

Universidad de Valparaíso
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño
Memoria para optar al título profesional

Memoria de Proyecto de Título

ILUSTRACIONES HISTÓRICAS DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO GLOBAL SU HISTORIA

(Episodios del pasado y presente de Valparaíso)

REFLEJO DEL MAR ENTERRADO

Alumno: Adrián Bascur Meléndez
Profesor Guía: Allan Browne
Enero de 2011

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a mi madre, María Sabina Meléndez González, por apoyarme constante e incondicionalmente en mis objetivos, por volar junto a mi sin importar el viaje que emprenda; a mi padre José Bascur, por creer en mí más de lo que yo creo. A mi hermana Sabina Bascur por alumbrar mi camino y como no, a mi abuela Otilia González de quien estaré agradecido de por vida.

Y los que son de calle, casa, alegrías y penas, a todos los de la gran familia “TDB”.

En lo académico, pulidores de mi conocimiento, a mi amigo Allan Browne (Profesor guía de título), Rodrigo Vargas (conocimiento y Rock), Edgardo Catalán (Pasión por el Arte), y compañeros que aun existen, Egon, Gabriela, Nico, Yosh y Camila.

GRACIAS!!

INDICE

Introducción-----	7
Motivación Personal-----	8
Marco Referencial-----	8
Problemática o Carencia-----	10

Capítulo 1: Antecedentes Generales

Comunicación-----	12
La Semiótica-----	13
Lenguaje Visual-----	16
Medios de Comunicación-----	21

Capítulo 2: Ilustración

La Ilustración-----	23
Ilustración y Comunicación-----	24
La Ilustración como elemento de interpretación-----	27
La Ilustración en Chile-----	29

Capítulo 3: La Lectura

Ilustración y Texto-----	34
¿Qué Leen los Chilenos?-----	37

Capítulo 4: Diseño Editorial

Diseño Editorial-----	41
Elementos Editoriales-----	42
El Libro-----	44
Estructura de un Libro-----	44

Capítulo 5: Perfil del Usuario – Receptor

Perfil-----	48
MoodBoard-----	51

Capítulo 6: Fundamento de la Propuesta

Fundamento-----	53
Desarrollo Conceptual-----	59
Objetivos-----	59
Sistema de Comunicación-----	60
Propuesta Formal-----	63
Desarrollo Formal-----	64
Maqueta Final-----	69
Concepto Central Creativo-----	70
Metodología de Trabajo-----	70
Contenido del Libro-----	71
Color-----	74
Tipografía Utilizada-----	75
Diseño de Marca-----	76

Capítulo 7: Conclusión Final

Conclusión-----	79
-----------------	----

Bibliografía-----	158
Artículos-----	159
Paginas Web-----	159

Capítulo 8: Anexo

Introducción-----	81
Ediciones de las Ilustraciones-----	81
Diagramación Paginas (Planos y Grillas)-----	135
Sistema de Productos-----	136
Inscripción ISBN-----	145
Derecho de Autor-----	148
Plan de Negocio-----	149
Canales de Distribución-----	150
FODA-----	150
Cinco Fuerzas de Porter-----	151
Estrategia Competitiva-----	151
Estrategia Comercial-----	152
4P-----	152
El Mercado-----	153
Investigación de Mercado-----	153
La Competencia-----	154
Competencia Directa-----	154
Competencia Indirecta-----	154
Costos del Proyecto-----	155

EL CONTEXTO

Historias escritas y contadas, pero nunca **visualizadas** (pensar el **patrimonio** de Valparaíso en imágenes **ilustradas**)

INTRODUCCIÓN

Desde que el autor de este proyecto llegó a Valparaíso, siempre supo que no debía conocerlo como se conoce cualquier otra ciudad, no debía ser un turista más entre los muchos que visitan este puerto; el tenía que esperar el momento exacto para visitar cada lugar y rincón de esta gran ciudad.

En un inicio se vio agobiado por la insistencia constante de sus compañeros que lo invitaban a salir de su encierro y recorrer sus calles, pero no cedió, y siguió esperando, esperó sin saber lo que se espera; el tiempo pasó y este proyecto de título dio paso al inicio del viaje por la ciudad, intentando encontrarla a ella y a él, al mismo tiempo.

Ahora su encanto crece constantemente, entre libros e imágenes que cuentan su historia, visitando lugares llenos de secretos que se esconden y se dejan entre ver por las rendijas, tablas quebradas y rejas dibujadas de flores negras, resguardando rosas que miran hacia el mar, y dejan sus vidas en el sol que quema sus pétalos.

El caminar por Valparaíso y contemplación contante del mar que inunda su pasado, se ve reflejado en el proyecto, en cada una de sus imágenes y textos, es un descubrir constante de su vida, de la vida que esta ciudad tiene y sus propios habitantes no conocen.

El aumento natural del acervo de antecedentes, investigaciones y realizaciones, escritas y documentadas, ha tenido como resultado inevitable que se produzca la especialización en toda la gama de sus variedades, y una de ellas, y que no es la menos interesante, es el

*cultivo de la historia náutica, cuyo tronco se remonta a tanta antigüedad como la del hombre.*¹

Ahora a esos mismos compañeros que en ese momento invitaban al autor a salir y conocer Valparaíso, él les preguntaría: ¿Cómo pueden conocer el Valparaíso de hoy, sin conocer el Valparaíso de ayer? Para mí la ciudad no existía, sin antes conocer su vida.

¹ Breve Historia Naval de Chile, Carlos Lopez, 1976, pág. IX

MOTIVACIÓN PERSONAL

La motivación se inicia en querer que las personas puedan conocer la historia de Valparaíso, puedan pasear por ella sin tener que ser historiadores o gente relacionada con el tema, la idea es que *la vocación del autor por la ilustración sea un instrumento que refleje la historia de Valparaíso*, pudiendo visualizar los textos y pensamientos sobre esta ciudad, enterándose de sus colores y formas.

MARCO REFERENCIAL

El proyecto se enmarca dentro de dos escenarios, el primero es sobre la globalización de nuestra cultura, donde se busca un intercambio cultural más equilibrado, para que la ciudad de Valparaíso viaje por el mundo, de la misma manera que el mundo recorre esta ciudad y nuestras vidas, dejándonos fácilmente invadir por culturas ajenas a las nuestras.

Las masas populares de las que tú hablas, nunca se hicieron las suficientes preguntas, nunca tomaron distancia, solamente han buscado un deleite añejo, que ellos no crearon, venía de otras raíces, se han negado a ver la verdadera vida, abrirse al mundo y mirarlo distanciado¹

El segundo escenario, es el actual crecimiento del interés por la ilustración en el mundo del diseño gráfico y editorial, insertándolo como personaje principal, al momento de graficar ideas, e interpretar y acompañar contenidos que muchas veces no despiertan un gran interés, debido a su complejidad respecto al tema. La ilustración es un refuerzo que actualmente a logrado despertar en cierto sentido el interés por la lectura, y a actuado en pro de la rápida comprensión y comunicación entre la sociedad.

El proyecto se desarrolla en base al pasado y presente que apuntan al futuro de Valparaíso, queriendo rescatar todo lo que esconde la mirada de la ciudad, ya sea en sus tierras y mares, con historias de navegantes que descansan en el fondo de los días, pero que ahora viven y traen de vuelta el orgullo y valor de ser porteño.

¹ Alquimia, Guillermo Núñez

Con la hipótesis de “rescatar el pasado, planteando un punteo de los episodios más relevantes, de la vida de Valparaíso”, y rescatar el contenido de la propuesta de proyecto; el tiempo recae en la búsqueda de documentos, analizando el desenlace de su historia, interpretadas con ilustraciones, en conjunto con el desarrollo de concepto y forma, que funcione como hilo conductor dentro de la propuesta, desde el punto de vista del diseño.

En la recopilación de datos e investigación, el proyecto está ligado con historiadores que conozcan de fondo la historia de Valparaíso, con contenidos certeros que sirvan como una interpretación verbal del desarrollo cultural y vivencial del puerto y de los porteños, en una investigación empírica. Aquí el trabajo será inferir de estos textos seleccionando imágenes descriptivas de las situaciones relatadas en palabras.

Para tener una referencia respecto a la evolución socio-cultural de Valparaíso, también es necesario incorporar a la investigación, la ayuda de la disciplina, llamada antropología; integrando así la ciencia que se dedica a estudiar al hombre en el marco de la sociedad y cultura a la que este pertenece.

Estado del arte

Respecto al estado del arte en que se encuentra inmerso el proyecto, como primer punto de análisis el autor acudió a investigar que ofrece el mercado respecto a lo que está haciendo, empezando por visitar librerías de Valparaíso, buscando libros, folletos o revistas que hablen de la historia de Valparaíso, preferentemente con ilustraciones.

En esta búsqueda fue fácil darse cuenta que existen libros de la historia de Valparaíso, tales como “Memorial de Valparaíso” de Alfonso Calderón, (un libro donde se recopilan importantes textos de historiadores y cronistas, poetas y científicos, memorialistas y

viajeros, arquitectos y ensayistas que cuentan distintos momentos de la historia de Valparaíso), pero con el mínimo de apoyo visual. Otro libro que se relaciona con el proyecto respecto a contenidos, es el “Valparaíso imaginario de sonidos, perfumes y moradas” de Mario Alvarado, (este libro que es un viaje por el puerto, en la época de oro de Valparaíso), también se recrean hechos transcendentales para la historia cultural y musical de Valparaíso, donde relata algunas anécdotas y recuerdos que viven en la memoria de muchos porteños.

Existen otros como el “Valparaíso, lugar de origen” cronología gráfica, los autores son: Manuel Morales, Francisco Harrinson y Bruce Swain. Es un libro que tiene imágenes, pero solo ilustraciones antiguas en blanco y negro, con mapas de los lugares donde sucedieron sangrientas batallas, también tiene fotos de antaño y retratos de personajes próceres de la historia.

Respecto a la forma del proyecto y el método de organizar los contenidos, el autor toma algunos libros de referencia que han servido como inspiración, uno de ellos es el Libro-Álbum “Valparaíso 1” de Allan Browne E. y Roberto Chow J., donde al principio cuenta la historia, terminando con láminas sueltas de pinturas e imágenes de Valparaíso. Otro libro muy parecido a este esquema de organizar los contenidos es el “C.Balliester Pintor de Marihas”, (Servicio de Documentación de Marina de Brasil), director: Max Justo Guedes; libro que se abre como una ventana al mar, compuesto de láminas con textos y otras con pinturas, este libro sólo se obtiene en exposiciones, emulando el sentido de llevarse la exposición a casa.

PROBLEMÁTICA O CARENCIA

La carencia es la angustia de no saber quiénes somos, para poder pensar en quienes seremos. Es difícil pensar en mi futuro si no conozco mi pasado.

Los habitantes de Valparaíso no saben de su pasado, no saben nada sobre la historia de su ciudad, de los episodios importantes que han marcado su vida. Tal como dice El Gitano, Osvaldo Rodríguez, en una de sus canciones titulada Valparaíso, expresa “*yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente*”; por lo cual es importante y urgente, hacer un rescate de la historia de la ciudad, que pide a gritos ser presentada a sus habitantes.

Es poco o casi nada lo que se sabe, respecto a cómo se forjó el alma de esta ciudad, de sus mutaciones y evoluciones, de cómo la gente aprendió a vivir en estas tierras inquietas, a encantarse y desencantarse en momentos buenos o malos, ***no sabemos qué es lo que se esconde tras la mirada de sus días.***

CAPITULO 1 **ANTECEDENTES GENERALES**

COMUNICACIÓN

Desde un inicio, la comunicación ha sido un factor primordial en la vida del hombre, y sobre todo en la evolución y desarrollo como civilización, ya que en el hombre siempre ha existido la necesidad de comunicarse y relacionarse tanto como con las personas y con su entorno; la comunicación le permitió al hombre sobrevivir, y obtener alimentos, expresando sus necesidades por un medio oral o escrito, intercambiando ideas y puntos de vistas respecto de la situación en la que se encontrase.

La palabra comunicación viene del latín "comunis" que significa "común". Entonces comunicar significa transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos "en común" con otro, en la sociedad. Esto supone la utilización de un código de comunicación compartido, entrando en juego los elementos que dan paso a la comunicación, símbolos o signos que hablen de un lenguaje en común.

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, sentimientos, pensamientos, y cualquier otra cosa que pueda ser transmitida.

Decimos que **la comunicación es un proceso**, porque se lleva a cabo en un lapso de tiempo. Se necesitan varios elementos y de tiempo suficiente para que ella, en efecto, se realice. Con este fin, hay que

pasar por varias etapas, que -aunque muy cortas- es necesario cumplir¹.

Elementos de la comunicación

El primer elemento que debe estar presente para que exista comunicación, es el mensaje, el mensaje es el resultado de la expresión de un contenido o idea, otro elemento que nunca debe faltar en la comunicación es el emisor, el emisor es quien tira la primera piedra, es quien entrega el mensaje e instantáneamente a esto, aparece el receptor, que es quien recibe el mensaje, y si existe respuesta de parte del receptor, estos se cambian los papeles de emisor y receptor, entrando de pleno en una conversación.

Códigos y signos

El código es un conjunto de signos que permiten que el emisor y receptor, estén en sintonía, manejen el mismo lenguaje y comprendan ambos el mensaje de la misma manera.

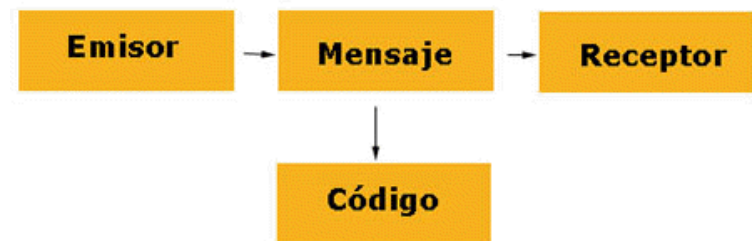

Imagen 01: emisor, código de mensaje y receptor, extraída de la página <http://www.proyectosalohogar.com>

¹ http://www.proyectosalohogar.com/Sagrado_contenido/El_codigo.htm

En los signos cabe nombrar el idioma, puente que permitió la comunicación y organización en la sociedad, de una manera más ordenada y personalizada.

También existen otros códigos, que utilizan los sentidos del ser humano, como receptores de mensajes, por ejemplo: el olfato, que puede percibir los distintos olores permitiéndole diferenciar y asociar elementos o contextos en el que se encuentre la persona, también está la visión, donde los colores juegan un papel importante al momento de expresar una idea, el tacto, que capta sensaciones producidas por texturas; el sentido del gusto, que permite diferenciar sabores; y finalmente pero no menos importante, es el sentido de la audición, es el que codifica las ondas sonoras, permitiendo oír el mensaje.

Tipos de comunicación

- **Comunicación lingüística escrita**, cuando el código empleado es lingüístico escrito. Por ejemplo, un correo electrónico.

- **Comunicación lingüística oral**, cuando el código empleado es lingüístico oral. Por ejemplo, una conversación por celular.

- **Comunicación no lingüística visual**, cuando el código empleado es no lingüístico visual. Por ejemplo, la publicidad, la ilustración.

- **Comunicación no lingüística gestual**, cuando el código empleado es no lingüístico gestual. Por ejemplo, los distintos gestos que utilizamos a diario, con el cuerpo, los brazos, la cara etc.

- **Comunicación no lingüística acústica**, cuando el código empleado es no lingüístico acústico. Por ejemplo, la música en la disco.

LA SEMIÓTICA

La semiótica o semiología, es una ciencia que habla sobre los distintos sistemas que existen dentro de la comunicación humana.

Saussure fue el primero que habló de la semiología y la define como:

(Crea la lingüística y la semiológica) La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares etc.

Simplemente es el más importante de los dichos sistemas. Así pues podremos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social, podría formar parte de la psicología social y por lo consiguiente de la psicología general; nosotros la vamos a llamar **semiología**.

Podría decirnos en qué consisten los signos, que las leyes los regían. Como todavía no existe, no podemos decir cómo será; no obstante, tiene derecho a existir y su lugar está determinado de antemano, La lingüística no es más que una parte de esta ciencia general.

Otro autor que habla de la semiología es **Roland Barthes**, y dice que La semiología es el discurso general cuyo objeto no es tal o cual sentido, sino la pluralidad misma de los sentidos del texto.

Es muy común ver en la ilustración la utilización de símbolos o códigos para dar a entender ideas de una manera más rápida y mejor comprendida; la misma autoría de cada ilustrador, nos permite reconocer un lenguaje, un lenguaje que los identifica y diferencia de los demás autores. Este lenguaje es como la firma de un documento, es la esencia del ilustrador, que queda plasmada en la ilustración; pero descubrir el propio lenguaje de interpretación no es cosa fácil, debido a que el autor debe ser capaz de desprenderse del lenguaje de los demás autores, alejarse de las influencias que deforman la pureza de su trabajo.

El precursor de la semiótica, **Peirce** creó diversas calificaciones para explicar y ordenar la semiótica, estas son:

Índices o indicios

Que son signos que tienen conexión física real con el referente, Son índices los signos que señalan un objeto presente o la dirección en que se encuentran (una flecha indicativa, un dedo señalando algo).

Iconos

Son signos que tienen parecido de algún tipo con el referente. Son signos icónicos: Los cuadros, las esculturas figurativas, las fotografías, las animaciones, las caricaturas, imitaciones del sonido, mapas, planos, gráficos que visualizan proporciones.

Símbolos

Son signos arbitrarios, cuya relación con el objeto se basa exclusivamente en una convención. El símbolo no tiene por qué parecerse ni guardar relación con lo que designa. Los alfabetos, la

anotación clínica, los signos matemáticos, las banderas nacionales. A esta categoría pertenece el signo lingüístico.

No son como el antiguo lenguaje de las civilizaciones egipcias. La escritura egipcia es el segundo sistema de escritura más antiguo de la humanidad (desde 3000 a.C.), creado poco después del sistema cuneiforme sumerio. El lenguaje escrito, constaba de dibujos que ilustraban en pequeñas imágenes, acciones que se podían visualizar en el momento que se estaban leyendo, y el símbolo si guardaba relación con el contenido o lo que se designa.

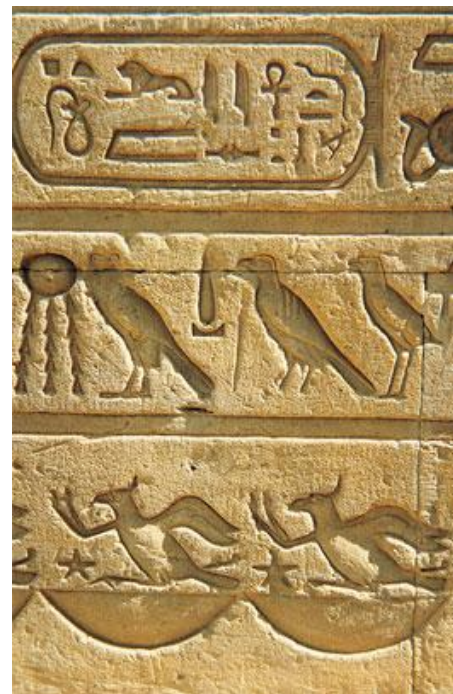

Imagen 02: jeroglífico egipcio, extraída de la pagina <http://egiptoviaje.es>

Los **jeroglíficos** eran conocidos por los egipcios como “**Medu necher**“, es decir, palabras divinas. La actual denominación que se le da a esta antigua escritura egipcia tiene su raíz en el griego, entendiéndose como “**grabado sagrado**“.

La aparición de los **jeroglíficos** se explica por el alto grado de desarrollo y comercio que alcanzaron los antiguos egipcios, ya que necesitaban un método por el cual dejar constancia física de la cantidad de alimentos que se utilizaban, los insumos y demás. Sin embargo, la escritura jeroglífica resultaba poco práctica para estos fines¹.

El escribir era algo mucho más artístico, sin dejar de lado lo mecánico y lo repetitivo, pero el lenguaje que hoy empleamos, basándonos netamente en símbolos que no tienen relación con lo que se está designando, ha permitido alcanzar una mayor rapidez y efectividad al momento de escribir un mensaje, disminuyendo el tiempo que se le dedica a escribir y leer el mensaje, traspasando de esta forma, el lenguaje a distintos soportes, trayendo consigo la modernidad, la máquina de escribir en un pasado no muy lejano y hoy en día la computación, que por medio de la internet a permitido crear una red mundial de comunicación.

La belleza que se ha perdido en la escritura, ha sido compensada con la creación de una fauna tipográfica. Parte de la esencia del buen diseño gráfico consiste en comunicar ideas por medio de la palabra escrita, combinándola con ilustraciones o con fotografías.

Además de su componente significativo, cada letra de una palabra es por sí misma un elemento gráfico, que enriquece y le da belleza a la composición final.

Imagen 03: Bauer Bodoni por Usalina (DeviantArt), extraída de la página, <http://josharon.artician.com/blog/2009/01/>

El diseñador gráfico debe emplear las letras en una composición tanto para comunicar ideas como para configurar la estética visual de la misma, para conseguir este resultado, se deben conocer a fondo los diferentes tipos existentes y sus propiedades, conocimientos que se agrupan en la ciencia o arte de la tipografía.

El término tipografía se emplea para designar al estudio, diseño y clasificación de los tipos (letras) y las fuentes (familias de letras con

¹ <http://egiptoviaje.es/jeroglificos-egipcios-%C2%BFel-origen-de-la-escritura/>

características comunes), así como al diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes¹.

LENGUAJE VISUAL

Las imágenes visuales en su nivel más elemental, están constituidas por color, forma y movimiento. Mientras que en la imagen fija (estática) no existe el movimiento, en la imagen en movimiento (dinámica) se encuentra en mayor o menor nivel el grado de movimiento, matizando en velocidades, aceleración etc. En cualquier caso, unas y otras presentan otros elementos comunes como la textura visual (característica que sobre sale del color) y los rasgos asociados a los atributos propios del color y de la forma (como, por ejemplo, la fuerza con que puede alumbrar la luz, y la variedad de sombras que esta proyecta, entrando en juego, la perspectiva, profundidad, distancias, etc.) en diversas medidas. Características perceptuales como el color, la forma, la textura visual o el grado de dinámica son identificables en cualquier imagen o configuración visual,

La forma de identificar estas características del lenguaje visual, varia dependiendo del entrenamiento o tiempo que se le dedique a la acción de ver y observar el entorno, a mayor dedicación y entrenamiento, mayor es el nivel de información que se puede captar, aumentando el nivel de análisis del entorno y conocimiento del mismo.

¹ Condensación de página
http://diseno.ciberaula.com/articulo/tipografia_diseno_grafico/

La Forma

La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define todo su aspecto. La forma de un objeto suele estar delimitada por su borde proyectado desde un punto de vista espacial, normalmente corresponde con el punto de vista del observador. Existen un sinnúmero de formas que varían en su tamaño y composición; estas formas pueden estar compuestas por planos de distintas medidas y cortes, que dan como resultado la forma. En el lenguaje visual, la forma más pregnante en términos gestálticos, la constituye el contorno o borde exterior general de una entidad visual, que delimita las distancias o parámetros que tiene la forma.

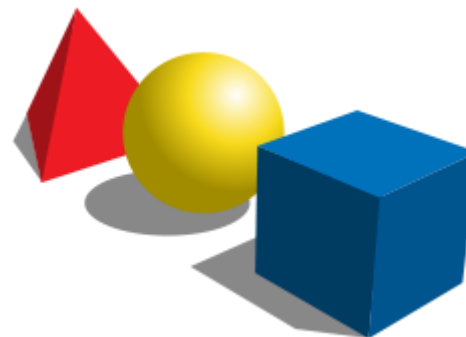

Imagen 04: formas, el cubo (azul), esfera (amarillo), pirámide (roja), extraída de www.wikipedia.com

El color

El color es otro de los elementos importantes e indispensables de la configuración visual de una imagen, y por lo tanto un elemento imprescindible en la comunicación visual y el lenguaje. El color se organizarse cromáticamente en un círculo, donde se diferencian los

colores primarios de los secundarios y terciarios en la gama cromática. También se suelen diferenciar los colores luz de los colores pigmento. En los colores luz, la oscuridad es la ausencia del color, y la luz es donde se proyectan todos los colores, siendo el blanco, la presencia de todos ellos; en los colores pigmento, el negro es la saturación de todos los colores y el blanco es la ausencia del color. Dentro de la gama cromática suelen distinguirse igualmente los colores de gama fría (azules, violetas, verdes) de los cálidos (amarillos, naranjas, rojos).

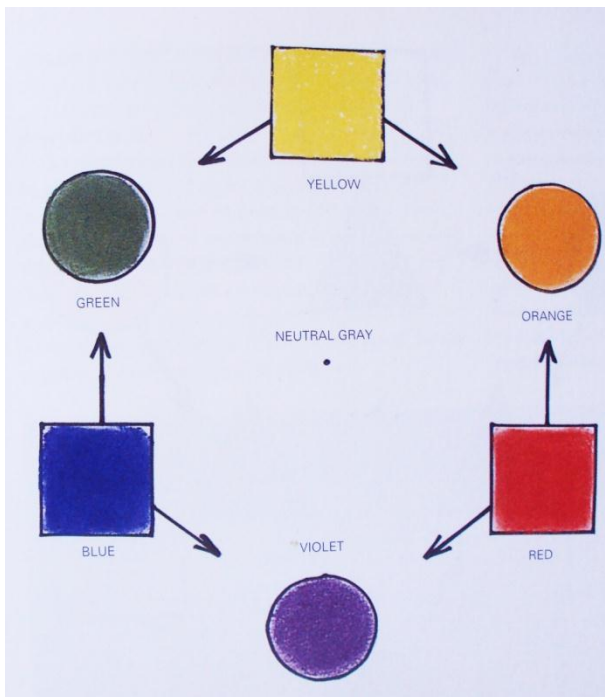

Imagen 05: Los tres colores primarios, el azul, amarillo y rojo, colocados aquí en la forma convencional, formando una rueda de color. Los secundarios, el verde, naranja y violeta se colocan entre ellos, mostrando que cada uno se crea mediante la mezcla

de dos colores primarios. (imagen extraída del libro *PASTEL for the serious beginner*, autor Larry Blovits 1996, pag 21).

Los atributos perceptuales del color son la luminosidad, el tono y la saturación. Desde el punto de vista físico, el color es una propiedad que va relacionada a la iluminación y está directamente relacionada con la forma. A nivel funcional, psíquico, el color tiene un papel fundamental en la comunicación, ya que conecta de un modo muy directo y característico, con el campo emocional del individuo, donde cada persona se puede identificar con un color, dependiendo del momento, contexto y situación; los colores también permiten expresar, tendencias, ideas y movimientos, que buscan en el color, un símbolo identitario que pueda ser recordado, permitiendo una instantánea asociación con el contenido (color relacionado con una idea).

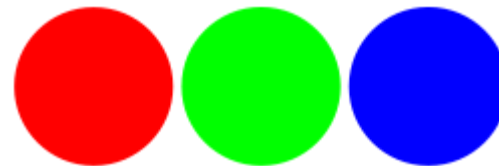

Imagen 06: de izquierda a derecha, rojo, verde y azul, extraída de www.wikipedia.com

La textura

La textura hace referencia a los rasgos visuales representados en la superficie de un objeto que da carácter e identidad al mismo en la representación. Muchas veces esta textura, tiene directa relación con el color, reafirmando un mensaje o lo que se desee comunicar. Suelen

ser pequeños rasgos visuales que definen la relación de “veracidad” entre el objeto real y el objeto representado (una naranja, color: naranja, textura: los poros y las características de la superficie de la naranja). Así la textura de una imagen o un fragmento de imagen, suele dar identidad diferenciando y unificando al objeto representado. Las texturas suelen integrarse en el conjunto de la imagen, aportando una sensación ambiental y pasando muchas veces desapercibidas en la imagen o en los objetos representados, debido a su congruencia con el contenido de la imagen.

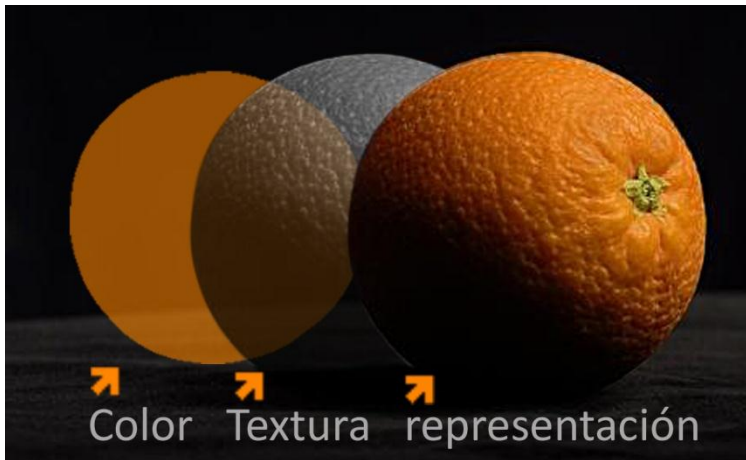

Imagen 07: Unión del color y la textura, para representar una naranja a mayor nivel gráfico.

Las texturas están también presentes, en el diseño de graficas, que tienen un lenguaje visual definido, donde los rasgos de estas texturas se utilizan en la comunicación de una idea y contexto, a veces solo con un fragmento del total de la textura.

La iluminación

La iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes y del lenguaje visual, ya que gracias a ella pueden ser vistas e identificadas las formas, los colores, y el resto de los elementos visuales en el plano de la representación. La luz existe implícitamente en la representación, pero también es sugerida a través de la relación de contraste, de sombras proyectadas y demás recursos visuales que sean representados.

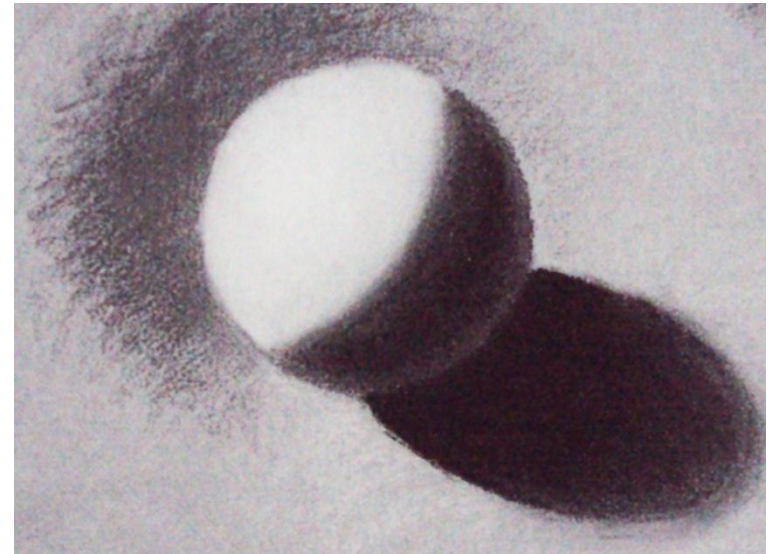

Imagen 08: luz centrada, el cambio de valor de la zona de luz a la zona de sombra es muy abrupto. En el lado luminoso, se puede ver el relieve del objeto, seguido por una secuencia gradual de medios tonos muy ligeros. Después de una rápida transición al borde de la sombra, en el lado sombreado se puede ver una secuencia sutil de medios tonos oscuros, llevados a un núcleo ligeramente más oscuro. (imagen extraída del libro PASTEL for the serious beginner, autor Larry Blovits 1996, pag 37).

La luz está en distintos grados de iluminación, dando paso a la inmensa escala de grises que se pueden proyectar en un objeto y en su sombra y en los colores mismos, consiguiendo la profundidad de las formas que se encuentren en un mismo plano.

Primeras formas y elementos visuales básicos

Según el pintor Kandinsky, las tres formas básicas están asociadas a los colores primarios.

Se han establecido diversas teorías en la búsqueda de una gramática visual esencial que intenta resolver cómo interactúan los diversos elementos que componen las imágenes. Algunas de estas teorías, dicen que existe una serie de formas básicas, como son el cuadrado, el triángulo y el círculo – de las cuales es posible derivar formas y estructuras visuales más complejas y con un mayor contenido visual.

Independientemente a las formas básicas, existen un conjunto de entidades gráficas que podríamos considerar esenciales para que exista el lenguaje visual, muy relacionadas con el dibujo científico o sistema diédrico, estas son el punto, la línea y el plano.

El punto es considerado la unidad mínima de expresión visual por algunos teóricos de la imagen.

La línea es un elemento esencial y básico en el lenguaje visual. Suele usarse para delimitar espacios o definir elementos en la representación.

El plano representa a una superficie delimitada visualmente. El plano es el elemento visual básico de representación del volumen. A través del plano se puede conseguir la representación tridimensional de un objeto.

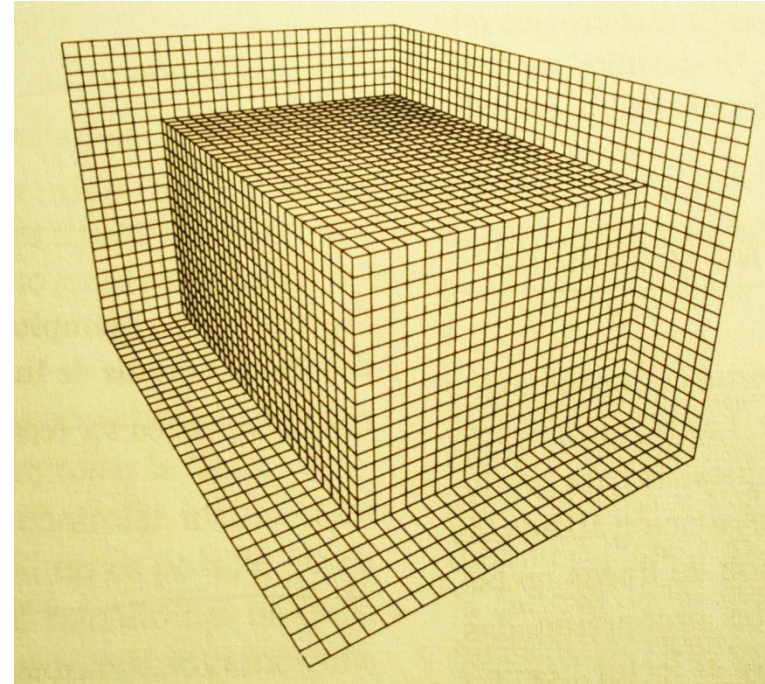

Imagen 09: Perspectiva, (imagen extraída del Libro Dibujo en ingeniería y comunicación gráfica, autores: Gary Bertoline, Eric Wiebe, Craig Miller, James Mohler, pag 119).

Modo de percibir del ojo humano

La psicología de la Gestalt¹ tiene una teoría respecto a la percepción, que alude a los modos de percepción de la forma de lo que vemos. Nuestro cerebro decodifica la información que recibimos a través de

¹ La Terapia Gestalt es uno de los más importantes movimientos psicológicos nacidos en la década de los años sesenta y que tuvo su auge en Esalen, California. Más que una psicoterapia es una filosofía que promueve una actitud plena ante la vida. Extraída de http://www.transformacionhumana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=69

diversas asociaciones que se producen en el momento de la percepción.

Los principios de la Psicología de la Gestalt son:

- Ley de relación figura-fondo:

El ojo reconoce una figura sobre un fondo, sin embargo figura y fondo pueden funcionar como fondo y figura respectivamente. En este caso se habla de una relación reversible o ambigua.

Relación figura-fondo bien definida: La imagen puede destacarse claramente del fondo.

Relación figura - fondo indefinido: También conocido como "mímesis". En este caso se produce una confusión que no permite diferenciar claramente la figura del fondo.

- **Ley del Cierre**, Nuestra mente añade todos los elementos que puedan faltar para completar una figura.

- **Ley de la Semejanza**. Nuestra mente agrupa los elementos que se parezcan entre sí, o que tengan rasgos del mismo lenguaje. De este modo, a pesar de que dos elementos puedan tener muchas diferencias pero algún detalle en común, serán igualmente asociados. La semejanza puede darse a través de las variantes de la forma, el tamaño, el color, la textura, el tono de los elementos y la dirección de las formas.

- **Ley de la Proximidad**, El agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente.

- **Ley de Simetría**, Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento. Aún sabiendo que la mitad de

nuestro cuerpo no es exactamente igual a la otra mitad, al dividirlo, percibiremos dos partes simétricas ya que responden a un mismo patrón de formas, donde un lado se refleja en el otro.

- **Ley de Continuidad**, La mente continúa un patrón, aun después de que el mismo desaparezca.

- **Ley de Cerramiento**, Nuestra mente tiende a completar las zonas faltantes de una forma.

- **Ley de Pregnancia**, Cuando una figura es pregnante, por su forma, tamaño, color - valor, direccionalidad, movimiento, textura, nos referimos al grado en que una figura es percibida con mayor rapidez por el ojo humano. La pregnancia es lo primero que llama nuestra atención.

