

Proyecto Cargo

Diseño de publicaciones gráfico-experimentales
en torno a la vida y obra de escritores nacionales
del siglo XX.

ESTUDIANTE: Nicolás Sagredo Duarte
PROF. GUÍA: Manuel Astudillo Díaz

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE DISEÑO

OCTUBRE 2010

Lo único que perdura, lo que da valor a la vida es la camaradería, la lealtad, la valentía, la magnanimidad, el amor, las relaciones humanas con comunicación directa. Es de aquí, y no de ninguna otra parte, de donde surge la belleza de la vida, su tragedia y su sentido.

Kennet Rexroth

A MI PADRE Y MADRE.

A MIS AMIGAS Y AMIGOS.

A MI PROFESOR GUÍA.

A QUIENES ESTUVIERON Y QUIENES ESTARÁN.

A TODOS Y TODAS POR CREER Y HACER.

Contenidos

- NOTA DE AUTOR
- INTRODUCCIÓN
- FUNDAMENTO
- PROBLEMÁTICA
- OBJETIVOS
- METODOLOGÍA

MARCO TEÓRICO

- Entorno a la Idea de Cultura & Patrimonio

* *Literatura*

- Comprensión de la Literatura
- Funciones de la Literatura
- Manifestación Literaria como relato de nuestra historia
- Entrevista al Escritor & Editor Roberto Contreras

* *Diseño Gráfico Experimental*

- Diseño Gráfico
- Experimentación
- Relación entre Diseño Gráfico y Experimentación
- Ideología en la Gráfica de Experimento
- Códigos comunicacionales en la gráfica del experimento
 - *Situación Actual*
 - *Situación Histórica*

* *Proyecto*

- Fundamento
- Objetivos
- Contextos
- Impactos
- Situación actual respecto del proyecto
- *Propuestas gráfico experimentales de diseño*

- *Producción*
 - La Nueva Gráfica chilena*
 - Junta editorial de las Comunas Unidas*
- *Difusión*
 - Taller Convergente*
 - Latin Lover*
 - Enedi*
 - Súdala*
 - Festival de ediciones iberoaméricas*
 - La furia del libro*

- *Formatos múltiples en apuestas editoriales*
 - Vox ediciones*
 - Papermind*
 - Public Library*
 - Discretas ediciones menstruales*

- Público Objetivo
 - Macro segmentación*
 - Micro segmentación*
 - Flickr-etnografía*
 - Objervación directa*
 - Perfil del usuario*
 - Moodboard del usuario*

* *Diseño*

- Propuesta conceptual
- Propuesta formal
- Propuesta estética
 - formal*
 - gráfico-visual*
- Escritores
- Moodboard inspiración
 - Materiales*
 - Uso de imágenes*
- Moodboard experimentación

** Sistema Producto*

- Producto
 - DESCRIPCIÓN
 - ELEMENTOS DEL PRODUCTO
 - CONTENIDO TEXTUAL
 - CONTENIDO VISUAL
 - MATERIALIDAD & IMPRESIÓN
 - TIPOGRAFÍA
 - CRÉDITOS

- Comunicación
 - IDENTIDAD
 - DIFUSIÓN
 - EXPERIMENTACIÓN DE USO

- Servicio
 - INFORMACIÓN
 - COMERCIALIZACIÓN

** Producción*

** Plan de Negocios*

- Estrategía
- Estructura
- Definición de roles
- Equipo de trabajo
- Analisis foda
- Costos

BIBLIOGRAFÍA

NOTA DE AUTOR

El escritor Manuel Rojas en 1937 y refiriéndose a la importancia de la creación en el trabajo, articula el siguiente enunciado: *Toda creación es una lucha, así como es también un placer*, frase que a mi parecer, sostiene la significación que uno le otorga a las cosas que hace, acrecentando la motivación personal con la pasión e interpretación que otorgamos a la vida.

Sin saberlo bien, y empapado por el coraje intrínseco de la adolescencia, me fui acercando a las formas visuales, maqueteando modestamente carátulas y afiches para grupos musicales de amigos que hacían público sus deseos de cambiar este mundo, y al igual que Rojas, emprendiendo una lucha por medio de sus creaciones, su trabajo y convicciones. Es esto y no otro el motivo, por el cual he estado aquí: compartiendo, aprendiendo, haciendo; puliendo y asimilando mis conocimientos acerca del diseño y la comunicación visual, las posibilidades que otorga emplear éstos en los proyectos que uno emprende.

Este proyecto surge por una búsqueda y acercamiento hacia las propuestas de diseño generadas desde la autodeterminación y ligadas a la asimilación de la profesión como un terreno fértil para la experimentación, reinterpretación y cuestionamiento de los elementos que componen nuestro entorno. Es este cruce el que me ha hecho estar inherentemente relacionado con los aspectos comunicacionales del diseño, la visualidad y materialidad de los contenidos.

La literatura y su valor como medio para percibir y aprender de la realidad, además de sentir que hay una valiosa historia olvidada, una mirada desde el acto literario a una realidad social local que hoy vemos disgregada entre medio de un cúmulo de información, modas, pantallazos y cuanto objeto nuevo que aparezca ante nuestros ojos. En aquella historia olvidada veo una cercanía con mis raíces y costumbres, pensamientos y proyecciones. Y es por medio de mi oficio, como comunicador visual, que pretendo aportar a una valorización de aquella acción por mantener vivo un momento de la historia local. Sintiendo férreamente que el diseño es una herramienta para la transmisión de ideas y contenidos que aporten a mirar el estado de las cosas desde otras perspectivas, abierto a experimentar e investigar nuevas posibilidades de acción.

Introducción

El presente proyecto, aborda dos ejes principales: el diseño gráfico experimental y la literatura realista-social del siglo XX en Chile.

Nos adentraremos en la relación entre diseño gráfico y experimentación, ideología y códigos comunicacionales. Con la intención de plantear una mirada amplia al paradigma del diseñador propositivo, autónomo y vinculado a una revalorización de la cultura local, en tiempos donde la espesa nube de la globalización causa estragos en la noción de pertenencia e identidad.

Con la comprensión de la Literatura, acotándolo a la comunicación y la transmisión de conocimientos de otra época. Convergiendo en la importancia de aquella expresión artística, más aún cuando por medio de ésta nos podemos adentrar en un patrimonio cultural. Un paso por las obras y autores más representativas, las que nos forman una línea de relatos, que en su totalidad se ve reflejado el paso de un siglo.

Por medio del presente proyecto, se pretende hacer un aporte hacia la revalorización de la creación y cultura local. Proponiendo una visión multidisciplinaria, donde la comunicación por medio de la experimentación, sea una instancia de reflexión, una referencia hacia nuestra historia.

Fundamento

“Otros diseñadores recurren al auto encargo para expresar lo que piensan y sienten ante determinadas situaciones y, por tanto, para ofrecer una vía alternativa a unos medios de comunicación a los que, dado el contenido inconformista de sus mensajes, tienen difícil acceso”. Las palabras de Raquel Pelta en su libro Diseñar Hoy nos da a entender que nos encontramos en un escenario en que el diseñador puede alejarse de la “solución de problemas”, para hallarlo en un contexto donde adquiere importancia el desarrollo de su propuesta desde la independencia creativa, generando discursos y expresiones visuales, que adquieren valor en la puesta en escena, ya sean en el contenido como en el recurso estético. Dando paso a diversas instancias de materialización de estas propuestas generadas de manera autónoma a través del auto-encargo.

Durante los últimos años en Chile, la visión tradicional del diseñador y su actividad, esta dando un vuelco a hacia un agente cultural que por medio de sus capacidades profesionales y dominios productivos, otorga a la sociedad diversos productos de carácter creativo y cultural. De este grupo de diseñadores, destacan aquellos que trabajan con el patrimonio local como escenario de revalorización y reinterpretación, aportando a la difusión y puesta en valor de la cultural local en un escenario globalizado.

En Chile, la idea de lo nacional tiende a ser un tanto nebulosa, ya que existe en la sociedad actual un estado de desinformación y desarraigo hacia aquellos elementos provenientes de nuestro territorio, consolidándose como una sociedad falta de raíces, entiendo ésta, como la carencia de un contexto cobijador que otorgue las directrices acerca del sentido y el modo de la vida.

A partir de lo cual es posible comprender de mejor manera el por qué del impacto que ha causado el fenómeno de la globalización en nuestro país, con un consumismo latente que viene a llenar esta carencia de identidad y pertenencia, con lo cual no se pretende manifestar el fenómeno de la globalización como un elemento negativo, si no mas bien la falta de medios en donde se reconozca los valores culturales propios, transformándonos en receptores pasivos de la globalización.

Ciertamente en Chile hay variadas formas de expresiones culturales, pero carecemos de medios que la vinculen por medio de lenguajes contemporáneos a la sociedad. Dentro de esta variada gama, el realismo-social en la narrativa chilena del siglo XX se presenta como una manifestación cultural importante, puesto que ha tenido reconocimiento a lo largo de la historia, abordando variadas temáticas por autores como Baldomero Lillo, Manuel Rojas, Carlos

Droguett, Roberto Bolaño y Ramón Díaz Eterovic, por nombrar a algunos, los que con sus obras han consolidado un testimonio histórico de lo que es y ha sido éste país. Razón por la cual, se ha escogido como el soporte teórico para poder revertir esta problemática y generar un acercamiento, por un lado a la creación local en torno a la literatura, y por otro a la historia y presente de Chile, enfocándonos en un usuario joven. Debido a que es en ellos donde se encuentran las mayores posibilidades de cambio, cabe considerar que a lo largo de la historia ha sido este grupo étnico un activo participante de los cambios sociales. Y por otra parte, referidos al contexto local, son los jóvenes quienes tienen un mayor nivel de permeabilidad frente a la globalización.

