

Tendencias del Diseño Gráfico en la Ciudad de Ambato: Profesionalismo, Áreas de Competencia, Inspiraciones e Influencia Indígena.

Eduardo Alberto NAVAS ALARCÓN

Facultad de Ingeniería en Sistemas
Carrera de Diseño Digital y Multimedia
Universidad Tecnológica Indoamérica
Bolívar 20-35 y Quito, Ambato, Ecuador
bettonavas0@gmail.com

RESUMEN

En épocas Precolombinas, los antiguos Inkas mantenían una filosofía en la que todo su entorno estaba relacionado con la vida humana en unidad con el cosmos, la naturaleza y la familia. Todo este equilibrio cósmico era representado por simbología gráfica con rasgos originales, en proporción y armonía con las figuras y composiciones. La presente investigación buscó indagar sobre las tendencias del diseño gráfico en la ciudad de Ambato y la influencia de la cultura gráfica ancestral en el que hacer de sus diseñadores gráficos. Se levantó información cuantitativa y cualitativa de los diseñadores que ejercen en la ciudad de Ambato, para determinar sus tendencias y la influencia que tiene la gráfica étnica de la provincia de Tungurahua en su práctica profesional. Se proporcionan datos sobre el ejercicio del diseño y se muestra que los diseñadores de la ciudad de Ambato se encuentran influenciados por estilos y tendencias gráficas de otras culturas y otros sistemas modulares, cromáticos y figurativos.

PALABRAS CLAVE

Cosmovisión, simbología, sistemas modulares, etnicidad, figura, composición, cromía.

ABSTRACT

In pre-Columbian times, the ancient Incas maintained the philosophy that everything around was related to human life in unity with the cosmos, nature, and family. The whole cosmic balance was represented by graphic symbols with original features in proportion and harmony with figures and compositions. The present study sought to investigate the trends of graphic design in the city of Ambato and the influence of ancestral culture in its Graphic Designers. The analysis was based on quantitative and qualitative information of existing professionals in the city of Ambato, focused on determining general trends and the influence of ethnic graphics of the province of Tungurahua in their professional practice. Data on the practice of Graphic Design are presented, whereas it is shown that designers of Ambato are influenced by graphic styles and trends from other cultures and other modular systems, chromatic and figurative.

KEYWORDS

Worldview, symbology, modular systems, ethnicity, shape, composition, chromia.

Introducción

La cultura Precolombina se refiere a todos los grupos étnicos que existían en Latinoamérica antes de la llegada de Cristóbal Colón. El Tawantinsuyo, o imperio Inka, fue el más extenso en relación a otras culturas nativas de América antes de la llegada de los españoles en el año de 1532 [1]. Este imperio abarcaba los territorios de los actuales Perú, Ecuador, parte de Colombia, Chile y Argentina [1].

La cultura Inka alcanzó un gran desarrollo dentro del saber humano. Los Inkas se destacaron especialmente en la arquitectura (Saqsaywaman), ingeniería, astronomía, medicina, agronomía, agricultura, cerámica y orfebrería [2]. Todo este bagaje de conocimiento y filosofía andina (Pachakamaq) era de alguna manera representado a través de simbología gráfica como expresión preceñera de su identidad y desarrollo [2]. Por otro lado, la conquista Española, bajo el dominio de la Iglesia Católica, trajo consigo una nueva cultura heredada del barroco que necesariamente se fusionó con nuestro ancestro indígena. Este fenómeno étnico ocasionó una transculturación del indígena, el cual renunció a sus creencias, costumbres, hábitos y normas morales [3]. El resultado fue un mestizaje violento en el cual nuestros indígenas disfrazarían sus expresiones y manifestaciones culturales con un tinte o matiz que les garantizaría una convivencia, si no equitativa, por lo menos tolerable con sus conquistadores [4]. Esta estrategia lograría al menos una pequeña parte o esencia escondida de su tradición y herencia en su nueva cultura híbrida, en donde prevalece el desprecio a la madre violada (pueblo indígena) [4]. Es esta singular característica, producto de la conquista, la que ha generado una identificación especialmente en la población mestiza, con el padre violador (pueblo español) [4]. Por esta razón fundamental hemos dejado de lado nuestro espectro cultural indígena y hemos permitido la influencia de otras culturas que nada tienen que ver con nuestro origen étnico [5].