Todas estas leyes responden al modo de percibir del ojo humano, a través del cual el cerebro decodifica la información visual. Constituye el modo en que percibimos constantemente. Actúa sobre nosotros, y nosotros actuamos en relación también a ello.

En cuanto al manejo de los códigos y lenguaje visual, tanto para su estudio como su empleo en la creación de mensajes comunicacionales, es importante tener en cuenta las relaciones entre el campo y la figura, donde además de las características formales la ubicación de los elementos es importante para el modo en que nuestro cerebro interpreta el mensaje.¹

Algunos elementos sintácticos de la imagen son estos principios del diseño visual:

¹ Condensación de página:

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_visual

- Alineamiento
- Balance
- Contraste
- Énfasis
- Espacio negativo (o contraforma).
- Movimiento
- Proporción
- Proximidad
- Repetición
- Ritmo
- Unidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sin duda los medios de comunicación es un tema que avanza y avanza, descubriendo nuevas formas de comunicar un mensaje; como medios se a descubierto la radio, la televisión, el cine, la prensa, medios impresos, medios digitales, medios audiovisuales con imágenes y sonido; y en esta última década el internet, un medio que permite estar conectados en una red mundial de comunicación al instante.

Cada medio de comunicación es una herramienta o arma con la que el mensaje lucha entre muchos otros, por ser escuchado y llamar la atención en primer lugar.

“En publicidad, los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la elección del o los medios a

utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de suma importancia por que repercute directamente en los resultados que se obtienen con ella”.¹

Los medios impresos, son todas las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos, y en general, todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar.

Los medios digitales, son los llamados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”, siendo uno de los más utilizados por los jóvenes y por las personas que les gusta la tecnología.

Las ilustraciones que se realizan en este proyecto, en un principio se ven enmarcadas en un medio mas bien poético de interpretación, donde el medio es grafico, en esencia pastel seco sobre papel diamante, pero luego de esto se transforma en un medio impreso, introduciendo estas ilustraciones en un libro, que puede abrir paso a creaciones digitales, acercando el contenido al nuevo medio de comunicación “internet”, y ser la semilla para creaciones audiovisuales; haciendo sonidos y movimientos, en base a estas ilustraciones. Esta es una manera simple y rápida de comunicar un mensaje en la actualidad, siguiendo un orden impuesto por el contenido y la comunicación.

¹ extraída de pagina: <http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html>

CAPITULO 2 ILUSTRACIÓN

LA ILUSTRACION

La palabra “ilustración” cobró vida en el movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa (particularmente en Francia) durante el siglo XVIII.

“La Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. *Puerilidad* es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. *Sapere aude* es, por consiguiente, el lema de la Ilustración.”¹

En la actualidad la ilustración en su definición es, la estampa, grabado o dibujo que acompaña al texto de un libro, periódico, etc. También que es un movimiento intelectual europeo (y de sus colonias americanas), centrado en el periodo comprendido entre la segunda revolución inglesa de 1688 y la Revolución francesa (aunque con ampliaciones hasta 1830) caracterizado por el racionalismo utilitarista de la clase burguesa en su etapa ascendente en la consecución de la hegemonía estructural capitalista y por la toma del poder político (que el despotismo ilustrado intentó inútilmente conjurar), y de conformación de su ideología. (Con este significado suele escribirse con mayúscula).

También se puede decir que dentro de la cultura de la imagen, la ilustración merece especial atención. Definiéndola como una imagen narrativa particularmente persuasiva. Con su lenguaje, sus elementos,

códigos, sintaxis y propiedades secuenciales, estando así plenamente capacitada para transmitir mensajes narrativos, completos y eficaces.²

En el marco de este proyecto, la definición de la ilustración, sería el reflejo del texto y contexto en imagen, que expresa la reflexión en base a un tema o una idea, que se quiere comunicar por medio de la sociedad entre imagen y texto.

Los textos siempre de alguna y otra manera han dado paso a la imaginación, ya sea sus colores o formas, “los orígenes de la ilustración son tan antiguos como los de la escritura. Y antes de la invención de la imprenta los libros se ilustraban a mano. El libro ilustrado más antiguo que se conserva es un papiro egipcio del año 2.000 a.c.”³

Tipos de Ilustraciones

Ilustración Publicitaria - Ilustraciones que son para Agencias de Publicidad y usadas para promoción de algún evento o producto comercial sobre marketing.

Ilustración Editorial - Ilustraciones que se utilizan en las revistas y libros, acompañando y fortaleciendo el texto escrito.

Ilustración Corporativa – estas ilustraciones se utilizan en proyectos hechos directamente para empresas interesadas en aplicarlas en, dibujo textil, Internet, infografía, catálogos internos, etc.

Ilustración Cultural – estas ilustraciones son usadas en Comics o en proyectos relacionados con publicaciones culturales sin ánimos de lucro o gubernamentales, debido a esto, usualmente no son muy bien

¹ Immanuel Kant, (Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia, 1724-id., 1804) Filósofo alemán. (www.biografiasyvidas.com).

² Ilustración, Comunicación, Aprendizaje, Teresa Durán Armengol

³ Extracto de Memoria de Título de Rosa Barrera Sepúlveda.

remuneradas.

Ilustración Científica - Ilustraciones utilizadas en ciencias como medicina, espacio, biología, etc. que necesitan ilustrar cierta fidelidad especial y especificaciones técnicas del tema que se ilustra, en este tipo de ilustraciones, es demasiado importante tomar atención en cada detalle de lo que se desea ilustrar.

Propiedades educativas de la ilustración

John Vernon-Lord, ilustrador y catedrático británico, detalla con estas palabras todas las propiedades educativas de la ilustración:

“La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto o clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Las ilustraciones pueden explicar el significado mediante esquemas o diagramas o exponer conceptos imposibles de comprender mediante una manera convencional. Pueden reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro o mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal. Las ilustraciones pueden ayudar, persuadir y avisar de un peligro; pueden desperezar conciencias; pueden recrear la belleza o enfatizar la fealdad de las cosas; pueden divertir, deleitar y conmover a la gente. La Ilustración es, en general, una forma de arte visual representativo o figurativo, pero su carácter o especial naturaleza – esas engañosas cualidades mágicas que le han sido concedidas en el proceso de dibujarla o pintarla- pueden hacer que vaya más allá del sujeto o contenido descrito”.¹

¹ J. Vernon-Lord: “Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños”, en Ponencias del IV Sinposi

ILUSTRACIÓN Y COMUNICACIÓN

A pesar de que la comunicación por medio de una imagen, es muy inmediata ya que el mensaje se puede leer solo con mirarla en un instante; en la ilustración no es lo mismo, debido a que la imagen pertenece al ámbito del espacio, y la ilustración podría ubicarse entre el espacio y tiempo, teniendo al ilustrador (emisor) como el creador del arte espacial, y al lector (receptor) que desde su punto de vista es percibido como un arte temporal. Por ejemplo, cuando se visita una exposición de arte, cada obra es una isla en sí, para poder comprender el mensaje o lo que quiere decir el autor, es necesario volver a ver cada obra mientras se avanza a la siguiente, pero es fácil perder el hilo y difícil de comprender un común en general de las obras. En cambio al momento de mirar o leer un libro ilustrado ya sea infantil, científico o poético etc. Es posible encontrar un orden de las ilustraciones, ya que algunas recuerdan lo que pasó y otras anticipan lo que va a suceder en la lectura, de la mano entre imagen y texto, debido a esto es equívoco o poco eficiente tratar de exponer un libro, mostrando sólo algunas de estas ilustraciones, ya que es lo mismo cortar al azar la página de un libro, y tratar de comprender el contenido sólo con la lectura de esa página.

Pero en base a esto también se debe tener en cuenta que el ilustrador no es el creador del mensaje, en sentido estricto, tampoco es el emisor, ya que el contenido del mensaje ha sido creado por el escritor; entonces, podemos visualizar que el ilustrador es quien amplía o

Internacional Catalònia d'Il·lustració. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (1997),

magnifica este mensaje, repitiendo lo que dice el escritor (emisor en este caso), pero amplificando el contenido.

Imagen 10: el ilustrador amplifica el mensaje.

El buen resultado de la calidad de una obra, lo dicta directamente la complementariedad entre las narrativas visuales y textuales de un libro. Es decir que la suma de todos los elementos, texto-tipografía, ilustración-maquetación, etc., son los factores que deben lograr mayor relaciones entre el emisor (ilustrador en este caso) y lector (receptor), facilitando el entendimiento y comprensión del mensaje.

Vías de comunicación

Las vías de comunicación, son aquellos caminos que facilitan la comprensión de la lectura, captando eficientemente lo necesario para que el lector pueda interpretar de la mejor manera el contenido.

La vía objetiva, es aquella donde el ilustrador actúa como cronista documental, captando e interpretando el contenido con la mayor fidelidad y objetividad posible. En un inicio esta vía, fue utilizada por

científicos, que necesitaban explicar sus descubrimientos, debido a esto es muy importante la seriedad y veracidad de lo que se ilustra, ya que se esta enseñando, en este caso “ver” es saber, y la frase “lo se por que lo he visto” es responsabilidad del que comunica.

La vía subjetiva, es la ilustración mas bien introspectiva, en donde el ilustrador muestra como ha visto lo que ha visto, y ante todo está su forma de ver y vivir personalmente la ilustración. Esta vida se ve reflejada en cada uno de los trabajos que tengan esta vía de comunicación.

Existen otras vías donde el ilustrador puede apelar al sentimiento (corazón) o a la inteligencia, para lograr mayor empatía con el receptor.

La vía de la empatía afectuosa, simplemente es el intercambio de ternura por afecto, de un te quiero por un abrazo. Son ilustraciones donde los colores, trazos, entornos, angulaciones, puntos de vista, etc. suavizan al máximo su potencial para conseguir la mayor complicidad afectiva con el receptor, esta vía es utilizada usualmente para ilustrar libros para niños, donde las formas redondeadas y grandes ojos se apoderan de un patrón en la ilustración.

Esta vía es una de las más utilizadas, ya que la idea, no se utiliza tan solo en libros, sino también en productos, como juguetes, marketing publicitario, locales comerciales, moda, ilustraciones hechas para fechas importantes, etc. Un sinfín de productos que invaden en el mercado, acudiendo al contenido emocional del mensaje.

Imagen 11: Mickey Mouse (también Ratón Mickey o Ratón Miguelito) es un personaje ficticio de Disney

La vía de la empatía ingeniosa, aquí el ilustrador busca desafiar la inteligencia del receptor, retándolo a demostrar su conocimiento y a alcanzar nuevas metas. Es un juego que el ilustrador desarrolla como una estrategia, y las frases que lo definen con mayor claridad son: “a que no sabes”, “a que no puedes”; frases que se transforman en una tentativa que invita a enfrentar desafíos, y captar el interés del lector.

Otras vías son las que no buscan la empatía ni complicidad, sino que van a enmarcarse en lo cognitivo, que va de la señal a la semiología.

La vía señalética, es una vía con poca narrativa, por ende poco comunicativa. Es una ilustración más bien icónica, de entendimiento instantáneo, es un flash o relámpago que muestra una pequeña parte de un total.

Es una comunicación más bien impulsiva de iconos, que explican acciones comunes y directas.

Imagen 12: Uso de pictogramas para la señalética del National Park Service.

La vía semiológica, es una vía especial, que tiene como sentido la experimentación con los recursos y virtudes propios del lenguaje visual, para conseguir un relato único con ellos, estas ilustraciones son propias del cuento que relata, su lenguaje no puede responder a otro contenido, sino al que las creó.

Estas son las seis vías que un ilustrador podría emprender para desarrollar un contacto con sus lectores, en primer orden tenemos las vías objetivas y subjetivas, donde la objetiva es el máximo punto de representación fiel al contenido real y las subjetivas, es la máxima interpretación poética e introspectiva; luego esta la vía empática afectiva y la ingeniosa, donde la empática busca acercarse a la emotividad del receptor y la ingeniosa es la máxima vía de racionalidad para comunicarse con el receptor; las dos últimas vías

son la vía señalética y la semiológica, la señalética como la interpretación eficaz de una idea, seguida por la semiológica como la investigación significativa.

La Ilustración como elemento de interpretación

El autor de este proyecto, sobre el que trata la memoria de título, quiere rescatar el pasado y traerlo de vuelta con la ilustración, una herramienta que también puede formar parte del pasado, pero permite instaurar la impronta del autor, su punto de vista actual y en convivencia con el resultado de su pasado, mirando y respirando constantemente en un contexto que resultó ser, luego de guerras y momentos decisivos en nuestra historia.

El autor antes de verse inverso en la ilustración como elemento de interpretación, dice y aclara, que en este proyecto, se mueve constantemente entre dos perspectivas distintas, ya sea en el papel de diseñador y como ilustrador, pero que al fin y al cabo el diseño toma ventaja y se apodera o integra a la ilustración como herramienta de comunicación, como lo dice muy bien Paola-I.Fraticola en la Recopilación del libro “Diseño y Marketing” de Alan Swann, “hasta un ilustrador capacitado necesita ser dirigido artísticamente para asegurar que la ilustración sea adecuada al sentido del diseño. Un sólo tema puede ser manipulado en muchas formas para conseguir un estilo correcto”.¹

¹ (Paola-I.fraticola . recopilación del libro “diseño y marketing” de Alan Swann /http://www.imageandart.com/tutoriales/teoría/estilo/estilo_ilustracion_bn.html)

La ilustración de episodios históricos, sucesos en cualquier lugar y época necesita de la recopilación de documentos, con una base que nos permita trasladarnos a ese instante; estos documentos pueden ser dibujos, textos, material fotográfico, entrevistas etc., también es posible observar en el entorno, variables que se mantengan hoy en día, como por ejemplo, la naturaleza, que aporta con sus colores y formas, donde se puede observar cosas que se mantienen en el tiempo, estas observaciones llevan a una composición visual, de colores y formas acorde al episodio histórico, que se quiere revivir. La participación de esta documentación es parte importante en el desarrollo de la ilustración, debido a que si se desarrolla una adecuada investigación, consiguiendo la mayor cantidad de información posible, es posible acercarse cada vez más a las verdaderas características del episodio histórico.

En lo más técnico respecto a la ilustración, el autor utilizará el pastel seco, no como capricho, sino que como una ventaja, debido a su experiencia y cercanía con sus cualidades. En la web y en los libros sobre ilustración con pastel seco, podemos encontrar distintos consejos sobre que papeles utilizar al momento de realizar una ilustración, el soporte más normal para la pintura del pastel seco, es un buen papel de color uniforme, del tipo canson o ingres; pero hoy en día es posible disponer de excelentes papeles de color con una amplia gama de matices y variedad de texturas para poder escoger aquel que más convenza al desarrollo de la futura obra, en base a esto, el autor puede afirmar que el papel diamante, utilizado por su profesor y amigo Allan Browne, reúne todas estas características respecto a que posee una adecuada textura abrasiva que retiene los pigmentos y gracias a su tenue transparencia, permite anteponer una cantidad inmensa de colores, con papeles lustres, cartulinas, papeles brillantes o tan sólo pintar por el reverso, consiguiendo la entonación adecuada para pintar.

En resumen el pastel seco en definición es una pasta compuesta de pigmentos y ligantes (goma o resina). Se emplea en la pintura desde el siglo XV y los impresionistas lo adoptan por la luminosidad de sus matices.¹

En torno al tema de la ilustración, es certero integrar a la memoria de Título, la definición de ilustración que ofrece el profesor y personalmente amigo del autor, el señor Allan Browne, donde cuenta, en un portal universitario, que es para él la ilustración, diciendo:

“Estimados alumnos, primero se hace necesario discriminar una cuestión que se presta a confusiones, me refiero a la pintura y a la ilustración observada como disciplinas.

Tanto una como la otra parecen utilizar las mismas técnicas, materiales e instrumentos, sin embargo son dos oficios totalmente diferentes: es preciso separar aguas entre ambos.

La pintura cuando es verdadera es la expresión libre del yo íntimo y profundo del artista: su cosmos- visión. La ilustración en cambio es una transferencia de algo ya creado, a la esfera de lo visual.

Típicas son las ilustraciones del mundo de la literatura al mundo de la visualidad. Famoso fue Gustavo Doré quien trasladó a la iconósfera obras maestras como la Biblia, la Divina Comedia, Don Quijote entre otras magníficas.

¹ Condensación para memoria de título, extraída de <http://www.aspas-pastel.es/ELPASTEL.htm>.

También, por cierto, la transferencia puede iniciarse desde un concepto; en este sentido se dice que un afiche es la expresión de una sola idea.

A veces las diferencias son sutiles porque ha habido pintores ilustradores e ilustradores que pintan; lo que podemos aseverar categóricamente es que el objetivo de las disciplinas son radicalmente diferentes.

Tengo por seguro que la pintura designada tradicionalmente como una de las bellas artes, se ubica en los más altos rangos creativos del quehacer artístico. La plástica va a la vanguardia de la expresión visual porque es una obra de expresión pura ajena a encargo y que surge de la nada, sin referentes, concebida y realizada en la soledad del creador y su alma.

Desde hace casi medio siglo, en forma esporádica en los tiempos libres que me dejaba el diseño, realicé ilustraciones utilizando la técnica del pastel seco. Tengo claro que ellas jamás serán colgadas en los muros de una galería. Su destino intransable es ser impresas en páginas de papel y/o utilizadas en el ciberespacio.

En síntesis y para terminar: la pintura es expresión pura, la ilustración es arte utilitario. No creo por esto que la ilustración sea un producto netamente artesanal o mecánico ya que una auténtica ilustración lleva también la huella digital del autor y la impronta de su creación. El diseñador Cristián Rodríguez los dijo en dos palabras al referirse a su obra: “diseño plástico”.

Al fin y al cabo, digámoslo en público, los diseñadores también tenemos nuestro corazoncito, no podemos mutilar nuestro oficio inhibiendo nuestra capacidad poética. Si la ilustración es una traducción podemos afirmar que traducir en lo literario o en lo visual

es un arte. Se ha dicho que un verdadero traductor de la gran poesía debe ser un gran poeta.

Coherente con lo anterior pienso que la ilustración debe ir siempre acompañada del texto, (es tal vez el cordón umbilical que la liga a su origen). En este aspecto se asemeja al género musical de la canción: la música por sí sola nunca es suficiente y la letra por sí sola no se sostiene; ambas deben confluír para fusionarse en una expresión plena.”¹

LA ILUSTRACIÓN EN CHILE

La mayoría de los ilustradores chilenos provienen de disciplinas que de alguna u otra manera se relacionan con el arte y el diseño, estas disciplinas pueden ser el diseño el Arte y Pedagogía, de serigrafía o xilografía.

En base a esto, existe un colectivo de ilustradores de Chile, que se compone de cerca de 20 ilustradores, además de integrar al mismo tiempo, otro colectivo llamado 7 Rayas, entre los que se cuentan algunas firmas reconocidas como el caso de la pintora ilustradora Loreto Corvalán, que ha expuesto en forma individual en el Museo de Bellas Artes. En este colectivo se encuentra el ilustrador de muchas de las paginas de los diarios y revistas nacionales, Alberto Montt, además el cubano que gana el primer premio de Cómic Metropolitano en Chile, Álex Pelayo y el ilustrador que trabaja en la dirección de arte de El Mercurio, Francisco Olea.²

Siete rayas es un colectivo creado por ilustradores, son siete artistas chilenos, de trayectoria reconocida, vigentes y que publican constantemente su trabajo en libros y revistas del país. A estos artistas los une la amistad, el amor por el oficio y el interés común por explorarlo.

Compartiendo visiones, recetas de taller y la idea de que la ilustración es importante y valiosa para la formación estética de las personas.

Además de esto, siete Rayas es un movimiento plástico; una expresión contemporánea de color y energía que se ha construido como respuesta al requerimiento progresivo de los medios locales por este oficio lo que les propone asumir la ilustración como una tendencia, obligándolos a contribuir en su valoración mediática y a ser protagonistas en el eterno juego entre la imagen y la palabra.³

Debido a que en Chile la ilustración está creciendo cada día más, se hace necesario educar al padre, al profesor, al bibliotecario y al editor, para que sepan apreciar desde un punto de vista artístico las ilustraciones de calidad y estén abiertos a nuevas propuestas creativas, que rodean nuestro entorno, y muchas veces no se tiene el conocimiento sobre cómo interpretarlas.

“El futuro de la ilustración artística en el libro debe estar orientado hacia una mayor búsqueda creativa. Editores e ilustradores deben trabajar en un marco de mayor libertad, ensayando por nuevos caminos, como ocurre en Europa y en países latinoamericanos - Colombia, Venezuela, Brasil - donde encontramos obras notables y de gran originalidad plástica. La tarea del ilustrador moderno es delicadísima y de gran valor porque su trabajo enriquece la obra del

¹ Allan Browne E. Diseñador, Arquitecto e Ilustrador, nace en Valparaíso en 1935.

² Extracto de memoria de Título de Rosa Barrera

³ Condensación de la presentación del colectivo en la página <http://www.sieterrayas.cl>.

escritor a la vez que debe moverse en el plano de la interpretación artística de la obra literaria.¹

La ilustración en Chile en los últimos años, ha surgido y sumado valor debido a las distintas obras que han desarrollado destacados ilustradores, algunos de ellos son Alberto Montt y Raquel Echenique quienes junto a Paloma Valdivia colaboran en las principales editoriales, revistas y periódicos nacionales.

Alberto Montt

Ilustrador que residió 25 años en Ecuador, allí estudió Artes Plásticas y diseñó múltiples gráficas. Actualmente trabaja como ilustrador independiente. En el ámbito nacional, trabaja en editoriales de difusión gráfica, entre los que se encuentran; El Mercurio, la revista Capital, Que pasa y Fibra. En el ámbito internacional a participado en varias exposiciones colectivas en Ecuador.

Este ilustrador cuenta en su página que creció con el humor de Gary Larson. Donde Larson siempre le llegó de una manera más directa. Su descabellada mirada, la descontextualización como herramienta principal en su humor la antropomorfización de los animales y la utilización en situaciones humanas siempre le aportaron un punto de vista refrescante y sorprendente, ahora dice que está haciendo lo que hace mucho tiempo quería hacer, ilustrando cada unas de las idioteces que contiene en su cabeza.

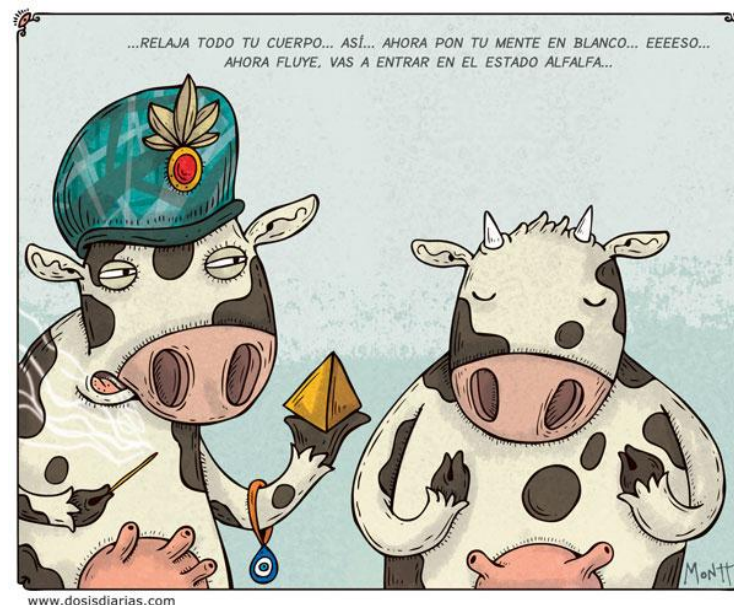

Imagen 13: Ilustración extraída de la página, <http://www.dosisdiarias.com/>

Raquel Echenique

Ilustradora y diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en numerosas editoriales, revistas y diarios, ilustrando más de 20 libros, principalmente para niños. Su trabajo ha sido premiado por IBBY en varias ocasiones.

Actualmente trabaja para El Mercurio y en distintos proyectos editoriales.

¹ Condensación de texto expuesto por Manuel Peña Muñoz.

Imagen 14: Ilustración realizada por Raquel Echenique, extraída de la página del colectivo en el que participa, <http://www.sieterrayas.cl>

Otra ilustradora que ha colaborado en el desarrollo de la ilustración en Chile es,

Paloma Valdivia

Es ilustradora y diseñadora gráfica egresada de la Universidad Católica de Chile.

En su carrera ha ilustrado más de 10 libros para niños, obteniendo premios como, BIB Plaqué en la XVIII Bienal de ilustraciones de Bratislava, Eslovaquia.

Además ha sido nominada dos veces para el premio a las artes nacionales “Altazor”.

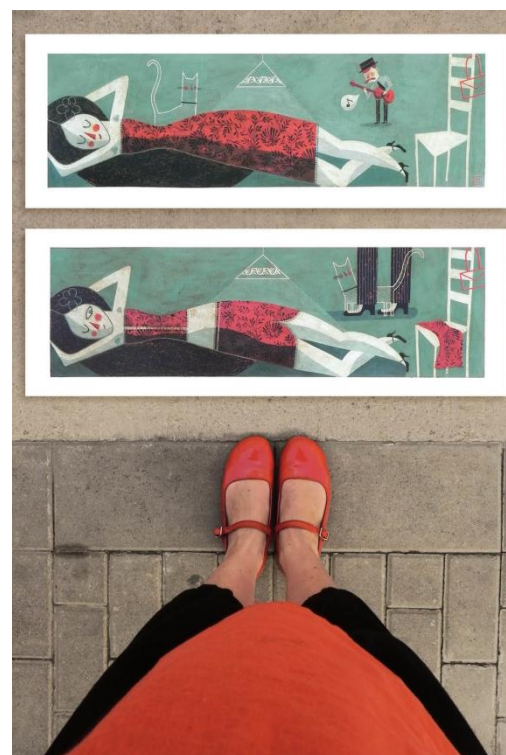

Imagen 15: Postal de la trilogía de cuadros que esta ilustradora desarrollo para la exposición colectiva "Jazz", Galería Esther Montoriol, Barcelona. Imagen extraída de la página

http://1.bp.blogspot.com/_b_4U2PcwF80/TK3vvpX_zyl/AAAAAAAAAu0/FwcgvZl_gTM/s1600/postal+paloma+valdivia.jpg

También Ilustra hace cinco años en el periódico chileno El Mercurio y para diferentes medios de difusión gráfica. Guionista de dibujos animados para la Televisión Nacional y profesora de ilustración en dos prestigiosas Universidades Chilenas.

En la actualidad, con las ganas de superarse e internacionalizar su carrera, se encuentra radicada en Barcelona, cursando un pos-título en Ilustración. en la Escuela de diseño y arte Eina.

Existen muchos ilustradores más, que debido a su trabajo, deberían ser nombrados en esta Memoria de Título, como una manera de agradecimiento, por regalar al público, el mundo de dibujos y colores que esconde cada una de sus mentes. Los ilustradores son el paisaje de nuestro país, son los días soleados o nublados, las alegrías y tristezas que vive nuestra gente.

CAPITULO 3 LA LECTURA

ILUSTRACIÓN Y TEXTO

La mezcla que puede motivar o captar a nuevos lectores.

Radiografía de la Lectura en Chile

Condensación de un estudio completo realizado por el diario “El Mercurio” respecto a “la dramática brecha entre lectores y no lectores”, que refleja el bajo índice de lectores que tiene el país.

En 2010 hay más chilenos que se declaran “lectores frecuentes” que hace cuatro años, pero así como aumentó levemente esta cifra, también lo hizo la de quienes dicen ser “no lectores”, un porcentaje que hoy alcanza al 52,8; es decir, a más de la mitad de la población. “La lectura sigue siendo una actividad que no motiva y para la cual no se encuentra tiempo”, es una de las conclusiones del estudio “Hábitos de lectura, tenencia y compra de libros” de Fundación La Fuente con el apoyo de Adimark GFK, tercera versión de esta encuesta que, en esta ocasión, contempló 1.001 entrevistas telefónicas a personas de todos los niveles socioeconómicos de más de 18 años.

¿Actualmente está leyendo un libro?

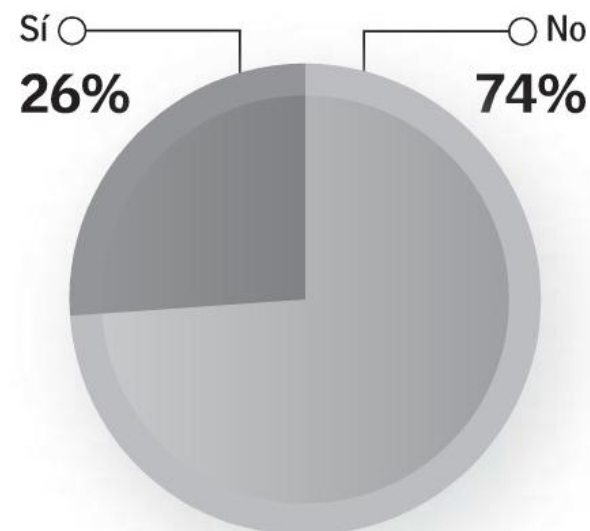

Imagen 16: grafico que demuestra el aumento de los no lectores en Chile. Imagen extraída de el diario El Mercurio, sección artes y letras pagina E2, (fecha domingo 7 de noviembre de 2010).

Explica la socióloga Maritza Pérez, diciendo: “Creo que este aumento se debe tanto al momento que se está viviendo, donde prima lo virtual y audiovisual, como también a la educación y al nivel socioeconómico –quienes se declaran lectores frecuentes pertenecen en gran mayoría al sector ABC1 y C2--. Pero leer más no está dado

sólo por la capacidad económica de las personas, sino que hay un componente de capital cultural de valoración de la lectura”,¹

Maili Ow, profesora de la Facultad de Educación de la UC, reafirma esta idea: “Los no lectores lo son fundamentalmente porque no tienen la práctica formada: es probable que no hayan tenido un acercamiento placentero a la lectura y la reduzcan a una de tipo funcional e impuesta”.

En este aspecto, la educación recibida en el colegio es esencial, según explica Pérez: “Actualmente la escuela atrofia. No se ha avanzado en este tema, muchos colegios no actualizan sus lecturas y éstas siguen siendo obligatorias, con una forma de evaluar que no es atractiva y que se asocia a deber”.

Frente al aumento de no lectores, Mario Waissbluth, coordinador nacional del movimiento ciudadano Educación 2020, se pregunta en una ponencia escrita para Fundación La Fuente; “Si el chileno medio está consumiendo menos tiempo en la cultura escrita, televisiva o internet... ¿qué demonios está haciendo?”, a lo que responde con una teoría personal: “(está) consumiendo mucho más tiempo en el uso conversacional de chat, mensajería y navegación de 17,6 millones de dispositivos móviles y celulares que no se pueden en rigor categorizar como internet; están consumiendo mucho más tiempo en transportarse en urbes cada vez más congestionadas y están consumiendo cada vez más tiempo trabajando”.

Su conclusión es que los resultados de esta encuesta indican que estamos “más alienados”, aunque Ow no es tan pesimista en su visión respecto de la lectura en el Chile de hoy: “Los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y algunos adultos mayores son cada vez más

usuarios de las redes sociales. Aun sin considerarse lectores, leen bastante otro tipo de lectura, pero lectura al fin: chat, Twitter, mensajes de texto, Facebook, entre otros espacios que han re posicionado la comunicación a través de la palabra escrita en un mundo que, no nos confundamos, sigue funcionando con el poder de la palabra, una palabra que ahora circula en red”.

Imagen 17: La cifra de no lectores aumentó: en 2006 el porcentaje llegaba a un 44,9% y en 2008 a 49,2%. Imagen extraída de el diario El Mercurio, sección artes y letras pagina E2, (fecha domingo 7 de noviembre de 2010).

Los libros entretienen a unos y desmotivan a otros

Los libros son fuente de diversión para la mayoría de los que se autodenominan lectores –frecuentes y ocasionales–, **siendo la entretención (49,9) el principal motivo por el que declaran leer**. El 32,3 por ciento dice hacerlo porque quiere informarse o por cultura general –en esta categoría, la mayoría son hombres–, el 12,9 por ciento lee porque le relaja –principalmente las mujeres–, y un

¹ Maritza Pérez, socióloga de Fundación La Fuente.

porcentaje menor porque le permite conocer sobre sus temas de interés (1,2).

En el otro extremo, los que nunca leen libros afirman que no lo hacen por falta de interés; en primer lugar, porque no tienen tiempo (37,3), porque de frentón no les gusta leer (16,7), por falta de motivación (13,3) o porque prefieren hacer otras cosas (7,1). Asimismo, están los que rechazan la lectura porque no pueden leer, ya sea porque los libros son caros (13,2), por problemas a la vista (9,1) o porque no saben leer (2,4).

El hecho de que el número de lectores haya aumentado indica que la lectura no sigue motivando a buena parte de la población. En este aspecto, el colegio es fundamental. “Si se miran los listados de libros, son los mismos que hacían leer hacer 10 o 15 años, aun cuando la industria editorial infantil está muy desarrollada. Las escuelas no han hecho el avance de abordar desde otra mirada la promoción de la lectura. Existen mayores probabilidades de que te conviertas en un lector si tuviste una relación estrecha con la lectura desde pequeño. Cuando los niños están en la etapa en que descubren el lenguaje escrito, les gusta leer todo, por lo que enganchan muy bien con los libros. Pero cuando pasan quinto o sexto y la lectura no es el eje de su aprendizaje, y más aún se enfrentan a profesores que no los motivan, se les abren las posibilidades de meterse a Facebook o jugar en línea, por ejemplo. Si se desarrollan nuevas estrategias para evaluar y para abordar el fomento de la lectura en la escuela, habría otras cifras”, opina Pérez.¹

Poca venta de libros

¹ Condensación el diario El Mercurio, sección artes y letras pagina E2, (fecha domingo 7 de noviembre de 2010).

No es ninguna novedad decir que los chilenos compran pocos libros, y este estudio reafirma esa idea: de un total de 1.001 encuestados, el 69,1 por ciento señala no comprar nunca un libro, cifra que aumentó, ya que en 2006 esta cifra llegada a un 60,2 por ciento. Apenas el 9,2 por ciento dice hacerlo una vez cada seis meses, mientras que un pobre 6,2 por ciento dice hacerlo una vez al mes o más. Dentro de los que se declaran lectores frecuentes, la cantidad de libros que se ha comprado en promedio en los últimos 12 meses es de 3,7, cifra que disminuyó en 0,8 puntos en comparación con años anteriores.

¿Dónde adquirimos nuestros libros?

La mayoría de quienes adquieren libros dicen hacerlo en librerías (51,7), seguido de las ferias o persas (17,9). Los libros piratas siguen en la lista con un 12,6 por ciento, mientras que los lugares donde menos se compran textos son en internet (1,1), en los supermercados (0,9) y en formato de libros fotocopiados (0,1).

¿Es realmente fidedigna la cifra de libros pirateados que se compran?

“Ahí hay un obstáculo metodológico, ya que la piratería no es una conducta deseable, por lo que la encuesta quizás no revela la realidad de ese mercado. No todo el mundo va a ser franco”. En cuanto a los precios de los libros, del total de encuestados, un 45,8 por ciento opina que los libros son “muy caros” y un 35,7 dicen que son “caros”. Sólo un 2 por ciento cree que son “baratos” o “muy baratos”.

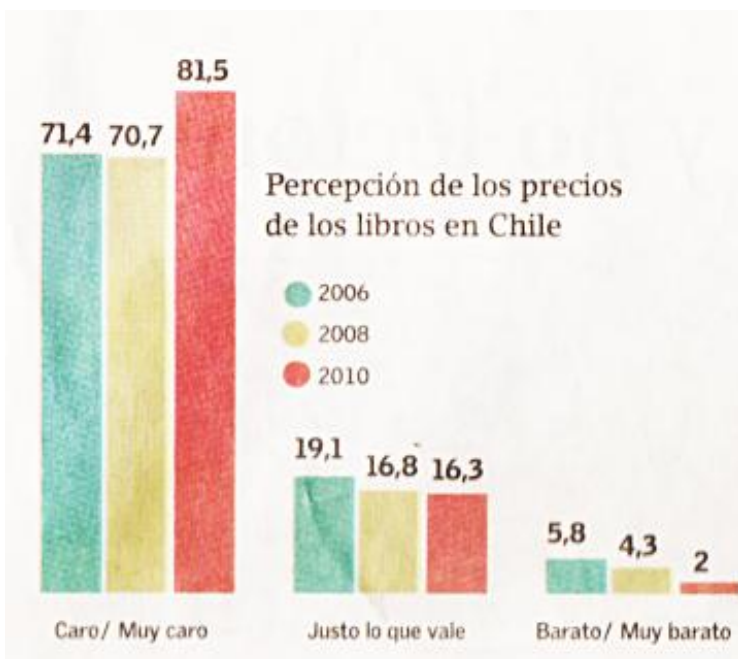

Imagen 18: Percepción de los precios de los libros en Chile, Imagen extraída de el diario El Mercurio, sección artes y letras pagina E3, (fecha domingo 7 de noviembre de 2010).