Cabe considerar que el presente proyecto se sitúa en una corriente global del diseño gráfico, enfocada a la revalorización del patrimonio local, desde una comunicación visual de anticipación, cercana a las propuestas experimentales de diseño. Desde la perspectiva del auto-encargo, generando productos que se acercan a lineamientos éticos de producción y gestión, donde está presente la revalorización de las artes gráficas impresas (grabado, serigrafía) con las propuestas editoriales experimentales e independientes, proponiendo nuevos soportes para la transmisión de conocimientos, en los que el mensaje y los medios para acceder a éste se comprenden como una obra en sí misma.

Entonces al emprender éste proyecto, se está asimilando la profesión como una herramienta gravitante para la construcción de referentes culturales propios. Un proyecto de diseño que se enmarca en un pensamiento global para ser llevado a cabo en el plano local.

Problemática

La problemática a la cual responde este proyecto se inscribe en un escenario global, donde los valores culturales de las naciones que se encuentran en vías de desarrollo tienden a ser opacados por un lenguaje global predominante. El filósofo y crítico cultural Slavoj Žižek¹ plantea que producto de la expansión del modelo económico capitalista, por medio de la globalización e inherente a los efectos económicos que produce en una sociedad determinada, afecta a los individuos que residen en ella contribuyendo al desarraigo cultural.

«La globalización, si bien es centralmente económica, conlleva además otras dimensiones: de partida, comunicativa y cultural. (...) Incide, por ende, en los estilos de vida de niños, jóvenes y adultos, en los imaginarios e identidades tanto personales como colectivos»². Estas líneas hacen visible que frente a un estado global, la cultura de un colectivo determinado o las particularidades de ésta son permeables, y como fenómeno comunicacional atañe directamente el espectro referencial cultural de los que forman el colectivo.

Al diseño como una actividad ligada con la sociedad y su cultura, los efectos de la globalización le son visibles tanto en amenazas como oportunidades.

1. Slavoj Žižek (Eslovenia, 1949), Filósofo y crítico cultural, ha impartido clases en diversas universidades de Estado Unidos, actualmente es director Internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades, (Birkbeck College - Universidad de Londres)

2. SUBERCASEAUX, Bernardo. Artículo: "Problemas y desafíos regionales". Revista Patrimonio Cultural n°44, año 2007, pág. 8

Metodología

El Método de estudio empleado adopta un modelo cuantitativo-cualitativo de tipo principalmente descriptivo, que contempla tres etapas de investigación: explorativa, descriptiva y, posteriormente, interpretativa.

ETAPA EXPLORATORIA:

Esta etapa, comprende una revisión del contexto en el que se circunscribe el tema de estudio. Por una parte, comprender y exponer la relación entre diseño gráfico y experimentación; códigos comunicacionales y motor ideológico. Como también la comprensión de la Literatura como concepto y aplicación.

Para lograr estos objetivos, se utilizará la técnica investigativa de tipo documental, que comprende la revisión de libros especializados y artículos; como también la revisión de índices, bibliografías y citas sobre autores en libros. Los instrumentos utilizados son las fichas bibliográficas, citas de autor y notas de pie de página.

ETAPA DESCRIPTIVA:

En esta etapa, se terminan de alcanzar los objetivos particulares planteados por medio de un inventario y entrevistas.

La realización de un inventario, ayudará a catalogar por medio de características técnicas las diversas publicaciones impresas que posean un formato no convencional, con lo que se podrá concluir acerca de futuras decisiones proyectuales.

La entrevista realizada a un especialista en Literatura, escritor y docente en la materia. Con la que se compromete sus aportaciones al proyecto y así alcanzar los objetivos particulares que atañen al concepto de literatura, alcances y principales autores.

ETAPA INTERPRETATIVA:

Esta es la etapa donde se conlleva a un análisis de los resultados obtenidos en la etapa exploratoria y descriptiva, dando respuesta a los objetivos de la investigación. Por consiguiente, de esta etapa se obtienen las conclusiones que nos llevarán a plantear la aplicación del proyecto.

En torno a la idea de Cultura & Patrimonio

El presente proyecto de diseño se desenvuelve en el espectro cultural y trabaja en torno al patrimonio, para lo cuál se hace necesario adentrarnos en estas ideas para asimilar las intenciones que posee el proyecto.

En torno a la idea de cultura es pertinente prestar atención a lo que plantea la UNESCO; «la Cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano»³.

Sobre estas líneas podemos desprender que la cultura –como concepto– reside en la conexión de un grupo de personas que forman una comunidad, ligados por la manera que se educan, expresan y relacionan, siendo estas prácticas concluyentes para la determinación de un colectivo, y al mismo tiempo, primordiales para el proceso de consolidación del individuo.

En relación al individuo y su proyección en sociedad, la UNESCO añade que la cultura «... da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y críticos y éticamente comprometidos»⁴. Entendiéndose que la cultura como concepto esta por sobre las dimensiones de lo palpable, pero de manera simultánea, la cultura reside en nosotros como un eje que nos da particularidad... «A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto no acabado»⁵.

Para que exista cultura se deben ponerse en práctica los conocimientos y las habilidades de los individuos que conforman el colectivo, el ejercicio de sus capacidades físicas e intelectuales generan un mapa de referencia que esta en una constante evolución. Por medio del desarrollo cultural se van cimentando las raíces de pertenencia de los individuos que conforman una sociedad.

El desarrollo y trascendencia del quehacer cultural en una sociedad se denomina patrimonio, el cuál se establece como un...«Conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano y que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos»⁶.

A raíz de lo enunciado anteriormente podemos inferir la idea de traspaso de un legado y como éste otorga sentido a los integrantes de una comunidad, pudiendo reconocerse como participantes de un colectivo que posee particularidades que lo hacen reconocibles entre sus pares. Esta herencia se torna valiosa en la medida que se proyecta en el tiempo, Ballart en su libro *Gestión*

3. UNESCO [Editora: Violeta Bazante] "Manual de procesamiento documental para colecciones de patrimonio cultural". Pág. 13. 2008

4. UNESCO. Op. Cit, p. 13

5. UNESCO. Op. Cit, p. 13

6. Definición de Patrimonio [en línea][última consulta, marzo 2010] <http://nuestro.cl/biblioteca/textos/diccionario.htm>

del patrimonio cultural plantea lo siguiente: «El patrimonio está formado por objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo, sea en uso, sea en un museo; y ya que el paso del tiempo es la esencia de la historia, es interesante en cierto sentido contemplar al patrimonio como los objetos de la historia». A lo planteado por Ballart, el académico Fidel Sepúlveda propone que los objetos son múltiples y opuestos, desde una obra arquitectónica hasta el nombre de una calle de un pueblo, cruzando pasado y el presente, lo culto y lo popular, lo urbano y lo rural, lo material y lo incorpóreo, lo docto y lo folclórico. Por lo que la concepción del patrimonio –según Sepúlveda– debiera ser amplia y no limitarse a lo institucionalizado.

En el término (patrimonio) coexisten los bienes tangibles e intangibles, Sepúlveda precisa que de los bienes tangibles se desprende lo que es creado por la naturaleza y lo creado por el hombre con materiales físicos, bajo y sobre el nivel de la tierra (santuarios de la naturaleza, monumentos históricos, arquitectura, etc). En los bienes intangibles se encuentra todo lo creado por el hombre con elementos impalpables, como por ejemplo: la palabra (mitos, leyendas, poemas, cuentos).

Así mismo como hoy en día se habla de patrimonio histórico, patrimonio natural y patrimonio urbano (por nombrar algunos) existe el patrimonio cultural, el que por aproximación de la UNESCO: «comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida»⁷. Estas líneas presentan similitudes a lo planteado por Sepúlveda al discernir que las manifestaciones culturales de una sociedad se transforman en el legado que ésta posee para consolidarse como tal. Podríamos decir que en el desarrollo y vigencia de las expresiones culturales de un colectivo anida su sentido de pertenencia y singularidad, el valor identitario materializado en el desarrollo de los bienes intangibles.

Si bien existe un legado éste puede ser o no valorado por los individuos de una sociedad, Sepúlveda plantea que el valor de éste legado puede ser incrementado ó desconocido, ya sea por ignorancia o prejuicio. «Hoy hablamos de crisis de la cultura chilena y buena parte radica en este punto: no sabemos lo que nos heredaron los hombres y la naturaleza: el patrimonio natural y cultural. Hay una historia mal contada»⁸. Sepúlveda devela una situación permanente en torno al modo en como sociedad nos relacionamos con nuestro patrimonio, y continúa: «No hay en Chile conciencia formada e informada del patrimonio del cual somos herederos y responsables»⁹. Evidentemente las palabras de Sepúlveda están cargadas de una pluralización, pero hace visible un panorama recurrente

7. UNESCO [Declaración de México. Conferencia Mundial sobre políticas culturales. París, 1982] Op. Cit, p 14.

8. SEPÚLVEDA, Fidel. Artículo Cultura y Patrimonio. Revista Patrimonio Cultural nº 41 p.35, 2006

9. Sepúlveda. Op. Cit, p. 36.

en torno a cuanto sabemos del contexto material e inmaterial que nos rodea.

Ballart nos dice que «el patrimonio como herencia colectiva cultural del pasado (...) conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con los hombres y mujeres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de la identidad»^x. Estos dos autores, desde sus planteamientos, convergen en que en la utilización del patrimonio se consolida –de una u otra manera– a través del paso del tiempo, la cohesión y continuidad entre los seres humanos y su entorno.«Patrimonio como aquella parte de la cultura que nos recuerda quienes somos (con nuestra luz y con nuestra sombra)»¹⁰.

Asimilando lo expuesto, comprenderemos al patrimonio como el cúmulo de elementos –tangibles e intangibles– con los que existe proximidad y se encuentran aquí como un legado de nuestros antepasados, poseen el valor de la perdurabilidad y autenticidad. Y tienen la cualidad de poner el presente en contacto con el pasado y el futuro, como así también con su contexto temporal, nuestro presente.

10. PALACIOS. Paula. *Artículo El pasado esta cambiando...* Revista Patrimonio Cultural nº 41 p. 5, 2006

Literatura

El desarrollo del presente capítulo se enmarca en esclarecer términos y alcances en torno a la idea de Literatura, enfocándonos en el compromiso social en que ella reside. Para lo que se hará una revisión de la bibliografía atinente a ésta área, como también el empleo de una necesaria entrevista con un especialista de la materia.