En la actualidad, en la Provincia de Tungurahua existen todavía pueblos indígenas que, a pesar de la globalización y la influencia de culturas extranjeras dominantes, han logrado mantener parte del legado ancestral y cultural de su expresión iconográfica [6]. Son ejemplos de

estos pueblos las comunidades de Salazaka, Chibuleo y Quisapincha, en donde se encuentra un diseño iconográfico casi intacto heredado de su ancestro indígena. Este apego a la cultura indígena se pone de manifiesto en toda su creación gráfica, convirtiéndose así en ejemplo admirable de poseer una identidad cultural muy bien definida.

Figura 1. Grupo de Indígenas del poblado de Quisapincha tejiendo shigras (tipo de bolso tejido con hilo de cabuya). Se puede observar el colorido del diseño, el equilibrio, proporción y armonía de sus formas.

Figura 2. Nativa de Salazaka hilando. Esta es una práctica ancestral para obtener las fibras con las que se tejerán varios textiles.

En la ciudad de Ambato la práctica del diseño gráfico está en auge, motivada por el avance de la industria y el comercio. Se estima que los diseñadores gráficos de profesión son un número limitado frente al extenso grupo de diseñadores "empíricos". Estos últimos se dedican al diseño sin un conocimiento técnico que les permita

desempeñarse profesionalmente y lograr resultados de calidad. Por otro lado, parece evidente que los profesionales del diseño desarrollan su actividad basándose especialmente en la moda, tendencias y estilos de otros entornos y culturas, confirmando la escasa identificación del pueblo mestizo con su ancestro indígena.

En este trabajo se investigó la fuente de inspiración de los diseñadores y las tendencias gráficas que los caracterizan. El objetivo principal del estudio fue conocer si esas fuentes de inspiración y tendencias están relacionadas con nuestro entorno cultural y ancestral heredado de la cultura precolombina.

Métodos

La presente recopilación de información se realizó mediante la aplicación de encuestas, dirigidas a los profesionales activos del Diseño Gráfico de la ciudad de Ambato. Cabe recalcar que al no existir una información previa de estos datos, se procedió al levantamiento de información primaria.

Empíricos y profesionales del diseño

Se realizó un sondeo para determinar el número de profesionales en diseño gráfico, que al momento se encuentran trabajando en actividades relacionadas con esta profesión. Inicialmente se recabó información acerca de los estudiantes graduados en diseño gráfico en bases de datos de las Universidades de la Ciudad de Ambato que imparten esta carrera. También se indagó información a través de colegas y amigos que se dedican a esta profesión. Luego, se procedió a levantar información especialmente de empresas de diseño y publicidad posicionadas y de renombre en el mercado, además de las pequeñas y medianas empresas que buscan consolidarse en este contexto.

Se consideró también a aquellos diseñadores independientes o free lance que laboralmente no tienen relación de dependencia, pero trabajan por contrato prestando sus servicios a varias empresas de la ciudad. Gracias al internet estos diseñadores establecen una cartera de clientes *on-line*.

En ambos ámbitos (empresarial y *free-lance*) se determinó el número de diseñadores profesionales y empíricos que existen en el desempeño de la profesión. Sin embargo, no se consideró a los empíricos en etapas posteriores del análisis, por no contar estos con estudios académicos en la especialidad que abalen su desempeño.

Áreas de desempeño profesional

La práctica del diseño gráfico abarca múltiples áreas de desempeño, especialmente en los sectores comercial, productivo y empresarial. Se tomó como muestra la totalidad de diseñadores gráficos titulados para aplicar una encuesta y poder determinar cuáles son las áreas más importantes en las que se desenvuelven profesionalmente. Dichas áreas fueron seleccionadas a priori, con base en estudios anteriores [7] y tomando en cuenta la necesidad del entorno. Estas áreas fueron:

- Imagen Corporativa
- Publicidad
- *Packaging*
- Señalética
- Diseño Editorial
- Multimedia y *Web*
- Otras

Finalmente, se recogieron datos cualitativos sobre los productos más frecuentes que se generan en cada una de estas áreas.