Quienes más se quejan de que los libros son caros, y los que más comprarían si es que se le redujera o eliminara el IVA sigue siendo el escaso porcentaje que constituye el lector frecuente. Estamos hablando de una escala de prioridades, es decir, dónde yo ubico al libro como objeto cultural en mis preferencias. Para los no lectores, si el libro está más barato, da lo mismo, porque no es una opinión. El tema de bajar el precio o sacar el IVA no soluciona el tema de que la gente no lea.

¿QUE LEEN LOS CHILENOS?

Quizás Chile se destaque en el mundo por su gran cantidad de poetas, pero todo indica que el chileno, como lector, prefiere a los novelistas, ya que entre quienes leen libros, **un 46,8 por ciento declara leer novelas**. Dentro del universo de la novela, **la mayoría dice haber leído de tipo románticas (21,8)**, seguido de las historietas (20,5), de aventuras (14), de ciencia ficción o fantásticas (13,7), best sellers (8), y dentro de los porcentajes más bajos están intriga/misterio (7,9), policíacas (2,9) y novelas que han obtenido premios literarios (1,9). En segundo lugar se encuentran **los libros de tipo religioso** – incluyendo la Biblia-. **Un 12 por ciento afirma haber leído textos de esta índole**, dentro de los cuales el mayor porcentaje pertenece a los rangos etarios de entre 41 y 55 años, y de 56 años o más, siendo la mayoría del estrato social D, el de menos recursos (16,2) y C3 (12,8). El grupo que menos lee textos asociados a la religión es el ABC1 (2,3).

A continuación, en la lista de preferencias están los libros de humanidades y ciencias sociales (9,2), los de autoayuda (8), los libros prácticos, es decir, aquellos centrados en temas como manualidades, jardinería y cocina (6,7) –el estrato socioeconómico D es el que más consume este tipo de material-y los de tipo infantil y juvenil, que llegan al 5,8 por ciento. **La poesía es uno de los géneros menos apetecidos por los chilenos, ya que sólo un 2,5 por ciento declara leer este tipo de textos**. Los que menos generan interés son los textos de ensayos (1,7).

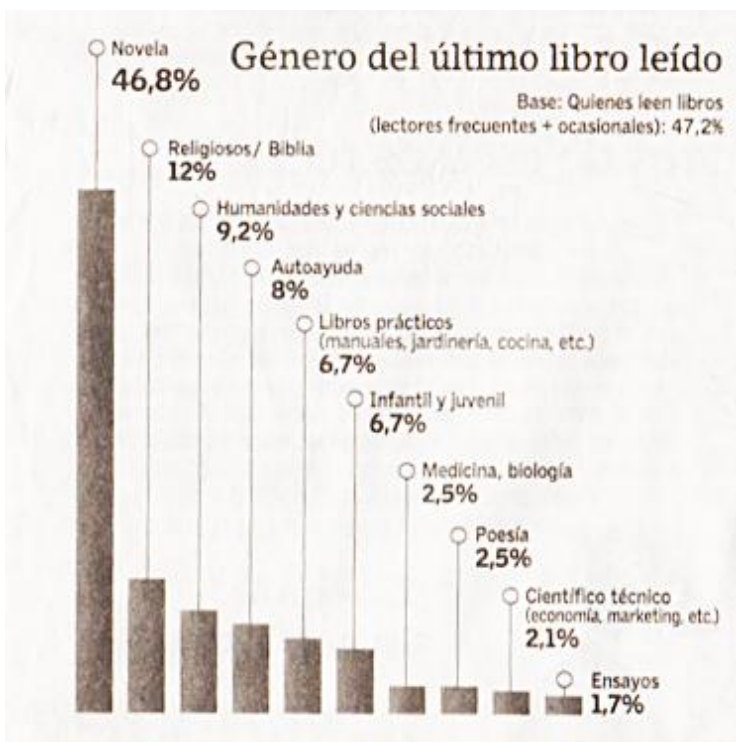

Imagen 19: Género del último libro leído, grafico extraído de el diario El Mercurio, sección artes y letras pagina E4, (fecha domingo 7 de noviembre de 2010).

Conclusiones del estudio

- **En cuatro años** los hábitos de los chilenos en relación con la lectura se han polarizado, aumentando levemente la proporción que lee frecuentemente y también los no lectores, los que ya sobrepasan el 50% de la población.

- **El nivel socioeconómico y la edad** siguen siendo las variables que más discriminan en la lectura de libros.
- **La lectura sigue siendo** una actividad que no motiva y para la cual no se encuentra tiempo.
- **En los últimos 2 años** baja también la lectura de diarios y revistas, transformándose en actividades más esporádicas.
- **Baja la cantidad de libros** que se mantienen en el hogar, principalmente en el segundo de ingresos medios (C2), y aumenta quienes declaran no comprar libros.
- **8 de cada 10 personas** considera que los libros son caros, y uno de cada 5 se sentiría motivado a comprar más libros si no tuviera IVA. Los que se inclinan mayormente por estas opciones (considerar el producto caro y motivarse a comprar más sin IVA) son los que actualmente están comprando libros.
- **Las bibliotecas son** una buena política para fomentar el acceso a los libros, pero hay que hacer esfuerzos por atraer al público hacia estos lugares (en los 4 años ha bajado el porcentaje que las visita).

En base a esto, el incluir las ilustraciones al libro, es algo que motivaría y captaría mas lectores, debido a que los tiempos que las personas dedican a las cosas, son cada vez más cortos y todo viaja a mayor velocidad, en esto la ilustración sería un respiro, y una manera más visual de leer un texto, estando en equilibrio, imagen-texto, sin saturar con ninguno de los dos.

Y dejar de lado esos textos infinitos de letras, que no consideran el momento de lectura como un momento agradable, que para motivar nuevos lectores, debe gustar para atraer y no detestar para repeler.

Los datos dicen que los lectores que leen frecuentemente han aumentado y los que no también, por ende los libros se deben medir

por calidad antes de cantidad, se debe ser capaz de transformar el libro en una joya o objeto de culto, para que esta calidad pueda inspirar a los lectores frecuentes a mostrar y motivar a los no lectores, invitándolos a adquirir libros.

CAPITULO 4

DISEÑO EDITORIAL

DISEÑO EDITORIAL

El diseño editorial pertenece al diseño gráfico, es una rama del diseño, que se dedica a la publicación o maquetación de obras, estas obras se desarrollan en productos que tienen que ver con el contenido, tales como revistas, periódicos, o libros. Para satisfacer alguna necesidad del mercado.

La composición de este producto, depende especialmente del público al que este producto va dirigido, ya que no es lo mismo un libro para niños que para adultos, el diseño varía según el concepto que se desea desarrollar o abordar, consiguiendo así, en la mayoría de las veces, una identidad propia y única en el diseño editorial.

Para saber como se va a estructurar la información dentro de estos medios, es necesario saber que cada uno de los medios, ya sea revista, periódico o libro; tiene su propio orden, su propia jerarquización de los contenidos, su propio formato y lenguaje que lo identifica.

Conociendo muy a fondo estos medios, se puede saber cual será el mas apropiado para publicar el contenido deseado, y tener éxito en la comunicación y competencia. El diseño del lenguaje de este producto, se debe apoderar de todas las aristas que en el se vean envueltas, ya sea en el diseño exterior e interior, logrando una congruencia que permita comunicar el mensaje de manera clara y correcta.

Existen muchas formas de medir el éxito del diseño editorial en una publicación, una de estas es la aprobación del público, frente al trabajo realizado. En ese momento se puede saber que parte del trabajo está bien, y a que otra parte le falta un mayor desarrollo y profundización. Uno de los factores importantes al momento de

diseñar una publicación, son las portadas, el envoltorio, ya que son el contacto más inmediato que se produce entre el producto y el consumidor, es la carta de presentación frente al público receptor.

Estilos en el diseño editorial

Siempre son las tendencias y estilos de cada momento o las diferentes culturas de la sociedad en general los puntos más importantes al momento de diseñar.

Son muy distintas las revistas de motocicletas, a una revista de arquitectura, debido al tipo de contenido que esta desarrolla, debido a esto, la composición de una edición a otra, es totalmente distinta. Debido a esto, existen miles de diferencias de diagramación o composición, si se tienen miles de contenidos distintos.

Imagen 20: Mejores portadas de revistas del año 2010, Elección de Amazon.com, entre revistas de varios ámbitos, económica, moda, finanzas, actualidad, cine.

Otro aspecto que se debe saber es que cada publicación tiene un estilo que la diferencia del resto y este estilo se transforma en una guía para mantener su lenguaje. En resumen, los factores que se deben tomar en cuenta para determinar como será el diseño del producto son:

- El medio (revista, folleto, libro...).
- El formato o tamaño de la publicación.
- La cantidad de material o contenido que tendrá la publicación.
- Con cuantas páginas contará la edición.
- El soporte o papel que se utilizará para la publicación (debido a que no es lo mismo un papel grueso y satinado que un papel fino y poroso).
- Se debe considerar la imagen que tenga la empresa o que el cliente quiera establecer en la publicación.
- Destinar los espacios que se necesiten para la publicidad. (muy importante al momento de buscar financiamiento para la publicación).
- Si el contenido es escrito en dos idiomas o mas, es necesario considerar este paralelismo en los contenidos y en la diagramación.
- En el diseño gráfico de la edición, también es importante considerar el presupuesto.

ELEMENTOS EDITORIALES

Los elementos de la composición y la forma en que estos se disponen, es “todo” al momento de realizar la maquetación. Cada uno de estos

elementos tiene lugar dentro del diseño y por tanto su grado de importancia.

Antes de todo, antes de comenzar a diseñar, se vienen a la mente una serie de preguntas, tales como: ¿qué se debe comunicar? o lo que es lo mismo, ¿cuál es el objetivo del diseño?, ¿qué elementos son los más adecuados? Etc. Una vez que se tienen claras las respuestas de estas preguntas, se prosigue a decidir cómo desarrollar la composición, y en definitiva cómo lanzar el mensaje.

Las dos formas básicas de presentación del contenido que se pueden encontrar en el diseño tanto editorial como publicitario es: el texto e imágenes.

Texto: aquí se pueden encontrar titulares, subtítulos, bloques de texto y pie de foto.

Imágenes: fotografías, ilustraciones y espacios en blanco (los espacios en blanco, se deben considerar como un elemento más de la composición dentro de la diagramación de las páginas).

Para el diseño publicitario se deben agregar algunas formas además de las vistas en el diseño editorial, ya sea en el texto como en imagen.

Texto: titulares, subtítulos bloque de texto, pie de foto, slogan, cupón, publrreportaje y flash.

Imagen: fotografías, ilustraciones, espacios en blanco y logotipos.

A continuación, se explica a grandes rasgos, el contenido de cada uno de estos elementos editoriales que debe llevar el diseño de la composición.

El titular:

El titular es el elemento lingüístico más importante dentro de la composición, debido a que tiene la misión, de llamar la atención de manera rápida y certera, para lograr que el lector se interese por el contenido que este titular esta presentando.

El cuerpo de texto:

Es el bloque de texto, a este bloque se le debe prestar mayor atención, debido a que es uno de los culpables de la causa del aburrimiento del lector al momento de leer el mensaje; por esto se debe componer lo más legible y claro posible, procurar que no sea pesado o denso, Visualmente ese bloque de texto debe invitar al receptor, y tratar de simpatizar con la vista, y no produzca un agotamiento visual en el tiempo.

Pie de foto:

Este elemento otorga información certera y clara sobre la fotografía, siendo muy preciso y breve en su contenido. Aunque pueda parecer de poca importancia, este es uno de los elementos que más se leen, debido a que las imágenes llaman mayormente la atención. El contenido de este texto, debe ser un complemento a la imagen, un camino extra para comprender su contenido.

Fotografía e ilustración:

Estos son los elementos que más llaman la atención del lector al momento de verse inverso en la publicación, siendo una parte de la composición que de seguro el lector va a mirar.

Se debe tener cuidado en que las fotografías e ilustraciones utilizadas no contengan información innecesaria, ya que esto puede provocar confusión y desinterés; transformándose en un elemento repetitivo y tedioso.

El logotipo:

Es uno de los elementos de diseño que representa a la empresa, el producto, servicio del anunciante, en definitiva, es la cara visible de la empresa, que permitirá al consumidor por medio de la relación recordar a la imagen. El diseño puede estar compuesto de imágenes, de textos, los dos unidos o cada uno por si sólo.

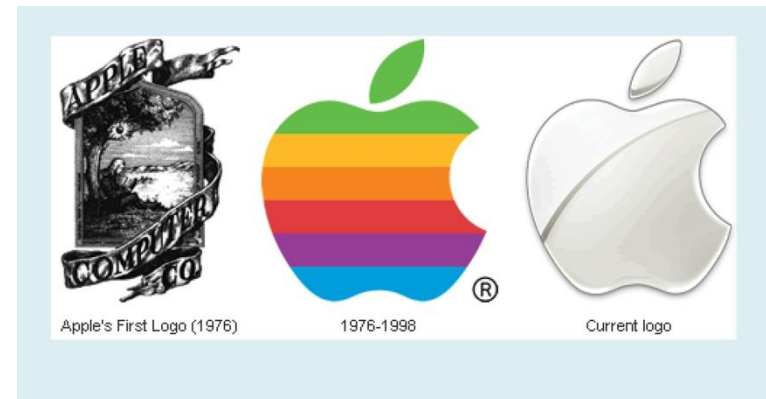

Imagen 21: Apple, el logo actual es una pequeñísima parte del logo original. En aquel primer logo de 1976, se veía una imagen de un solitario Isaac Newton sentado bajo un árbol, en el que la manzana del conocimiento. Esta imagen estaba en el nombre de la empresa, Apple Computer Co. A las pocas semanas de lanzado al mercado, Steve Jobs decide que es necesario reformular el logo, por lo que el publicista Rob Janoff rediseña el nuevo logo, tomando aquella manzana resplandeciente del logo primario y convirtiéndola en el único objeto.

Espacios en blanco:

A pesar de que muchas veces, no se les toma atención, este es un elemento que tiene mucho más importancia de lo que parece. Los espacios en blanco transmiten claridad, libertad, espacio, y ayudan en muchos casos a equilibrar la composición. Por esto, al momento de diseñar la composición, se debe considerar su presencia, y trabajar en torno a ella.

EL LIBRO

El libro simplemente se puede definir como un conjunto de hojas pegadas entre si, en donde se exponen distintos conocimientos, que transmiten un mensaje, por medio de textos e imágenes, combinadas entre si, que llegan a miles de personas interesadas por este tipo de comunicación.

Según la definición de la Unesco, un libro para ser un libro, debe poseer 49 o más páginas (25 hojas o más). Desde cinco hasta 48 páginas sería un folleto (desde tres hasta 24 hojas). Desde una hasta cuatro páginas, solo serian hojas sueltas (una o dos hojas).

Un libro puede tratar sobre cualquier tema, su contenido es tan variado como su composición, existen una serie de temáticas que se pueden abordar en su desarrollo, tales como: historia, ideales políticos, arte, ciencia, tecnología, etc.

ESTRUCTURA DE UN LIBRO

Estructura externa

La estructura externa de un libro, tiene como función tanto la protección del corpus (cuerpo del libro), la auto protección, como la difusión del contenido o mensaje.

Esta estructura cuenta con la portada, contraportada, lomo, solapa anterior, solapa posterior; en el retiro de la portada se encuentra el retiro de contraportada y retiro de portada

Imagen 22: Portada o Anverso de un libro

Imagen 23: Portadillas interiores o Reverso del libro.

Estructura interna

Paginas iniciales:

Portadilla, es la hoja que antecede a la portada, y en la que sólo se presenta el título de la obra y el autor, resumidos y a menudo la colección. Un previo resumen antes del inicio del libro.

Portada, es la pagina en la que figuran el título completo del libro, el nombre completo del autor o autores, el lugar y año de la impresión, la editorial (y en la mayoría de los casos su marca), y la colección.

Contraportada, se puede decir que es la única página fija de un libro, lleva los créditos de autoría y de traducción, los elementos legales tales como el titular del copyright, es ISBN (international Standard Book Number: número internacional normalizado del libro) y el deposito legal. Debe llevar la razón social y la dirección de la empresa editora, y el año de publicación del libro.

Paginas preliminares:

Los siguientes elementos físicos no tienen un sitio fijo, siendo el orden más lógico el siguiente.

Presentación, hecho por el editor o la persona de mayor responsabilidad, no necesariamente vinculada al texto pero sí a la edición. La presentación es un texto más breve y menos profundo que un prefacio o un prólogo

Prefacio o introducción, la persona que realiza esta introducción, es alguien que entienda el tema que trata el libro de un modo general, puede ser el editor, profesor o un especialista.

Índice general, expresa la estructura temática de la obra.

Prólogo, esta es una página de responsabilidad del autor y que da cuenta del contenido.

Cuerpo de la obra, es el texto principal de un libro.

Agradecimientos, también llamados “dedicatorias”, que se colocan con bastante libertad, normalmente después de la contraportada, a menudo en una página posterior, tras la portadilla, o antes del prólogo.

Dedicatoria, esta página la escribe el autor a mano, generalmente en la portada o portadilla; la que escribe el comprador de un libro al regalarlo es mejor hacerla en la portadilla o página de cortesía, página 1.

Páginas finales

Apéndice o anexos

Bibliografía

Colofón, el colofón es una anotación generalmente en la última pagina de un texto, donde se anota la fecha en la que se terminó de imprimir el libro (consta de día, mes y año).

Epígrafe, se llama epígrafe al lema que, a modo de sentencia, pensamiento breve o cita de un autor conocido, viene a sintetizar la idea general o pensamiento de un libro o capítulo de este.

Guardas

Hojas de respeto, también llamadas “hojas de cortesía”.

Pagina legal

Glosario, aquí se comentan algunos de los términos utilizados en dicho texto, con el fin de ayudar al lector a comprender mejor los significados.

CAPITULO 5 PERFIL DEL USUARIO-RECEPTOR

PERFIL

Debido al tipo de ilustración, y contenido del libro, el que tiene muchos detalles y es muy realista, el receptor es un público que se interesa por la cultura y la historia de Valparaíso. Con un nivel cultural Profesional.

El consumidor objetivo es de estrato económico medio alto (ABC1 y C2), pertenece a este nivel socio-económico por que le permite adquirir productos de un mejor nivel, debido al precio y la forma de obtener el libro, ya que se encuentra en exposiciones y librerías nacionales e internacionales.

El rango etario, varía entre los 13 y 75 años, debido a que el contenido es transversal en las edades, pero este rango se dividido en dos partes, el Grupo A y Grupo B, el Grupo A corresponde a las edades entre 13 – 18 años, donde existe una exigencia a través de un marco curricular establecido por ley, para que los jóvenes a nivel escolar, aprendan sobre la historia. el Grupo B del rango etario, comprendido entre los 19 – 75 años, es un segmento que se sumerge en este tipo de contenidos por iniciativa propia, manifestando un interés especial por coleccionar y atesorar objetos históricos, este usuario posee otros libros que se relacionan con el desarrollado en este proyecto; este publico dedica su tiempo libre a aprender más sobre la historia y el pasado de distintos lugares, saber como se formaron los países y ciudades, leyendo y adquiriendo libros, películas (documentales) o música, que hable de un pasado cultural.

Características del usuario

Observador

Motivado

Autodidacta

Investigador

Curioso

Apasionado

Dedicado

Perfeccionista

Enfocado

Perseverante

Observación etnográfica

Dimensión	Variables	Observaciones
Escenario 1		
Hogar	arquitectura	Casa con un diseño clásico retro, cada uno de los integrantes de la familia posee su habitación, esta pintada con colores claros mate y algunas paredes poseen texturas, todos los espacios cuentan con una gran iluminación, ya sea de día o de noche; la estética interior es remodelada dependiendo de la temporada o fechas importantes.
	barrio	Barrio residencial acomodado, áreas verdes con monumentos que hablan de un pasado cultural, calles angostas con poco tráfico de transporte vehicular público, la mayoría de los vecinos se conocen y conocen sus familias.
	equipamiento de casa	Una biblioteca bien equipada con libros sobre historia, geografía, cuentos de grandes autores nacionales e internacionales, la estética de las habitaciones, hablan mucho de la personalidad de cada habitante, en las paredes cuelgan pinturas con un arte más bien clásico y romántico, en el living es posible encontrar objetos de un gran valor emocional y cultural, existen espacios dispuestos para la concentración y donde ensimismarse al momento de leer un libro.

Dimensión	Variables	Observaciones
El Discurso	Temas de Conversación	La falta de atención y preocupación del pasado de Valparaíso, por parte de las autoridades y los habitantes, no se tiene conciencia de que Valparaíso es considerado un patrimonio cultural, es imposible que se cuenten más historias de tierra que de mar en un país como Chile.
	gestos	Saludo de manos bien apretado y confirmado con el apoyo de la izquierda (saludos de amigos de colegio, actuales o de antaño), demostración de afecto con palmadas en la espalda.
	Posturas	Apoyarse la mano en la pera, o tocarse la barba al momento de pensar, tener libros o cuadernos bajo el brazo, leer sentado con la espalda encorvada.

Dimensión	Variables	Observaciones
Conductas	codigos	Revisión y actualización de blogs, actualización de noticias por medio del mercurio en internet o en papel, ver los documentales que transmite la tv, por medio del History channel o el Discovery, están al día con el lanzamiento de nuevos libros de distintas culturas histórica.
	ritos	Asistir a exposiciones de arte, buscar antigüedades, objetos o libros en distintas ferias al aire libre, contemplar maquetas de barcos en imágenes digitales o en vivo.
	grupos etéreos	Personas entre 13 y 75 años (sexo masculino y femenino).
	comportamientos	Conductas de buen nivel social, con un lenguaje culto, se comunica con respeto frente a cualquier persona, enfrenta los conflictos de manera directa, reflexivo ante cualquier decisión, le angustia no obtener el objeto o libro que desea, reservado al momento de expresar emociones frente a mas personas.

Dimensión	Variables	Observaciones
Objetos	accesorios	Plumas de las mejores marcas, anteojos ópticos de buena calidad, agenda o cuaderno para tomar notas, maleta o bolso de transporte lateral.
	vestuario	Camisa simple, con colores mate, chaqueta de tela, chaleco de vestir formal, pantalón de tela de colores claros y oscuros mate, bluyin celeste gastado, zapatos de cuero o zapatillas de tela sin muchos detalles, la vestimenta es totalmente minimalista y se nota el desgaste por el uso.
	electrohogar	Reproductor de DVD de una marca de prestigio, celular antiguo con pocas funciones, Cámara fotográfica de alta definición, computador o notebook con gran espacio en el disco duro, reproductor de música (pendrive).

MOODBOARD

CAPITULO 6

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

FUNDAMENTO

El título del libro realizado en este proyecto, *“Reflejo del mar enterrado”*, es la esencia y la máquina que tiene la fuerza en esta investigación; ya que es una persecución activa de lo escondido, donde cada dato o apunte de investigación se transforma en un paso más.

Uno de los textos que reafirma como fundamento, la inquietud por desenterrar las historias que cuenta el mar enterrado de Valparaíso, del pasado de su puerto; es el extracto de una canción compuesta por El Gitano, Osvaldo Rodríguez, que dice *“yo no he sabido nunca de su historia, un día nació allí sencillamente”*.

Imagen 24: Fotografía del “Gitano” Osvaldo Rodríguez

El autor de este proyecto, consideró que esta frase, es una fuente de inspiración, que lo invita a seguir con su proyecto, con la intención de que esto ya no sea así, y el próximo gitano que nazca diga todo lo contrario de Valparaíso.

A continuación se muestra una imagen del cancionero real, en que se escribió esta canción.

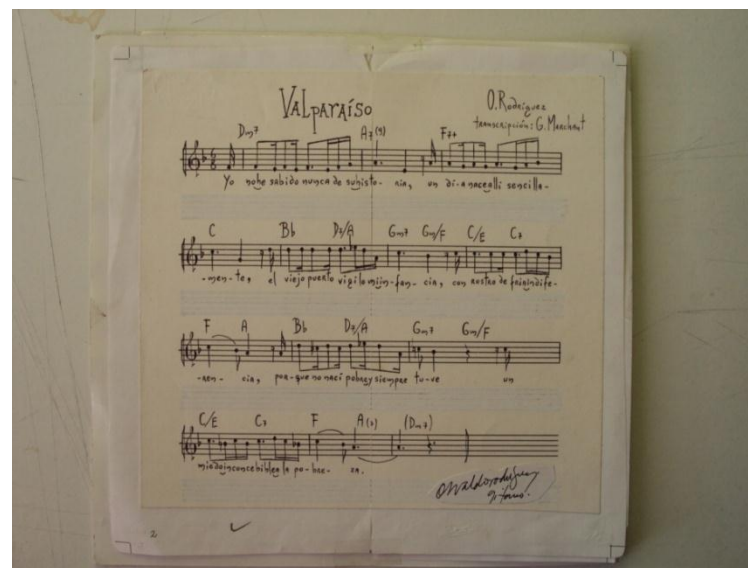

Imagen 25: fotografía a la maqueta del breviario, del Gitano, Osvaldo Rodríguez (cancionero).

Este cancionero terminó siendo parte de un libro llamado “Breviario”, donde relata pasajes de su vida en Valparaíso y en otros lugares. Contando situaciones de forma muy románticas, que siempre estuvieron ligadas con Valparaíso y su entorno. Donde a pesar de las vueltas que diera, siempre se volvía al mismo lugar.

Imágenes del "breviario"

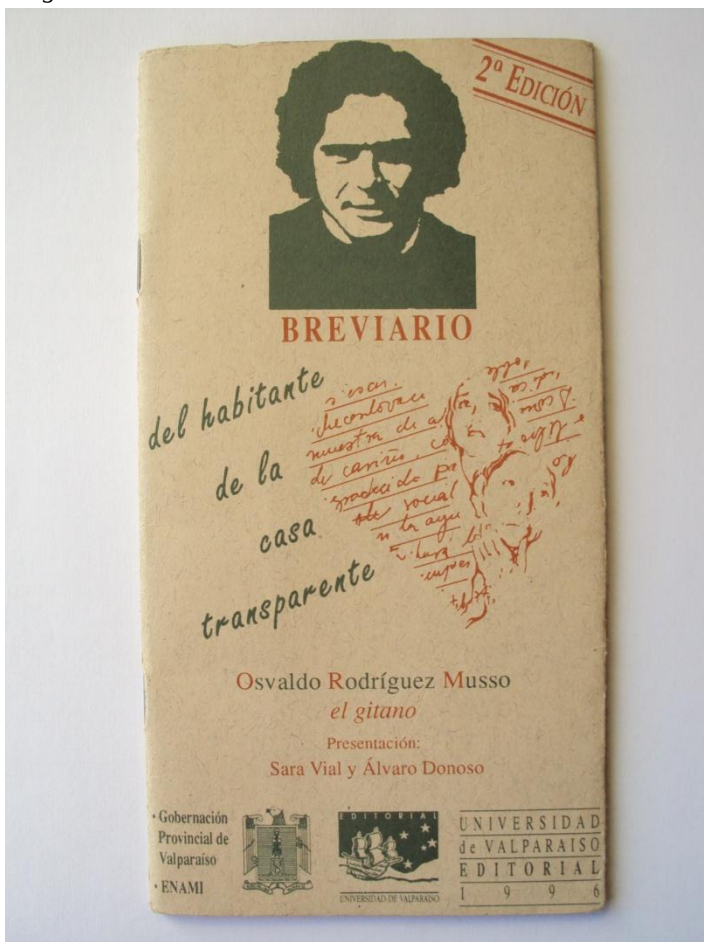

Imagen 26: fotografía de la portada del breviario, del Gitano, Osvaldo Rodríguez

Imagen 27: fotografía las primeras páginas del breviario, del Gitano, Osvaldo Rodríguez

Resumen del libro “El Espejo Enterrado” del autor Carlos Fuentes

La acción misma de ir tras las pistas que ha dejado el pasado, llevó al autor de este proyecto a encontrarse con un autor que de forma magistral ha plasmado en uno de sus libros, este intento por desenterrar todo lo que se olvida de las raíces, como comunidad y ciudad. El libro es “El Espejo Enterrado”, escrito por Carlos Fuentes.

Un resumen que muestra la esencia de este libro es el desarrollado por Raquel Ramos, donde cuenta de forma precisa, el contenido del libro, y las interrogantes que este tiene como consecuencia. El resumen es el siguiente:

Resumen del libro “El Espejo Enterrado”

El 12 de Octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una pequeña isla del hemisferio occidental. La hazaña del navegante fue un triunfo de la hipótesis sobre los hechos: la evidencia indicaba que la tierra era plana; la hipótesis, que era redonda. Colón apostó a la hipótesis: puesto que la tierra es redonda, se puede llegar al Oriente navegando hacia Occidente. Pero se equivocó en su geografía. Creyó que había llegado a Asia. Su deseo era alcanzar las fabulosas tierras de Cipango (Japón) y Catay (China), reduciendo la ruta europea alrededor de la costa de África, hasta el extremo sur del Cabo de Buena Esperanza. Pero el navegante encontró un espacio donde la inmensa riqueza asiática con que había soñado estaba ausente Colón tuvo que inventar el descubrimiento de grandes riquezas en bosques, perlas y oro, y enviar esta información a España. . De otra manera, su protectora la Reina, podría haber pensado que su invención y su fe en este marino genovés de imaginación febril había sido un error.

Pero Colón más que oro, le ofreció a Europa una visión de la Edad de Oro restaurada: éstas eran las tierras de Utopía, el tiempo feliz del hombre natural. Colón había descubierto el paraíso terrenal y el buen salvaje que lo habitaba. Pero pronto tuvo que retractarse. Desde entonces, el continente americano ha vivido entre el sueño y la realidad, ha vivido el divorcio entre la buena sociedad que deseamos y la sociedad imperfecta en que realmente vivimos. Hemos persistido en la esperanza utópica porque fuimos fundados por la utopía, porque la memoria de la sociedad feliz está en el origen mismo de América, y también el final del camino, como meta y realización de nuestras esperanzas.

Quinientos años después de Colón, se nos pidió celebrar el quinto centenario de su viaje, sin duda uno de los grandes acontecimientos de la historia humana; pero muchos de nosotros nos preguntamos: ¿tenemos algo que celebrar?

Un vistazo a lo que ocurre a las repúblicas latinoamericanas al finalizar el siglo XX nos llevaría a responder negativamente. En Caracas o en la Ciudad de México, en Lima o en Río de Janeiro, el quinto centenario del "descubrimiento" nos sorprendió en un estado de profunda crisis: inflación, desempleo, pobreza e ignorancia crecientes. Un sentimiento de frustración, de ilusiones perdidas y esperanzas quebrantadas. Frágiles democracias, amenazadas por la explosión social. Pero esta crisis reveló algo que permaneció en pie, algo de lo que no habíamos estado totalmente conscientes durante las décadas precedentes. Algo que en medio de todas nuestras desgracias permaneció en pie: nuestra herencia cultural. Lo que hemos creado con la mayor alegría, la mayor gravedad y el riesgo mayor. La cultura que hemos sido capaces de crear durante los pasados quinientos años, como descendientes de indios, negros y europeos, en el Nuevo Mundo.

La crisis que nos empobreció también puso en nuestras manos la riqueza de la cultura, y nos obligó a darnos cuenta de que no existe un solo latinoamericano, desde el Río Bravo hasta el Cabo de Hornos, que no sea heredero legítimo de todos y cada uno de los aspectos de nuestra tradición cultural. Esa tradición que se extiende de las piedras de Chichén Itzá y Machu Pichu a las modernas influencias indígenas en la pintura y la arquitectura. Del barroco de la era colonial a la literatura contemporánea de Jorge Luís Borges y Gabriel García Márquez.

Pocas culturas del mundo poseen una riqueza y una continuidad comparables.

En las tumbas de los sitios religiosos más antiguos se han encontrado espejos enterrados cuyo propósito, ostensiblemente, era guiar a los muertos en su viaje al inframundo. Cóncavos, opacos, pulidos, contiene la centella de luz nacida en medio de la oscuridad. Pero el espejo enterrado no es solo parte de la imaginación indígena americana. Existe un espejo: un espejo que mira de las Américas al Mediterráneo y viceversa. En la orilla mediterránea, el Caballero de los Espejos, le da batalla a Don Quijote. No muy lejos en el Museo del Prado en Madrid, el pintor Velásquez se pinta pintando lo que realmente está pintando, como si hubiese creado un espejo. Pero en el fondo mismo de su tela, otro espejo refleja a los verdaderos testigos de la obra de arte: tú y yo.

El espejo salva una identidad más preciosa que el oro que los europeos les dieron en canje a los indígenas.¹

¹ Resumen realizado por la Dra. Raquel Ramos.

Sin pasado no hay futuro

Una cita de la revista de la Facultad de Arquitectura Universidad de Valparaíso Número Siete, llamada Márgenes, retrata de manera clara, lo que significa el pasado para Valparaíso y la cultura:

Censura del Pasado, Hipoteca del Futuro:

El presente de Valparaíso comienza con dos hechos que conforman un solo acontecimiento: la última gran protesta portuaria, llamada “El Puertazo” (1999), y el inicio de los trámites para hacer de Valparaíso “Patrimonio de la Humanidad” (1997). El primero no fue un movimiento para defender mejores condiciones de trabajo, sino fundamentalmente para negociar buenas condiciones de retiro y reconversión. El segundo es la seña de la decisión gubernamental de instalar un nuevo patrón de desarrollo para Valparaíso en el que ya no ocupa un lugar central la actividad portuaria.

El otro lugar he planteado que la proyección de Valparaíso, o parte de él, como Patrimonio de la Humanidad, marca – por parte de las autoridades de turno – una definición de la estrategia de desarrollo de una zona que ha visto extinguirse sus tradicionales actividades económicas (zonas que se señalan usualmente como “históricas”, lo que en el imaginario político quiere decir muertas económica y socialmente). Es el caso en Chile no sólo de Valparaíso y su abortada actividad portuaria, sino también de otras ciudades como Lota luego de la muerte decretada de la minería del carbón. No es casual que en todos los casos se trate de extinción de nuestra sudaca versión de explotación industrial. Ser patrimonio es el destino postindustrial de Valparaíso. Para comenzar a entender cómo llegamos a este punto

deberíamos tener en cuenta que el puerto de Valparaíso es uno de los contados lugares de la geografía de Chile que tiene la profundidad suficiente para proyectarse como puerto a los menos por cien años más. Ese lugar es el sector norte del puerto (Barón). Pero alguien ha decidido por nosotros focalizar la actividad portuaria en el sector sur y levantar en el sector norte un gran proyecto inmobiliario. (Algo similar ocurre en Lota, pero su referencia va más allá de los fines de este texto). Al parecer la extinción de la actividad portuaria en Valparaíso no obedece a ningún destino fatal – ningún agotamiento natural – sino a un proyecto del que se benefician distintos sujetos, menos la ciudad, menos los trabajadores. Con el esfuerzo por hacer comprensible nuestra actualidad comenzaría algo así como la “Historia de la modernización del puerto de Valparaíso”.

Pero a este peculiar presente de Valparaíso al pasado se integra de la única manera que puede tener sentido en el contexto de la lógica del capitalismo avanzado: en primer término como una eventual reintegración del “aura” a unos espacios u objetos obsoletos socialmente y, en segundo lugar, como “capital cultural”. Mercado y Gobierno se benefician en distinta medida de usos del pasado, motivo por el cual los impulsan y prolongan.

En el primer sentido – como reintegración del “aura” – se trataría de la generación de riqueza a partir de la puesta en marcha de las llamadas “industrias culturales”, que tienen a la producción de patrimonio como actividad principal. En efecto, la actual demanda de diferencia – de un turista primermundista vitalmente anémico, como ha sostenido –i-ek – es demanda de pasado como señal de una diferencia “original”, que es justamente lo que escasea en tiempos de una industria cultural global que produce mercancías en serie: “lo aurático como estrategia de marketing”, ha sugerido Andreas Huyssen. Este valor agregado derivado de la demanda por lo original, es el único elemento que puede garantizar un espacio de ganancia en

un mercado saturado por las mercancías de las grandes industrias culturales de los países desarrollados. Cabe postular que la generación del valor de lo original haya sido posibilitada por la misma gran industria cultural de mercancías en serie. En el lenguaje de Benjamín podríamos decir que la época de la “reproductibilidad técnica” de la cultura, en un efecto de saturación, ha abierto el espacio para la vuelta del “aura”, claro que con un extraordinario valor comercial. El aura deviene en plusvalía. (Fenómeno que puede ser interpretado como la consumación del proceso de desacralización de todos los ámbitos de la vida anunciado por Marx y Engles en El Manifiesto).