Comprensión de la Literatura

Resulta, por decirlo de alguna manera, que al buscar definiciones ó aproximaciones a un término de uso cotidiano, nos encontremos con diversas aristas, que por no decir menos, vienen a plantear una ambigüedad al momento de responder éste enunciado.

Para obtener una aproximación al término, se prestará atención a lo enunciado por la Real academia española de lengua, quien postula lo siguiente: «Arte que emplea como medio de expresión una lengua»; «Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. La literatura griega. La literatura del siglo xvi»; «Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. Literatura médica. Literatura jurídica»¹¹.

Por otra parte, y para complementar lo anteriormente señalado, se hace necesario prestar atención al origen etimológico de la palabra literatura, la que proviene del latín *litera* y que significa: « (...) conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la gramática, la retórica y la poética»¹².

Por lo que, a simple vista se puede decir que la literatura es fruto de una creación artística, donde convergen conocimientos y habilidades, y que como principal herramienta utiliza el lenguaje verbal, materializado por la palabra escrita. Básicamente, la literatura se subdivide en cuatro géneros literarios, los cuales son: poesía, drama, narrativa y ensayo.

Desarrollando un cruce, desde el entendimiento de la literatura, su base y su puesta en práctica, el editor, escritor y poeta Roberto Contreras¹³ nos acerca a una comprensión del término más profunda, dándonos a entender que la literatura...«alude a sentidos, experiencias y hechos; reales ó ficticios, referidos de la experiencia humana, transformando en denotativo lo connotativo, es decir, el escritor al momento de poner en práctica las herramientas gramaticales, por medio de la literatura, lo que esta haciendo es objetivizar lo real por medio de la emisión de subjetividades, las que son entregadas al lector por medio del mensaje»¹⁴. Esta comprensión desarrollada por Contreras, plantea que existe un proceso creativo, que es en si mismo un acto de comunicación, donde el escritor transmite un mensaje por medio de la obra literaria, percatándonos que la naturaleza de aquel mensaje emitido, esta en directa relación con las intenciones que posee el emisor del mensaje, siendo éste mensaje recibido por un lector, quién vendría siendo en el acto comunicativo: el receptor.

11. Real Academia de la lengua española, <http://www.rae.es> (literatura)

12.. www.wikipedia.org (literatura)

13. Roberto Contreras (Santiago de Chile, 1975) Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad de Chile y es profesor de Lenguaje y Comunicación por la misma institución. Es escritor y profesor. Publicó la novela *Ahora es cuando* (La Calabaza del Diablo, 1998). Ha realizado crítica literaria en diversos medios y ponencias sobre literatura. El 2007 publicó su libro de poesía *Siberia* (Lanzallamas Libros). Por el mismo sello editó y prologó *Sobre la Ausencia* de Carlos Droguett (2009). Es uno de los editores de Lanzallamas.org

14. Comunicación personal con Roberto Contreras (miércoles 27 de mayo, 2009)

Funciones de la Literatura

«Las obras literarias cumplen finalidades determinadas o son concebidas con un objetivo para los lectores. La principal de ellas es la función estética, propia de las obras artísticas. Pero también la obra literaria ha cumplido y cumple funciones prácticas, como la de educar o moralizar, la de entregar conocimiento o la de evidenciar críticamente los problemas de la sociedad.»¹⁵

El extracto –recientemente citado– tomado de Manual Esencial Santillana, Literatura nos expone que, desde la comunicación y como una expresión artística, la literatura conlleva en sí funciones determinadas, y como se pasa a ejemplificar de la siguiente manera:

ESTÉTICA: La obra está hecha para que los lectores disfruten con ella. El escritor desea que se entretengan o emocionen con lo que él ha escrito. Se centra en el objetivo artístico y sus aspectos formales, como el lenguaje, para producir goce en los lectores por su belleza creativa.

EDUCATIVA O MORALIZANTE: En este caso, la obra literaria está al servicio de la enseñanza, entregando mensajes moralizantes que intentan regir las costumbres y/o comportamientos de los lectores a través de sus relatos.

COGNOSCITIVA: Según esta función, la obra literaria aporta conocimientos de la realidad que describe o interpreta: visiones de mundo, costumbres de personas, épocas, etc., pero sin un afán moralizante. Permite comprender mejor el mundo, para reflexionar sobre la vida y sobre el ser humano.

SOCIAL: La obra literaria puede dar cuenta, también, de determinadas realidades sociales de un momento histórico. En algunas existe un mensaje ideológico evidente respecto de conflictos o problemas, dejando de lado la ambigüedad que las caracteriza. Es posible que el autor pretenda modificar el pensamiento o actitud del lector para acercarlo a una tesis.

EVASIÓN: Es una función característica de las obras literarias del Romanticismo. La obra se concibe como un medio para escapar de la realidad cuando esta resulta desagradable o desconcertante. Literariamente, esto puede lograrse situando el relato en espacios lejanos, exóticos, utópico, o en épocas pasadas, porque se consideran mejores.

15. SANTILLANA. Manual Esencial Santillana, Literatura. Editorial Santillana, p. 18

Manifestación literaria como relato de nuestra historia.

En el empleo de la escritura, subyace la permanencia de lo manifestado, sea cuál sea lo que se quiere plasmar, aquello adquiere perdurabilidad, ya que la escritura se comprende como un «Conjunto de manifestaciones comunicativas concretadas mediante algún sistema de unidades gráficas o grafías»¹⁶. Lo que nos plantea que la escritura sería descendiente a la lengua oral, por ende, se dedica a representarla, es un medio de apoyo en función del lenguaje hablado.

Para comprender de manera más certera la diferencia entre escritura y lenguaje hablado, se hace pertinente prestar atención a lo enunciado por Roman Jakobson, el cual dice en *Diálogo sobre el tiempo en el lenguaje y la literatura*:

«Una de las diferencias esenciales entre el lenguaje hablado y el escrito puede verse claramente. El primero tiene un carácter puramente temporal, el segundo conecta el tiempo y el espacio. Mientras el sonido que escuchamos desaparece, por lo general cuando leemos, tenemos letras inmóviles ante nosotros, y el tiempo escrito que fluye de las palabras es reversible»¹⁷.

Desde comienzos del siglo XX en Chile, prevalece un tipo de escritura que fija su referencia en los hechos concretos que vive o percibe el escritor, lo que el historiador Luis Vitale, en su libro *Sociología de la novela y vida cotidiana en el Chile de 1900 a 1950*, acota con el siguiente enunciado: (el escritor) «...expresa parte de la sociedad de su tiempo. En tal sentido, logra a veces dar una mejor apreciación que los científicos sociales de la compleja realidad individuo-sociedad»¹⁸.

A lo anteriormente enunciado, cabe destacar la relevancia que le otorga Vitale al escritor que trabaja desde su contexto, planteando que por medio de su trabajo se puede acceder a otros horizontes, mas allá del objeto literario, alcanzar una visión de situaciones particulares a las que se ve enfrentado el hombre en la sociedad. Resultando ser –en algunos casos– un documento que refleje la identidad local. En términos genéricos, éste trabajo literario se acerca –por definición– al realismo, el que tiene sus orígenes en las obras de los escritores franceses Balzac y Flaubert a comienzos del siglo XIX y entre sus directrices literarias tiene en su ejecución «abordar al hombre en su dimensión social (...) de éste se presenta no sólo el entorno y las costumbres, con sus descripciones minuciosas, fielmente documentadas sobre el terreno, sino que su temática recoge las inquietudes, las estructuras y las transformaciones sociales»¹⁹. Ante lo planteado recientemente, queda a entrever la idea de que el escritor al establecerse en la realidad y su contexto, esta llevando a cabo un trabajo testimonial, por el cuál se exponen los elementos característicos de una época a través de la literatura. Es esta cualidad la que hace que este tipo de trabajo literario pueda relacionarse con la construcción identitaria, ya que «acertado o no, el autor expresa en la novela su interpretación o visión del período histórico en que transcurre su existencia»²⁰.

16. GOMEZ, Luis. *El Lenguaje Humano*. Ediciones universitarias de Valparaíso. 2004

17. JAKOBSON, Roman citado por HOWE, Susan. *La política de la forma poética*. Torre de Letras, 2006.

18. VITALE, Luis. "Sociología de la novela y vida cotidiana en el Chile de 1900 a 1950". Editorial Puerto de palabras. 2005. p10

19. SOLER, Hipólito. "El realismo en la Novela". Editorial Cincel. 1981. pág. 8

20. VITALE, L. Op. Cit., p 10

En la búsqueda de aquella identidad nacional documentada en los libros, El escritor y académico Álvaro Bisama, en alusión a su publicación *Cien libros chilenos*²¹, en la que por medio de la entrevista brindada para el programa *Snob* (Radio UC), se le atribuye el encontrar cierta noción de identidad chilena en la literatura que tuvo que revisar para armar *Cien...*, a lo que Bisama plantea que «los libros conjuran un mapa y un espejo de Chile, conjuran un mapa del relato que se hace sobre Chile»²². Es este mapa que señala Bisama, el que de manera transversal ayudan a formar una visión-noción de identidad territorial sustentada en obras que utilizan la realidad como material de trabajo.

Sí buscamos generar una línea²³ de narrativas –publicadas en el siglo XX– que ayuden a conformar una idea de documentación, *Subterra* y *Subsole* (Baldomero Lillo, 1904 - 1907) se posicionan como un trabajo completo que logra documentar y transmitir, por medio de la recopilación de cuentos, las situaciones vividas por los mineros en Lota. El escritor Ramón Díaz Eterovic comenta acerca de la publicación de *Subterra* «...causó revuelo en el apocado ambiente literario chileno de comienzos del siglo XX. Un medio que hasta entonces seguía las aguas de los clásicos españoles y recibía la influencia de la literatura francesa sin alcanzar una estatura propia y, desde luego, alejado de la realidad social de un país que se aprontaba a celebrar el primer centenario de su independencia.»²⁴. La obra de Baldomero Lillo, además de presentarse como un documento que expone la realidad de los obreros, campesinos y pescadores, plantea un paradigma al momento de trabajar con esta realidad como su fuente de trabajo literario, abriendo las puertas al realismo social en Chile.