Inspiración e influencias

Las tecnologías y métodos utilizados en comunicación visual han evolucionado sucesivamente. Esto es especialmente cierto en áreas como el diseño gráfico, en donde existe mucha influencia de factores externos. Al encontrarnos en un mundo globalizado, en el que toda la información está a la mano y a la vista de todos de forma instantánea, las fuentes de inspiración se multiplican de manera exponencial con respecto a años atrás.

Para la obtención de la información sobre inspiración, se realizó una pregunta abierta para determinar: (1) cuáles son los elementos más relevantes en los que el diseñador busca su

fuente de inspiración y (2) cuáles son los diseñadores que influyen su trabajo. Esto permitió que el encuestado respondiera con plena libertad.

Relación con la cultura precolombina

Se consideró necesario determinar el nivel de identificación y aceptación que presentan los diseñadores Gráficos hacia el contexto de identidad cultural y la responsabilidad de poner en manifiesto, a través de su diseño, la riqueza cultural de nuestro origen precolombino. La encuesta realizada permitió determinar cuantitativamente la relación e importancia que tiene la cultura precolombina en la generación de comunicación gráfica por parte de los profesionales del diseño gráfico.

Resultados y Discusión

Empíricos y Profesionales del diseño

El número total de personas que trabajan en el sector del diseño gráfico en la ciudad de Ambato asciende a 303. De estas, 198 (65,3% del total) no tienen un título académico y ejercen la profesión de manera empírica en diferentes centros como auto-lujos, cafés internet, centros de rotulación y publicidad, centros de cómputo y transcripciones. Los diseñadores gráficos titulados ascienden a 105 profesionales (34,7% del total) distribuidos en diferentes áreas, incluyendo agencias de diseño, consultorías de marketing y agencias de publicidad.

En la ciudad de Ambato no existe un ente colegiado que norme, regularice y proteja el trabajo de los diseñadores gráficos. En este punto es importante acotar que hace 8 años hubo la iniciativa de conformar una asociación de diseñadores gráficos que regularice la práctica profesional del mismo, pero no se llegó a concretar.

Áreas de desempeño profesional

El porcentaje de diseñadores dedicados a diferentes áreas del desempeño profesional se resumen en la Figura 3. La imagen corporativa es

el campo más solicitado en el mercado laboral del diseñador Gráfico. También se puede inferir que las empresas están considerando su imagen de la mano con el diseño publicitario, ya que este tiene el segundo porcentaje en demanda del mercado laboral. Esta actividad incluye la realización de afiches, artes de prensa, revistas, vallas impresas y electrónicas.

Otra área importante de desempeño profesional es el diseño editorial. De igual manera, esta actividad se inclina hacia la comunicación publicitaria con el diseño de folletos, hojas volantes, dípticos, trípticos, revistas, medios impresos informativos empresariales e institucionales.

El diseño de señalética interna y externa está inmersa en el diseño corporativo, pero se la ha separado por cuanto, en muchos casos, se trabaja de manera independiente o aislada del resto de diseño o rediseño de la imagen corporativa. En la mayor parte de casos la señalética se dirige a cambios y reestructuras en la misión de las organizaciones.

El diseño multimedia y el diseño *web*, empiezan a tener su espacio en nuestro contexto. Este fenómeno empezó hace 2 años, gracias al crecimiento de negocios en línea (*e-commerce*) y al acceso cada vez más fácil a internet [9].

El 4% de los profesionales se dedica al diseño y producción de envases y embalajes. Esto se debe a que el medio industrial posee una alta demanda de empaques para varios productos, especialmente para textiles. Cabe destacar que muchas empresas han tomado en cuenta su responsabilidad ambiental y buscan alternativas ecológicas y biodegradables para sus productos. Esta responsabilidad ha recaído sobre el diseñador gráfico, el mismo que debe estar altamente capacitado para ofrecer soluciones a estas exigencias ambientales.

El restante 16% está dividido entre algunas áreas en donde los Diseñadores Gráficos han encontrado un espacio para su desenvolvimiento profesional, incluyendo diseño industrial, decoración, *branding* o diseño de marcas, calzado, diseño interior, ilustración, comunicación organizacional, modas, campañas y video para TV.