Es en este plano que se nos presentan los desafíos a los que debiera enfrentarse nuestro país, si, como parece, está decidido a llevar adelante su inserción en el mercado de las industrias culturales. Es la relación entre culturas singulares y gran industria cultural transnacional la que se impone. ¿Cómo asegurar la permanencia en los circuitos comerciales de la cultura en condiciones de tan extrema desigualdad? Pues con “Políticas culturales” elaboradas desde el ministerio.

Sumida la condición de país subdesarrollado (y en una “lógica” económica en la que y año se está dispuesto a invertir ni generar trabajo para producir riqueza), tales políticas no van en dirección de propiciar las bases de una gran industria, sino en la de entrar al mercado mundial de la cultura precisamente por las fisuras de aquella industria. La “originalidad” o “autenticidad” es aquello que la gran industria no puede ofrecer, por tanto es a ello que se deben aplicar las políticas culturales: la gran industria cultural genera un fenómeno de invasión a las culturas tradicionales, transformándolas y, la mayor parte de las veces, destruyéndolas, si es de la originalidad (de la tradición) que nuestros bienes culturales obtienen su plusvalía, las políticas deben apuntar a algún grado de “resguardo”, a fin de que el capital cultural no se degrade. A partir de aquí creo que es explicable, en gran medida, la insistente preocupación de los organismos públicos

por la conservación de nuestra memoria, tradición e identidades colectivas.

Pero también se trata – como apuesta por un “capital cultural” – de la “culturalización” de la ciudad como estrategia en la que se dan la mano mercado y gobierno. La verdad es que Valparaíso “en sí” no es más cultural que otras ciudades, pero sí tiene un “capital simbólico” más denso. A efectos prácticos este llamado capital simbólico tienen que ver con los cuentos que se narran sobre la ciudad – y sobre ellos mismo – los habitantes, y lo que el forastero trae como pre concepción de ella. Se trata siempre de “mitologías” – que pasan por historia. En una concepción tradicional de lo que es “histórico” se podría afirmar que en Valparaíso “han pasado más cosas” que en otros lugares de Chile (batallas, firmas de tratados, catástrofes, matanzas, nacimientos y muertes de grandes hombres), pero lo que se sigue de ello, no es algo dado. Hoy se asumen sencillamente que Valparaíso tiene mucha historia. En seguida se entiende que también tiene una gran identidad, que esa identidad nos distingue (nos hace únicos) y que en ella radica el “valor” de la ciudad. Su capital cultural.

Por todas partes (y desde todas partes) escuchamos el siguiente imperativo: “debemos conservar nuestra identidad”. Así todo afán de coleccionista, anticuario o “retro” acaba encontrando una fácil justificación, a nivel de masas en el más ramplón de los chauvinismos y, a nivel de los gestores, en el cálculo conservacionista. “¡Tenemos que aprender a querer lo nuestro!” ¿Si? ¿Y para qué? ¿De qué manera? ¿Qué es lo nuestro?

“El pasado desde la mirada a otra historia y desde otra orilla, desde lo que no está en la superficie, lo que no puede ser visto a simple vista, lo que se encuentra oculto”.

El pasado que se esconde bajo la superficie, también se esconde bajo nuestros conocimientos, bajo lo que nos han contado o hemos aprendido, dentro de lo que sabemos como la historia de Valparaíso.

El problema es ese, que el olvido nos lleve a enterrar nuestro pasado, tapándolo con nuevas culturas y tendencias, extraídas de otro lugar, de otro contexto; es un constante autoabastecimiento, que nos viste con un ropaje ajeno a nuestros cuerpos, y nos pinta con colores que no acogen nuestra forma.

Y así mientras pasa el tiempo, vamos tapando nuestra esencia y sofocando nuestra cultura, pero esta cultura no muere, solo se entierra, pero sigue estando haya abajo y mientras no nos demos cuenta, que aquello que pisamos es lo que nos puede hacer volar, caminaremos desnudos de Sangre.¹

En base a esto, es posible darse cuenta, que Chile no ha tomado conciencia, de lo mucho que posee gracias a su geografía; tanto es esto que existen muchos mas cuentos de tierra que de mar.

“Valorar la historia por la rareza de otras épocas y lo que pueden enseñarnos sobre la nuestra. La historia es interesante, valiosa y útil porque puede proporcionar una narración que sirva para ser inteligible el presente. Al mostrar cuándo y cómo se originaron ciertas prácticas, el estudio de la historia puede contribuir a desmitificar la ideología de la cultura, logrando desenmascarar sus premisas como ideología (culler, 1987)”²

¹ “Márgenes”, Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso numero 7. 2008-2009, director Luis Varas

² Culler, Jonathan. Barthes, Breviarios del Fondo de Cultura Económica. 1987. México.

DESARROLLO CONCEPTUAL

intercambio mediático, “donde tu me pasas esto, pero debes recibir esto otro de mi historia”.

Propuesta conceptual:

Se propone revelar los episodios más importantes que son reflejo del mar enterrado de Valparaíso, y por medio del diseño, tomar la vocación del autor de este proyecto, por la ilustración como instrumento capaz de reflejar el pasado y presente de Valparaíso.

Objetivos específicos:

- Verse a uno mismo en la figura de los antepasados
- Que los porteños conozcan donde y como son las raíces de sus vidas y de su ciudad.
- Desenterrar “El Espejo Enterrado”, obra de Carlos Fuentes, para que el pasado ignoto se ilumine y “se haga presente” con toda su vitalidad y brillo, que por mucho tiempo a estado bajo el agua del tiempo.
- Que la comunidad se sienta parte de la historia y de su desarrollo, conociendo la fuerza, la mentalidad y espíritu del cual son descendientes. Como el libro, “*El Espejo Enterrado*” del novelista contemporáneo mexicano Carlos Fuentes, donde habla de nuestra cultura indo hispana que está invisible pero que es riquísima y necesaria de rescatar, desde la arquitectura maya, hasta los dibujos incaicos, desde la pintura de Velásquez, hasta los arquitectos de Machu-Pichu.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Hacer ver a los porteños actuales aquello que murió con el tiempo y que sólo pudieron ver nuestros antepasados
- Que el mundo en el contexto de la denominación Patrimonial de la UNESCO y los porteños puedan ver el reflejo de Valparaíso en el mar enterrado, globalizando su pasado, presente y futuro; planteando una fuerte cultura de

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Según el análisis de los tipos de emisores que existen, el autor de este proyecto será el Emisor Intelectual. Ya que todo el contenido respecto a imagen, texto, diseño editorial y estructura etc.... lo desarrollará el mismo.

El Emisor Eficiente, será la Universidad de Valparaíso, ya que se buscará apoyo en su editorial, debido a que el tema que se está desarrollando tiene relación con Valparaíso y su patrimonio cultural. Este tema en torno al pasado de Valparaíso sería del interés de la Universidad de Valparaíso, ya que esta se radica en este puerto.

También se buscará patrocinio y apoyo moral en la Municipalidad de Valparaíso, quienes podrían apoyar con su sello y comprar algunos libros, debido a que el tema es de mucha relevancia, ya que permitirá rescatar la cultura porteña, además de fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad.

Esquema de Comunicación

EMISOR $\Rightarrow$ diseñador como intermediario $\Rightarrow$ RECEPTOR

ALUMNO	ALUMNO-EDITORIAL	RECEPTOR NACIONAL E INTERNACIONAL
Emisor Intelectual	Medio: Editorial impreso Soporte: Libro Ilustrado Comunicación: publicidad con folletos y cortometrajes, que cuente su contenido en fragmentos de imágenes que envuelvan la atmósfera del libro.	Debido al tipo de ilustración, y contenido del libro, con muchos detalles y realismo en las imágenes, el receptor es un público que se interesa por la cultura y la historia de Valparaíso. Con un nivel cultural Profesional. El consumidor objetivo es de estrato económico medio alto (ABC1 y C2), debido al precio y la forma de obtener el libro, que se realiza en exposiciones y librerías nacionales e internacionales. El rango etario, varía entre los 13 y 75 años, debido a que el contenido es transversal en las edades, pero este rango se dividido en dos partes, el Grupo A y Grupo B, el Grupo A corresponde a las edades entre 13 – 18 años, donde existe una exigencia a través de un marco curricular establecido por ley, para que los jóvenes a nivel

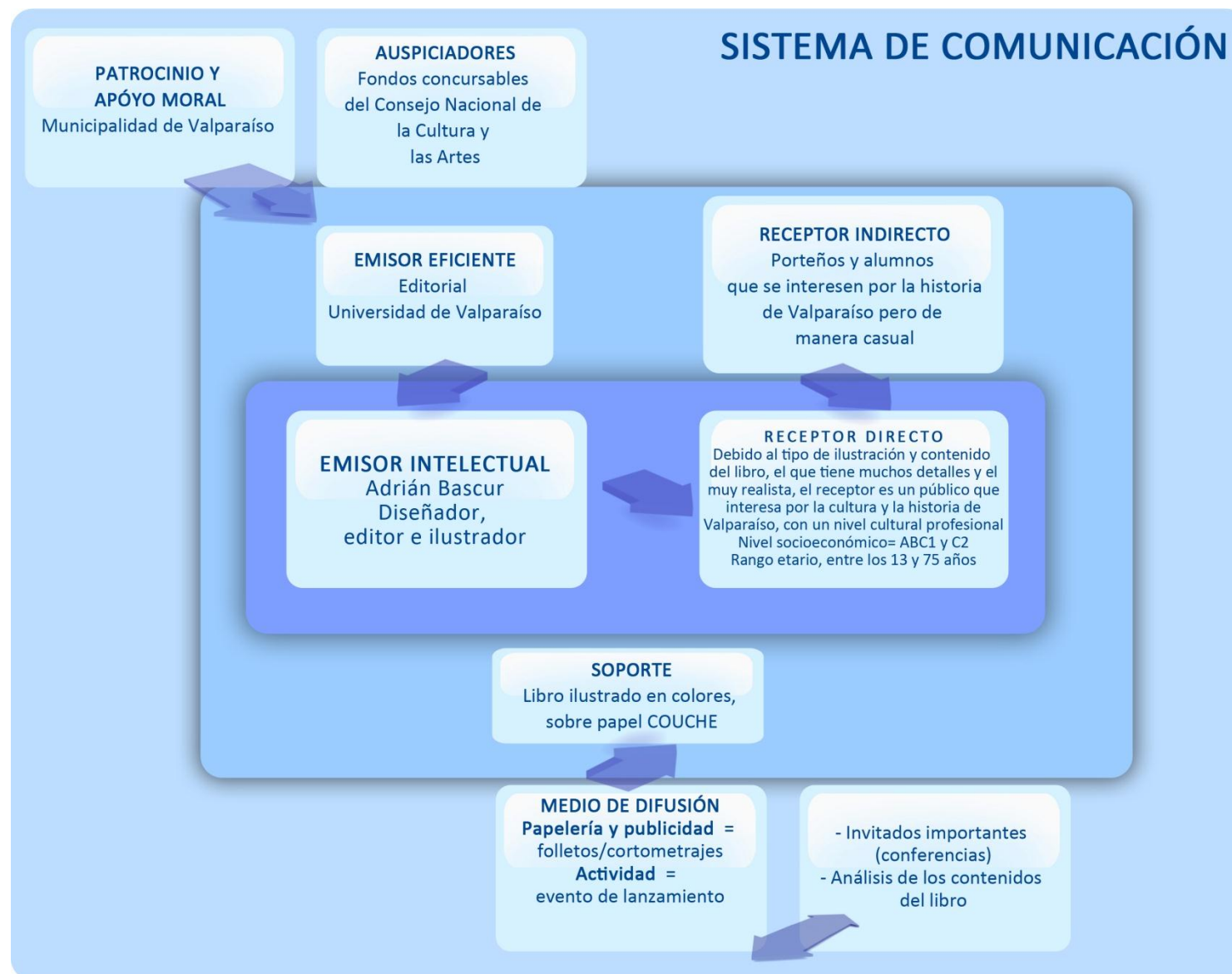
		escolar, aprendan sobre la historia. el Grupo B del rango etario, comprendido entre los 19 – 75 años, es un segmento que se sumerge en este tipo de contenidos por iniciativa propia, manifestando un interés especial por coleccionar y atesorar objetos históricos
--	--	--

Para realzar la importancia del Evento, habrá invitados importantes, los que estarán ligados con el contenido de este proyecto, pueden ser historiadores, poetas, artistas o personajes que sean precursores de la cultura en Valparaíso; estos invitados darán charlas de temas relacionados con el pasado y presente de Valparaíso, o también que solo puedan colaborar con su presencia.

El auspicio o financiamiento, se buscará en fondos concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, específicamente en la línea de concursos, “Fomento del Libro”. O en alguna empresa privada que le interese apoyar este tipo de proyectos, relacionado con la cultura de Chile.

El principal soporte de este proyecto será el desarrollo de un Libro, acompañado del trabajo en un marketing publicitario, anticipando un periodo de publicidad, al lanzamiento del libro, donde por medio de folletos y cortometrajes se insinúe indirectamente su lanzamiento; estos folletos serán repartidos en exposiciones de otros libros o en eventos culturales que de alguna u otra manera se relacionen con el libro. Los cortometrajes serán transmitidos como cortinas publicitarias en la página de la Universidad de Valparaíso si ésta así lo permite.

El lanzamiento del libro, será dentro del marco de Evento, como día cultural en celebración de la despedida del bicentenario 2010, para el lugar buscaré apoyo en la Universidad de Valparaíso, ya que si el libro es editado por su editorial, la Universidad podría facilitar la utilización de la sala Rubén Darío para este lanzamiento.

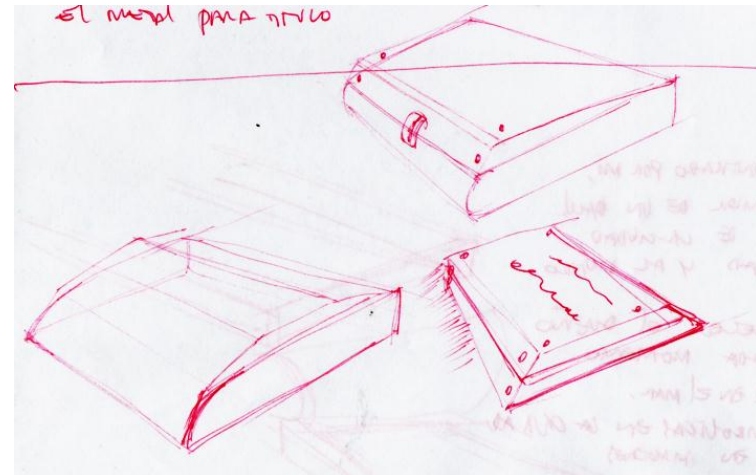
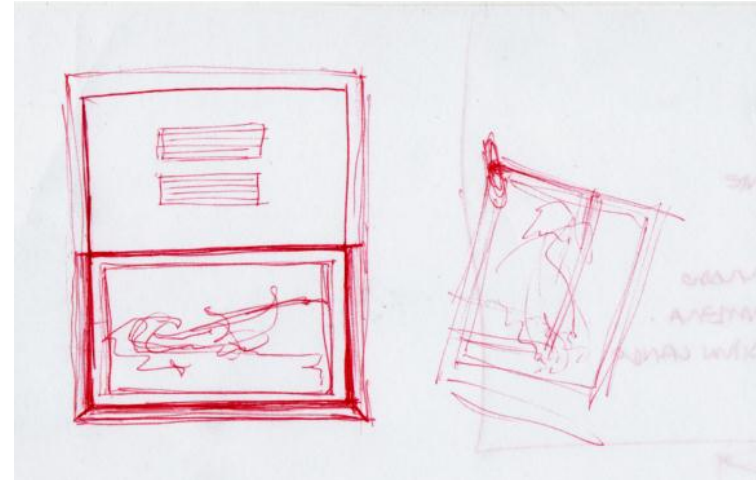
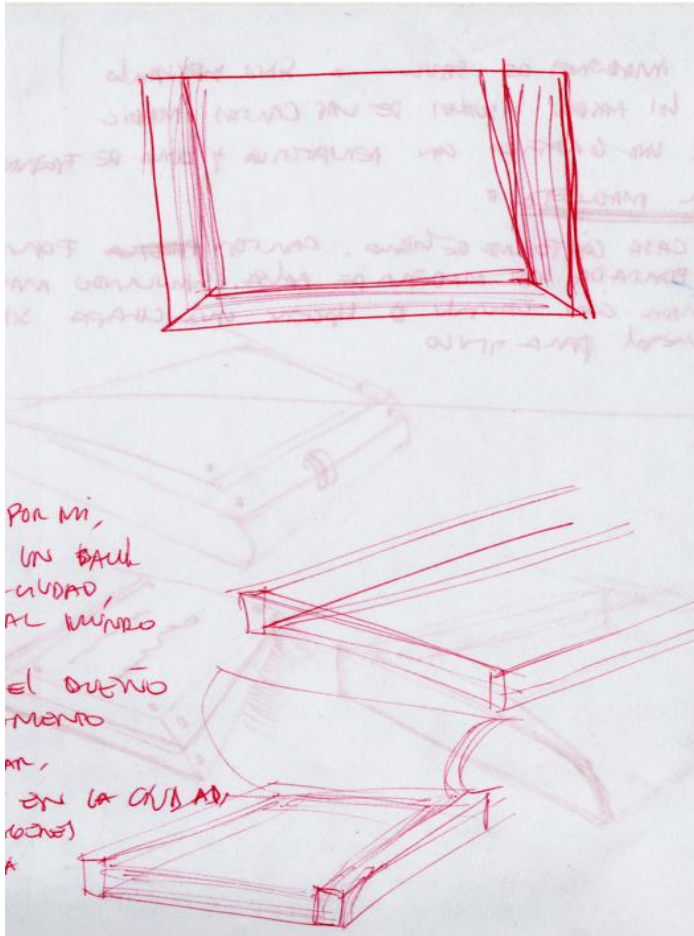
PROPUESTA FORMAL

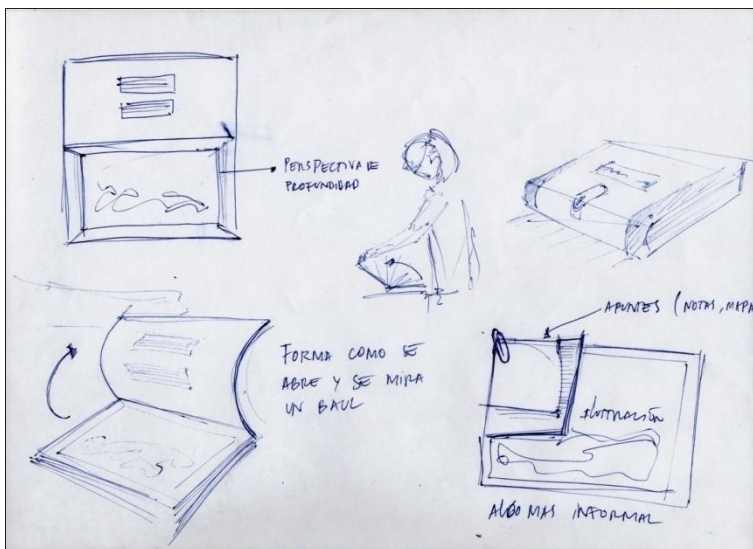
Se propone plasmar en un papel (libro) cada momento importante en el desarrollo de Valparaíso, las batallas que se desataron en el mar o en la tierra, junto con textos y mapas de rutas marinas, y construcciones simbólicas que significaron mucho en el desenlace del Valparaíso que hoy se ve pero que no se conoce; todo esto por medio de la vocación del autor por la ilustración, usándola como instrumento que refleje la historia de Valparaíso, y el lector (usuario) pueda visualizarla, enterándose de sus colores y formas, creando un espacio donde se puedan reunir cuentos e historias desconocidas, como fuente de cultura inspiracional y de aprendizaje, en el contacto de la actualidad y el pasado, para así adentrarse en el verdadero desarrollo cultural y valorar de manera real a Valparaíso como ciudad Patrimonial.

DESARROLLO FORMAL

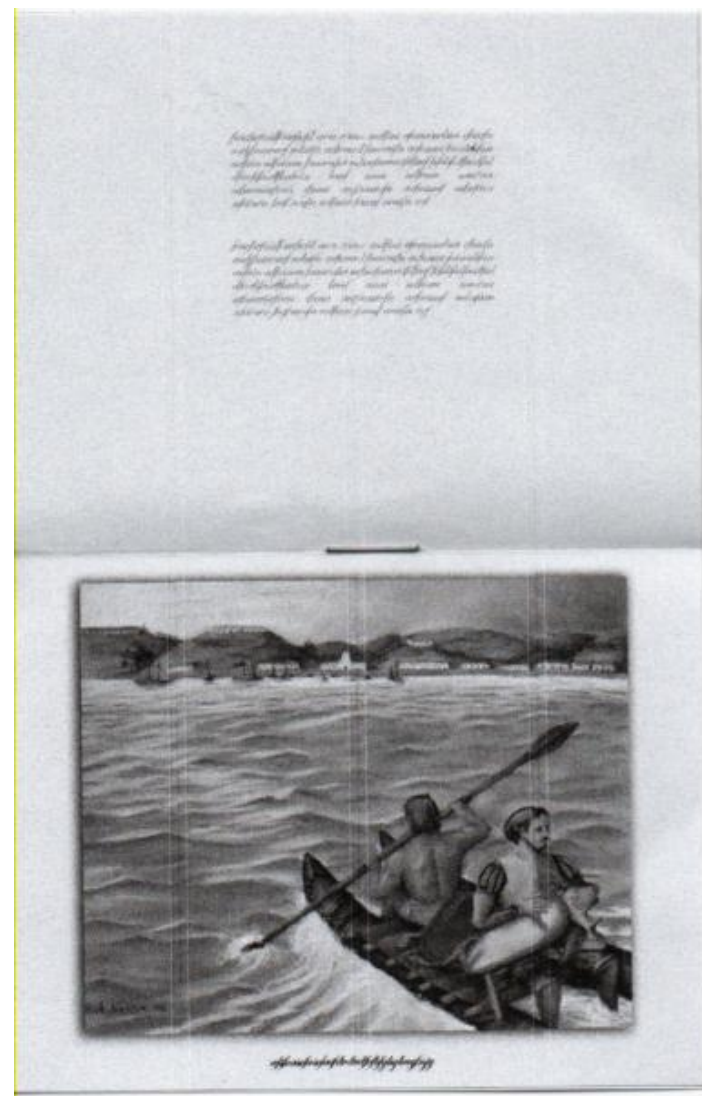
Primera maqueta y bocetos:

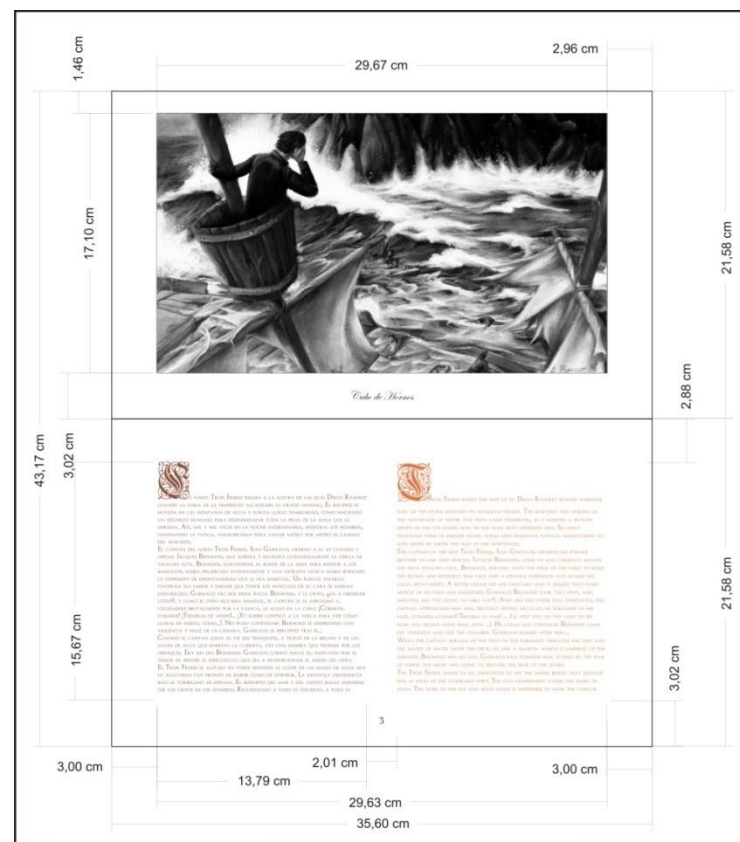
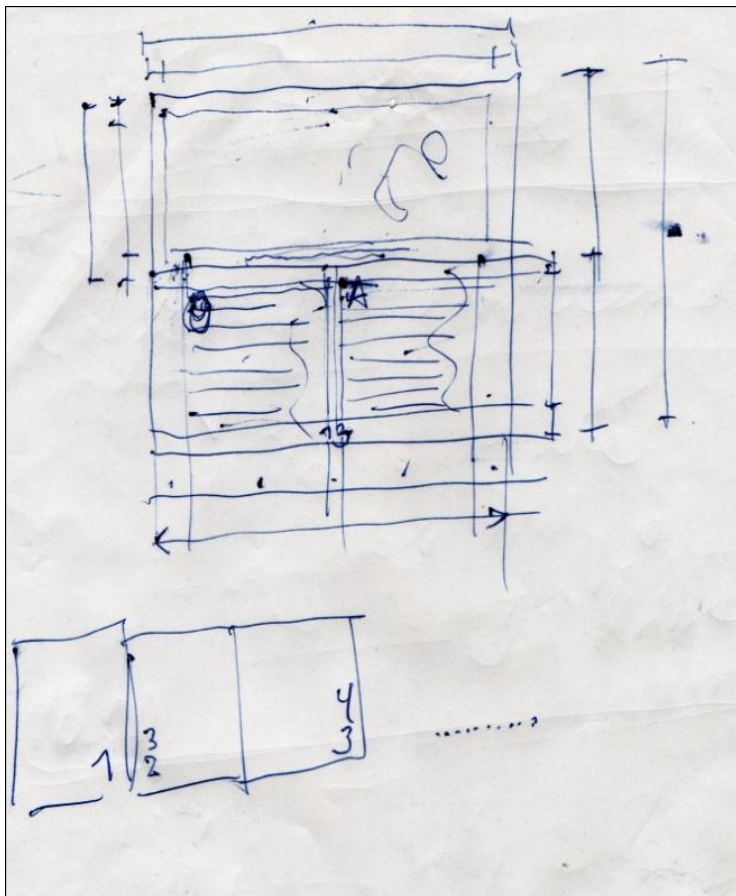
El libro se transforma en un tesoro (como objeto de colección), no un tesoro respecto a la calidad ni a incrustaciones de diamantes, sino que al contenido inédito y nunca antes visto que se encuentra en su interior.

Este objeto, será el punto culmine de una exposición, que entrega la experiencia de poder mirar al pasado de Valparaíso, transformándose en una experiencia transportable, por medio de este libro.

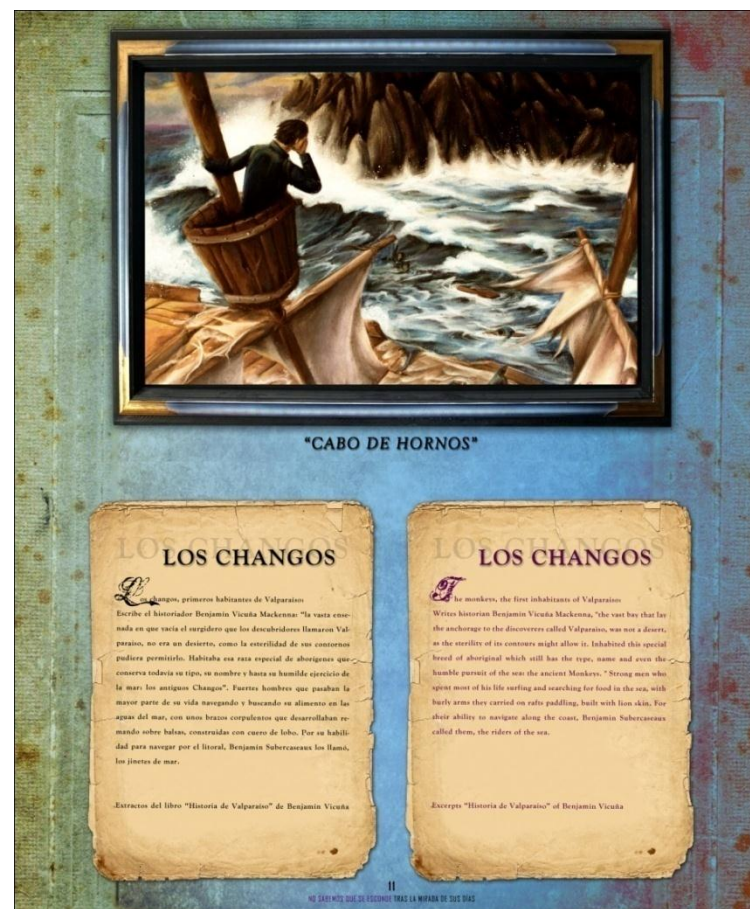
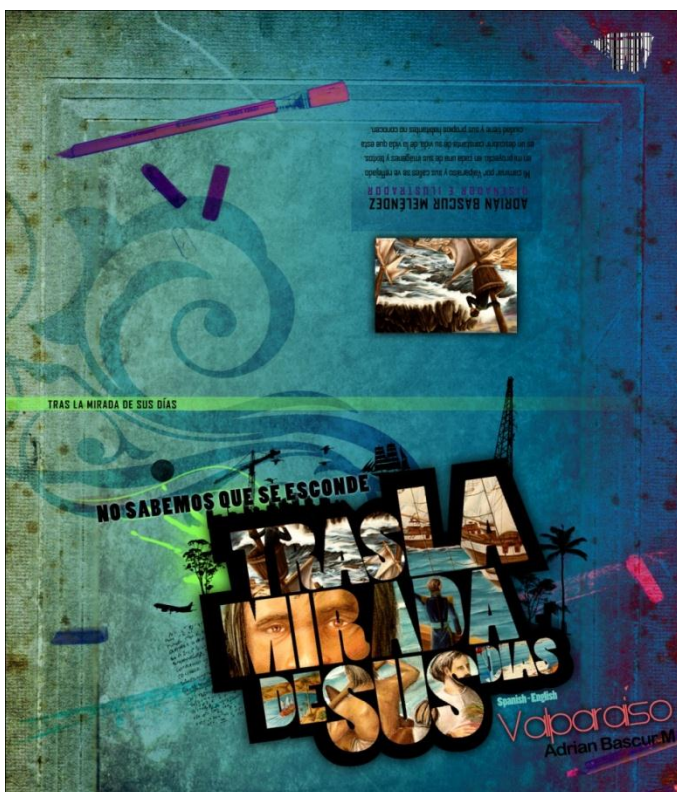
Segunda maqueta y bocetos:

Tercera maqueta:

Rescate de la naturaleza del pasado que aún en estos días se conserva, la integración de las herramientas de trabajo con que se realizaron las ilustraciones, y los barcos, unos de los principales actores del viaje por la historia.

Corrección de la maqueta:

Diseño de la gráfica:

- El diseño compite demasiado con la ilustración, el diseño tiene que ser quien trabaje en función de la ilustración,
- Que el diseño muestre la ilustración, y no choque con ella.
- Apuntar a conseguir un diseño más bien minimalista, con colores pasivos, y formas que no interfieran con el goce de mirar las ilustraciones.
- El principal protagonista del libro, deben ser las ilustraciones.

Textos:

- Los textos tienen que ser en columnas angostas, ya que así se despachan de una forma más rápida y fugas
- Una de las leyes que existen dentro del libro, es que los textos empiezan y se terminan en una sola página.

Portada:

- Los contornos y las sombras de las letras del título, actúan como una rejilla que deja entre ver las ilustraciones.
- Pero estos contornos negros de las letras, están demasiado siniestros, el negro petróleo que bordea el título, opaca la luz de las ilustraciones.

Fotografía de la maqueta:

MAQUETA FINAL

CONCEPTO CENTRAL CREATIVO

El libro “Reflejo del mar enterrado” es una propuesta que revitaliza los recuerdos del pasado, desempaña los vidrios que reflejan la cultura de Valparaíso, trayendo de vuelta las texturas, colores, sonidos que en algún momento se desdibujaron, y ahora se ven plasmados en ilustraciones, que son un pequeño paso en el descubrimiento del mar enterrado.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Como primera instancia el proyecto se integrara en el mercado nacional e internacional del libro, mostrando esta serie de ilustraciones desarrolladas en base a un contenido visual y textual, y a mediano o largo plazo, se pretende utilizar estas ilustraciones como material de apoyo para el desarrollo de nuevas propuestas multimediales, llegando a realizar cortometrajes, animaciones y películas sobre historias marítimas de Chilenas.

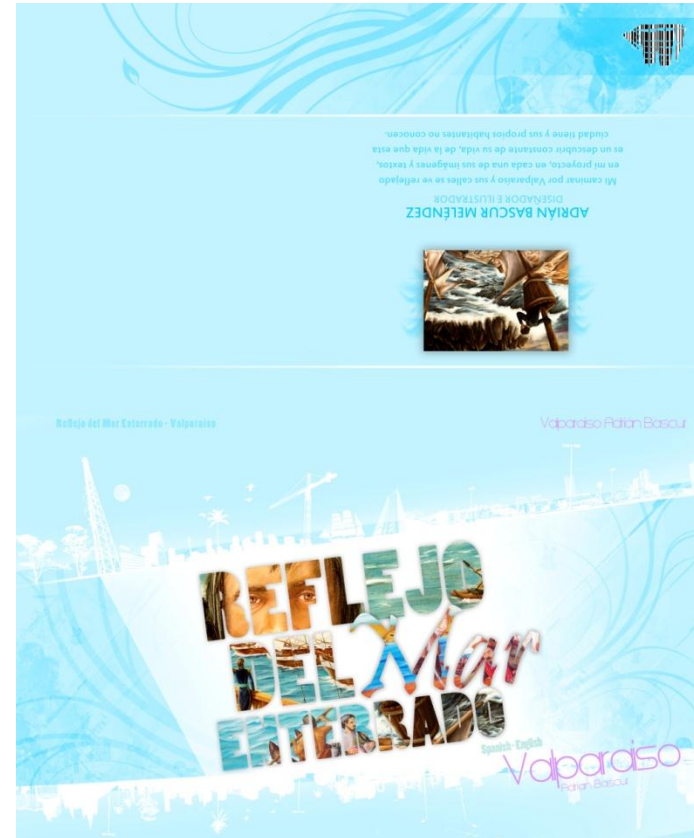
CONTENIDO DEL LIBRO

El libro “Reflejo del mar enterrado”, contiene ilustraciones realizadas con la técnica del pastel seco, sobre papel diamante, estas ilustraciones están basadas en una recopilación de imágenes y textos que van dando forma al paisaje total de la ilustración, en la búsqueda de componer de la mejor forma para interpretar un mensaje escrito, se integra la motivación y vocación del autor de este proyecto.

Al verse inverso entre las páginas de este libro, el usuario participa de una exposición de ilustraciones, donde la imagen y el texto se fusionan, potenciándose entre si. Las páginas se recorren en un formato apaisado y un tamaño apto para ver detalles y un papel e impresión que no le quita valor a los colores.