Otro intento por llevar a las letras lo que sucedía en el Chile de comienzo de siglo, fue la obra *Días de campo* (Federico Gana, 1976), una trabajo relacionado con el mundo rural, articulado por cuentos en los que se cruzan campesinos, obreros, criminales y patronos de fundo. Acerca del trabajo del trabajo que desarrolla Federico Gana en esta obra, se puede decir que «...describe desde el centro mismo las vidas que describe (...) la necesidad de testimonio de un universo tan idílico como trágico, tan melancólico como violento...»²⁵ puede ser que esta cualidad haya gatillado en que esta obra haya sido llevada al plano audiovisual por el cineasta chileno Raúl Ruiz el año 2004.

Esta vez, alejados del campo como escenario donde transcurre una historia, se nos presenta *El Socio* (Jenaro Prieto, 1929), trabajo que viene a plantear las dicotomías de una vida en función del lucro exacerbado y la esquizofrenia producida en el protagonista de la historia, resulta extraño o más bien anecdótico que ésta haya sido la temática de un libro en el 1929 chileno, pero plantea una introducción hacia lo más profundo de la problemática social producida por el capitalismo.

21. *Cien libros chilenos* (Ediciones B Chile, 2008) del escritor y académico Álvaro Bisama, consta de cien reseñas de textos chilenos: novelas, memorias, relatos, ensayos, poesía, crónica, historietas y comics. Que datan desde *La Araucana* (1568) hasta nuestros días. Un documento clave para esta investigación, ya que traza una línea cronológica de producción literaria nacional. (N.A)

22. BISAMA, Álvaro. En en el programa radial *Snob*, de Radio Universidad Católica (09/12/08)

23. Para llevar a cabo esta línea de obras, nos hemos basado en documentos y reseñas de libros, realizadas por académicos del área, como también por escritores de trayectoria.

24. DIAZ, Ramón. "Subterra de Baldomero Lillo, Clásico de la Narrativa chilena". [en línea] Revista Punto Final, [última consulta, julio 2009], disponible en: <http://www.puntofinal.cl/553/subterra.htm>

25. BISAMA, Álvaro. "Cien libros chilenos". Ediciones B Chile. 2008. p. 80.

Un caso destacable en las letras chilenas del siglo XX, es la aparición de *Hijo de ladrón* (Manuel Rojas, 1951) trabajo en su totalidad autobiográfico, es considerada como una de las mejores novelas chilenas e hispanoamericanas. *Hijo de ladrón* desarrolla la vida de un adolescente en crecimiento que se encuentra a la deriva con el mundo, recorre ciudades y experimenta los oficios más diversos, es una novela donde el aprendizaje por medio de la búsqueda refleja un momento histórico de Chile, catalogada como una novela cívica, «... apela a las señas de la identidad de un modo que no había aparecido antes en la narrativa local. Rojas es capaz de captar el siglo veinte chileno de un modo nuevo. *Hijo de ladrón* habla del rumor de las ciudades, de la lengua del individuo perdido en la multitud»²⁶.

Otro modo de representar la realidad fue el que se percibe en *Eloy y Patas de perro* (Carlos Droguett, 1960 - 1965), teniendo como directrices la desigualdad y la discriminación, cualidades que hacen de estas obras, un relato crudo de la marginación hallada en la brutalidad de la ciudad. Acerca de *Patas de perro*, podremos decir que es una obra eminentemente social, en la cuál «la ficción se cruza con la realidad para contar la historia de Bobi, un niño que nació con patas de perro Según el propio autor, la historia narrada en esta novela está basada en una noticia aparecida en un diario, en la que se destaca la vida de un niño que nació con una deformidad que lo condenó a una vida dolorosa y marginal»²⁷.

Desde otra perspectiva de cómo trabajar lo local, la recopilación de crónicas *Loco afán* (Pedro Lemebel, 1996) plantea el tema de la homosexualidad y la sida en la realidad chilena del los noventa.

Concluyendo esta mirada acerca de la narrativa situada en la realidad social del país, se puede concluir con *Nocturno de Chile* (Roberto Bolaño, 2000).

26. BISAMA, Álvaro. Op. Cit. p. 121

27. Memoria chilena. "Carlos Droguett: Patas de perro". [en línea] Portal de la cultura chilena, [última consulta, julio 2009], disponible en: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=patasdeperro

Entrevista al escritor & editor Roberto Contreras

La presente entrevista fue realizada el día sábado 04 de julio del año 2009

1. ¿Cuáles serían los rasgos distintivos de nuestra literatura en relación a la visión de identidad y memoria patria?

Los rasgos o marcas que distinguen nuestra literatura han tenido una carga y peso significativo a lo largo de su historia. Es decir, la historia literaria chilena ha cruzado y transversalizado a los hombres, ámbitos y épocas como la mejor de las manifestaciones humanas. No es lo mismo hablar de nuestra literatura, y acotemos, de la narrativa solamente, que se hizo durante el siglo XVIII, XIX o XX, mucho menos de la que inaugura este siglo XXI. En una línea que podríamos abordar, sólo al pasar, desde el 1900 que se abre con Baldomero Lillo hasta comienzos del 2000, por ejemplo, con Roberto Bolaño.

Por lo mismo, esa noción de identidad y memoria también ha sufrido modificaciones y transformaciones, al entender la literatura como un ejercicio lingüístico, estético e ideológico, que trasciende incluso su propia naturaleza como registro epocal, de un tiempo, de los hombres y sus circunstancias que vivieron.

La identidad como un supuesto que puede visibilizarse por medio de la literatura es apenas una posibilidad, ya que la literatura en el mejor de los casos ha permitido mirar, como una suerte de lente, lo que el habitante y su desesperanza en ocasiones no puede/no quiere ver por sí mismo. Una, porque no lo ha buscado, y dos, porque tampoco lo ha encontrado. Siendo en ambos casos, como esa posibilidad que enunciábamos más arriba, bajo la forma de la narrativa, la poesía o una obra teatral, ese justo reflejo que tanto evitamos de ver cada mañana.

León Tolstoi, ese gran y terrible ruso, ya lo dijo de forma muy simple con estas palabras: “Describe tu aldea y serás universal”. Es una posibilidad es cierto, pero las circunstancias y las obras han terminado teniendo la razón, y dibujando ese universo casi total del que hablaba Tolstoi, en muestras absolutas a lo largo de la historia.

Supongamos que la identidad chilena existe, y que ha sido la literatura la que ha fundado, de algún modo esa condición, ese carácter y esa aproximación desde y por medio del lenguaje con un sello inconfundible.

Visto así, quizás sirva la visión de país que podemos explorar, una y otra vez como decía Carlos Droguett, desde las coordenadas del Crimen, de la Memoria y la Sangre. Una mirada a una patria que se ha erguido, voluntaria o involuntariamente, sobre esa derrota del hombre. Como el precio de llamarse Chile, que es la muerte. Y quizás ahí exista una entrada a la literatura sobre la que me preguntas. La que logra dibujar, esbozar como un plan de trabajo para

construir, un puente entre lo que somos y lo que queremos ser. Al entender la identidad, su reconocimiento, como esa condición mínima de equilibrio.

Chile visto como un paisaje, decía Parra. A lo que Bolaño agregaba, como un largo callejón sin salida aparente.

Cuesta pensar un lugar legítimo, reconocido y válido para la literatura, al momento de hablar de Identidad y Memoria. Entonces me quedo con el bello libro de Nabokov titulado *Habla memoria*, y sostengo en esa imprecación, en esa apelación desesperada hacia uno mismo, también mi proyecto de escritura, al desentrañar desde lo más profundo de nuestro oscuro corazón del bosque, los mejores frutos, las mejores muestras de una vida que ha permanecido escondida y que urge recomponer a plena luz del día todo su Ser, y así otros pueden ver en ese silencio milenario también, por medio de un ejercicio de enlace y vital, algo más que palabras, palabras, palabras, como decía Hamlet.

2. A través del quehacer literario del siglo XX en Chile, ¿cuál es el género en que se ha profundizado (directa o indirectamente) esa perspectiva de país mencionada antes?

Supongo que cada género ocupa el lugar que tiene porque ha permitido desentrañar esas coordenadas. En Chile son muchos los antecedentes en los tres géneros más representativos: lírico, narrativo y dramático, lo mismo que en los subgéneros como crónica, ensayos y otras vertientes de libros y formatos más experimentales.

Pienso en las obras de Juan Radrigán (*Hechos consumados, El loco y la triste, Las brutas*), en algunas de Ramón Griffero (*Río abajo* y el *Teatro de fin de Siglo*), Alfredo Castro (toda la saga del *Teatro de la Memoria*), en Andrés Pérez y la Negra Esther o Alejandro Sieveking con *La remolienda*, que habría sido estrenada a mediados del '60 por el mismo Víctor Jara oficiando como director teatral. El teatro, en algún sentido, es una fuente inagotable de representaciones del mundo. Algo que, injustamente, no logra concretarse a mí modo de ver en el cine, siendo un pariente lejano a esta altura, al menos en nuestro medio: ¡Cuánta falta nos haría una película del tipo *Amores perros* o bien en onda Ciudad de Dios! Nuestro teatro es bueno, ergo debería haber buen cine, pero no es así. La salida fácil es tapar los guiones a chuchadas, mostrar la cara de la miseria desde lo marginal (vulgar) y a cada cinco minutos un polvo bien revolcado, como si nuestra vida fuera solo "tirar". Ah, y la Dictadura como una pesadilla polarizada donde los milicos son asesinos, los comunistas dolorosas víctimas, pero la derecha como poder político y económico no es cuestionada, ni tocada con el pétalo de una rosa. La pobreza en Chile es lo abismal, siendo la "extrema riqueza" el mal/mar de fondo que tranquilo nos baña.