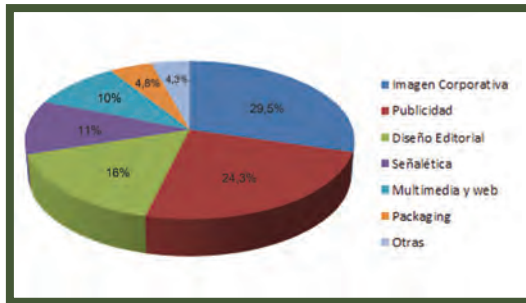

Figura 3. Áreas en las que los diseñadores gráficos tienen su mayor porcentaje de ocupación. Se debe destacar que un mismo diseñador puede dedicarse a más de un área.

Inspiración e influencias gráficas

Las fuentes de inspiración de los diseñadores gráficos se resumen en la Tabla 1. La gran mayoría de los diseñadores se basan en las formas, principalmente en las que se encuentran como tendencia o las que están de moda. Esto indica gozan de cierta libertad por parte de algunos clientes para hacer propuestas inéditas. Solo dos puntos porcentuales separan el uso de la forma, de la influencia directa del cliente para la realización de los productos gráficos. Muchas veces estos diseños son realizados de un modo inconforme por parte del profesional, pues no tiene la libertad de hacer propuestas que tengan un respaldo teórico.

Los colores siempre han sido un elemento primordial a la hora de realizar un diseño. Los resultados indican que se mantiene esta tendencia: la semiótica del color, para qué y para quién se los puede usar, cuando seducir con colores y formas es lo esencial [7].

El 9% de los encuestados busca ser objetivo al momento de realizar su diseño. El mismo porcentaje se inspira en la música, forma de expresión de sentimientos y estado de ánimo de los diseñadores. Con 9% también están, aunque parezca no creíble, aquellos que no se inspiran en nada.

La consciencia acerca de "para donde" se realiza el diseño es fundamental. El 7% de los diseñadores se fijan mucho en el contexto. Su entorno determina el punto de partida para emprender un

proyecto de diseño. Al citar el contexto se puede enunciar como otro punto de inspiración a la naturaleza (con 5%).

La inspiración en espacio y orden se puede citar dentro de un parámetro limpio para que se realicen los diseños. Estos son considerados dependiendo de hacia quién va dirigida la propuesta, aunque se puede catalogar como una norma para el diseñador gráfico.

La renovación como punto de inspiración puede dar paso a lo que se le conoce como re-diseño; un renacer de una marca, un color, una forma, un empaque, etc. Al final se encontró que sólo el 1% emplea el caos como punto de inspiración.

Tabla 1. Fuentes de inspiración de los diseñadores gráficos de Ambato. Se debe destacar que un mismo diseñador puede tener más de una fuente de inspiración.

Fuente de inspiración	Frecuencia	Porcentaje
Formas	25	15%
Clientes	23	14%
Colores	20	12%
Objetividad	15	9%
Música	15	9%
Entorno	12	7%
Naturaleza	9	5%
Espacio	7	4%
Orden	6	4%
Creatividad	6	4%
Estado de Ánimo	5	3%
Renovación	4	2%
Punto áureo	2	1%
Caos	2	1%
No usa	15	9%

En el aspecto de influencias y referentes de la gráfica de los diseñadores, los encuestados se identificaron con varios diseñadores y artistas contemporáneos y modernos que han contribuido al encuentro con su propio estilo y línea de diseño (Tabla 2).

Tabla 2. Personajes que influyen en la tendencia y estilo de los diseñadores.