CONTENIDO VISUAL

Principales páginas y grafica del libro

- Portada y contraportada

ADRIÁN BASCUR MELÉNDEZ
DISEÑADOR E ILUSTRADOR

REFLEJO DEL *Mar* ENTERRADO (buried sea reflection)

Valparaíso

EDITORIAL ESCUELA DE DISEÑO
Valparaíso, Chile

REFLEJO DEL MAR ENTERRADO - BURIED SEA REFLECTION

INTRODUCCIÓN

fasasfeneufhabedjebdkfhsefueuhsjdnesjdhasduhejanseufhad-
jcnejhfskjefmncsejseuhdjcnaskejhseuejdnesjkdthaskefhad/jchadj

INTRODUCTION

fasasfeneufhabedjebdkfhsefueuhsjdnesjdhasduhejanseufhad-
jcnejhfskjefmncsejseuhdjcnaskejhseuejdnesjkdthaskefhad/jchadj

5

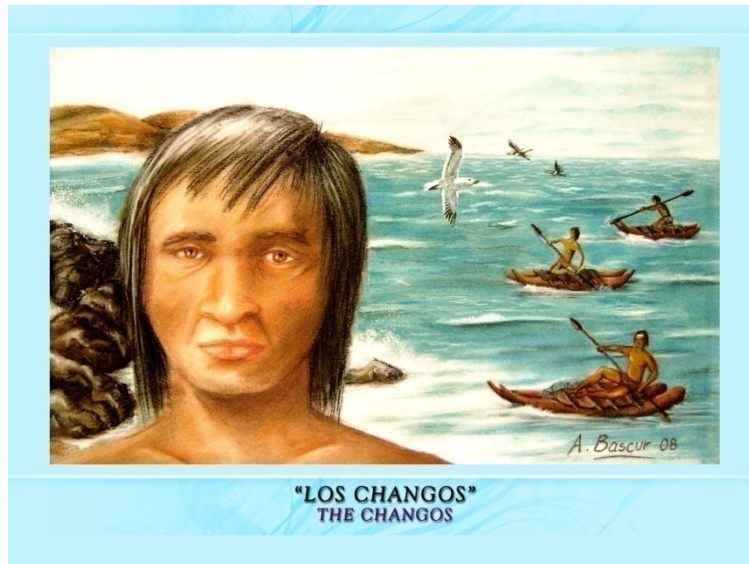
"La ilustración es como la canción"
"illustration is like the song"

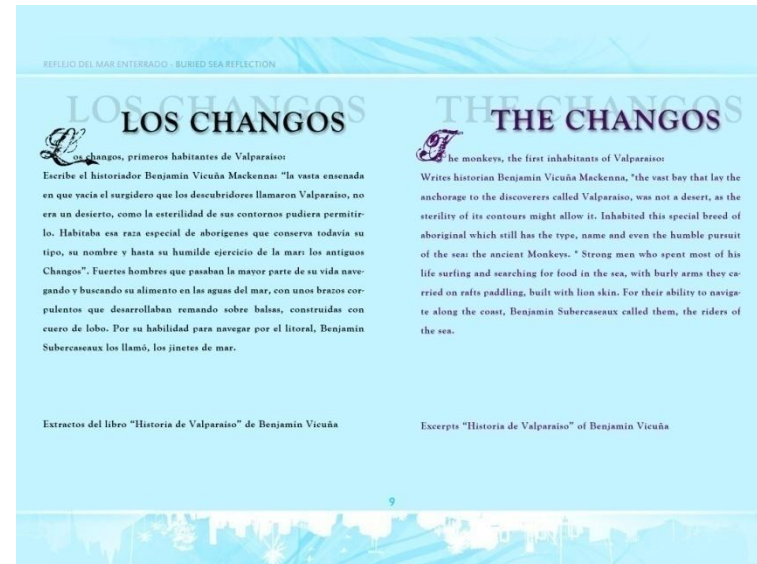
Chile es un país esencialmente oceánico, afirma Benjamín Subercaseaux, sin embargo las historias y leyendas del mar, son escasas; comparándolas con las de tierra adentro, debemos recuperar el concepto de la "Tierra de océano" A.B.

Chile is a country essentially ocean, says Benjamin Subercaseaux, however the stories and legends of the sea, are rare, compared with those from inland, we must revive the concept of the "Land of the ocean" AB

REFLEJO
DEL *Mar*
ENTERRADO
(buried sea reflection)
Valparaíso

- Fotografía de la ilustración, con el nombre de la misma, al pie de la foto. En dos idiomas, español e inglés.

- Estas dos páginas se enfrentan, en primer lugar se observa la ilustración y luego el texto debido al orden de las páginas, y como estos elementos se disponen en ella.
- En la página de textos, se encuentra la historia o cuento, redactada en dos idiomas (español-inglés).
- Para diferenciar visualmente el idioma, se utilizó el color violeta para el texto en inglés y el negro para el español.
- El contenido de este texto, es la recopilación de datos que cuenten una misma historia.
- Cada texto comienza con una letra capitular.
- En esta página queda registrado el número.

COLOR

La paleta que se trabaja en este proyecto, es una paleta de colores, con colores muy tenues, unos colores más bien pasivos, que se dejan manipular por la forma, colores sometidos a existir en función de que las ilustraciones sean el principal punto de atención.

Paleta de Colores aplicados en la estética base del libro (RGB)

	R 68 - G 216 - B 254
	R 131 - G 229 - B 254
	R 195 - G 243 - B 255
	R 219 - G 150 - B 255

Paleta de Colores del título de la portada (RGB)

	R 86 - G 67 - B 27
	R 223 - G 30 - B 21
	R 230 - G 136 - B 38
	R 95 - G 151 - B 122
	R 91 - G 175 - B 175
	R 117 - G 207 - B 208

Paleta de Colores de la marca del diseño de la edición del libro (RGB)

	R 1 - G 122 - B 153
	R 60 - G 166 - B 192
	R 115 - G 205 - B 229

TIPOGRAFÍA UTILIZADA

Tipografía **Impact** (altas y bajas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Tipografía **Trebuchet MS** (altas y bajas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Tipografía **Steiner** (altas y bajas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Tipografía **Calibri** (altas y bajas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Tipografía **Goudy Old Styl** (altas y bajas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Cada uno de los textos que acompañan las ilustraciones, comienzan con una tipografía con detalles de dibujo (capitular), trazos que la envuelven, dando un realce y presentación del texto.

Las fuentes tipográficas que se utilizaron, juegan conjuntamente con los códigos desarrollados en el diseño y las ilustraciones, logrando un lenguaje armónico en el conjunto de la composición (fluidez en la lectura).

Los textos son angostos, para impedir el agotamiento visual al momento de leer; acortando así, el tiempo de lectura entre líneas.

Las tipografías utilizadas en la portada, tienen poca participación en la imagen, siendo muy simples en los detalles. En los textos que acompañan a las ilustraciones, se utilizó una tipografía que expresara, el pasado y el gesto antiguo de la investigación, integrando una tipografía con pequeños detalles y personalidad delicada.

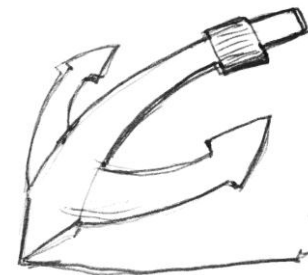
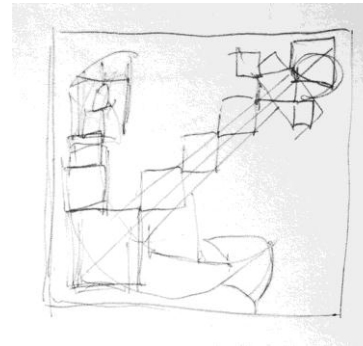

DISEÑO DE MARCA

El diseño de la marca, se basa en el diseño de la gráfica utilizada en la edición del libro, con colores que poseen tonos suaves, observados de la gama de celestes que se reflejan en el mar, combinados con escenas imaginadas en base a los cuentos e historias del pasado de Valparaíso que se ilustran en el libro.

La forma es una homologación de la fluidez de los trazos suaves que se utilizan en la gráfica como textura. Apropiándose del simbolismo clásico del ancla, pero al mismo tiempo desfigurando sus contornos, que viajan moviéndose como olas en el mar, otorgando elegancia.

Bosquejos del logo:

Propuesta final de logo:

El logotipo, es un isotipo, solo imagen, sin palabras que describan el significado.

Esta aquí para ser recordado como una firma o huella digital, del autor de este proyecto.

CAPITULO 7 CONCLUSIÓN FINAL

CONCLUSIÓN

En la actualidad, la cultura que esta entrando constantemente a nuestro país y sus ciudades, es mayor de la que desde aquí está saliendo, produciéndose una cultura de intercambio desnivelada, lo que lleva a crear una sociedad que está adaptando formas y costumbres ajenas a sus vidas, pero que las adoptan como si fueran suyas; esto se ve reflejado en la forma de vestir, las actividades diarias, la estética personal y la manera como estos se comunican. Estos son códigos que globalizan las personalidades de la gente, permitiéndoles estar acorde con la actualidad mundial, ¿pero es posible copiar y hacer suyas otras culturas, sin dejar de desarrollar la propia?

Aquí está la fortaleza y la fuerza, de aspirar a un futuro, sin olvidar el pasado; es como querer ver crecer un árbol, sin su raíz como principio.

Este proyecto pone en escena imágenes que son como relámpagos, dentro del marco total de historia y cuentos marítimos ocurridos en Valparaíso. Es un comienzo; esta es la raíz del árbol en que Valparaíso vive, si esta raíz se fortalece, el árbol crecerá con más fuerza y tamaño. Las imágenes ilustradas, llegan a la sociedad como instrumento para desarrollar nuevas ideas y conceptos de desarrollo histórico verídico, donde se pueden ver colores y formas, compuestas en acciones que dan vida a los recuerdos.

Entonces, se debiera utilizar la cultura de intercambio, por medio de sus nuevas tecnologías y herramientas gráficas que en la actualidad se han ido desarrollando, entre las que se encuentran los software, utilizados para crear animaciones desde un computador, en base a imágenes recogidas mediante fotografías, dibujos o imágenes creadas completamente en el computador, a las que posteriormente se les otorga movimiento y sonido. Estos software

funcionan como plataformas, donde se pueden llevar a cabo excelentes producciones (cortometrajes, películas, documentales, etc.), que nacen de estas ilustraciones y que se integran a un buen nivel, en el actual mercado internacional.

Todo esto me lleva a pensar, que es posible proyectar este libro, a otras disciplinas, con las que se puede trabajar en conjunto, para rescatar el pasado de Valparaíso, y de esta forma captar nuevos usuarios que reinterpreten y experimenten con el contenido, enriqueciendo el nivel cultura y patrimonial de la ciudad.

CAPITULO 8 ANEXO

INTRODUCCIÓN

La puesta en escena de este proyecto, es un gran contenido en base a historias marítimas, principal fuente de ingreso y flujo cultural con el que Valparaíso contaba hace años atrás; esto ha ido cambiando debido a la disminución del tráfico en el mar de este puerto, afectando de manera económica a gran parte del pueblo, que vivía del trabajo en el puerto. En cierto modo este cambio pudo ser el culpable, de que los habitantes se alejaran de las costas, y buscaran su vida en otras labores, olvidando sus costumbres y así el pasado de sus ancestros.

Esta serie de ilustraciones, busca emocionar y volver a encantar al pueblo de Valparaíso y sus visitantes, con la belleza que su mar esconde, entre olas vacías, que esperan eternamente la llegada de sus navegantes perdidos en la ciudad.

EDICIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

Elección de episodios tentativos que esconden la mirada de Valparaíso

Primer índice de los distintos temas a desarrollar, respecto a la investigación de episodios importantes de Valparaíso, por medio de documentación y recopilación de imágenes, textos o entrevistas que permitan llegar a una ilustración final, este índice es el primero, por lo cual es muy probable que en el desarrollo del proyecto nazcan algunos cambios; Ya sea sumando otros o restando algunos de los que ya están.

Índice:

- Primeros habitantes de Valparaíso “Los Changos”
- La Llegada del “Santiaguillo”
- Los Españoles y Los Changos
- El Pirata Drake saquea Valparaíso
- Comienza la navegación por el “Cabo de Hornos”
- Oriflama
- Essex
- Llega el primer barco a vapor “Rising Star”
- Llega a Valparaíso “Charles Darwin”
- Valparaíso es bombardeada por la Escuadra Española
- Llega a Valparaíso “Rubén Darío”
- Piloto pardo
- El ballenero
- Lenteja marinera
- Valparaíso de hoy
- Valparaíso Hoy.

Estos episodios están ordenados por fechas, según ocurrieron los hechos.

A continuación una muestra del desarrollo de algunas de las ilustraciones que aparecen en el libro, a modo de ejemplo.

Primeros habitantes de Valparaíso “Los Changos”

Investigación visual:

Imágenes que hablan del momento de Los Changos, los primeros habitantes de Valparaíso, y olvidados por muchos.

Estas son imágenes que ayudan a revivir ese momento, rescatando rasgos técnicos, respecto a forma; en conjunto con la manera de cómo estos se movían en su entorno, y como era este mismo entorno; sus balsas, su vestimenta, la estética de sus cuerpos y cara, los lugares donde vivían y como vivían etc....

Imagen 28: imagen de los primeros habitantes de la costa casando. (Enciclopedia historia de Chile).

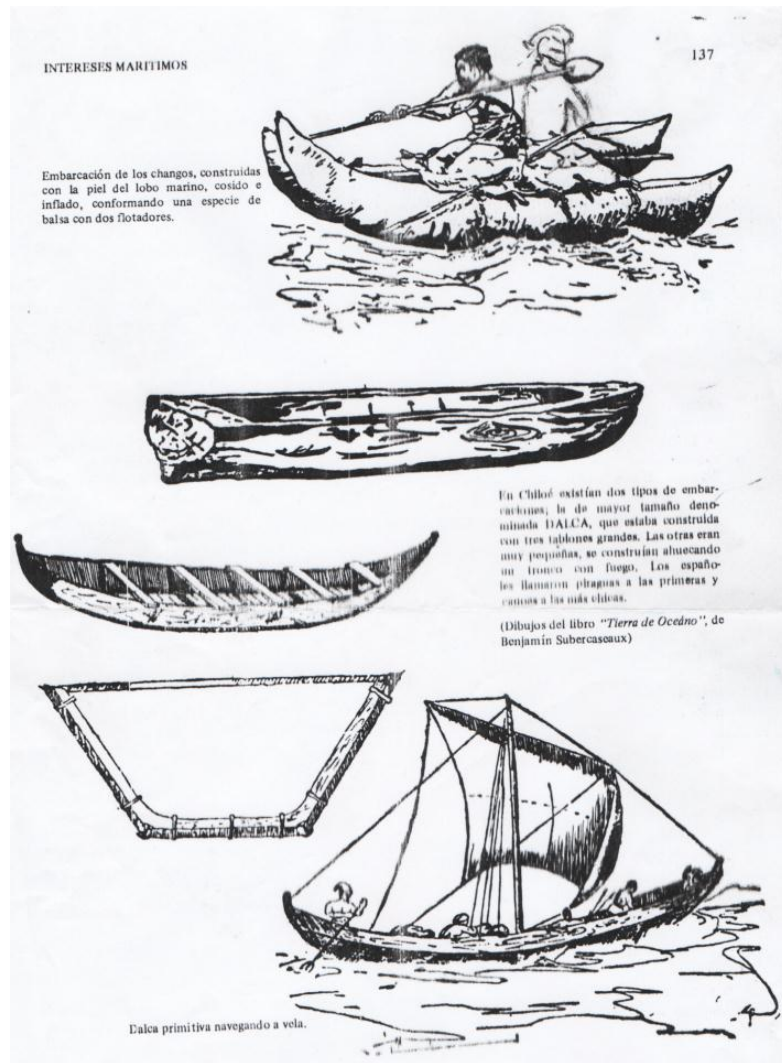

Imagen 29: Embarcaciones de los changos (Dibujos del libro "Tierra de Océano", de Benjamín Subercaseaux)

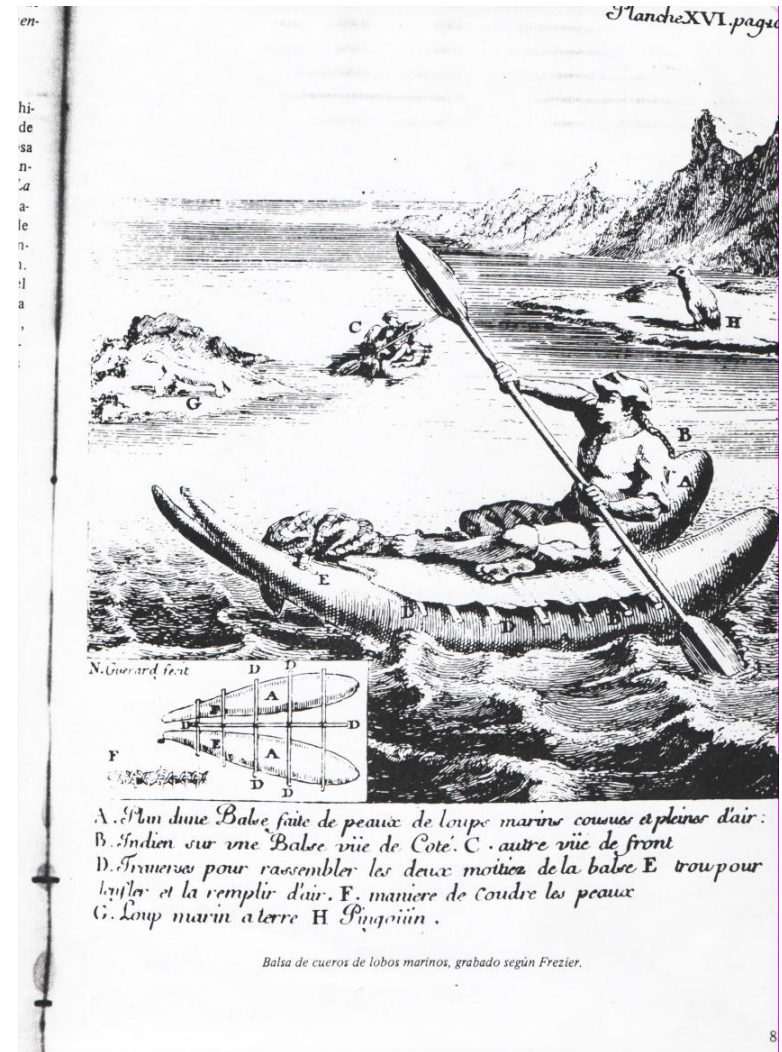

Imagen 30: Balsa de cueros de lobos marinos, grabado según Frezier.

Antecedentes textuales:

Textos de autores que hablan de la vida de estos aborígenes, de sus costumbres y objetos que fueron creando para sobrevivir en medio de su entorno.

Distintas características que permiten hacerse cada vez más a su mundo y poder visualizar e interpretar el contexto en el que pasaban sus días.

Extractos del libro “Historia de Valparaíso” de Benjamín Vicuña Mackenna:

-Changos y Valparaíso: la vasta ensenada en que yacía el surgidero que los descubrimientos llamaron Valparaíso, no era un desierto, como la esterilidad de sus entornos pudiera permitirlo. Habitábala esa raza especial de aborígenes que conserva todavía su tipo, su nombre y hasta su humilde ejercicio de la mar: los antiguos changos.

Participaban estos indígenas de la labranza y de la pesca para sus mantenimientos y la última les proporcionaba algunos artículos de cambio, como se nota todavía entre los changos del Paposo y los marisqueros de Chiloé. Servíanse para esta industria de cueros de lobo inflados, que unían en pares por medio de fuertes costuras y tablillas rudas de madera; cuyos botes primitivos son los mismos que observó Beauchene Gouin, navegando centenares de leguas en las costas del Perú (1700), y que poco más tarde reprodujo en láminas el prolijo Frezier (1713), copiándolos de los usados en el Huasco. Más de un siglo después (1830) encontró los todavía en ejercicio el célebre viajero D’Orbigny entre los pescadores de Cobija, y a la verdad que solo el vapor ha hecho desaparecer la balsa en las aguas del Pacífico, desde hace pocos años. Pero el vapor no ha podido extinguir los Changos, y apenas si los ha transformado en jornaleros.

-Algunos viajeros modernos, han sostenido que los Changos eran una raza especial y migratoria, especie de gitanos del mar, que hablaban un dialecto propio y tenían una vida aparte. Pero los vestigios vivos que aún existen de aquellas familias demuestran su homogeneidad con las otras castas aborígenes, de las que sólo las apartaba su peculiar industria. El nombre de Changos aplicado hasta hoy a los habitantes originarios de la costa de

Atacama y de Coquimbo, que se reproduce después bajo la denominación de Chanco en diversas comarcas al sur del Maule y del imperial, comprueban esta creencia.

El siguiente texto escrito por Benjamín Subercaseaux:

-Mal podríamos hablar de marinos al estudiar al pobre mariscador del litoral, que aunque poseyó algunos tipos de embarcaciones primitivas, no fue un navegante en la aceptación que ordinariamente se da el término.

Los niños corrían desnudos por la ribera luchando entre ellos sobre la arena, o lanzándose en rápida zambullida desde una roca para atrapar el pescado que comían casi vivo, extrayéndole el zumo vivificante del mar.

-¿Cómo se alimentaban? El venerable cochayuyo de yodados perfumes contribuía a su alimentación, así como el lucbe de verdes hojas y transparencias de acuario.

-caballos acuáticos, pero... ¿y el mar?, ¿y la navegación? Pues bien, es aquí donde yo imagino, basándome en lo que vi entre los pescadores peruanos no muy lejanos de esa región, que la totora debió de servirles también para fabricar su primer tipo de navío. Algo así como una serie de haces de esa hierba unidos en una suerte de gran paquete, arrufado por la proa, y sobre el cual montaban como en un caballo acuático. La propulsión la llevaban a cabo mediante un remo de dos palas.

Mucho más tarde, en plena Colonia, apareció una novedad a la cual se refieren casi todos los viajeros y cronistas de la época: la balsa de cueros inflados. Esta era una curiosa embarcación formada por dos grandes cueros de foca, cosidos e inflados por una caña que ataban a un orificio dejado en el extremo.

Sobre los cueros colocaban una suerte de plataforma de cañas y maderas que iba adelgazándose hacia la parte más puntiaguda de los cueros, aquella que hacía las veces de proa. Los tripulantes iban de rodillas, bogando cada cual por un costado, con un temo “de muleta”, sin apoyo alguno.

-Esto es muy revelador respecto a las actividades que estos aborígenes realizaban a orillas del mar.

Desarrollo y Corrección del texto que acompaña a la ilustración:

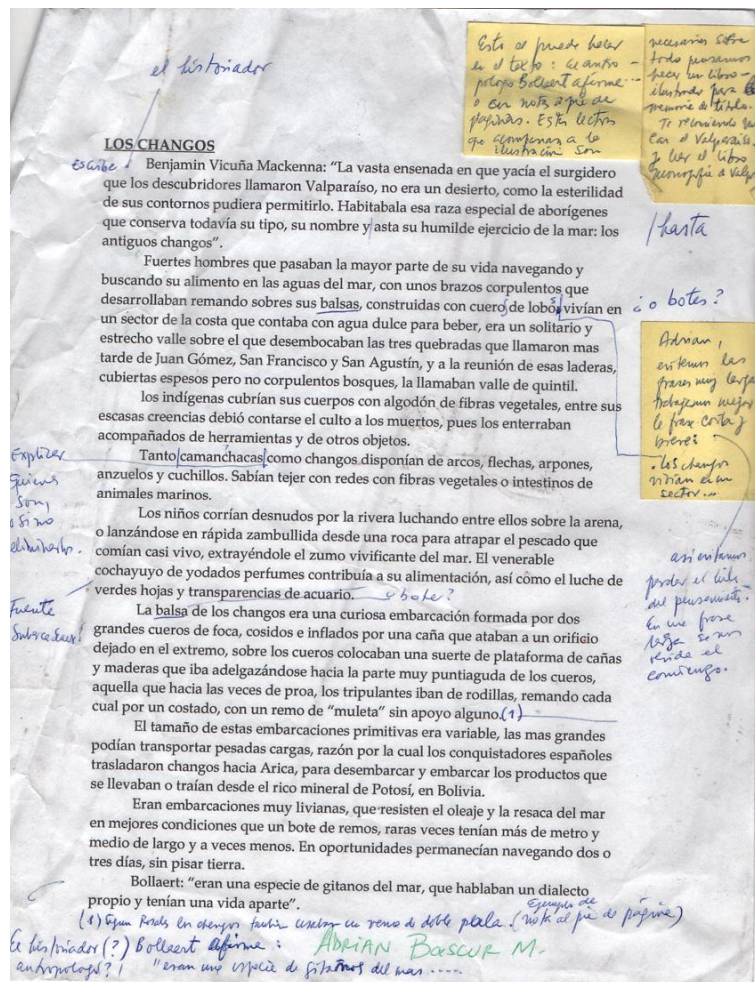

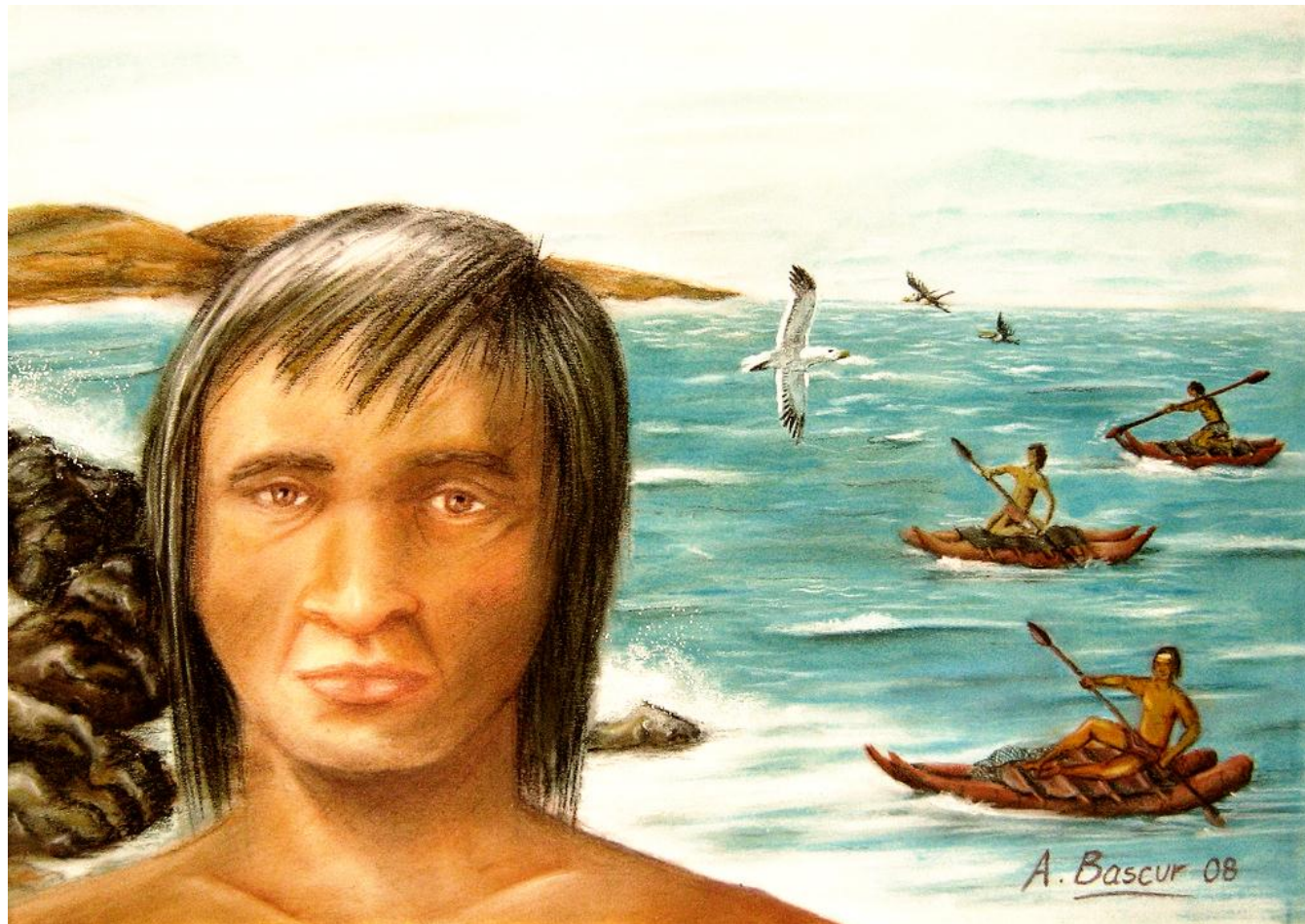
Imagen 31: Hoja de texto con correcciones

Texto e ilustración:

Los changos, primeros habitantes de Valparaíso:

Escribe el historiador Benjamín Vicuña Mackenna: “la vasta ensenada en que yacía el surgidero que los descubridores llamaron Valparaíso, no era un desierto, como la esterilidad de sus contornos pudiera permitirlo. Habitaba esa raza especial de aborígenes que conserva todavía su tipo, su nombre y hasta su humilde ejercicio de la mar: los antiguos Changos”. Fuertes hombres que pasaban la mayor parte de su vida navegando y buscando su alimento en las aguas del mar, con unos brazos corpulentos que desarrollaban remando sobre balsas, construidas con cuero de lobo. Por su habilidad para navegar por el litoral, Benjamín Subercaseaux los llamó, los jinetes de mar.

En la página siguiente se muestra la ilustración final, desarrollada sobre papel diamante y pintada con pastel seco, las medidas reales de esta, son: alto 26,5cm x largo 37,5cm.

La llegada del “Santiaguillo”

Investigación visual:

Como anteriormente ya se habían investigado las características del entorno de los “Cangos”, la manera de vivir y sus alrededores, los campos, la vegetación y la forma que tenía Valparaíso en ese momento. Ahora solo quedaba por saber cómo era el “Santiaguillo”, que características tenía ese barco; y la mejor referencia encontrada es una fotografía tomada en Valparaíso, a una réplica del “Santiaguillo”, construido a escala real y que también navega por las aguas de Valparaíso, recordando la llegada del “Santiaguillo”.

Esta fotografía en gran parte, es una ayuda técnica, debido a que muestra los colores, símbolos y forma que este barco tenía, sus banderas y como los tripulantes maniobraban su navegación.

Imagen 32: Fotografía tomada a la reconstrucción del profesor. Juan Ciurba, de la Universidad de Valparaíso.

-*primeros dibujos* de observación respecto al aspecto que Valparaíso tenía en ese entonces (con muy poca vegetación, altos riscos rodeados de palmeras, ya que es un árbol típico del lugar en ese entonces, además de cerros cortados como con cuchillo).

En la orilla del mar se dejan ver los pequeños roqueros que la rodeaban, y que muchas veces en la actividad pesquera, funcionaban como pequeños puertos, donde podían ir juntando sus pescados sin tener que dejar de pescar.

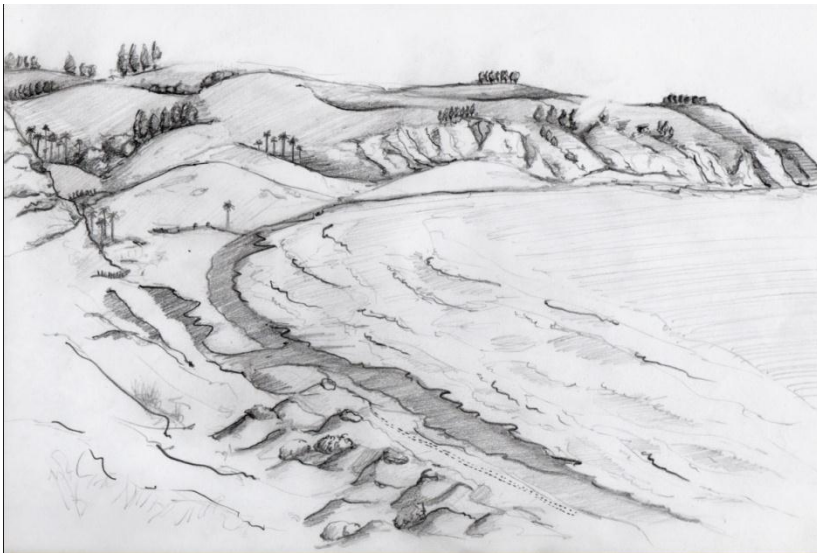

Imagen 33: Dibujos hechos por el autor de este proyecto, en las costas de Chile.

Imagen 34: Dibujos hechos por el autor de este proyecto, en las costas de Chile. (Observación de rocas a orillas del mar).

Antecedentes Textuales:

Volviendo a citar y visitar el libro de la “Historia de Valparaíso”, escrito por Benjamín Vicuña Mackenna, se encontraron datos súper importantes respecto a la forma que tenía Valparaíso en ese entonces, contando todo eso en los siguientes párrafos:

-la comarca que rodea la vasta ensenada que se extiende entre punta de Concón y la que sustentando hoy al faro, la cierra a una legua aérea de distancia (la punta antes llamada de Valparaíso) era conocida por sus primitivos pobladores con el nombre de Aliamapa, o más propiamente Alinmapa, que en lengua de indios quiere decir país quemado.

Pero lo que constituía propiamente el asiento de la futura población y cuya playa sería el surgidero de las naves, era un solitario y estrecho valle sobre

el que desembocaban las tres quebradas que se llamaron más tarde de Juan Gómez, San Francisco y San Agustín. Tal era estrictamente el puerto. Y a la reunión de esas laderas, cubiertas entonces de espesos pero no corpulentos bosques, llamábanlas los indígenas el valle de Quintil.

-El mar, no contenido por toscos pretiles, penetraban con las mareas hasta besar el pie de los *quillayes* y los *boldos*, árboles que todavía predominan a lo largo de nuestro litoral desde Maipú al norte, mientras que en las desnudas y rojizas colinas, como un ejército de gigantes puestos en atalaya, mecían las palmas reales sus esbeltas copas, agitadas por el viento, emblemas legítimos de un clima sin igual.

-sembradíos, empero, en un claro de aquellas boscosas cañadas existía un pueblo de indios, que este propio nombre le da una provisión oficial de Pedro de Valdivia, si bien el mayor número de sus habitantes tenían sus cabañas esparcidas en los declives o en el fondo de aquellas estrechas gargantas para aprovechar el beneficio de los riegos en su escasos sembradíos de maíz, planta que en el Nuevo Mundo tenía la misma importancia que el viejo el trigo.

-impresión de la llegada de los Españoles: vivían de esa suerte felices y olvidados aquellos riberaños, son los feados ni las guerras de sus vecinos de los grandes valles cultivados, por manera que cuando llegaron a sus tierras aquellos hombres barbudos, de blanca tez, de pechos de hierro, y cabalgando en monstruos nunca vistos, no pudieron menos de sobrecojerse de pánico y sorpresa. Debió ser, a la verdad, una escena llena de interés y novedad la que presentaron aquellos salvajes sencillos y desnudos cuando desde la playa contemplaron por la primera vez en silenciosa admiración las velas del “Santiagoillo” henchidas por el viento adelantándose desde el lejano horizonte, y en seguida sintiendo apearse de sus caballos a las puertas de sus rucas a los invasores que llegaban por los Andes...

La corta permanencia de la cuadrilla que condujo Almagro y lo incierto de sus operaciones no dio lugar, con todo para que aquellas gentes recibiesen

del acero y de la cruz el primer bautismo de la conquista. Acaso la blanda contribución de lavar unas pocas bateas del metal de sus auríferas quebradas o en las vecinas de Marga-Marga, fue todo el tributo que rindieron a los descubridores los Changos de Quintil y de Aliamapa

Ilustración Final:

La ilustración revive aquel momento cuando el navío “El Santiagoillo”, llega a las orillas del mar de Valparaíso, sorprendiendo a los aborígenes que no comprendían lo que estaba pasando.

Este fue el primer contacto de los Changos con los Españoles, del cual no quedo ningún registro visual, hasta ahora.

La ilustración fue desarrollada sobre papel diamante y pintada con pastel seco, las medidas reales de esta, son: alto 26,5cm x largo 36,5cm.

Los Españoles y los Changos

Investigación visual:

Este episodio está lleno de detalles gráficos, ya que su desarrollo parte de una perspectiva mucho más cercana a la vida de los aborígenes luego de conocer a los españoles, habla de cómo se relacionaban, comunicaban y compartían sus conocimientos.

Una mirada más íntima de ambas culturas.

Imagen 35: Pescadores marítimos (imagen extraída de enciclopedia de historia de Chile).

Primeros bocetos de la forma que tenían de navegar y como estos construían sus balsas

Imagen 36: Dibujo de posibles situaciones (hecho por el autor de este proyecto).

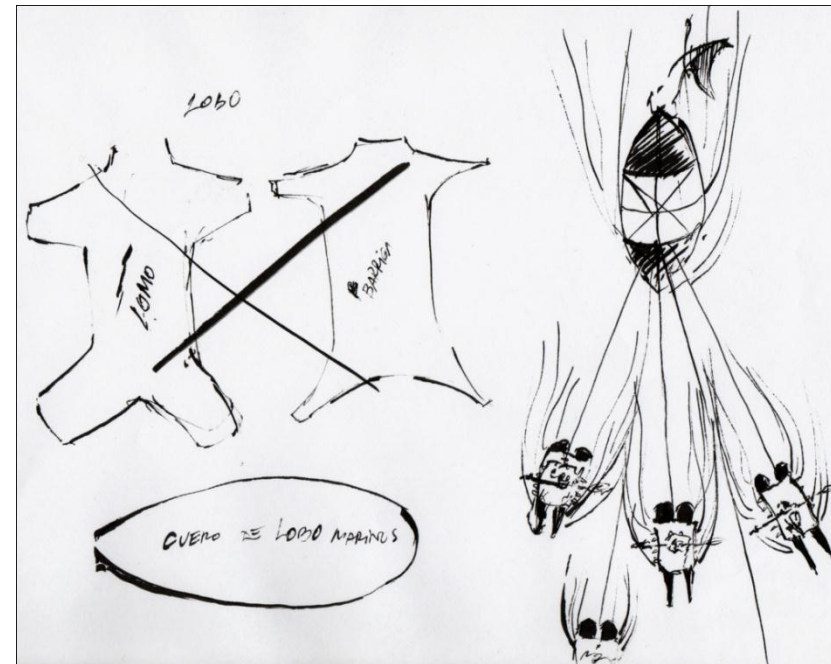

Imagen 37: Pesca de ballenas y cuero de lobos (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

En estos bocetos se muestra, como estos fabricaban sus balsas con cuero de lobos marinos, y a pesar de ser muy débiles en cuanto a estructura, en conjunto podían tirar inmensas ballenas que casaban en sus costas.