En poesía existen líneas de pensamiento y creación muy amplias. Que van

desde el posromanticismo lírico de Carlos Pezoa Véliz, pasando por el Neruda más social del Canto General, el volcanismo telúrico de un De Rokha, hasta Parra y la tomadura de pelo en que convirtió el lenguaje poético, para desacralizar a la poesía intocable; un ejercicio que continuó perfectamente Enrique Lihn, despeinó con desgarro Rodrigo Lira y que ha sido intervenida con improvisaciones procaces por Claudio Bertoni o con sutileza Gonzalo Millán. La poesía chilena, o al menos la que a mí me interesa, es muy simple de entender, considerando que es un acercamiento a la realidad.

Hace un tiempo nos preguntábamos con el poeta David Bustos qué significaba ser un escritor realista, o bien, escribir poesía realista en Chile actualmente. La pregunta era casi una tautología, al querer responderla a partir de la misma pregunta, pero sin avanzar en el concepto: escribir sobre la realidad. Todo mal. No decíamos nada. Juan Luis Martínez ese poeta invisible de nuestras letras (iba a decir secreto, tachado, innominado) decía que la realidad era la base. Quizás ahí estribe el asunto, en creer que con esa condición, contexto y supuesto absoluto como piso de trabajo, el campo de batalla se extiende. Si existe un poeta vivo en Chile, que trabaje con esos materiales es, sin duda, José Angel Cuevas. Es el poeta realista-social más completo. Aunque claro su acierto es muy concreto porque se vale de referencias fácil de reconocer, al transitar por una vertiente muy potente, que sería la de la recuperación de la memoria. O bien, el oficio del que no puede salir de esa pesadilla de la Historia que mandó todo a la mierda. Cuevas ha preferido hablar de la derrota de Chile como punto de partida. Hacer un recuento del impacto, él es un revisionista del paisaje en ruinas, un sujeto que no sabe vivir si no es desde su condición marginal, del tipo común y corriente que mira una catástrofe y no puede-debe seguir permaneciendo impávido.

Cuevas citando a Patricio Marchant, se adscribe a la reflexión, de que la mejor filosofía actual la ha venido haciendo la poesía. Puede que ambos tengan razón. Aunque quizás sea bueno preguntarse, sobre la misma, para qué sirve la filosofía, y de paso también, qué utilidad puede tener hoy en día la poesía. No sé, aventuro una respuesta: para dar respuesta a lo imposible. Para conseguir acercar por medio de una “imagen” la relación entre lo que existe con lo que sentimos/pensamos de lo que vemos.

Si hablo de formas de acercamiento, es porque soy un convencido de que la poesía es un instrumento filoso, a modo de bisturí, un cuchillo o una daga, que emerge en lo cotidiano, como una amenaza. Si un arma aparece en la escena debe ser utilizada. No hay mayor provocación que la palabra. Lengua es Poder. “La poesía más valiente que nadie”, decía Bolaño. Hay un escritor cubano, un coloso del ensayo y la poesía, José Lezama Lima que hablaba de la poesía como “la imagen posible de un instante”, pura expresión, pura mirada, pura palabra

al servicio de la percepción del mundo. Quizás sea eso también. Y cada poeta se sienta capaz de crear e imaginar, y en esa apuesta justifique su ejercicio, como un ciego debatiéndose, a tientas, entre los alambres o mordazas de su lengua materna.

En narrativa la dimensión de realidad, también entendida como un universo, es mucho más enorme y compleja. Donde si hacemos una analogía, diremos que la poesía graficada sería como una casa, un vivienda básica de autoconstrucción proyectada sobre un sitio erizado ganado luego después de una “toma”, una casa tomada, ocupada, donde se fue montando una villa, un barrio, casas pareadas; y por su lado, la novela sería una ciudad ya instalada, dispuesta en la planicie, con calles, árboles, vecindarios, barrios buenos y barrios malos, grandes rascacielos, con departamentos siniestramente bellos, con espejos de punta a cabo, o bien de cemento en bruto, con escaleras de fierros oxidados, con ascensores modernos, o bien muy viejos, cayéndose a pedazos. La novela para mí, parafraseando a Lezama Lima, es la sucesión de imágenes posibles del tiempo. Julio Cortázar decía, ya entrando en una micro-división, que un cuento era a una fotografía, lo que la novela era a una película.

La novela goza de buena salud, por razones muy simples: cercanía, masividad, popularidad y, por extensión, tan llena de sobre dichos, prejuicios y posibilidades de entrada y salida. Más arriba nombraba dos antípodas en nuestras letras: Lillo y Bolaño. Digamos que son al menos 100 años de distancia, nada menor, que nos interpela como lectores, al ser dos visiones de un país, de acuerdo a su época, a sus circunstancias, las que a la larga no son sino definiciones ideológicas y estéticas. Es decir, dos formas de leer la historia de una sociedad bajo un sistema estético formulado por el genio de dos escrituras mortalmente parecidos.

Y me detengo más puntualmente en la narrativa, porque hay allí muchas formas de entender la misma literatura, y una de ellas es leyendo novelas o cuentos, como si fueran versiones de la historia que no hemos escuchado. Nada es nuevo en literatura, y Jorge Luis Borges tenía razón cuando decía que todo escritor debe plantearse que eso que él pretende escribir ya ha sido dicho cientos de veces, y que su intento es nada más que una nueva forma de decir lo mismo. Y contra eso debe enfrentarse y luchar a brazo partido, siendo necesario saber que eso mismo que escribimos puede ir siendo borrado con el codo.

La narrativa vista como una suma de textos, donde la forma narrativa pretende contarnos una historia que ocurre a sujetos semejantes a nosotros, a cómo nos vemos o cómo en verdad quisiéramos llegar a ser. La narrativa chilena tiene hitos, y los que a mí me interesan tienen que ver con la dimensión que abarcan como repertorio de temas y de ejercicios. Son puntos de hablada donde el hombre y su forma de ver el mundo, enfrentan sus obsesiones, preocupa-

ciones y sueños, está presente eso, o más, con una cuota baja en prejuicios. Descontando el ego y la vanidad, supongo que todo escritor quiere decir algo porque está seguro que eso puede contribuir a mejorar la visión que otro tiene de su mundo también.

Claro, mientras escribo esto, pienso en Roberto Arlt, cuando respondía a un lector de sus crónicas: “No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, mucho”. Tiene toda la razón, si los libros sirven para algo, es para enrostrarnos lo miserables que somos, lo bajos que somos, lo mal que lo hemos hecho por años, y tenemos todavía la cara de pensar (incluso estar seguros) de que un libro nos convierte en mejores personas.

Luego de citar a Arlt, no puedo dejar de señalar, sólo de pasada, que si existe un género verdaderamente moderno, es el de la crónica. Aunque no se le tenga dentro de los más sagrados textos, dada su hibridez, su extraña naturaleza que huye absolutamente de toda clasificación, para situarse como el mejor de los medios –acaso como un prisma– por el que mirar la realidad, la sociedad actual. Y en Chile tenemos exponentes muy virtuosos, pienso en Joaquín Edwards Bello, en Manuel Rojas, Roberto Merino, Álvaro Bisama, Rodrigo Ramos Bañados, Francisco Mouat, entre otros, que han sabido ver en el ojo de la tormenta el detalle de una flor mientras se descompone y hacer que quedemos con la idea de un perfume que creíamos incapaces de retener. De Mouat no se ha dicho mucho, quizás siempre sea poco lo que se lee como escritor en sí mismo, más que como simple columnista de diarios y revistas. Pero su libro *El empampado Riquelme*, debe ser a mí modo de ver uno de los mejores textos para hablar del padre, o más bien, de la falta del padre, en un país tan carente de referentes e identidad. Un libro muy chileno.

3. ¿Si hubiera que trazar una línea de escritores chilenos que hayan trabajado con esa noción de identidad y en qué sentido lo han manifestado en sus obras? (Menciona al menos cinco escritores/escriptoras chilenos)

Baldomero Lillo, por la tensión profunda de su escritura por desentrañar las bases de la injusticia, de la explotación, de la miseria que fundó nuestra pobreza de clase. La condición infame de los obreros, que él describió bajo la terrible forma de los mineros. Pienso exclusivamente en su libro de 1904, *Sub-terra*.

Luego vendría indudablemente Manuel Rojas con *Hijo de ladrón*, aunque también están sus cuentos, pero en mucho menor grado. La novela me preocupa, particularmente, en la medida que abre, al menos en Sudamérica, una forma de leer la realidad y la condición del individuo como no se había visto hasta

entonces. Más si pensamos que en 1950, el contexto de producción de esta obra, aún persistía en nuestra narrativa el criollismo, con majadera descripción del campo, la vida apatronada, los bandidos y cierta identidad mestiza, castiza, que no coincidía, en ningún caso con las circunstancias verdaderas, que debía soportar el ciudadano medio, que ya estaba instalado en la urbe, y para el cual el campo no era más que una vieja fotografía de su infancia, donde el mentado criollismo o la narrativa rural, no presentaba sino la nostalgia, la evasión y el silencio, ante el insuperable contexto político, social y económico de la postguerra que también se había proyectado sobre Chile. No en vano las enormes demandas y agitación política que se presentaba en las calles, las fábricas, las universidades. El Frente Popular en su apogeo. Algo que sí es recogido por Manuel Rojas, como la atmósfera verdadera de su tiempo. El libro comienza con Aniceto Hevia cuestionando, o siendo cuestionado por su origen, su condición de sujeto sin patria. Qué mejor comienzo. En algún sentido, esa misma era la condición al menos originaria de Manuel Rojas, no ser chileno, ni argentino, sino más bien un latinoamericano sin documentos, un clandestino en tierras del Sur. Digamos que con Rojas la literatura chilena asume con aplomo la verdadera problemática del hombre moderno: preguntarse quiénes somos y qué vinimos a hacer al mundo. Claro, no fue el primero, pero sí fue el que daría inicio a lo que ya en Europa y Norteamérica se llamaba existencialismo literario e hiperrealismo narrativo, que lo hermanaba con la línea de trabajo o la dimensión de realidad, cultivada por Sartre, Camus, Faulkner, y en habla hispana con Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Juan Rulfo y Carlos Droguett. Rojas con *Hijo de ladrón* consigue exponer o al menos esbozar los fundamentos, también, de su visión del anarquismo o del anarco-sindicalismo. Sobre este tema existen, supongo, muchas referencias, pero me quedo con la tensión que logra provocar al poner como telón de fondo y en la búsqueda de su identidad, la posibilidad de que un hijo de ladrón sea un sujeto justo, no ya moral, ni ético como se pide al héroe bajo concepciones cristiana-occidentales, sino que simplemente justo, confiado en que el destino del hombre se conquista por medio de la Verdad y al hacerse cargo de las circunstancias; donde la dimensión más profunda del hombre, debe validar a los iguales, a los distintos, a los marginales y enfrentar una y mil veces a los que detentan del Poder. *Hijo de ladrón* es una novela tan universal, que no puede reducirse a una anécdota sólo chilena, nada más alejado del programa literario de Manuel Rojas.

