde se exhiben, su contexto, quien los ve. Para los diseñadores, la cultura es el conocimiento primordial, esta conforma los códigos visuales que las personas adquirimos a lo largo del camino y determinan, hasta cierto punto, las formas de consumo de los usuarios, la imagen de los establecimientos, y la identidad de un pueblo, una ciudad, un país.

8. Agradecimientos

A la Lcda. Marcia López, por su valiosa ayuda como guía en el desarrollo del presente proyecto de tesis.

Al Gerente General de Negocios Gráficos Grafipren, Economista Gabriel Martínez, por su participación con el auspicio como un gran aporte para incentivar a los jóvenes guayaquileños y fomentar la cultura del Diseño Gráfico en nuestro país, principalmente en Guayaquil.

9. Referencias

9.1. Libros

- [1] WILSON HALLO, 1992. Síntesis histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador, Aspectos de Comunicación, Fundación Hallo – Ediciones del Sol, 1992, p 9-22
- [2] JENNY ESTRADA, ...del tiempo de la yapa, 2003. Crónicas costumbristas (Ilustradas), El Universo Guayaquil, p 76
- [3] ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS, 2002. Identidad Regional Costeña y Guayaquileña, Memorias de los seminarios realizados en julio y octubre de 1999. p 50
- [4] MELVIN HOYOS GALARZA y EFRÉN AVILÉS PINO, Historia de Guayaquil. Dirección de Acción Social y Educación, Dirección de Cultura y Promoción Cívica. M.I Municipalidad de Guayaquil 2005, [fecha de consulta: 25 Junio 2011] publicación. Disponible en: <http://bibliotecamunicipaldeguayaquil.gov.ec/downloads/historiadeguayaquil.pdf>
- [5] MANUEL MARTIN ALGARRA, Teoría de la Comunicación: Una propuesta. Tecnos, Madrid, 2003, 179 pp, [fecha de consulta: 25 Agosto 2011] publicación. Disponible en:

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/resena.php?art_id=120

9.2. Artículos electrónicos

- [6] MARTÍN M, Checa-Artasu, La Gráfica Popular Mexicana: Comunicación, Diseño y Paisaje Urbano, [En línea] Rio de Janeiro, Brazil 2009, Asociación de Estudios Latinoamericanos, “Realidades graficas: fotonovelas, historia e identidades”, [fecha de consulta: 6-8, Junio 2011]. Disponible en: <http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2009/files/ChecaArtasu.pdf>
- [7] JORGE GLUSBERG, Argentina, El arte siempre vivo y nuevo de la Litografía, “texto de presentación del catálogo de la muestra” [Enlínea]. Museo de la Patagonia, Argentina “Francisco P. Moreno” [fecha de consulta :11-12 Junio 2011., Disponible en: http://www.bariloche.com.ar/museo/el_arteing.htm
- [8] Wikipedia [Enlínea] “Oswaldo Guayasamín” [fecha de consulta 16 Junio 2011] publicación diaria. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Guayasam%C3%ADn
- [9] Diccionario gráfico Ecuador [Enlínea] “Segundo Espinel Verdesoto” [fecha de consulta 18 Junio 2011] publicación diaria. Disponible en: <http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo14/e2.htm>
- [10] Memorias Guayaquileñas - historieta [Enlínea] “Leyendas Guayaquileñas 2006” [fecha de consulta 21 Junio 2011]. Disponible en: <http://www.eluniverso.com/2008/10/07/0001/18/834974175C4543EDB516576B42C613C0.html>
- [11] El Universo [Enlínea] “Juan Pueblo, un guayaquileño de 90 años que no envejece” [fecha de consulta 21 Junio 2011] publicación del Martes 07 de octubre del 2008. Disponible en: <http://www.eluniverso.com/2008/10/07/0001/18/834974175C4543EDB516576B42C613C0.html>
- [12] CONGRESO INTERNACIONAL, La Ciudad viva como URBS, Experiencia Guayaquil: Regeneración Urbana Municipio de Guayaquil 2009, [fecha de consulta 24 Junio 2011] publicación: 08,09 y 10 de julio del 2009. Disponible en: http://www.laciudadviva.org/export/sites/laciudadviva/04_experiencias/Ecuador/guayaquil/9706_Ecuador_Regeneracixn_Urbana_Guayaquil.pdf