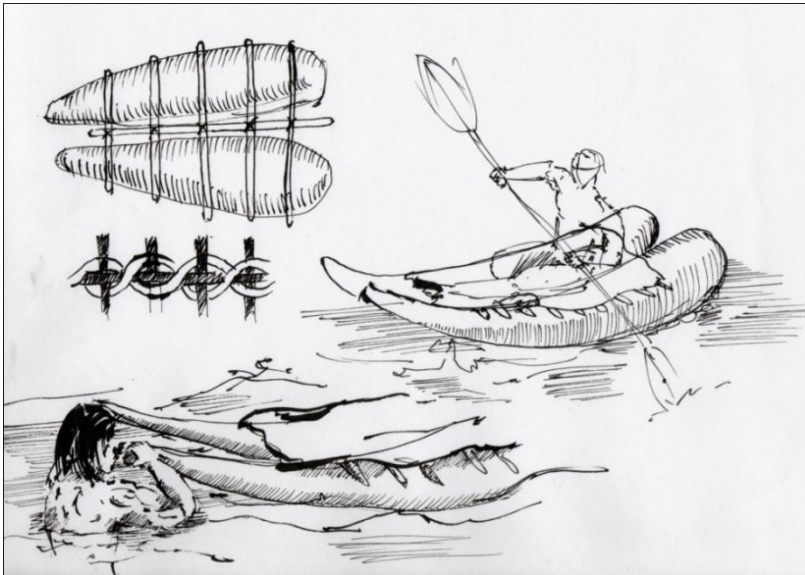

Imagen 38: Construcción de balsas (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Aquí se pueden ver algunos detalles de la construcción de sus balsas, también se muestra la manera en que los Changos inflaban estas bolsas de cuero, por uno de los extremos.

-La ilustración final busca revivir el momento en que llegaron los españoles a Valparaíso y los Changos amablemente los asistieron para transportar sus cosas a la orilla, ya que nadie mejor que ellos sabía como maniobrar y poder salir ilesos de entre las olas del Mar.

Con este fin, los bocetos que se muestran a continuación, buscan dar con las situaciones que se producían sobre la balsa (changos y españoles), y como juntos navegaban.

Primer boceto en busca del clímax del momento y detallar los objetos que el español transportaba y el lugar que este ocupaba en la balsa.

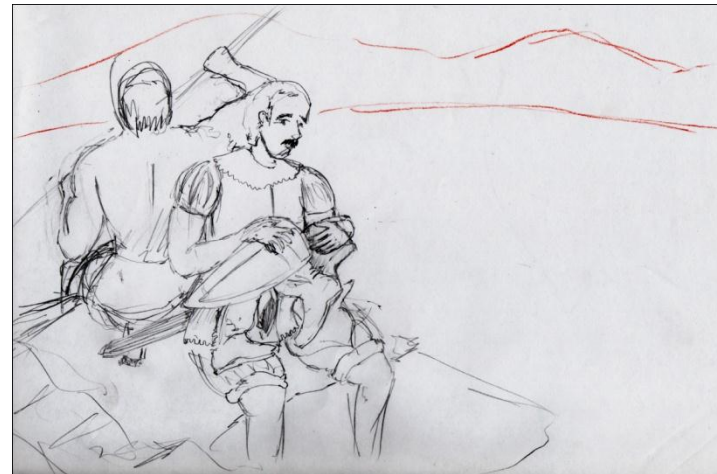

Imagen 39: Español y Chango sobre la balsa (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Imagen 40: Bocetos de la posición del cuerpo, y vestimenta del español (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Imagen 41: Bocetos de la posición del cuerpo, y vestimenta del español (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Perspectiva con la que se va a trabajar en la ilustración, empezando por la mirada imponente del español, pero con una pizca de miedo, debido a las circunstancias. Luego pasamos a la espalda del Chango, donde muestra toda su experiencia y practica con el remo y terminando en el horizonte, con los cerros de Valparaíso (contexto).

Imagen 42: Otra perspectiva (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Imagen 43: Croquis de composición (dibujo hecho por el autor de este proyecto).

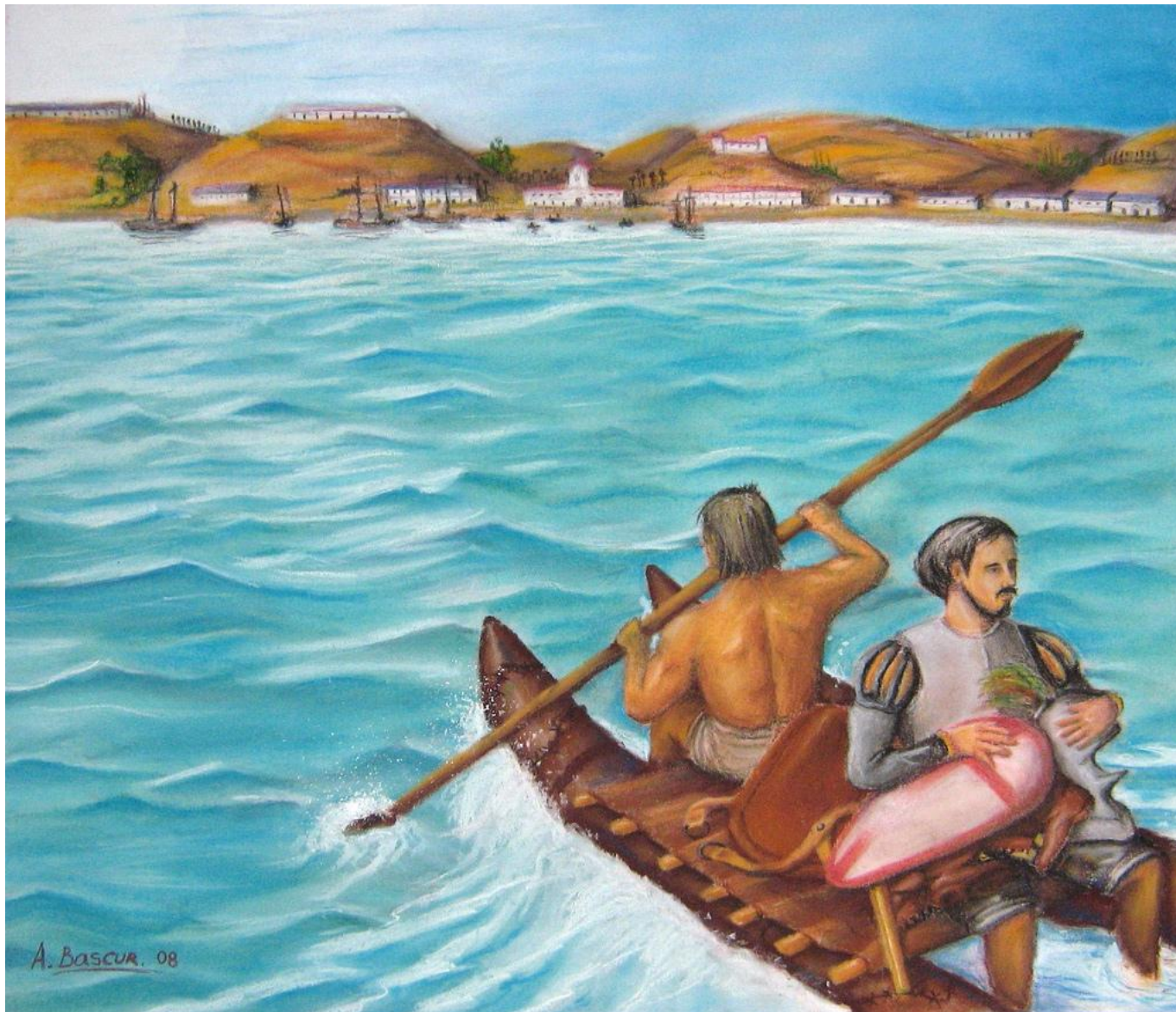
Antecedentes Textuales:

En los antecedentes textuales se ocuparon los mismos de las ilustraciones anteriores, ya que en concreto esta ilustración es la continuación de las anteriores, y las características en detalle gráfico, son concretamente las mismas

Texto e ilustración:

Cuenta el Padre Rosales que: “los españoles echaron mano de estas balsas de cuero de los changos, indios pescadores, sobre las cuales tomaban asiento el soldado y el indio balsero, colocando además, sólo la modesta carga del equipo militar de aquél, su silla de montar y cocaví o matalotaje, pues mucho más no soportaba tan débil embarcación”

-la ilustración es en pastel seco, sobre papel diamante y sus dimensiones son: alto 33cm x largo 38cm.

Comienza la navegación por el “Cabo de Hornos”

Investigación Visual:

Para el episodio del “Cabo de Hornos”, se necesitaron imágenes que tuvieran marcada la tragedia, el desastre y el miedo. Todo tipo de situaciones que hablaran sobre el significado visual de navegar por esos mares.

¿Cómo eran las aguas?, su color, el oleaje; ¿Cómo estas olas reventaban en los barcos?, necesitaba armar el rompecabezas de la atmosfera.

En la siguiente obra del Pintor Turner, se pueden observar los distintos matices de las atmosferas, ya que el juega mucho con la luminosidad, sombras y expresión del espacio. Convirtiéndose en un gran punto de partida y de referencia para la futura ilustración.

Se ha dicho que Turner, no pinta el mar sino que el alma del mar.

Imagen 44: Paz: sepultura en el mar (J.M.W. Turner).

Imagen 45: “Encabuzado”, obra del pintor Michael Zeno Diemer del año 1920, óleo que se exhibe en el Hall del Club Alemán de Valparaíso.

En esta obra se puede apreciar de forma exacta, la furia con que las olas del mar se arremeten contra el barco.

La elevación de la espuma blanca luego del estallido, como resultado de un choque de titanes, pero donde el barco lleva una gran desventaja.

También se puede ver, como el mar se apodera de la cubierta del barco, invadiendo con su fuerza, cada rincón de su superficie.

Imagen 46: “Encabuzado”, en colores, obra del pintor Michael Zeno Diemer del año 1920, óleo que se exhibe en el Hall del Club Alemán de Valparaíso.

Imagen 47: La tragedia del “Janaqueo”, (documento del periodista Miguel Torres).

Imagen 48: “En la Tormenta” (pintura de Gabriel Isabey).

Imágenes en busca de la tragedia, sus colores y formas.

Imagen 49: "A toda vela" (De Thomas Somerscales).

De esta imagen emanan las esperanzas que nunca se pierden, de poder salir ilesos, frente a inmensas tempestades.

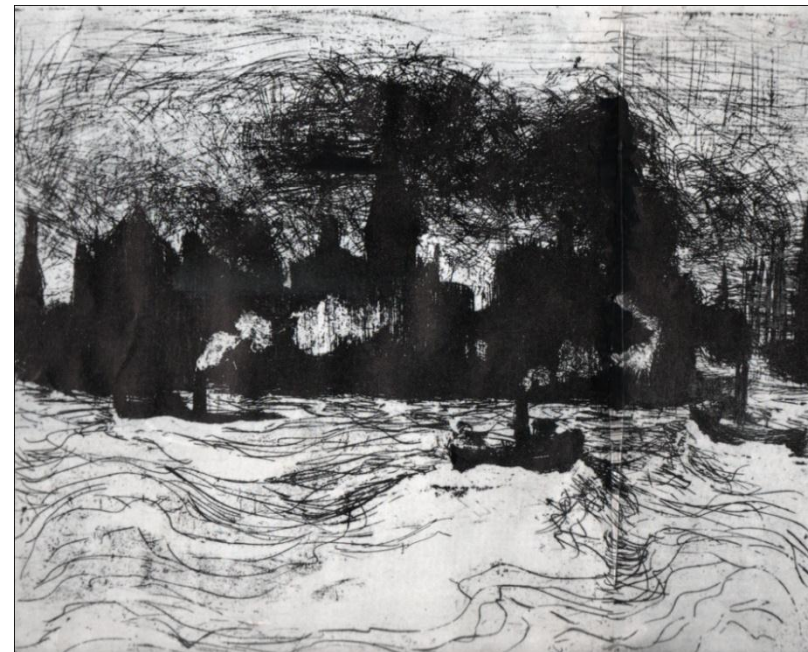

Imagen 50: Hamburgo, Puerto Fluvial, 1910, aguafuerte de Emil Nolde, 312x411mm Shiefler/Mosel

Imagen 51: Cabo de Hornos, (autor desconocido).

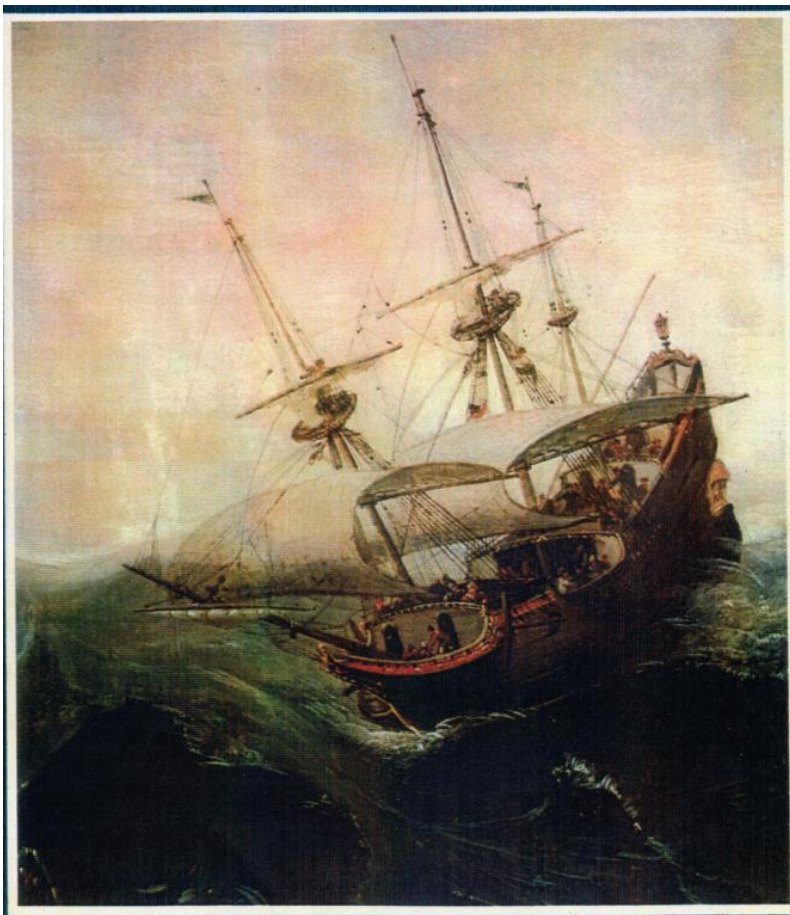

Imagen 52: No se encontró el autor.

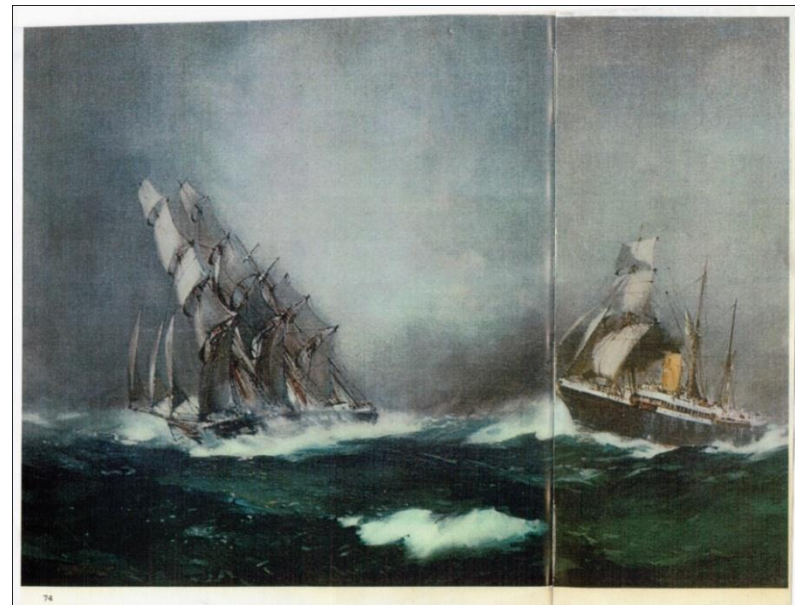

Imagen 53: No se encontró el autor.

Imagen 54: No se encontró el autor.

Imagen 55: "Los Eternos Fantasmas del Mar", por Bernardo Hernán, "El Holandés" y "El Caleuche" navegan por toda la eternidad.

Dibujo que acompaña a una historia sobre barcos fantasmas; una imagen que rescata los miedos y las historias de navegantes en la oscuridad del Mar.

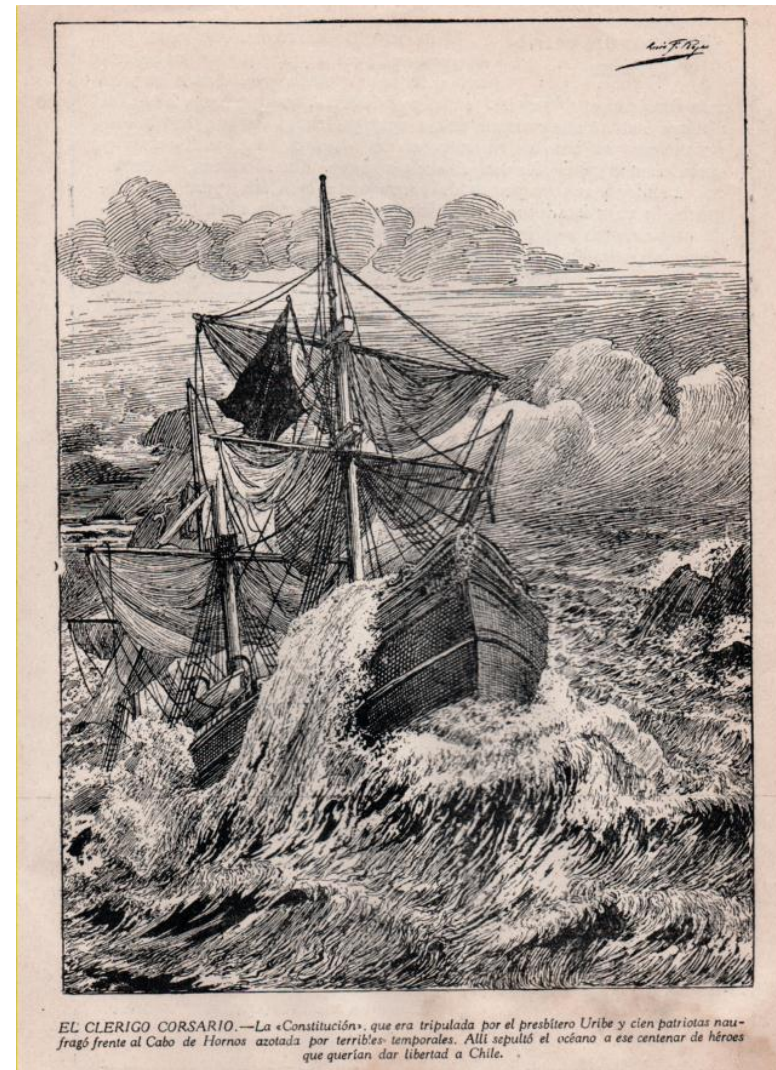

Imagen 56: "El clericó corsario", (Episodios nacionales, editorial "Atenas", segunda edición).

Imagen 57: “Veleros en el mar amarillo”, oleo de Emil Nolde (1867-1956), 73x88cm.

Otra mirada, respecto a la furia de los mares.

La imagen de la derecha corresponde a un Monumento sobre el “Cabo de Hornos”, en memoria de los hombres de mar de todas las naciones que perdieron la vida luchando contra los elementos en el proceloso mar chileno.

Y una poema que acompaña el monumento es:

“Soy el albatros que te espero en el final del mundo. Soy el alma olvidada de los marineros muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra. Pero ellos no murieron en las furiosas olas, hoy vuelan en mis alas, hacia la eternidad, en la última grieta de los vientos antárticos”. Sara Vial.

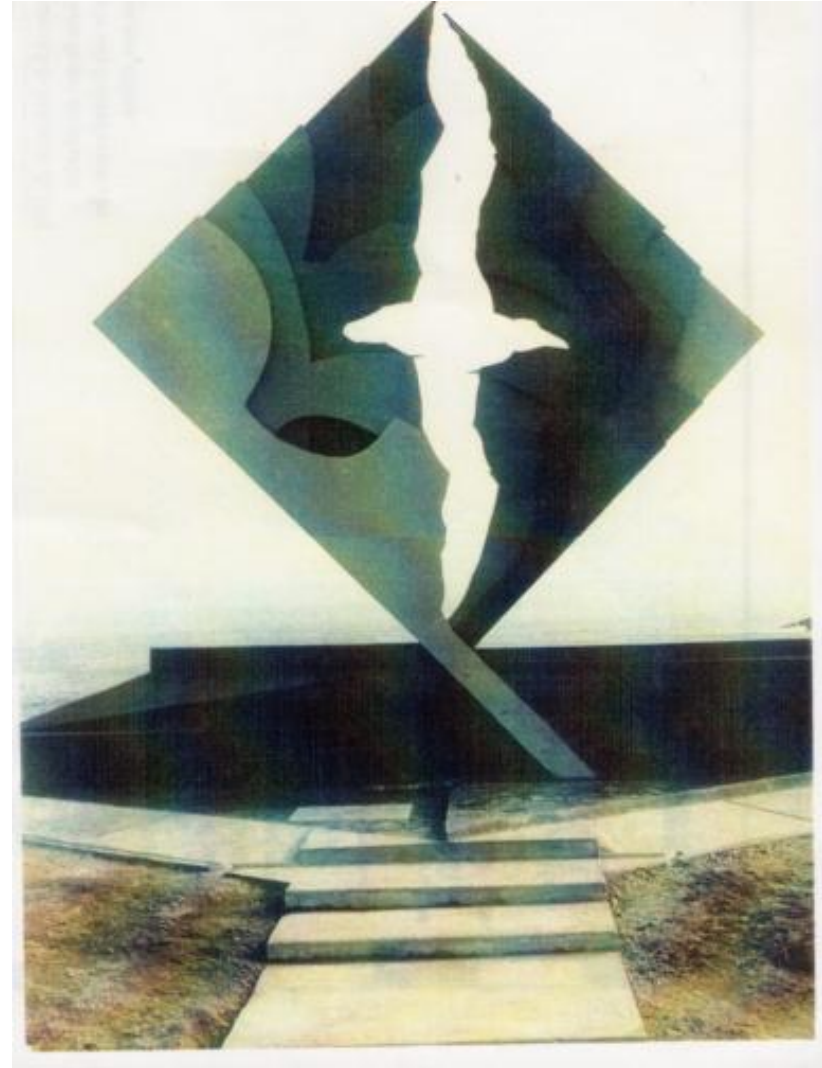

Imagen 58: monumento “Cabo de Hornos”

Imagen 59: Navegación por el “Cabo de hornos”, (se desconoce el autor).

Pintura en colores de la navegación por el “Cabo de Hornos”, una crítica que se le puede dar a esta obra, es que los trazos y los personajes, aparecen de una forma muy tiesa, mostrando la serenidad y calma de un lago, en pleno “Cabo de hornos” (rigidez)

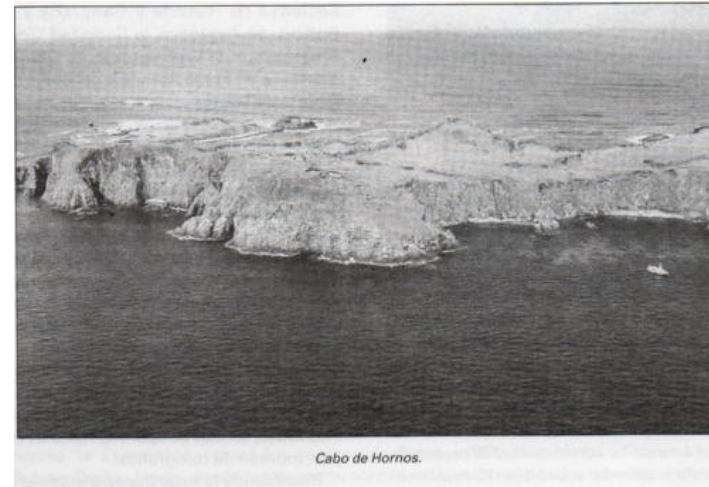

Imagen 60: quebradas del “Cabo de hornos”, (se desconoce el autor).

Imagen 61: Insignia o logo de la Cofradía de los Capitanes del “Cabo de Hornos” de Chile, con sede en Valparaíso y afiliada a la Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours, CAPHORNIERS, A.I.C.H, con sede en Saint Malo, Francia.

Primeros bocetos de la composición de la ilustración.

Imagen 62: Perspectiva desde lo alto del barco (Dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Imagen 63: Perspectiva desde lo alto, pero fuera del barco (Dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Croquis y propuestas que se van sumando a esta composición, ya sea de la posición que toman los cuerpos en la ilustración, o detalles que se deben resolver con anticipación.

Imagen 64: Posturas de cuerpos en el barco (Dibujo hecho por el autor de este proyecto).

Antecedentes Textuales:

Los textos que se presentan a continuación, son los que relatan en palabras la furia del “Cabo de Hornos”, con una descripción mas específica, de los hechos que sucedieron alguna vez en ese lugar.

“*El Cabo de Hornos y la Cofradía de los capitanes del Cabo de Hornos*”, por Roberto Benavente Mercado (Contraalmirante. Oficial de Estado Mayor. Presidente de la Cofradía de los Capitanes del “Cabo de Hornos” de Chile, Revista de Marina 5/2004

“El 24 de enero de 1626 encontraron la entrada de un paso formado por una isla, que llamaron de los Estados (por los Estados de las Provincias Unidas de Holanda) y la Tierra del Fuego, paso que hoy lleva el nombre del Estrecho Le Maire. Al amanecer del 30 de enero, un imponente promontorio apareció ante la vista de estos intrépidos marinos. En memoria de su ciudad natal, William Schouten lo denominó Kap Hoorn, nombre que, con el tiempo, se transformó en Cape Horn y en español “Cabo de Hornos”.

El descubrimiento del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico por la ruta del “Cabo de Hornos” abrió nuevas perspectivas para aquellos países interesados en ejercer su influencia política y comercial en los territorios recientemente descubiertos y en proceso de colonización”.

“el pacífico y el Atlántico, los dos océanos más grandes del planeta, chocan violentamente en un lugar solitario que se esconde en el extremo austral del continente americano. En ese siniestro pasaje, las tormentas barren el buen tiempo. Las olas, del tamaño de un edificio de cinco pisos, pueden obscurecer el sol. Y los vientos, que soplan desbocados en todas direcciones, son capaces de arrancar de cuajo el mástil de un velero. Islas de hielo de cientos y miles de metros de extensión, capaces de destrozar el casco de cualquier barco, flotan amenazantes a la deriva. En estas revueltas aguas, donde se engendra el océano Antártico, el frío paralizaría el corazón de un naufrago en menos de cinco minutos. Sólo los fantasmas son capaces

de sobrevivir en este infierno de agua y sal, donde la superstición marinera señala que las almas de los marinos ahogados en la zona sobrevuelan sus cielos grises reencarnadas en el ave característica del área: el albatros.

El Derrotero de la Costa de Chile, volumen V, 1987, dice textualmente: durante los temporales tan frecuentes en los mares vecinos al Cabo de Hornos, los vientos soplan 9 veces entre 10 de la parte del horizonte comprendida entre el NW y el SSW, lo que equivale a decir que los otros puntos del horizonte ofrecen pocas probabilidades de tempestad...”

“Lo anterior explica y justifica la demora de los veleros para cruzar el meridiano del Cabo de Hornos navegando de Este a Oeste. El efecto de la mar gruesa del Oeste, unido a la dureza de los vientos dominantes en el área, obligaban a los buques a cambiar el rumbo con frecuencia, tratando de ganar barlovento a pesar del pesado oleaje del Oeste. Fue así como nuestro historial registra el increíble caso de la fragata hamburguesa Susanna, de 1.975 tons. De carga, que cruzó la latitud 50° Sur en el Atlántico el 19 de agosto de 1905, logrando cruzar los 50° Sur en el Pacífico el 26 de noviembre. En resumen, navegó una distancia de poco más de 1.200 millas en 99 días. Su bitácora registró 80 días de duro temporal –fuerza 10- y seis días de viento con fuerza huracán: 12 o superior.

Es oportuno recordar, también, parte de la descripción hecha por un oficial de la Armada de Chile, el Guardiamarina Luis Pomar, sobre la situación que le correspondió vivir siendo oficial del bergantín *Meteoro*, a mediados de marzo de 1859, cuando los bergantines chilenos, *Pizarro* y *Meteoro*, debían regresar desde la colonia de Magallanes a Valparaíso. Los intentos de ambos Comandantes de salir al Pacífico por la boca occidental del Estrecho no dieron resultados debido a la frecuencia e intensidad de los vientos del NW. Debido a lo anterior, los Comandantes decidieron salir al Atlántico y volver al Pacífico por la ruta del Cabo de Hornos. Ya en el Atlántico –y como consecuencia de los malos tiempos- ambos buques se separaron perdiendo el contacto. Después de increíbles penurias el *Meteoro* logró cruzar el meridiano del Cabo de Hornos pasando a 250 millas al Sur, siendo

sorprendido allí por un violento temporal. Dejemos al Guardiamarina Pomar describiendo parte de lo sucedido, cuando el barómetro había bajado a 715 mm.:

Entretanto el huracán no parecía dar tregua. El mar era un campo inmenso de agitadas espumas, la ola del “Cabo de Hornos”, que es larga y tendida, se había convertido en longitudinales hondonadas, en forma de cañadones, ente grandes montañas de agua, desde cuyas alturas descendía un segundo mar de embravecidas olas que bajaban al abismo y al morir estallaban en inmensos penachos con grande estruendo...”

“En tan furiosa tormenta, el *Meteoro* era una cáscara de nuez... Las olas no tenían dirección fija y las que recibía el buque por su amura de estribor se encontraban con otras que pasaban por la popa, las que, al chocar a sotavento, volvían atrás y se precipitaban dentro del buque...”

“Diez o quince minutos habían transcurrido desde que la campana de a bordo picó los cuatro dobles de las 4 P.M., cuando el buque se detuvo en su balance, estremeciendo por un segundo, crujiendo todas sus cuadernas y armazón, y una inmensa ola lo cubrió y lo arrolló por completo perdiéndose bajo la inmensa masa de agua que inundó la nave de proa popa... El golpe de mar había llevado los botes de los pescantes, destruido parte del combés, las batayolas habían desaparecido, el lastre de piedra de la bóveda se había corrido levantando los cuarteles volantes en que estaba formado el entrepuente, y con la presión de aire se habían apagado las luces de los faroles que alumbraban ese departamento”.

Texto e ilustración:

CABO DE HORNOS (Salvador Reyes).

El navío **Trois Frères** pasaba a la altura de las islas Diego Ramírez cuando la furia de la tempestad alcanzaba su grado máximo. El bauprés se hundía en las montañas de agua y surgía luego tembloroso, como haciendo un esfuerzo humano para desembarazar toda la proa de la masa que le oprimía. Así, mil y mil veces en la noche interminable, mientras los hombres, dominando la fatiga, maniobraban para ganar metro por metro el camino del noroeste.

El capitán del navío **Trois Freres**, Jean Garraud, ordeno a su ex cuñado y oficial Jacques Brémont, que subiera y revisara cuidadosamente la verga de velacho alta. Brémont, sujetándose al borde de la mesa para resistir a los bandazos, había palidecido intensamente y una extraña mueca había borrado la expresión de espontaneidad que le era habitual. Un pliegue amargo contraía sus labios y diríase que todos los músculos de su cara se habían endurecido. Garraud dio dos pasos hacia Brémont, y le grito, ¿va a obedecer usted?, y como el otro siguiera inmóvil, el capitán se le aproximó y, cogiéndole brutalmente por la casaca, le aulló en la cara: ¡Cobarde, cobarde! ¡Tiemblas de miedo!... ¡Yo subiré contigo a la verga para ver cómo lloras de miedo, cómo...!. No pudo continuar: Brémont se desprendió con violencia y salió de la cámara. Garraud se precipitó tras él...

Cuando el capitán llegó al pie del trinquete, a través de la bruma y de las masas de agua que barrían la cubierta, vio una sombra que trepaba por los obenques. Era sin duda Brémont. Garraud corrió hacia él, empujado por el temor de perder el espectáculo que iba a proporcionar el miedo del otro.

El *Trois Freres* se agitaba en todos sentidos al golpe de las masas de agua que lo asaltaban tan pronto de babor como de estribor. La batayola desaparecía bajo el torbellino de espuma. El estrépito del mar y del viento hacia imposible oír los gritos de los hombres. Recurriendo a todo su esfuerzo, a toda su experiencia y a todo su coraje, Garraud llegó por fin a la

verga de juanete. Allí estaba Jacques Brémond, adosado al mástil. En su rostro contraído bajo su azote del viento, sus ojos tenían una expresión serena y casi alegre...

Con la cabeza hueca, con los ojos tan irritados que apenas podía abrir los párpados, Garraud siguió avanzando lo mas rápidamente que pudo. Una idea fija lo empujaba: detener al hombre cuyo cuerpo veía apenas a dos metros del suyo. “¡Un esfuerzo más!”, se dijo, y apresuró sus movimientos; ahora el viento le escupía a la cara pedazos de hielo que cortaban como puntas de acero. Cerró los ojos y continuó avanzando a tientas. El capitán entreabrió los ojos y vio al oficial al alcance de su mano. Extendió el brazo, pero antes de que pudiera tocarlo, el cuerpo de Jacques Brémond, proyectado por las oscilaciones del navío, se desprendió de la verga y, girando sobre sí mismo, desapareció en el torbellino del mar.

(Extracto del texto de **Salvador Reyes** “Los Tripulantes de la Noche”).

-la ilustración es en pastel seco, sobre papel diamante y sus dimensiones son: alto 24cm x largo 34cm.

El Pirata Drake saquea Valparaíso.

Investigación Visual:

En las imágenes se busca ver al pirata, a sus armas, la forma que tenía para abordar las otras naves, como acababan con ciudades enteras en tan solo unos días, como estos navegantes se convirtieron en expertos conocedores de los mares.

Todos estos detalles llevan a una ilustración que muestra lo despiadado que podían ser estos piratas, que muchas veces son considerados unos héroes, pero realmente su maldad no tenía límites, llevando a cabo invasiones desbordantes que manchaban de sangre cada ciudad y pueblo donde estos llegaban.

Imagen 65: Francis Drake, principal pirata que llegó a Valparaíso a destruirlo todo y a llevarse todo lo que pudiera

Imagen 66: “los exploradores y corsarios del mar del sur”, entre ellos en la esquina superior izquierda, se encuentra el pirata Drake.

Imagen 67: Francis Drake, fue el iniciador de las correrías piratas en el océano Pacífico.

Imagen 68: Detalle del barco del Pirata Drake.

Imagen 69: Piratas Holandeses atacando las playas de Quinteros, A.Romer

Las playas de Quinteros fueron azotadas frecuentemente, por los corsarios ingleses y holandeses. Las correrías de los piratas en los mares del sur se transformaron en leyenda como lo expresa la ilustración de una de tantas novelas de corsarios, en esta específicamente se muestra a piratas holandeses.

La imagen de la izquierda muestra una batalla llevada por el pirata Francis Drake y su barco.

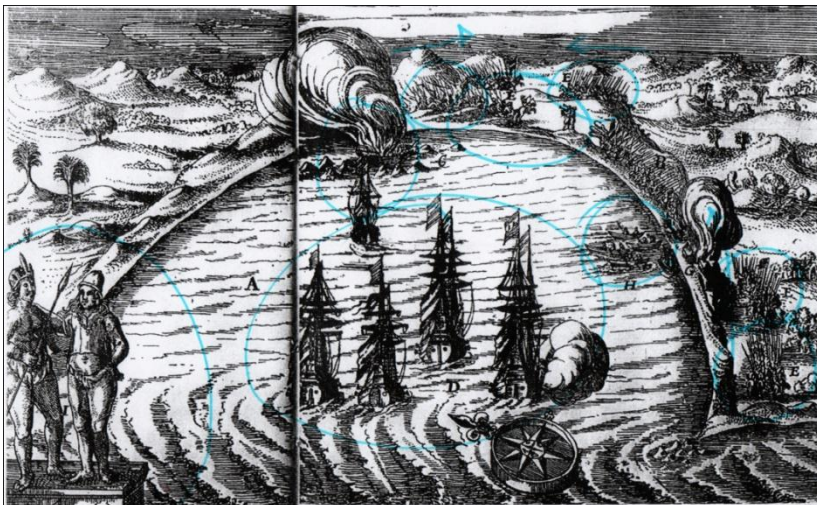

Imagen 70: Bombardeo a Quinteros por la Escuadra Holandesa de Spilbergen 1688.