Cuando antes decía que sus cuentos son menores, me refería a que no alcanzan a abarcar lo que sí consiguen sus novelas: *Sombras contra el muro*, *Punta de rieles*, *Mejor que el vino*. Aunque si uno lee, o más bien si se asoma a su relato más conocido, *El vaso de leche*, con la predisposición de estar viendo un cortometraje, descubrirá que en esa sencilla escena: un tipo que llora ante una

ración de comida, es imposible no pensar en valores tan universales como la libertad, la dignidad y el amor al prójimo. Claro, se me asoma lo cristiano, pero advirtamos que esa noción de literatura, pese a su ateísmo, siempre acusó en la imagen de Cristo un metáfora del sufrimiento. La descripción de la herida o la llaga en *Hijo de ladrón*, es la visión más pura en forma de soliloquio del martirio humano. Aunque a estas alturas el cuento sea una caricatura de sí misma, y cueste verlo más allá de la lástima o la miseria extrema de alguien que no tiene nada que comer, aún suporta nuevas lecturas. Nada que Antón Chéjov o cualquier escritor ruso no haya descrito en las miles de páginas impresas de su realismo social. Me quedo para terminar, con las primeras líneas de su novela *Mejor que el vino*, cuando dice: “¿Cómo entra el hombre en el día y cómo el día en el hombre? Hay, entre el día que retorna y el hombre que se incorpora, una aproximación lenta y compleja. ¿Cómo se verifica? Es lo que Aniceto no sabe. Es posible que se efectúe por medio de elementos indiferentes al día y al hombre”. Es una buena conclusión para entender el conflicto enorme que plantea Rojas en sus obras: narrar la vida de un sujeto en crisis.

Inmediatamente pondría a Carlos Droguett con *Eloy*, *Patatas de perro* y *Todas esas muertes*. Tres libros claves para recoger con las manos extendidas la sangre de un país fundado sobre el crimen, la tradición, el olvido y la injusticia. Donde apenas queda tiempo para emocionarse y pensar que no podemos seguir escondiendo la cara como Caín cuando es increpado por la muerte de su hermano.

La saga completa del personaje Heredia de Ramón Díaz Eterovic, justamente porque se ha propuesto llevar hasta las últimas consecuencias el principio de que sólo por medio del más sucio de los géneros –la novela negra o policial – se puede husmear y rastrear las inmundicias de una sociedad donde la basura se esconde bajo la alfombra y seguimos hablando en sordina sobre los culpables. En las novelas de Díaz Eterovic se cumple eso de que la ley es como un perro que muerde al desvalido. Su escritura está al servicio de ese tipo de injusticias.

Y por último Roberto Bolaño. Razones me sobran para incluirlo en esta lista y quizás deba ser mucho más explícito y decir cuáles serían sus libros y con ello dar mis razones: uno, *Llamadas telefónicas*, porque consiguió llevar a historias de ficción los fundamentos de la literatura moderna: innovación en el tratamiento de una historia, entender que hablar sobre escritores también puede ser amable, revisar el terror doméstico, asumir la orfandad de los latinoamericanos, sin tierra ni memoria, perdidos por el mundo. Dos, *Los detectives salvajes*, al hacer de la anécdota tan personal y literaria, conseguir con el peregrinaje tras los pasos perdidos de una escritora de comienzos del S.XX, también perderse en el propio sentido de la literatura, en su inutilidad/ utilidad como motivación vital para vivir y avanzar por las cloacas tanto del mundo occidental como oriental, y tanto en la esfera de la realidad posible,

como de la ficción imposible, sosteniendo que sólo la escritura o hablar de escribir, nos hará más libre. El proyecto fracasa dentro de la historia y es la derrota de los personajes y también de los lectores la mejor verdad: asumir, a partir de entonces, que así es la Modernidad: un proyecto que no garantiza nada. Salvo saber que estamos solos, pero que no somos los únicos ni tampoco los últimos. De eso habla el libro. Finalmente está *Nocturno de Chile*, el que no me canso de aclarar que debería llamarse “Una tormenta de mierda”, y que Bolaño cambió por sugerencia expresa de su editor. Es la novela que habla en su totalidad de Chile. Por medio de la noche insomne y delirante de un cura Opus Dei y crítico de libros de *El Mercurio*, que resume los últimos 50 años de la situación literaria, pero por extensión termina haciéndose cargo de la situación política e histórica del país, como marco central de la literatura patria. No existe otro referente más concreto donde la noción de crítica acuñada por Ricardo Piglia, eso de que toda crítica literaria no es sino una forma moderna de la autobiografía, como ocurre con este cura de Bolaño. La historia, por la dureza de su mixtura, no puede terminar peor.

4. Desde tu perspectiva ¿con qué autor u obra, de la literatura chilena del siglo XX, la población joven chilena actual podría sentirse identificada, representada o referida y por qué?

Es difícil responder, supongo con la del que escribe bien y es capaz de decir lo que tú no puedes decir de esa forma excelsa, en que él o ella lo dicen.

Hay varios, quizás con el mismo Bolaño, con algunos libros de Pablo Azócar, las crónicas de Pedro Lemebel, las novela de Heredia. Con la poesía de Claudio Bertoni, de Rodrigo Lira o Germán Carrasco. Por otro lado, supongo con algunas páginas y personajes de Bisama y, muy reciente, arriesgando tal vez equivocarme de puro pasional, con lo que está haciendo Maori Pérez o lo que espero pronto vea la luz, la narrativa de Diego Zúñiga, Simón Soto y Nicolás Cornejo. Tres narradores que, ya en sus primeros libros o manuscritos saben interpelar el estado de las cosas en el Chile actual.

Ahora, cuando me consultas sobre las lecturas que atraen a mis alumnos, no siempre corresponden a literatura chilena, sino latinoamericana, norteamericana y europea. Quizás porque yo mismo tampoco me centro sólo en autores locales. Por lo mismo no me siento capaz de agregar otros a los enumerados más arriba. Aunque sí creo que los chicos también comprenden lo que hemos conversado otras veces, eso de que la literatura no es un libro. Puede serlo un posteo en un blog, un comentario en la radio, una misma exposición, o un debate sobre la realidad. Hace unos días unos alumnos de 4° medio disertaban sobre vanguardias, y uno de ellos, bastante disperso y poco metódico, si se quiere,

para usar un eufemismo sobre su calidad de estudiante, no sólo me habló en extenso sobre el inconsciente, de Freud, de Tzara, Dalí o Buñuel para referir al surrealismo, sino que me hizo oír “Retrovértigo” de Mr. Bungle, porque me aseguraba que Mike Patton era un músico surrealista. Tenía razón, es cierto, le dije que sí, mientras ambos nos quedamos mirando la carátula del disco que emula la escena clásica de El perro Andaluz de Buñuel-Dalí.

Creo que por ahí se define el asunto, en que cada vez los registros externos, o extraliterarios más bien, suponen el verdadero destino de la literatura, al mostrar el trabajo con el lenguaje en las más diversas manifestaciones estéticas e ideológicas que nos permiten los recursos. Una visión absolutamente moderna, que excede todo principio clásico de la súper discutida literatura social chilena.

Diseño gráfico experimental

El desarrollo del presente capítulo se enmarca en esclarecer términos contemporáneos en el ejercicio comunicacional del diseño, concentrando el estudio en las nuevas corrientes que convergen en la práctica, como lo es la experimentación y su relación con el diseño gráfico, como también ahondar en motivaciones ideológicas y prácticas atinentes a esta manera de entender la profesión. Para lo cual se desarrollará un estudio de bibliografía específica y contemporánea al enunciado del capítulo.

Diseño Gráfico

Para poder aproximarnos al término debemos, de antemano, aclarar el concepto de diseño. El que hoy en día es bastante empleado, pero del cual no se tiene un claro consenso, de hecho al comenzar esta búsqueda nos encontraremos con variados significados e interpretaciones.

Para poder adentrarnos en este concepto pondremos atención en lo que el diseñador gráfico y teórico, Jorge Frascara postula sobre la materia.

«La palabra diseño se usará para referirse al proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. La palabra diseño se usará también en relación con los objetos creados por esa actividad.»²⁸

Frascara señala que el diseño es intrínsecamente un desarrollo en pro de un fin, donde se despliegan métodos y herramientas que facilitan el cumplimiento del objetivo, que en éste caso es la comunicación visual. Sin embargo, para llegar a ese fin, la actualidad nos presenta diversos caminos para llegar a éste. Un ejemplo de esta diversidad es la variada gama de opciones relacionadas al diseño que nos muestran las diferentes mallas curriculares presentes en las Universidades nacionales, donde nos encontramos con carreras como: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Vestuario, Diseño de Interiores, y de las cuales a su vez se subdividen en diferentes especializaciones. Expone lo anterior el académico Juan Guillermo Tejeda señalando en su libro *Diccionario Crítico de Diseño*.