PERSONAJES	Frecuencia	Porcentaje
Alan Fletcher	12	11%
David Carson	10	10%
Paul Rand	9	9%
Andy Warhol	9	9%
Gerard Huerta	8	8%
Peter Mussfeldt	8	8%
Joan Costa	7	7%
Walter Landor	5	5%
No sabe o no contesta	37	35%

Fue muy desalentador comprobar que un 35% de los diseñadores gráficos encuestados desconocen los aspectos básicos del diseño y los personajes históricos que evolucionaron las técnicas y aplicaciones de este arte. Es indiscutible que parte de la formación del diseñador gráfico está inicialmente en la búsqueda de referentes, personajes, estilos y tendencias que marcan el criterio, personalidad e ingenio del diseñador. Estos datos parecen indicar el mínimo interés en la lectura e investigación del contexto que envuelve la práctica del diseño. Debido a que el diseño está directamente relacionado con otras las áreas del conocimiento y prácticas profesionales, es imprescindible contar con profesionales con una educación integral en aspectos importantes, no solo en su profesionalización, sino en todas las áreas de aplicación.

Relación con la cultura precolombina

El 20% de los diseñadores profesionales ha realizado varios trabajos para comunidades indígenas de la provincia de Tungurahua. Entre estos trabajos están folletos, catálogos, logotipos y rediseño de marcas para micro empresas. El 15% de profesionales diseña para cooperativas de ahorro y crédito que están gerenciadas por indígenas. Los demás (65%), no han tenido experiencia alguna en trabajos de diseño para las comunidades indígenas.

El 97% de los encuestados considera la importancia de la utilización de elementos gráficos relacionados con nuestra cultura étnica precolombina. Sin embargo, no los emplean porque piensan que no tendrán un efecto positivo entre sus clientes por cuestiones ideológicas. Es por esto que se encuentra en nuestro contexto una identidad híbrida y muchas veces copiada, externa a nuestro país. Muchos diseñadores se resguardan en la globalización para evitar el uso de estos elementos propios de nuestra cultura. Solamente el 14% de diseñadores emplean de manera mínima elementos estilizados o colores que tienen relación con nuestra cultura étnica y la mayoría de productos gráficos son netamente publicitarios.

Conclusiones

En la ciudad de Ambato el 65% de las personas que trabajan en el sector del Diseño Gráfico son empíricos sin un título académico que respalde su actividad. Los profesionales del diseño desarrollan su actividad basándose especialmente en la moda, tendencias y estilos de otros entornos y culturas confirmando la escasa identificación del pueblo mestizo con su ancestro indígena.

El presente estudio muestra que la gran mayoría de diseñadores se basan en formas, figuras, líneas, texturas, colores, etc., principalmente en las que se encuentran como tendencia o las que están de moda. Esto indica que tienen una gran influencia por todo lo que viene de culturas externas y no concuerda con la tendencia y cultura étnica proveniente de nuestro ancestro indígena.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Tecnológica Indoamérica por el apoyo financiero otorgado al proyecto denominado: "Influencia de la Cultura Precolombina en la obra de los diseñadores gráficos de la Ciudad de Ambato" y a los estudiantes de la carrera de Diseño Digital y Multimedia que participaron en el estudio de campo. Un agradecimiento especial al MIT, (Movimiento Indígena de Tungurahua) por todo su apoyo para el desarrollo de las visitas y recorridos en las comunidades de Chibuleo, Quisapincha y Salazaka.

Referencias

- [1] Lara, J. 1966. La cultura de los Inkas. Vol.1: El Tawantinsuyo. Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia.
- [2] Pineda, V. R. 2006. Cultura Peruana e Historia de Los Incas. Fondo de Cultura Económica, Universidad Alas Peruanas, Lima, Perú.
- [3] Barrios Berumen, E. 1954. La conquista Española, Hernan Cortéz y su obra. Constancia, Mexico D.F, México.
- [4] Simard, J. P. 2000. El mosaico Indígena: movilidad, estratificación social y mestizaje en el corregimiento de Cuenca (Ecuador) del siglo XVI al XVIII. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.
- [5] Vernal, A. M. 2000. De la exclusión a la Participación: Pueblos Indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.
- [6] Lentz, C. 1998. Migración e identidad Étnica: la transformación histórica de una Comunidad indígena en la Sierra Ecuatoriana. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.
- [7] Costa, Solà-Segalés, J. 2010. La identidad visual en las comunicaciones de la empresa: Volumen 7 de Guía master. Club Master, Barcelona, España.
- [8] Magal Royo, T., Tortajada Montañana, I. y Morillas Gómez, S. 2006. Preproducción Multimedia, comunicación audiovisual. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España.