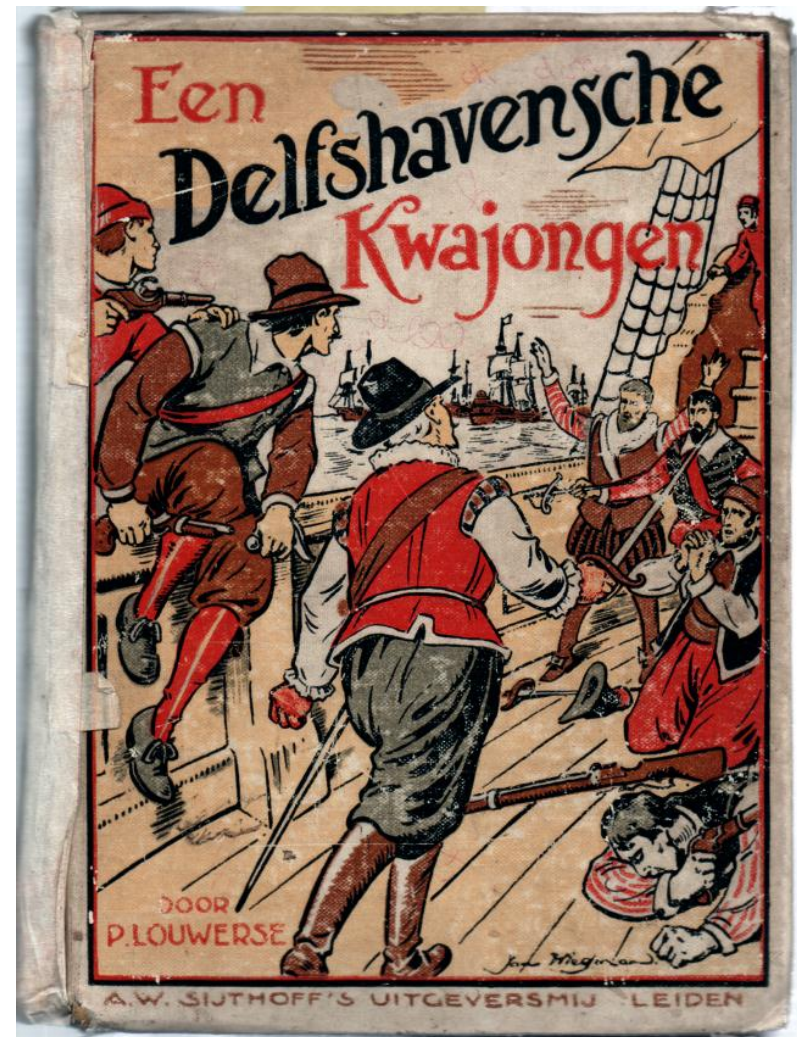

Imagen 71: Piratas Holandeses

Imagen 72: “La Golden Hind y la Elizabeth” cruzando el Estrecho, óleo de Tomás Somerscales, barcos comandados por el pirata Francis Drake.

Aquí se puede observar lo tenebroso del aspecto de estos barcos, que son muy similares a los demás, pero su espíritu malvado, brota entre sus velas.

Imagen 73: Pintura de Tomas Somerscales.

Imagen 74: Embarcaciones Batallando (no se encontró autor ni título).

Imagen 75: Ciñiendo velas (no se encontró autor).

Imágenes desde una perspectiva más cercana de los barcos, sus cuerdas, nudos y velas, los rostros (expresiones), datos valiosos para un ilustrador.

Imagen 76: superficie de un barco (recorte sin autor).

Imagen 77: Reinhold Sanfche.

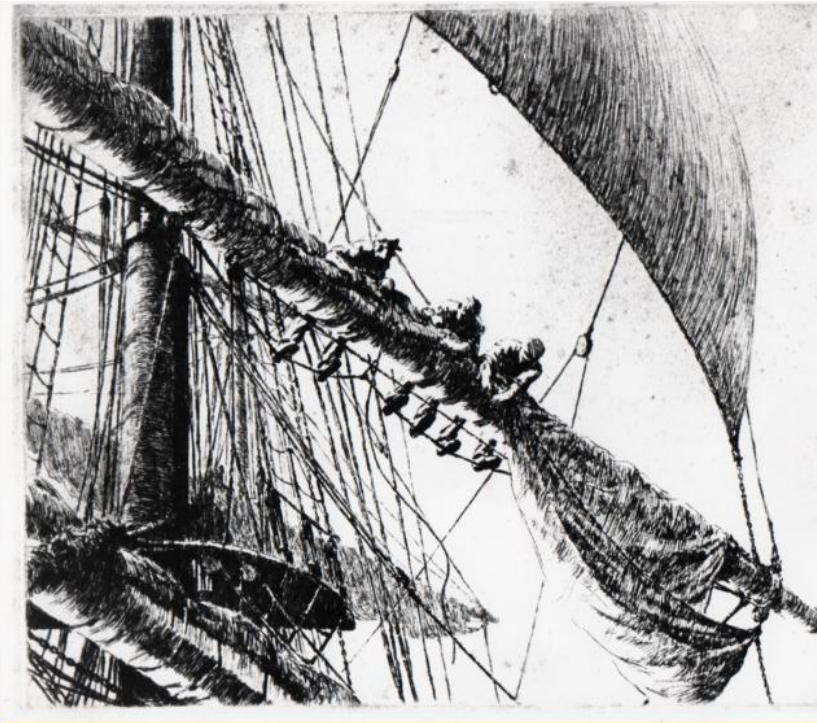

Imagen 78: Detalles de las velas (no se encontró autor de fotografía).

Los navegantes y la forma que tenían de moverse dentro del barco.

Imagen 79: Maniobras de los navegantes (no se encontró autor de imagen).

Imagen 80: Invasión de piratas (National Geographi Magazine).

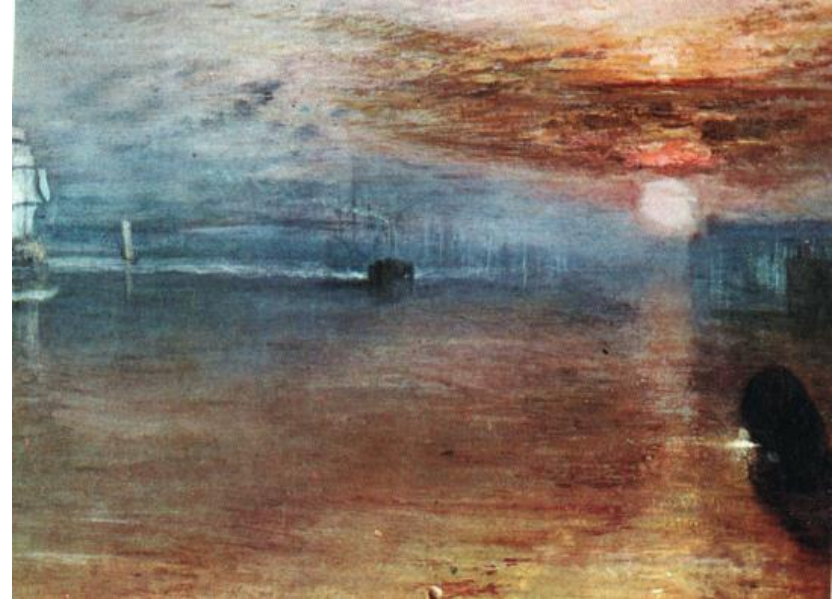

Imagen 81: “El sol saliendo a través de la bruma”, William Turner.

Esta imagen esta aquí debido a la atmosfera que se muestra, es muy parecida a la atmosfera que el ilustrador imagina que había en el momento que los piratas aparecían.

Debido al calor de las llamas y de la sangre que derramaban.

Primeros bocetos de la composición de la ilustración.

Imagen 82: Pirata holandés, camino a atacar (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Dibujos de piratas. Para entender el pliegue de sus vestimentas, y como estos abordaban los barcos.

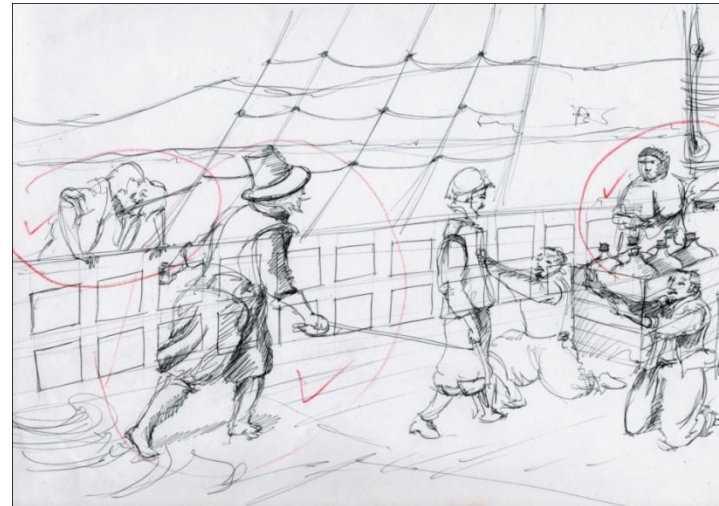

Imagen 83: Situaciones de abordajes (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Imagen 84: otra perspectiva del abordaje (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

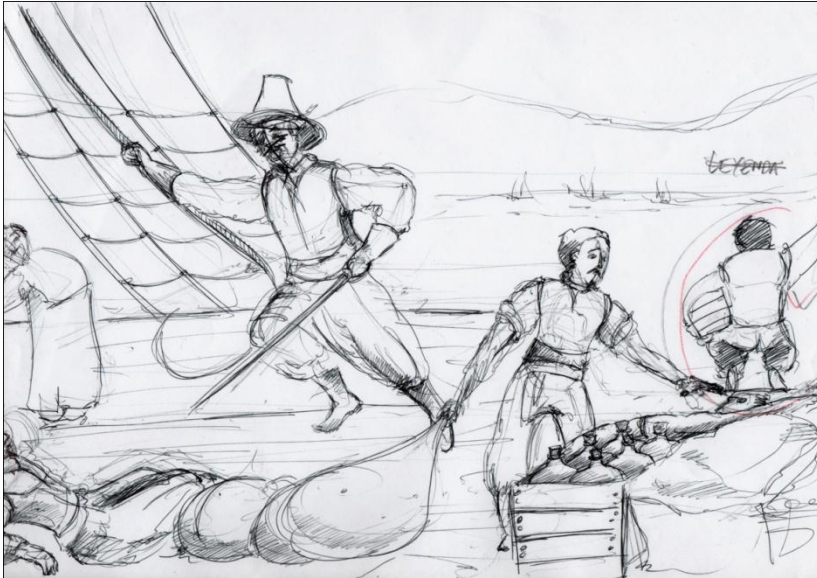

Imagen 85: vista frontal del abordaje (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

De las distintas propuestas de composición, se van seleccionando, las distintas situaciones que mejor relatan la llegada de los piratas y que tienen que estar presente en la ilustración final.

A la derecha se muestra los primeros bocetos de la composición visual final.

Imagen 86: desde el punto de vista del atacado (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Imagen 87: Croquis de la composición final (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Antecedentes Textuales:

El saqueo de Drake a Valparaíso, un hito en la serie de conflictos navales, que desencadenara la pugna de Inglaterra y España por el dominio del pacífico sur.

“navegando, pues, al acaso, e ignorante sin duda de que existía un puerto llamado en las costas españolas Valparaíso, Drake paso a su vista sin reconocerle. Más al enfrentar a Quintero, diviso en el mar a un *chango*, que en su balsa de lobos se ejercitaba en pescar, y recogiólo a bordo. Interrogólo, y con alguna maña logró romper su taciturna reserva. Contole entonces el indio cómo había a seis leguas de aquel sitio una población de cristianos, cómo estaba cargando un buque vino, tablas y oro de Valdivia, llegando el mismo, por último, hasta ofrecerse, en odio de los *huincas*, para servirle de piloto.

Tal había sido la explicación de la sorpresa que el 4 de Diciembre de 1578 diera sobre Valparaíso, el Más famoso de los filibusteros ingleses antes de ser un célebre almirante. Excusado es que digamos que puesto a saco el buque y el caserío de la playa, Drake no perdonó ni las vinajeras del altar de la capilla. Menos, por tanto, habría de respetar las botijas que de generoso mostro existían en una o dos bodegas en la vecindad del agua”.

“Si encontráredes o tuviéredes noticias del navío en que va Francisco Drakez, corsario inglés, que ha entrado en esta mar y costa del Sur y hecho los daños y robos que sabeis, procurareis de los prender, matar o desbaratar peleando con él, aunque se arriesgue cualquiera cosa en ello, pues lleváis bastante gente, munición y armas para poderlo rendir conforme a la gente y fuerza que él lleva o puede llevar: y esto haréis con gran diligencia sin perder en ello ocasión, pues sabeis de cuanta importancia será para el servicio de Dios Nuestro Señor y de S.M y bien de estos reinos que este corsario sea preso y castigado; y Dios Nuestro Señor, en cuyo servicio se hace, os dará fuerza para ello.” (Don Francisco de Toledo, virrey del Perú al capitán Pedro Sarmiento de Gamboa.)

Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de Valparaíso

“Nadie sospechaba que las velas que el 5 de diciembre de 1578 aparecieron por el norte de Valparaíso podían ser de un buque inglés, así es que el Golden Hind se acercó tranquilamente al patache, cuyos tripulantes no se explicaban esta maniobra, habiendo tanto mar para fondear.

En breves minutos fue reducida la tripulación. Un solo hombre logró arrojar al mar y ganar la orilla a nado para llevar la alarma a la pequeña población, que huyó despavorida a esconderse a los cerros y luego a llevar la noticia a Santiago.

Tres días permaneció Drake en Valparaíso haciendo acopio de harina, charqui, tocino y todo lo que podía ser utilidad en su buque.

En la ciudad saqueó todo lo que había de valor, llevándose incluso los vasos sagrados de la capilla que 30 años antes había levantado el cura González de Marmolejo, los que fueron entregados como parte del botín al pastor Fletcher.

El 8 de diciembre abandonó Drake la rada de Valparaíso llevándose a remolque el patache que había capturado, y a su piloto, griego de nacionalidad”

Crónicas del Viejo Valparaíso, Francisco Le Dantec.

Ilustración:

-la ilustración es en pastel seco, sobre papel diamante y sus dimensiones son: alto 24cm x largo 35cm.

Llega el Primer Barco a vapor “Rising Star”

Investigación Visual:

Imágenes que muestren como eran estos barcos, que tenían los dos métodos de navegación, las velas y el vapor, si no funcionaba uno tenían la opción de utilizar el otro sin dejar de navegar, por que el viento no soplabla con la fuerza necesaria.²⁵

Imagen 88: “Tugs towing trawlers out of Port”, por Jack Coggins, Sea History 64, winter 1992.

Imagen 89: “Steamer great western in new york bay”, por Mark Myers Sea History 64, winter 1992.

Imagen 90: “CSS Alabama leaving cape town, 1863”, por Jack Coggins, Sea History 64, winter 1992.

Imagen 91: Vapor (no se encontró autor de imagen).

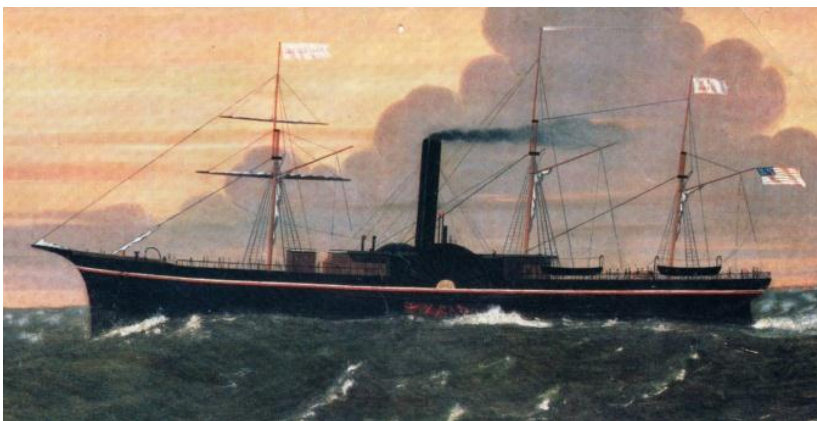

Imagen 92: "Vapor", revista Sea History 64. Winter 1992.

Imagen 93: Dibujo del primer buque a vapor que navegaba por el Pacífico "Chile" de la Pacific Steam, Lucas, octubre 1840.

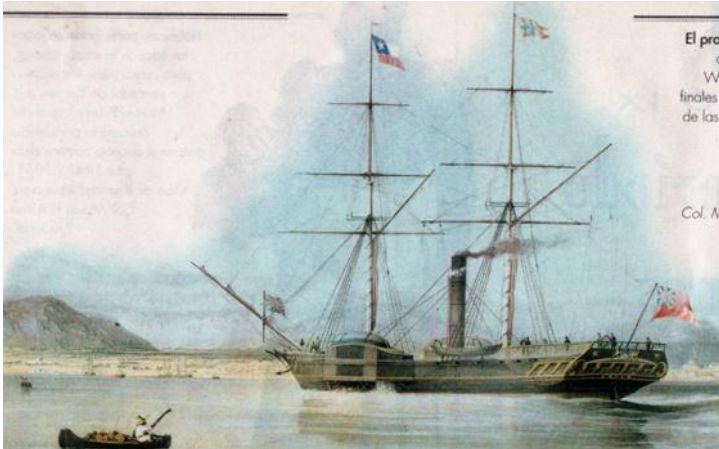

Imagen 94: Nueva era en la navegación, el vapor “Chile”, litografía de G.Halgow, Museo Histórico Nacional.

Imagen 95: El buque-Escuela “Esmeralda”, en Valparaíso, foto Valck.

Imagen 96: Navíos y veleros, plañera deagostini.

Otros barcos con distintas perspectivas, que sirven debido a como se ven las velas y su posición.

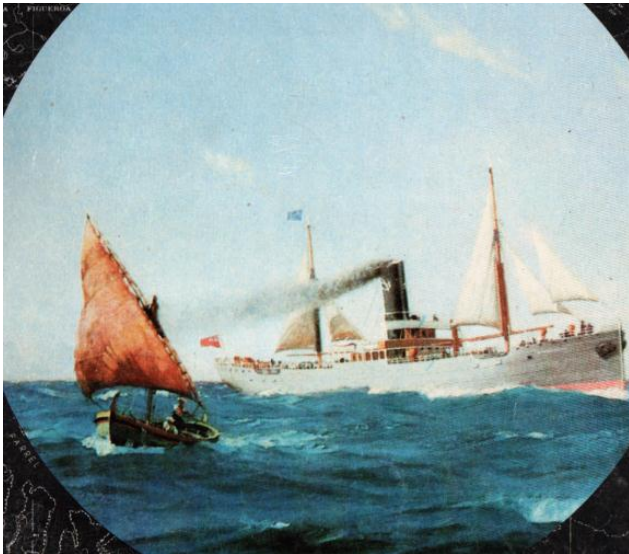

Imagen 97: vapor pintado por Thomas Somerscales, Revista de Marina.

Imagen 98: dibujo de puerto, Renzo Pecchenino (Lukas)

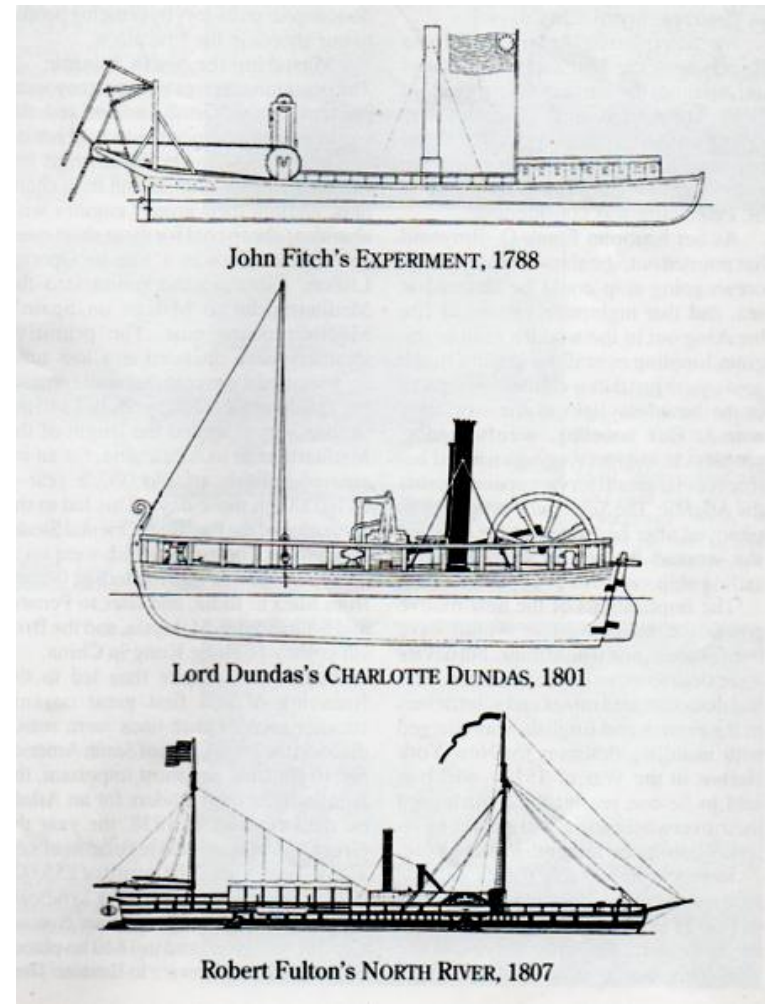

Imagen 99: Planos de perfil de algunos barcos a vapor (datos técnicos), Pioneer Steamboats, sea history 64.

Primeras bocetos de la composición de la ilustración.

Imagen 100: Croquis desde detrás de un barco (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Imagen 101: Croquis desde dentro del barco (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

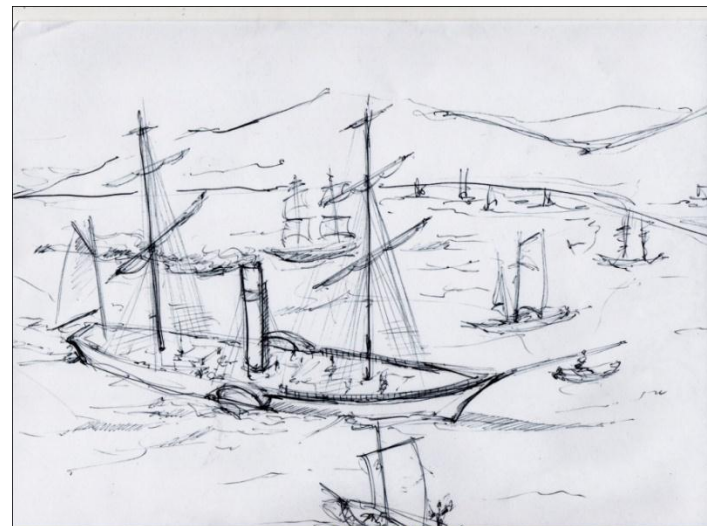

Imagen 102: Croquis panorámica (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

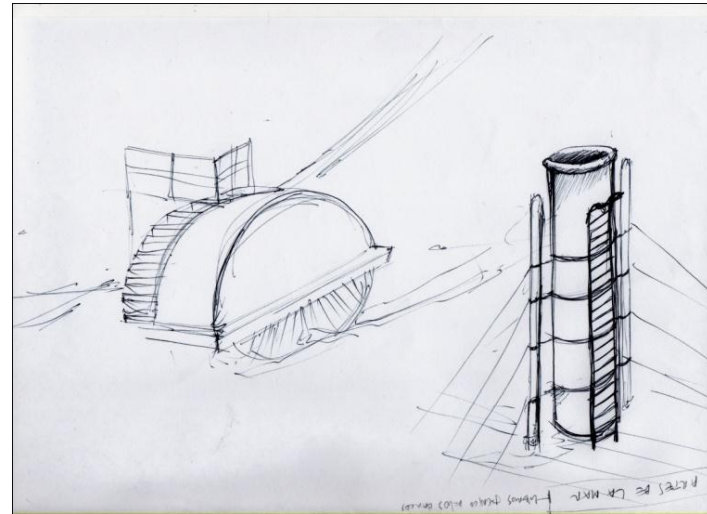

Imagen 103: Croquis detalles (dibujo realizado por el autor de este proyecto).

Antecedentes Textuales:

El primer texto es extraído del Libro “Diario de mi residencia en Chile en 1822” de María Graham.

“Invitada por Lord Cochrane, me dirigí ayer por la mañana al puerto para reunirme a un grupo de amigos que debía embarcarse con él a bordo del buque a vapor *Rising Star*. E ir de paseo a su hacienda de Quintero, situada a unas veinte millas al norte de este puerto. La distancia por tierra es de 30 millas, porque el camino va bordeando la bahía de Concón.

Formando la partida, don José Zenteno, gobernador de Valparaíso; su hijo, doña Dolores; el honorable Capitán Frederick Spencer, comandante de la *Alacrity*, fragata de S.M.B.; el capitán Crosbie, el capitán Wilkinson, varios oficiales de la escuadra patriota a quienes no conozco, y otros cuantos caballeros más. El almirante llegó conmigo a bordo a las diez de la mañana, lo primero que hice fue visitar las máquinas: son dos a vapor, de 45 caballos cada una. Las ruedas van cubiertas. El buque es una gallarda polacra, cuya construcción se activó bastante antes de la venida de Lord Cochrane, pero sólo este año arribó a estos mares. Con no poco placer pisé la cubierta del primer buque a vapor que navega por el pacífico, y pensaba con entusiasmo en los triunfos que el hombre ha alcanzado sobre los obstáculos que la naturaleza coloca entre él y la realización de sus deseos. ¡Qué profunda emoción habría experimentado Almagro, si un mago le hubiese mostrado en el espejo del futuro el puerto de Valparaíso, lleno de buques de Europa, del Asia y de otros países que entonces no existían, y en medio de ellos, este barco, deslizándose suave y tranquilamente, con una sola vela, contra viento y marea, llevando en cubierta una artillería más fuerte que la que él jamás tuvo bajo su mando y conduciendo a bordo a un héroe, cuyo nombre, tanto en Chile como en el Perú, había de sobrepasar no sólo el suyo, sino también el de Pizarro, su más afamado compañero!”

Una mirada más técnica, es la que tiene el texto que extraje del libro “Cochrane” marino y libertador 1775-1860, de Ricardo Valenzuela:

“Por entonces llegó el barco de vapor, aquel *Rising Star* que tanta admiración y asombro produjo a don José Alvares Condarco, cuando lo vio por primera vez en el Támesis.

¡Cuánto lo había añorado Cochrane en lo más arduo de la campaña!

Sin embargo no resultó lo que esperaba.

La máquina a vapor no se adaptaba todavía a las exigencias de la navegación, y más de la mitad del trayecto desde Inglaterra lo había tenido que hacer a vela.

Con todo, él quiso lucirlo.

Organizó una gran excursión entre Quintero y Valparaíso. Por cierto, que María Graham se hallaba entre los invitados.

El viento sur hizo danzar al *Rising Star* (Estrella Naciente) durante toda la travesía. La máquina se detuvo varias veces. Por último, quedó inutilizada.

El buque no tuvo otra gloria que la de haber sido el primer navío de vapor que surcó nuestro mar.

Ilustración:

-la ilustración es en pastel seco, sobre papel diamante y sus dimensiones son: alto 24cm x largo 35cm.

Valparaíso de Hoy

Investigación Visual:

A pesar de que la navegación por el puerto de Valparaíso no es la del pasado, ni en cantidad ni el tipo de naves que hoy en día ahí, en las imágenes se puede ver la mutación y evolución que a tenido, ya que se convirtió en una ciudad Patrimonial, proclamada por la UNESCO, ahora es visitada por turistas de todas partes del mundo, llegando en grandes cruceros, a contemplar las modulares construcciones y posicionamiento de los espacios que en ningún otro lugar se puede encontrar.

El puerto ya no es el mismo, la orilla del mar, ahora es orilla de grandes bloques de colores y gigantescas maquinas en movimiento, que hablan de la globalización, pero que al mismo tiempo perturba la mirada libre del porteño hacia su mar.

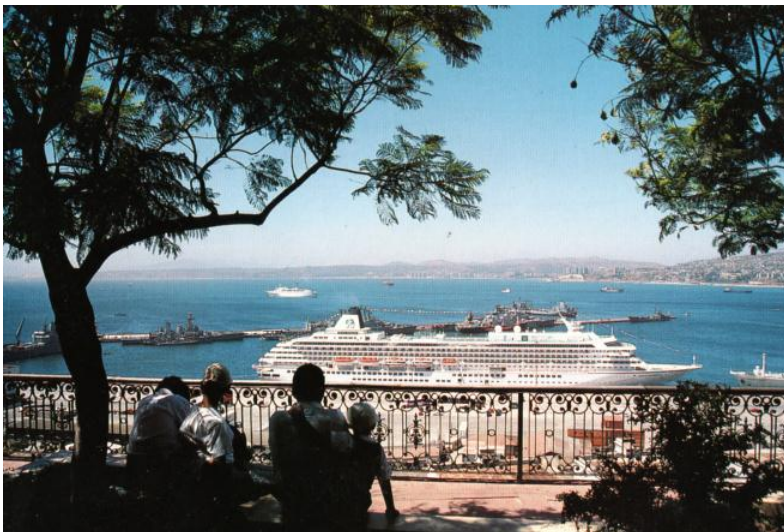

Imagen 104: postal de, el Mirador del Paseo 21 de Mayo, la Bahía de Valparaíso y su Poza de Abrigo, Al fondo Viña del Mar.

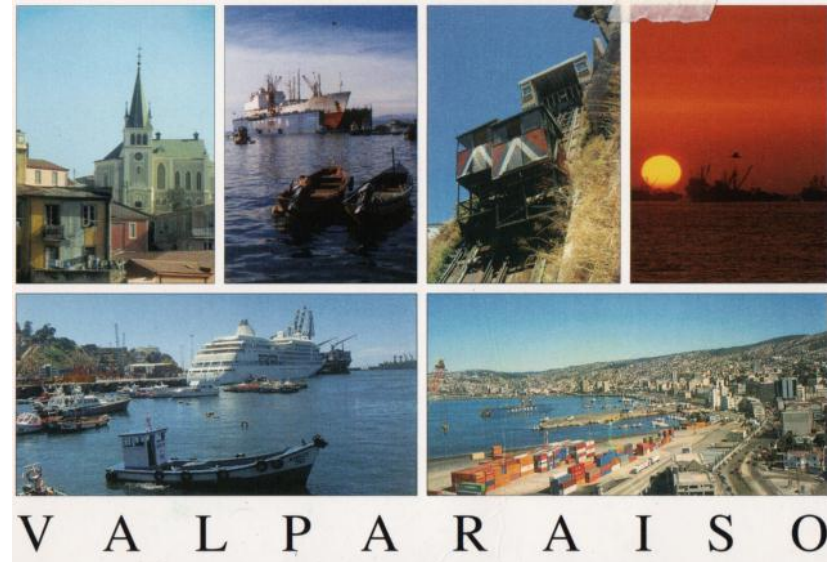

Imagen 105: Postal de, Medio Porteño y medio Europeo la gente aparece y desaparece en los mil vericuetos de la ciudad.

Postales del Valparaíso actual. Sus colores y las construcciones de la civilización.

Imagen 106: Crucero en Chile, foto Francisco Manríquez.

Imagen 107: Aquí se pueden ver claramente la orilla de este nuevo Valparaíso, como puerto y como ciudad Patrimonial, proclamada por la UNESCO.

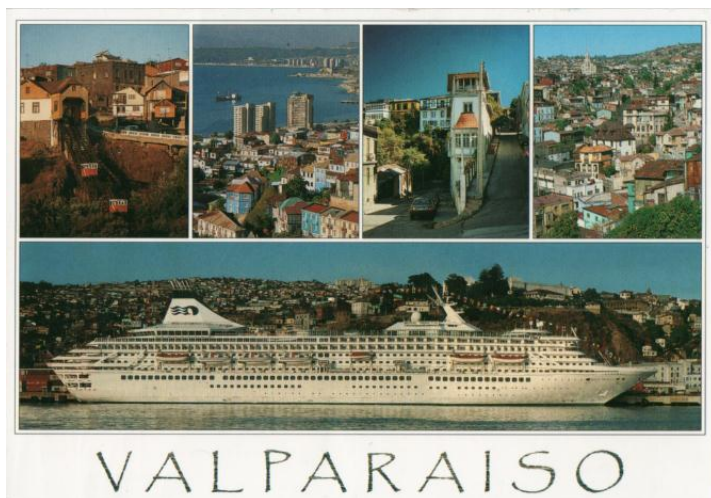

Imagen 108: postal de, Principal puerto que tiene Sudamérica en el Océano Pacífico.

Imagen 109: Puerto de Valparaíso (no se encontró autor de fotografía).

Imagen 110: el crucero Queen Mary en la bahía de Valparaíso.

En la izquierda se puede ver la mirada que tiene el mar hacia nuestra ciudad, y a la derecha lo contrario, nuestra mirada de entre las casas encaramadas en los cerros y quebradas que se contemplan unas a otras y hacia el mar.

Imagen 111: el crucero Queen Mary entrando en la bahía de Valparaíso.

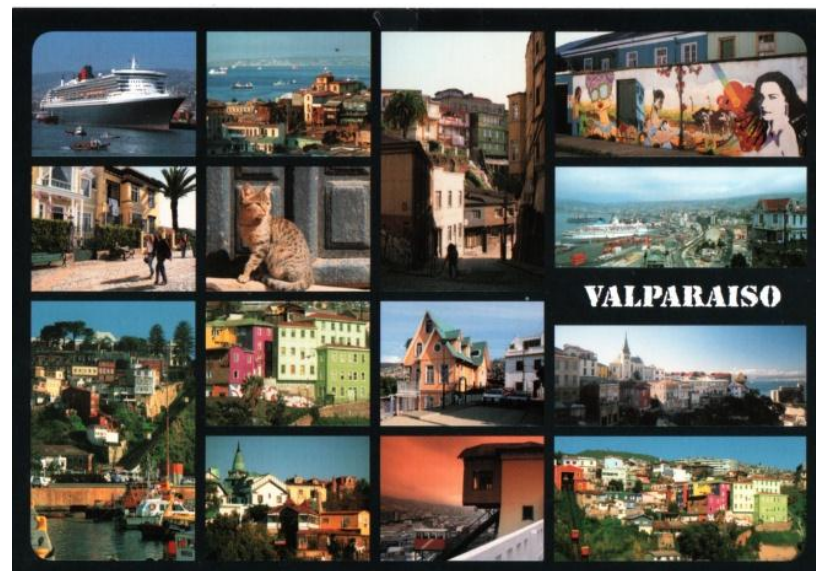

Imagen 112: Esta postal, compuesta por muchas imágenes, busca poner sobre una sola hoja, como es Valparaíso hoy en día, una forma de expresión y de contar donde vivimos.

Ilustración final:

La ilustración es en pastel seco, sobre papel diamante y sus dimensiones son: alto 24,5cm x largo 35cm.

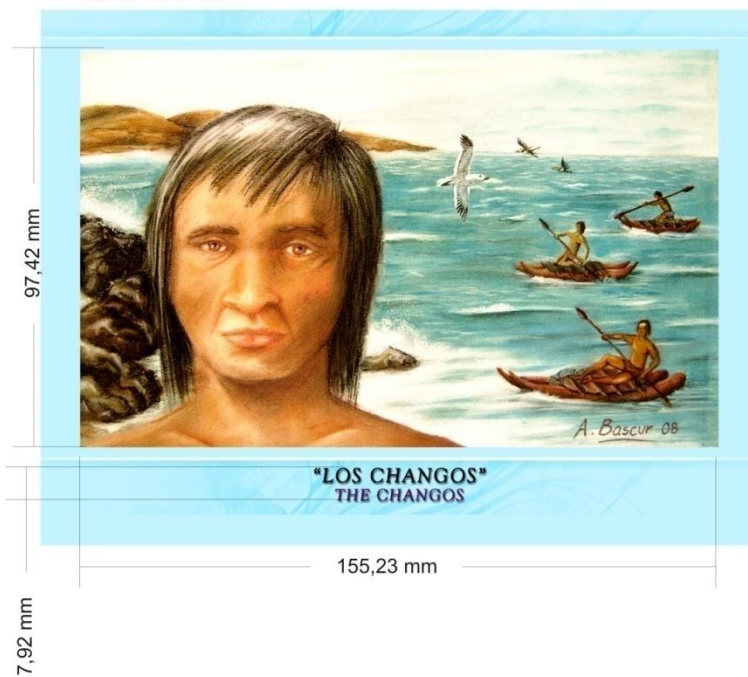

DIAGRAMACIÓN PAGINAS (PLANOS Y GRILLAS)

Paginas interiores del libro.