«No tenemos ya un solo modo de diseñar sino muchos: hay quien diseña ciudades, y quien prefiere definir la forma de una cabellera en una ardua sesión de peluquería; otros se dedican al graffiti, o a los sitios web, o al escaparatismo, o a la alta costura o a la manipulación de desechos, o a los tatuajes o a los nuevos modelos de avión.»²⁹ Desde estas palabras podemos comprender el fenómeno que en sí, la palabra diseño conlleva, el de la diversificación en el acto de la utilización del concepto, comprendiendo al diseño como una actividad que se desarrolla en el ámbito de la planificación, como también en la aplicación de ésta, ya sea un bien o un servicio. Pero, siguiendo con lo expresado por Tejeda, al referirse de los modos de diseñar: «Cada uno de ellos desde su cultura y lenguaje, se ocupa de la forma de las cosas, de la configuración del entorno»³⁰ cabe destacar la idea de que el diseño se sitúa en un espacio determinado, y que los factores que pertenecen a ese espacio toman importancia en el desarrollo y ejecución del diseño, el que está en una constante relación entre los componentes que participan en aquel entorno.

28. FRASCARA, Jorge. *Diseño Gráfico y Comunicación*. Ediciones Infinito. 1988, p. 38

29. TEJEDA, Juan Guillermo. *Diccionario Crítico de Diseño*. Editorial Paidós. 2006, p. 13

30. TEJEDA, J., Op. Cit. p 13.

Ya aclarado este concepto cabe dar respuesta al cuestionamiento inicial, para lo cual debemos relacionar estos dos conceptos, trabajo en el cual Jorge Frascara nos volverá a ser de mucha ayuda, con la mención hecha en su libro *Diseño Gráfico y Comunicación*, en la cuál nos aclara de manera certera esta relación.

«La palabra gráfico califica a la palabra diseño y la relaciona con la producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos. Las dos palabras juntas: diseño gráfico, desbordan la suma de sus significados individuales y pasan a ser el nombre de una profesión.»³¹ Profesión, que aludiendo a lo citado, enfoca el sentido del diseño en función de cumplir con objetivos particulares, propios del ámbito gráfico.

Para profundizar en una respuesta al cuestionamiento inicial, toma relevancia lo manifestado a continuación por Frascara en alusión al término diseño gráfico «...es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por los medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.»³².

En virtud de lo anteriormente señalado, cabe destacar la idea del diseño gráfico como una acción, que implica poner en praxis los conocimientos teóricos y empíricos adquiridos, por lo que podemos deducir que el nivel y profundidad de éstos conocimientos tienen incidencia en el resultado de la ejecución y por tanto, en el “objeto de diseño”.

31. FRASCARA, J., Op. Cit., p. 39

32. Ibidem.

Experimentación

El experimento se entiende como un proceso que se lleva a cabo para buscar respuesta a interrogantes o problemáticas atingente a algún tema específico, el cual se establece como una actividad eminentemente práctica, centrando su énfasis –tal como lo dice la palabra– en la experiencia, que es aquel «conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas»³³.

Aterrizando ésta idea al campo de las comunicaciones visuales, ésta cobra relevancia, ya que se enmarca dentro de los conocimientos empíricos que influyen en la acción del diseño gráfico, es más, atañe a un tema aún más relevante, como es la “búsqueda de respuestas”, que es de alguna forma u otra, una acción propia en el diseño, pero la cuál se ha visto alejada en la práctica del oficio, producto de la visión y las exigencias de la vida contemporánea. Haciendo alusión a esto, cabe destacar lo enunciado por Tejeda: «Sometimiento y miedo tienen mucho mejor precio en el mercado social que libertad de espíritu y entusiasmo, por mucho que se diga lo contrario», lo que manifiesta un escenario donde existe una cierta lejanía entre “creatividad” y aceptación económica-social, apelando a la inclinación por instancias que ya han sido aprobadas y asimiladas. Siguiendo con la idea del académico Tejeda, podemos decir que la experimentación «... tiende a buscar las periferias para desarrollarse ahí, donde hay menos vigilancia, en aquellas zonas híbridas en que los especialistas y el poder establecido no quieren estar, ni se afanan en mirar»³⁴.

En los últimos años, se ha visto un quiebre a esta tendencia, proporcionada por el surgimiento de una escena (a nivel global y local) de diseñadores que proponen el desarrollo del diseño, a través de exposiciones, charlas, proyectos y trabajos donde se aprecia un desarrollo experimental en el ejercicio del diseño gráfico, a través de instancias auto generadas, como lo es el auto encargo , concepto, que también ha tomado fuerza en el transcurso de los últimos años y el cuál consiste en un trabajo autodeterminado por el diseñador.

33. Definición de experiencia obtenida del sitio web de la Real Academia Española de la lengua. <http://www.rae.es>

34. TEJEDA, J., Op. Cit. p. 116

Relación entre diseño gráfico y experimentación

Para llevar a cabo una mayor comprensión en la relación entre diseño gráfico y la experimentación, se ha dispuesto la información de manera que permita entender la situación actual e histórica como fenómenos transversales y complementarios.

* *Situación Actual*

Para comenzar ahondar en el contexto actual de la relación entre diseño gráfico y experimentación, debemos tener en cuenta de antemano la estrecha relación que existe entre el diseño y el acontecer social, debido a la incidencia directa de las personas, como clientes o posibles clientes en el resultado de la elaboración de un diseño. A diferencia de la relación que se establece en la medicina, en donde el médico ya posee respuestas predeterminadas a las necesidades de cada paciente, a diferencia de las exigencias que pueda manifestar un particular al momento de querer comunicar mediante un diseñador, razón por la cual, se comenzará por profundizar en la realidad social que nos atañe.

Al introducirnos en la realidad social nos encontramos instantánea e inevitablemente con el proceso de la globalización. Proceso que en la actualidad ha logrado el alcance y la unificación de las tendencias mundiales, ofreciendo una gama de posibilidades, pero todas ellas enmarcadas dentro de una serie de tendencias establecidas y asimiladas dentro del mercado mundial. Ha facilitado este proceso de apertura la presencia de Internet, herramienta que ha permitido difundir estas tendencias entregándole a sus millones de usuarios una paleta infinita de contactos y relaciones con otros lugares, muchas veces los cuales se encuentran fuera del alcance geográfico de estos. Se ilustra lo recién señalado a través de la siguiente cita:

«No hay sensación contemporánea más representativa de la globalización que cuando se viaja por el ciberespacio. Un clic en el mouse de la computadora y está uno en el servidor de la Universidad de Turín. Otro más y podemos saltar a la Biblioteca del Congreso en Washington.»³⁵

Esta situación ha conducido a las sociedades a establecer como patrones las tendencias mundiales, canalizadas a través del consumo, por sobre los valores de su cultura local, lo que ha debilitado la identidad en las diferentes regiones del mundo, provocando en las personas una creciente necesidad de identidad

«Hoy se puede hablar que la identidad de una ciudad, comunidad y hasta la de un país se determina, o tiende a determinarse por medio del consumo, de lo que se tiene o no se tiene. Las transformaciones continuas en la producción y en la comunicación, hacen que los individuos se identifiquen más con los

35. TREJO, Raúl. Versión on-line de su libro *La nueva alfombra mágica*. Capítulo I Globalización por Internet, consultada en <http://www.etcetera.com.mx/LIBRO/uno/comp1.htm> el día 5 de julio / 2008

productos que consumen que con las raíces de su pueblo o las costumbres de su lugar.»³⁶

Frente a ésta realidad que los diseñadores gráficos han debido responder a las nuevas exigencias del mercado y de cierta manera a ellos mismos, como parte de la sociedad, entregando no tan solo funcionalidad, sino también identidad al momento de comunicar visualmente. Siendo ésta una de las razones claves para comprender la estrecha relación actual entre el diseño gráfico y la experimentación, puesto que es precisamente mediante éste proceso que se pueden llegar a desarrollar nuevas formas visuales, que por tanto contengan mayor carga identitaria.

Sin duda una de las principales consecuencias del desarrollo de la experimentación dentro del diseño gráfico es la aparición de una gran cantidad de trabajos de auto encargo, tanto a nivel estudiantil como profesional, ya que mediante este tipo de trabajos es posible cruzar todas las barreras establecidas sin tener un ente regulador como en el caso de un trabajo para un cliente, donde este tiene gran poder de decisión en el resultado, permitiendo generar un trabajo más autónomo y por ende con una mayor carga de autoría y que además permite darse a conocer y adquirir reconocimiento dentro del mercado, al margen de las oportunidades profesionales con las que se cuente, hecho que está muy ligado a los beneficios que les otorga la globalización a los diseñadores través de internet, permitiendo acceso a una infinidad de posibilidades de difusión, por ejemplo redes sociales como Flickr, Facebook, Twitter, etc. donde es posible mostrar los trabajos de manera gratuita teniendo la posibilidades de establecer contacto y ser visto por personas de todo el mundo asociadas a la red.

En términos técnicos es también a través de la experimentación que han surgido nuevas técnicas gráficas, hoy en día muy en boga como por ejemplo: “Mixed media”, técnica que tal como lo dice su nombre consiste en una mezcla, entre el trabajo manual y el digital, con lo cual se logra reforzar el valor de la autoría, mediante la inserción de elementos particulares provenientes del mundo tangible, como por ejemplo: recortes de revistas, fotos antiguas, trazos manuales, etc. todos éstos elementos que contienen una cuota de error que el mundo digital no posee y que los hace más ricos en un medio invadido de elementos digitales.

Estas propuestas, generadas a partir de la mezcla de elementos, análogos y digitales, han marcado cambios a la hora de vislumbrar el paisaje contemporáneo del diseño gráfico, teniendo como referencia la aparición de un diseño gráfico en apariencia desprolijo, «la búsqueda de la imperfección es, sin duda, una huida de la frialdad de los planteamientos tecnológicos y una reacción ante el manierismo estilístico al que éstos han dado lugar»³⁷. Respecto a la idea planteada por Raquel Pelta, a continuación profundiza en la relación que hay

36. PRALONG, Verónica Cecilia. Versión on-line de la investigación: La globalización y sus efectos, Capítulo III La sociedad de consumo, consultada en <http://www.monografias.com/trabajos6/globa/globa3.shtml#cap3b> el día 5 de julio / 2008

37. PELTA, Raquel. *Diseñar Hoy. Temas contemporáneos de Diseño*. Editorial Paidós. 2004, p. 108

entre las personas y su manera de interpretarse ante un paisaje manufacturado por medio de herramientas digitales, «frente al aspecto impecable, surgen formas y actitudes que intentan subvertir el orden cultural de aquellas cosas tan correctas que impiden descubrir que los seres humanos somos imperfectos y que es necesario asumir esa imperfección»³⁸.