Planos de ilustración

Pagina de Texto

SISTEMA PRODUCTOS

El sistema de productos se forma a partir de tres conceptos y variables, el producto, la comunicación y la exposición, cada uno de estos factores influye de gran manera para llevar a cabo el proyecto, colaborando y desarrollando cada una de las áreas en cuestión.

Imagen 113: Esquema de la propuesta definitiva

Exposición

El lanzamiento del libro, se desarrolla en formato de exposición, donde están dispuestas las 16 ilustraciones originales enmarcadas, cada una acompañadas de su texto ilustrado.

En esta exposición se inicia la venta de los libros, creando lazos con distintos usuarios, mediante la relación de este con la obra, aprendiendo de distintas conferencias que se llevarán a cabo en el momento. Logrando crear en escena un valor agregado al Libro (acortar lazos entre el contenido y el usuario).

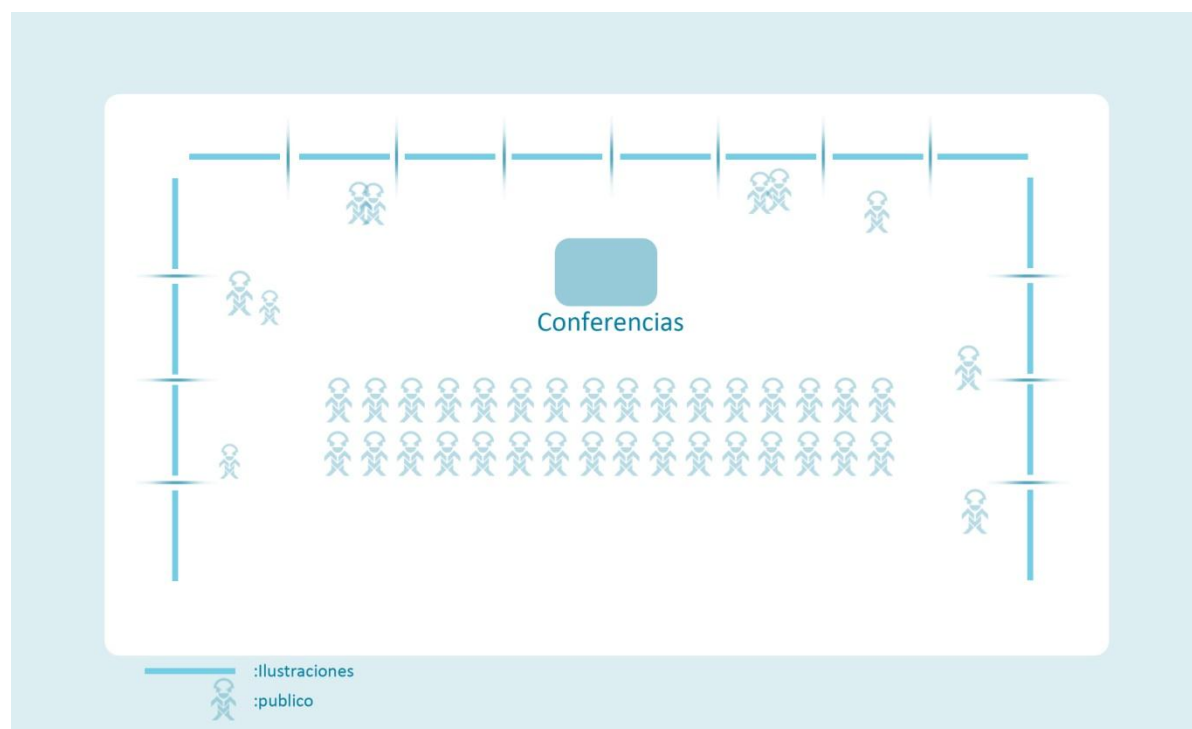

Imagen 114: Esquema de los elementos dispuestos en la exposición.

Comunicación

El desarrollo preciso de cada uno de estos puntos, es clave para lograr un tipo de comunicación directa con el usuario.

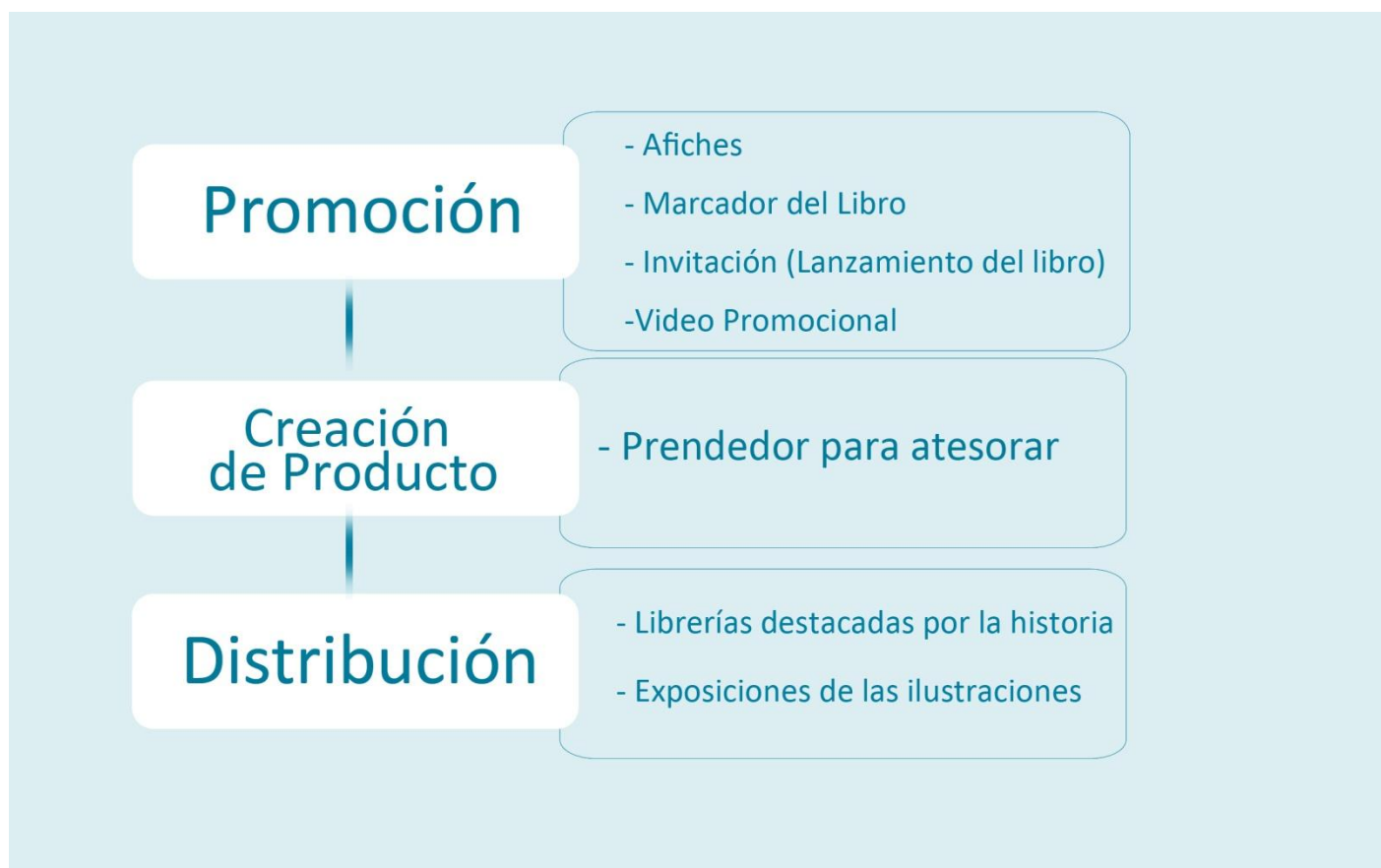

Imagen 115: Esquema de la cadena de desarrollo de elementos en la comunicación.

PROMOCIÓN

Afiches:

Imagen 116: Afiche Promocional, las medidas son 45x70cm, tiraje de 200 unidades e impreso en un papel Couche brillante 180 grs.

Marcador de libro:

Imagen 117: Marcador del Libro, (las dos caras). Las medidas son de 5x19cm, impreso en papel couche 180 grs, tiraje de 1000 unidades.

Invitación (Lanzamiento del libro):

Estas invitaciones serán entregadas a autoridades y personajes importantes, inversos en el contexto del libro.

Imagen 118: Invitación para el lanzamiento del libro. Medidas de 15x9cm, impreso en papel couche brillante, tiraje de 500 unidades.

Video Promocional:

Videos que se utilizarán durante la exposición, y en plataformas digitales donde se pueda promocionar el contenido del libro.

Imagen 119: Video Promocional, presentación de imágenes, en el audio, se leerá cada texto de la imagen.

PRODUCTO

Como producto principal se presenta el libro titulado “Reflejo del Mar enterrado”, el se comunica con el usuario mediante la serie de ilustraciones, texto y diseño de la estética, creando emotividad en el pasado que le da forma, pero con un diseño actual, que trabaja en torno a la exposición de las ilustraciones, dentro y fuera del libro.

El segundo producto es un “prendedor para atesorar” muy pequeño de aproximadamente 3cm de diámetro, con fragmentos de imágenes extraídas de las ilustraciones, buscando el recuerdo y la asociación, mediante el transporte de este objeto (detalle).

Libro:

Imagen 120: Libro apaisado, las hojas se despliegan en sentido horizontal.

Prendedor para atesorar:

Objetos para atesorar

Imagen 121: Prendedores para atesorar, 3cm de diámetro con cubierta de plástico simulando un vidrio.

INSCRIPCIÓN ISBN

El ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER - es el sistema internacional de numeración e identificación de títulos de una determinada editorial, y es posible aplicarla también a Software.

La forma que tiene para funcionar el sistema es identificar un título de una determinada editorial. Una vez atribuida la identificación, este número sólo será aplicable a esa obra y no podrá ser reutilizado.

Debido al creciente número de casas editoriales y al aumento en el número de publicaciones a nivel mundial, se ha llegado a la necesidad de modificar la estructura numérica del ISBN (International Standard Book Number). Quedando de la siguiente forma.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 el ISBN constaba de 10 números; actualmente el registro consta de 13 dígitos, divididos en 5 segmentos:

- Prefijo de 3 dígitos que identifica internacionalmente el sector del libro (actualmente, corresponde al 978),
- seguido del identificador del país o área geográfica. En el caso de Chile corresponde al 956,
- los dígitos que identifican al editor, cuya extensión es variable y lo asigna la Agencia Oficial,
- el indicador de título, que corresponde a los dígitos que identifican

un título determinado y es otorgado por la Agencia Oficial, y

- un dígito verificador o dígito de control que permite la verificación automática de toda la secuencia numérica.

De esta forma el ISBN es idéntico al código EAN “Bookland” de 13 dígitos, que ya aparece en el código de barras impresos de la cubierta posterior de los libros.

Estadísticas 2009:

Títulos registrados por materias año 2009		
Materia	Año 2009	%
Generalidades	248	5,56 %
Cs. Filosóficas	103	2,31 %
Religión	166	3,72 %
Cs. Sociales	341	7,64 %
Economía	85	1,90 %
Derecho	322	7,22 %
Adm. Pública	40	0,90 %
Educación	579	12,98 %
Folclore	27	0,61 %
Lenguas	75	1,68 %
Cs. Puras	127	2,85 %
Tecnología	339	7,60 %
Artes- Recreac.	346	7,75 %
Literatura	1.369	30,68 %
Cs. Aux. Historia	295	6,61 %
Total	4.462	

Imagen 122: Grafico de estadísticas según materia, Agencia chilena ISBN, cámara chilena del libro.

Literatura es la materia más editada durante el año 2009, con 1.369 registros, representa un 30,68 % del total registrado y un 17,6 % de aumento respecto al año 2008.

En la materia de Artes y entretenimiento, que es la que nos interesa, el porcentaje es 7,75% de inscripción.¹

Imagen 123: Grafico de los registros, ilustrados en barras. Agencia chilena ISBN, cámara chilena del libro.

Campos de aplicación ISBN

- Libros y folletos impresos;
- Publicaciones por combinación de medios;
- Otros medios similares, incluidas las películas educativas y transparencias.
- Libros en cassette, CD, DVD o cualquier otro medio digital;
- Software para computadores;

- Publicaciones electrónicas;
- Cintas en lenguaje de máquina;
- Publicaciones en Braille;
- Mapas o colecciones de mapas que se vendan en el mercado del libro.

Ventajas del sistema ISBN:

- Identifica un libro de una determinada editorial;
- Facilita el control de stock;
- Facilita el control de ventas;
- Estandariza los pedidos de libros a las editoriales;
- Facilita la interconexión de archivos, la recuperación y la transmisión de datos en sistemas automatizados;
- Elimina barreras lingüísticas en la comercialización;
- Facilita el intercambio bibliográfico nacional e internacional

Fichas de inscripción sistemas ISBN:

Estas son las fichas que se les dan a las empresas y las fichas de autoediciones.

Con los datos solicitados en las fichas, se persigue identificar al editor, además de registrando todos los datos de la empresa (nombre, Rut, giro, domicilio, comuna, teléfonos, etc.).

¹ Agencia chilena ISBN, cámara chilena del libro.

FICHA REGISTRO DE EDITORES
 INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER - AGENCIA CHILENA ISBN

FECHA:	
INFORMACIÓN DE LA EDITORIAL	
RAZÓN SOCIAL:	SIGLA:
RUT:	
DATOS DE UBICACIÓN:	
PAÍS:	CIUDAD:
DIRECCIÓN:	COMUNA:
TELÉFONO:	FAX:
PÁGINA WEB O URL:	CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS DE CARACTERIZACIÓN	
FECHA FUNDACIÓN:	
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	
NATURALEZA JURÍDICA:	
LINEA(S) TEMÁTICA(S)	
SELLOS EDITORIALES	
NOMBRE DEL SELLO O NOMBRE BAJO EL CUAL EDITA:	
NÚMEROS DE TÍTULOS QUE PLANEAN PRODUCIR EN EL PRESENTE AÑO:	
GRUPO EDITORIAL:	
RESPONSABLES	
REPRESENTANTE LEGAL	
APELLIDOS Y NOMBRES:	
REPRESENTANTE ISBN	
APELLIDOS Y NOMBRES:	
TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:
PREFUJO ISBN:	

Fichas para inscripción de títulos:

Esta ficha es importante, ya que registra la originalidad de la obra, informando el nombre que esta posee.

Los datos que se recogen al llenar esta ficha, son en la mayoría técnicos, por ejemplo: el número de páginas, el idioma, traductor, tamaño, tipo de papel etc.

El registro debe realizarse, en lo posible, antes de la impresión del libro, para que figure impreso en cada uno de los ejemplares. Si el libro ya fue impreso y no tiene registro ISBN, se realiza el trámite normalmente y una vez registrado, se procede a timbrar la totalidad de los ejemplares de esa edición. Es opción del editor timbrar los ejemplares o colocar un autoadhesivo.

CÁMARA CHILENA DEL LIBRO A.G., AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1370, OF. 502 - fono: 672 03 48 - e-mail: isbnchile@tie.cl - www.camarachilenadelibro.cl

Imagen 124: Esta ficha se solicita en la Cámara chilena del libro A.G, nombrada como la agencia chilena ISBN¹

¹ Cámara chilena del libro, Agencia chilena ISBN www.sbnchile.cl

CÁMARA CHILENA DEL LIBRO		FICHA REGISTRO ISBN	
INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER - AGENCIA CHILENA ISBN		FECHA:	
TIPO DE OBRA		INFORMACIÓN DEL TÍTULO	
ISBN OBRA INDEPENDIENTE:		TÍTULO:	
ISBN VOLUMEN:		TÍTULO:	
ISBN OBRA COMPLETA:		TÍTULO:	
SELLO EDITORIAL:			
SUBTÍTULO:			
SUBTÍTULO OBRA INDEPENDIENTE:			
SUBTÍTULO OBRA VOLUMEN:			
SUBTÍTULO OBRA COMPLETA:			
TEMA:			
MATERIA:	Nº CONTENIDO:	TIPO DE CONTENIDO:	
COLECCIÓN:		SERIE:	
IDIOMAS:			
COLABORADORES Y AUTORES			
NOMBRE:	NACIONALIDAD:	ROL:	
TRADUCCIÓN			
TRADUCCIÓN:	DEL:	AL:	IDIOMA ORIGINAL:
TÍTULO ORIGINAL:			
INFORMACIÓN DE EDICIÓN			
Nº DE EDICIÓN:	CIUDAD DE EDICIÓN:	COMUNA:	FECHA APARICIÓN:
COEDICIÓN:		COEDITOR:	
COMERCIALIZABLE			
Nº DE EJEMPLARES OFERTA NACIONAL:	PRECIO EN MONEDA LOCAL:		
Nº DE EJEMPLARES OFERTA EXTERNA:	PRECIO EN DOLARES:		
OFERTA TOTAL:			
DESCRIPCIÓN FÍSICA - IMPRESIÓN EN PAPEL			
DESCRIPCIÓN FÍSICA:	Nº PÁGINAS:	TIPO IMPRESIÓN:	Nº TINTAS:
TIPO ENCUADERNACIÓN:	TIPO PAPEL:	GRAMAJE:	TAMAÑO:
DESCRIPCIÓN FÍSICA - MEDIO ELECTRÓNICO O DIGITAL			
MEDIO ELECTRÓNICO O DIGITAL:	FORMATO:	TAMAÑO:	
EDITOR O AUTOR-EDITOR			
Nº DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA O DE CIUDADANÍA:	TELÉFONO:		
REPRESENTANTE LEGAL:			
RESPONSABLE ISBN:	E-MAIL:	TELÉFONO:	

Firma Representante Legal

Control de Agencia

CÁMARA CHILENA DEL LIBRO A.G., AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1370, OF. 502 - fono: 672 03 48 - e-mail: isbnchile@cll.cl - www.camarachilenadelibro.cl

DERECHO DE AUTOR

el Departamento de Derechos Intelectuales, DDI, que es el organismo público que en la actualidad tiene a su cargo el Registro de la Propiedad Intelectual en Chile en materias relativas con los derechos de autor y los derechos conexos regulados por esta legislación especial.

Esta inscripción de los derechos de autor, tiene dos aspectos importantes: los derechos patrimoniales de contenido económico, que permite al titular de derechos o a sus derechohabientes, beneficiarse con la explotación, reproducción, comunicación y difusión de la obra literaria o artística, por cualquier medio o procedimiento y, los derechos morales, que son personalísimos, intransferibles e imprescriptibles, tales como el de la paternidad e integridad de la obra.

Los requisitos que se solicitan en la inscripción son:

- Se entrega un ejemplar completo de la obra, salvo las sinfónicas y otros casos especiales.
- Se debe informar el registro de los datos del autor (nombre completo, número de Cédula de identidad o Rol Único tributario, Título de la obra).²

Imagen 125: Ficha registro de títulos, Esta ficha se solicita en la Cámara chilena del libro A.G, nombrada como la agencia chilena ISBN¹

¹ Cámara chilena del libro, Agencia chilena ISBN www.sbnchile.cl

² www.propiedadintelectual.cl

NOTA: TODO DATO DEBE SER ESCRITO A MAQUINA O CON LETRA IMPRENTA CLARA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DD DEPARTAMENTO
DE DERECHOS
INTELECTUALES

www.propiedadintelectual.cl
e-mail: propiedad.intelectual@ibam.cl
Teléfonos: (56-2) 7261829 - 7261833
Herrera N° 360, Comuna de Santiago
Santiago de Chile

Uso exclusivo del Departamento de Derechos
Intelectuales

INSCRIPCIÓN N° _____

Hora _____ Fecha _____

VALOR _____

PERSONA NATURAL (autor o titular de los derechos)

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	RUT o C.I.

Profesión u Oficio (Si se trata de una obra colectiva, indicar la profesión de cada uno de los autores)

1.- _____ 2.- _____ 3.- _____ 4.- _____ 5.- _____

PERSONA JURIDICA		RUT

Pais	Ciudad	Calle o Avenida	Comuna

NOTA: Si se trata de una obra colectiva, bastará con indicar el domicilio de un solo autor.

TÍTULO(S) DE LA OBRA(S)

1.-	
2.-	
3.-	
4.-	
5.-	

CLASE DE OBRA (marque con una X al lado izquierdo de cada clase de obra)

LITERATURA	ARTES Y OFICIOS	ARTE	CIENCIAS
☐ ARTÍCULO	☐ LIBRO EN SOPORTE FÍSICO	☐ ESCULTURA	☐ PROYECTO ARQUITECTÓNICO
☐ ARTÍCULO	☐ LIBRO	☐ FOTOGRAFÍA	☐ PROYECTO INFORMÁTICO
☐ ARGUMENTO	☐ MATERIAL	☐ DIBUJO	☐ BASE DE DATOS
☐ CINE	☐ MEMORIA - TEXTO	☐ MAPA	☐ CONTRATO
☐ COPIERFICIA	☐ MONOGRAFÍA	☐ MÚSICA	☐ VIDEO
☐ CORTICIA	☐ NOVELA	☐ PERSONAJE	
☐ CUENTO	☐ COMIC	☐ PERSONAJE	
☐ DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	☐ OBRAS CINEMATOGRÁFICAS	☐ MULTIMEDIA	
☐ ENSAYO	☐ POEMAS	☐ APICRE	
☐ ESCRITO	☐ TRADUCCIÓN	☐ DISEÑO PAG. WEB	
☐ FOLLETO	☐ TEXTO DE ESTUDIO	☐ DIBUJO	
☐ GUIA	☐ LIBRO	☐ TEXTIL	

Solicita la inscripción. Nombres y Apellidos: _____

Profesión u Oficio: _____

Dirección: _____ Comuna: _____

Ciudad: _____ Fono: _____

FIRMA: _____

PLAN DE NEGOCIO

El plan de negocios parte en la exposición y lanzamiento del libro, donde estarán expuestas las obras que el usuario podrá llevar impresas mediante la compra del libro y así interiorizarse más con la obra, como ilustración. Aspirando como consecuencia, a que el usuario se interese por comprar las ilustraciones originales que el autor realizó; este es el segundo paso en el plan de negocio (vender el libro).

El tercer paso esta sujeto al contenido que el libro ofrece, ya que es posible crear relaciones con otros usuarios, que quieran aplicar el mismo concepto principal del libro, pero a otro lugar, ciudad o país. Ampliando de esta manera el trabajo y los contactos para su desarrollo. Estos usuarios pueden ser: municipalidades, entes culturales, universidades, etc.

Imagen 126: Ficha Solicitud de inscripción de derechos de autor.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El centro del canal de distribución son las exposiciones que se realicen de las ilustraciones, debido a que este tipo de lanzamiento, con las obras originales en vivo, otorga un realce a la acción de comprar el libro en ese mismo instante, (el usuario busca diferenciar su libro de los demás, consiguiendo dedicatorias de personajes importantes que asistan a la exposición, o del autor)

Luego de esto se pueden conseguir en librerías con un prestigio histórico que las respalde. En conjunto con este paso, entran en juego las gráficas aplicadas en las invitaciones, marcadores de hoja y prendedores para atesorar, donde el usuario se lleva un fragmento de las obras, captando futuros consumidores que vean este prendedor. Creando un ciclo de venta constante en el tiempo.

Otro punto importante en la distribución, son los futuros proyectos que nazcan de la relación de este tipo de contenidos con otros medios de interpretación (cortometrajes, animaciones).

FODA

Fortaleza

- El autor del proyecto es quien realiza las ilustraciones (compenetración con el contenido).
- Las ilustraciones son imágenes inéditas nunca antes vistas sobre cuentos e historias del pasado de Valparaíso.
- Poseer las ilustraciones originales que sirven para realizar exposición.

Debilidades

- Poca credibilidad de los usuarios debido a lo inédito de las imágenes, ya que es inaceptable que no exista un registro de tal importancia, en Valparaíso.
- Que los textos no sean totalmente redactados por el autor, debido a que es una condensación de otros textos.

Oportunidades

- Motivación de otros usuarios por seguir desarrollando este proyecto en otros lugares.
- Constante crecimiento de la ilustración en Chile.
- Entrar en el mercado internacional, debido a que es bilingüe.

Amenazas

- No producir el impacto esperado en el desarrollo de la cultura en Valparaíso.
- Ser opacado por otros proyectos culturales, debido al constante trabajo Patrimonial en Valparaíso.

CINCO FUERZAS DE PORTER

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Debido al crecimiento del interés por la ilustración en Chile, es posible que otros autores decidan abordar proyectos con las mismas características, pero mejorando la calidad y servicio, utilizando nuevas tecnologías en el desarrollo del proyecto.

La rivalidad entre los competidores

No existen competidores que desarrollen el mismo contenido de este libro, pero si existen ilustradores, con los cuales se puede producir rivalidad en el mercado.

Poder de negociación de los proveedores

Existen muchos proveedores relacionados con este proyecto, los que permiten su libre manejo y utilización, pero al mismo tiempo ellos están presentando y promocionando este proyecto.

Poder de negociación de los compradores

El comprador obtiene una pieza con imágenes inéditas, que no han sido desarrolladas antes, debido a esto, crea una relación de fidelidad con el libro, ya que al tenerlo se siente privilegiado.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Es posible que aparezcan nuevos productos, con características similares a las desarrolladas por este proyecto, por lo mismo es muy importante potenciar al autor de las ilustraciones, para que su firma y trabajo sea el punto clave para diferenciarse del resto.

ESTRATEGIA COMPETITIVA

La motivación del autor por la ilustración es muy importante, debido a que es el motor de este proyecto, y su perfeccionamiento en el nivel de trabajo, aumentará la calidad y nivel del producto, logrando crear así, un reconocimiento en la escena nacional de la ilustración. Traspasando todos estos logros al libro en cuestión.

ESTRATEGIA COMERCIAL

En primera instancia se plantea el desarrollo de las ilustraciones en base a la recopilación de cuentos e historias, selección de estas ilustraciones y diseño de la estética del libro (diagramación) “Reflejo del mar enterrado”, con el que se propone rescatar el pasado de la historia de Valparaíso. Posterior a esto se comienza el lanzamiento y preparativos para la exposición de las ilustraciones, instancia que creará relaciones con usuarios que estén conectados con el contenido del libro y se puedan llevar un prendedor como tesoro y símbolo de la exposición. Pudiendo recordar la experiencia mediante la compra del libro en la exposición, o en librerías.

El posterior éxito ideal de ventas se puede ver reflejado en la venta de las ilustraciones originales. Que estarán dispuestas en las exposiciones, y posteriormente en manos del autor.

4P

Producto

El producto en si, es el rescate de cuentos e historias nunca ilustradas de Valparaíso, inversos en un libro, titulado “Reflejo del mar enterrado”, junto con esto se desarrollan objetos para atesorar, como fragmentos del libro y las ilustraciones.

Precio

El precio esta dado por la calidad de las ilustraciones (valor autor), materiales de la fabricación del libro, y fabricación de prendedores para atesorar. Los valores aproximados son de: \$30.000 (unidad, libro).

Plaza

La distribución del libro es de manera directa en las exposiciones, y luego se transforma en indirecta, al momento de obtenerlos en librerías o tiendas relacionadas con la historia y pasado de Valparaíso.

Promoción

Una plataforma para desarrollar la promoción del libro será por medio de internet, pasando el video promocional, y graficas del proyecto, en páginas relacionadas con la cultura en Valparaíso y Chile. Otra plataforma será mediante la exposición misma de las ilustraciones. Además de participar en exposiciones colectivas nacionales o

internacionales, donde sea posible presentar este proyecto, y hacer circular el video promocional en DVD (presentación de imágenes).

EL MERCADO

Debido al tipo de consumidor, el que se encuentra en un nivel alto de conocimiento, este puede optar a un trabajo con buenas remuneraciones, por lo mismo puede acceder de fácil manera a este tipo de contenido, contenidos que son totalmente de su interés y no limitan gastos para obtenerlos, ya que le dan total importancia y relevancia en sus vidas, por que no es tan solo un libro como algo físico, sino que es un tesoro en el sentido cultural, que satisface la necesidad de aprender y ver imágenes nunca antes vistas, del pasado del Valparaíso que conocen actualmente.

INVESTIGACION DE MERCADO

Actualmente el mercado, está creciendo en torno a la ilustración, pero no todos los temas giran en torno a hechos reales, casi todo es fantasía e ilusión, creando historias de supuestos personajes y supuestos contextos. Este proyecto ofrece algo de historia y cultura dejada atrás en el tiempo, pero que con estas ilustraciones llegan de vuelta a la actualidad. Pero para que este proyecto pueda perdurar entre el masivo crecimiento de nuevos medios de comunicación, es necesario actualizar el contenido y el medio de interpretación, para no quedar nuevamente en el pasado, a causa de modernos proyectos que desarrollen el mismo contenido, pero a un nivel superior.

LA COMPETENCIA

Este producto entra en competencia, con ilustraciones nunca antes vistas de Valparaíso, por que las hace única ante cualquier otro proyecto que intente competir con este. Además están acompañadas con textos en inglés y español, lo que abre las aristas del público en torno a que los consumidores pueden ser nacionales e internacionales, integrando así, el proyecto en la escena de nuevos mercados. Acción que fortalece la participación del proyecto en la competencia del mercado nacional.

época de oro de Valparaíso, también se recrean hechos trascendentales para la historia cultural y musical de Valparaíso, donde relata algunas anécdotas y recuerdos que viven en la memoria de muchos porteños.

- “Valparaíso, lugar de origen” cronología gráfica, los autores son: Manuel Morales, Francisco Harrinson y Bruce Swain. Es un libro que tienen imágenes, pero solo ilustraciones antiguas en blanco y negro, con mapas de los lugares donde sucedieron sangrientas batallas, también tienen fotos de antaño y retratos de personajes próceres de la historia.

COMPETENCIA INDIRECTA

La competencia indirecta, la forman los ilustradores o grupos de ilustradores que se destaquen por su trabajo y estén liderando la escena nacional.

En el mercado actual, la competencia directa, respecto al contenido que se desarrolla en este proyecto, serían las siguientes:

- “Memorial de Valparaíso”, de Alfonso Calderón, un libro donde se recopilan importantes textos de historiadores y cronistas, poetas y científicos, memorialistas y viajeros, arquitectos y ensayistas que cuentan distintos momentos de la historia de Valparaíso, pero con el mínimo de apoyo visual.
- “Valparaíso imaginario de sonidos, perfumes y moradas” de Mario Alvarado, libro que es un viaje por el puerto, en la

- <http://www.ilustrared.cl>, Ilustrared es una plataforma profesional de relación entre ilustradores chilenos y potenciales clientes. Esta página web es un medio para personas o empresas que requieran contratar ilustradores de alta calidad y prestigio.
- “Minga ilustradores”, es un colectivo que reúne las ilustraciones de importantes ilustradoras, algunas de ellas son: Soledad Sebastián, Paola Borquez y Carolina Durán.
- “7 Rayas”, este es un gran colectivo de ilustradores, que poseen una gran trayectoria, publicando constantemente sus trabajos en libros y revistas de la escena nacional, www.sietarayas.cl.

COSTOS DEL PROYECTO

Cotización:

LITOGRAFIA GARÍN S.A

Yungay 2554, Valparaíso, Chile

Fono (032)2258747 – Fax (032)2234385

e-mail:contacto@litogar.cl

www.litogar.cl /rut:96.967.580-3

Valparaíso, 01 marzo 2011

Señor(es): Adrián Bascur Meléndez

Fono: 74109158.

Nos es grato cotizar lo siguiente:

Trabajo: Libro ilustrado - 77 páginas, Encuadernación HOTMELT.

Tamaño: cerrado es de 18cm de alto, por 27cm de ancho, formato apaisado

Impresión: Portada 4 colores por ambos lados; al interior 4 colores por ambos lados.

Papel: Portada Tapa Extra dura, papel interior, papel Couche de 180 grs. brillante.

Cantidad	P.Unitario	Total
2.000 Libros	\$2.600	\$5.200.000

CLIENTE ENTREGA CD Y MAQUETA A COLORES SEGUN NUESTRAS INDICACIONES

Mas 19 % IVA

Condiciones de Entrega: a convenir

Condiciones de Pago: 50 % junto a pedido saldo contra entrega

Cotización válida por 15 días

Cotización valorizada por Einar Kruberg I., quién atenderá sus consultas

Primer cuadro de Costos:

Gastos de Proyecto	Precio Unitario \$	Total \$
Gastos Honorarios		
Diseño, Edición y Diagramación (4 meses de trabajo)	600.000	2.400.000
Ilustraciones 16	50.000	800.000
Gastos Producción		
Impresión Libro (2000 unidades)	2.600	5.200.000
Gastos Inversión		
Computador (HP 200-5030LA pc intel Pentium 46GB, Ram 750GB)	499.990	499.990
Software licencias		
Adobe creative suites 5 design premiun	903.629	903.629
Adobe photoshop CS5	332.615	332.615
Gastos de Difusión		
Afiches 200 Unidades	900	180.000
Invitaciones 500 unidades	500	250.000
Marcadores de libros 1000 unidades	170	170.000
Prendedores para atesorar 500 unidades	140	70.000
Otro tipo de Gastos		
Registro ISBN, Derechos de Autor Codigo de Barras en formato JPG.	13.679	13.679

Segundo cuadro de Costos:

Total Gastos de Proyecto	Total \$
Total gastos honorarios	3.200.000
Total gastos producción	5.200.000
Total gastos inversión	1.736.234
Gastos de Difusión	670.000
Otro tipo de Gastos	13.679
Total Proyecto	10.156.613

En base a estos datos, el precio costo unitario de cada libro quedaría en: \$5.078

El financiamiento del libro estará dado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en base a esto solo queda negociar con las Librerías y entidades que permitan la comercialización de los libros.

Para la negociación el autor del proyecto quedara con el 50% de cada libro del valor costo de cada libro, quedando con un valor de: \$7.617,

quedando con una ganancia de \$5.075.000, dinero que se utilizara para continuar la investigación del proyecto, comprando nuevos implementos y materiales, que permitan aumentar el nivel de competitividad frente al futuro mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Listado de los principales libros utilizados, tanto para las ilustraciones como para la memoria misma.

- “lugares de origen” Valparaíso, Cronología grafica, Manuel Morales, Francisco Harrinson y Bruce Swain
- “Diario de mi residencia en chile en 1822” Mary Graham
- “Postales del viejo Valparaíso”, Carmona vial, Hernán
- “historia y leyendas desde Valparaíso”, Le Dantec, Francisco
- “Monografías histórica de Valparaíso” (1539-1910), Víctor Domingo Silva, Ediciones Altazor
- “Episodios Nacionales”, Segunda Edición, Atenas
- “Chile Ilustrado”, Tornero, Recaredo Santos
- “Historia de Valparaíso”, Vicuña Mackenna, Benjamín Tomos I y II.
- “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación la imagen en la era digital”, Lev Manovich, Editorial Paidós comunicación, 2005
- “comunicación mundial”, Norbert Bolz, Editorial Katz, año 2006
- “Pensar Visualmente”, Mark Wigam, Editorial GG, 2007.
- “Changos” el lugar de las aguas trankilas, Fotografías Mauricio Toro Goya, Editado por Morfo, 1998-2003.
- “Alquimia”, Guillermo Nuñez, Novela.
- “Thomas Somerscales”, pintura chilena del siglo XIX, origo ediciones, 2008.
- “Esmeralda” corbeta de guerra 1855-1879, Mikel Martija M, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, 2010.
- “Narradores del Mar Chileno”, Manuel Montecinos, ediciones universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1983.

ARTICULOS

- “Lenguaje y Comunicación”, José González, Serna Sánchez. Artículo Pdf.
- “Texto e Imagen” La ilustracion como componente semiótico-discursivo de la novela corta, 1900-1936, Analisis sociológico, artístico y literario, Volumen I, Sebastiana María García Mínguez. Artículo Pdf.
- “Modelos de Comunicación Humana”, Ernesto cesar galeado. Artículo Pdf.
- “Educación, Comunicación para el desarrollo y gestión e conocimiento”, Juan José Tohá Lavanderos, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Artículo Pdf.
- “Ilustración, Comunicación, Aprendizaje”, Teresa Durán Armengol, revista de educación, Universidad de Barcelona, 2005.

PAGINAS WEB.

- www.ilustrared.cl
- www.egiptoviaje.es
- www.Wikipedia.com
- www.proyectosalonthogar.com
- www.disenio.ciberaula.com
- www.transformacionhumana.com
- www.Wikipedia.org
- www.promonegocios.net
- www.briografiasyvida.com
- www.imageandart.com
- www.Aspaspastel.es
- www.sietarayas.cl
- www.dosisdiaria.com
- www.emol.com
- www.isbchile.cl
- www.propiedadintelectual.cl