* *Situación Histórica*

Desde la perspectiva histórica y para poder establecer un paralelo con la realidad actual se establecerán los diferentes cambios a lo largo de la historia que han influenciado en la relación entre la sociedad, el diseño y la experimentación.

Dentro de esta búsqueda nos encontramos con una historia un tanto oscilante y con una tendencia circular. Debido a que ya a principios del siglo XX nos encontramos el Art Nouveau corriente artística destacada por su notoria expresividad reflejada en la libertad en el uso de motivos, una actitud tendente a la complacencia de los sentidos, el uso de la línea curva y la asimetría y representación de las cosas de un modo mucho más fantástico que estrictamente realista. A continuación de ésta y con una visión totalmente opuesta surge la Bauhaus³⁹, la cual vino a estructurar el desarrollo de todas las actividades relacionadas al arte, dando objetividad a los procesos de creación, mediante la teorización de elementos tan fundamentales en la comunicación visual como es la composición. Un ejemplo de esto es la aplicación de la psicología Gestalt para aportar una racionalidad científica al lenguaje de la visión, la que ha sido desde entonces una fuente teórica dominante en la enseñanza básica del diseño. Destacándose en términos visuales por la geometrización de los trazos y formas, el uso de colores principalmente primarios, la simplificación de los códigos, logrando de esta manera obtener una estética limpia y pura, atendiendo netamente a lo funcional.

Y de esta manera vemos como hoy en día el diseño gráfico ha vuelto a generar un cambio en antagonía a con lo que plantea esta última corriente y en semejanza con la esencia de lo que fue el Art Nouveau, es decir centrada mucho más en la expresión del autor ante lo funcional y dándose cada vez más libertades a la hora de ejecutar el proceso de creación.

Desde el rol del diseñador también nos encontramos con este curso, pasando de ser en una primera etapa un ente creador poseedor de todo el control dentro del proceso creativo, muy influenciado por su entorno mediato y elemental a una segunda etapa en donde se transforma en un ente vincular, el cual está absolutamente restringido a lo funcional y finalmente a la actualidad en donde pasa a tener una gran importancia el diseñador como autor, teniendo cada vez

Portada del libro "Diseñar Hoy" de Raquel Pelta, documento fundamental para lo planteamientos éticos del proyecto.

38. PELTA, R., Op. Cit., p. 36

39. Escuela de diseño, arte y arquitectura, fundada por Walter Gropius en 1919 (Weimar, Alemania). Esta escuela sentó las bases teóricas para el desarrollo de la arquitectura y el diseño en el siglo XX, otorgando la racionalidad a los procesos creativos en función de una producción en serie. (N.A)

más libertades y buscando cada vez más dentro de su propia identidad a la hora de crear, pero también debiendo preocuparse de lo funcional, aunque no de manera tan trascendente como en la etapa de la Bauhaus.

.«Sin embargo, desde la década de 1970, con movimientos como el punk, el creciente rechazo al racionalismo y la reivindicación de ciertas vanguardias del pasado –en especial el dadaísmo y el futurismo–, se produjo un desafío a todo ese formalismo que había desarrollado el movimiento moderno como sistema para proteger el ambiente visual de lo que consideraba feo»⁴⁰. En este último paso cabe destacar la influencia del postmodernismo⁴¹ que daba otro aire a las ideas acerca del desarrollo de la profesión, con una negación a las normas “gráficas” establecidas y la apertura a nuevas propuestas, que de la mano con el deconstructivismo proponían una reflexión en la ejecución de la comunicación visual, a partir desde la etapa del postmodernismo el formalismo «...se juzgó limitado y limitante pues ofrecía pocas opciones y, en ocasiones, ocultaba una importante dosis de mediocridad presente en todos aquellos que lo practicaban por rutina»⁴².

Lo expresado anteriormente se ve potenciado durante la siguiente década con el desarrollo de la idea del diseñador como autor, más bien, el concepto de autoría gráfica, el cuál está acompañado con una reflexión acerca del rol del diseñador y su relación con la producción de mensajes comunicacionales junto a las posibilidades y el control que le brinda el desarrollo tecnológico, con herramientas que están al alcance de su mano, las que desde ese período tendrán un rol protagónico a partir de la aparición del computador personal Macintosh en 1984, ya que brinda al diseñador una gama infinita de posibilidades gráficas, además de poder controlar los procesos productivos de una manera más expedita y accesible, considerando la aparición de herramientas complementarias a éste, como lo es la impresora, el escáner, la cámara digital, etc.

«El mundo flotante es el reino del diseñador gráfico. La potente tecnología del ordenador ha ampliado su campo de acción, dándole una mayor libertad. En vez de cortar y pegar, ahora monta; en vez de trabajar con imágenes que ha preparado para la página, puede escanear y manipular cualquier material»⁴³.

40. PELTA, R., Op. Cit., p. 36

41. Concepto surgido a finales del siglo XX en el arte, arquitectura, artes gráficas y la crítica; visible en la multiplicidad conciente de estilos históricos, la mezcla de convenciones y formatos, la desconfianza crítica hacia la teoría, el cuestionamiento de la originalidad y la convergencia de disciplinas.

42. PELTA, R., Op. Cit., p. 36

43. BETSKY, Aron citado por POYNOR, Rick. *No más Normas, Diseño Gráfico Posmoderno*. Editorial Gustavo Gili. 2003, p. 114

Ideología en la gráfica de experimento

Para reconocer e identificar una propuesta ideológica en la gráfica de experimento, hemos de comprender el concepto de ideología, para lo cuál la RAE⁴⁴ postula lo siguiente: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Por ende si nos referimos a ideología, estamos enfocándonos en reconocer ideas o principios básicos que, de alguna manera u otra, actúen como directriz de trabajo en el desarrollo de una propuesta.

Durante las últimas dos décadas se ha manifestado por una parte de los comunicadores visuales un cierto arraigo por pronunciar sus ideas y lograr, a través de distintos medios, materializarlas, es con esto la proliferación de colectivos de diseñadores, de diversos ámbitos, y en distintas etapas, siendo estudiantes y/o profesionales, los encargados que concretar proyectos autónomos. Siendo Raquel Pelta nuevamente, quien manifiesta que «gracias a las nuevas tecnologías que facilitan no sólo la creación sino también la distribución de cualquier mercancía, hay diseñadores que se han convertido en empresarios y han comenzado a desarrollar sus propios productos»⁴⁵.

Teniendo en consideración la proliferación de publicaciones auto-editadas por diseñadores y los emprendimientos independientes, como lo son Lovit⁴⁶ y Gran Negro⁴⁷ (entre otras) las cuales se constituyen en instancias locales, donde se aprecia una inclinación hacia la producción de piezas ilustradas aplicadas a diversos materiales. Otro es el caso de la editorial suiza Nieves⁴⁸, editora de material impreso de diseñadores e ilustradores de diversas partes del mundo, y en distintos formatos, como métodos de reproducción. Situación que interpreta Raquel Pelta en un escenario en que «si un diseñador se encarga de las cubiertas de un libro y de la maquetación de sus páginas interiores, así como de vigilar como se imprime, ¿por qué no atreverse con todo el proceso de edición y crear una editorial?»⁴⁹. Lo expresado en estas líneas, tiene relación con la toma de decisiones y posterior actitud proactiva del diseñador que se encause en estos proyectos, haciendo una propia interpretación del diseño, contexto y sus alcances.

De igual manera, a finales de 1990 surgen diversos intentos, por decirlo de alguna manera, de sentar bases teóricas a una visión del diseño gráfico, ajena a la tradicional visión que se tiene de la disciplina. Uno de estos intentos fue el «First Thing First Manifiesto 2000»⁵⁰ que interpretándolo en castellano vendría siendo: Manifiesto Lo primero es lo primero 2000, el cual fue desarrollado por 33 diseñadores gráficos y teóricos de prestigio mundial en 1999 y presentado en una conferencia de diseño en Estado Unidos, del cuál se puede rescatar lo siguiente: «Proponemos un giro de prioridades en favor de una forma de comunicar más útil, duradera y democrática. Un cambio de mentalidad más

44. Real Academia de la lengua española, <http://www.rae.es>

45. PELTA, R., Op. Cit., p. 58

46. Lovit es una tienda ubicada en Stgo. de Chile, la que, según su comunicado de prensa, son: “la primera tienda de diseño de “Autor” absolutamente Latinoamericana con el fin de acercar las mejores ideas, diseño y productos a Chile”. Más información en <http://www.lovit.cl> (N.A)

47. Gran Negro se presenta como una pequeña editorial de zines ilustrados, su premisa es el trabajo “hazlo tu mismo”, citando un extracto de su presentación: “acá no hay secretarios ni gerentes de marketing, no hay jefes, no empleados, no sueldos. Solo nosotros frente a un montón de dibujos, nosotros frente al señor de correos, nosotros en la bicicleta con la mochila llena de fotocopias.” Más información en <http://www.grannegro.org> (N.A)

alejada del marketing de producto y dirigida hacia la búsqueda y producción de un nuevo tipo de significado» en alusión a un panorama monótono, en cuanto a propuestas comunicacionales y enfocado a satisfacer las necesidades del mercado, a lo que se propone, por medio de la búsqueda la creación de nuevos códigos y/o propuestas destinadas a lograr una comunicación pluralista. Una visión similar propone el Manifiesto Incompleto para el Crecimiento desarrollado por Bruce Mau⁵¹ donde, desde su experiencia y de manera audaz elabora un «conjunto de consejos para diseñadores, entiendo que se trate de personas creativas con un gusto sincero por la innovación, el trabajo en equipo, los experimentos y el desarrollo personal»⁵², por nombrar algunos puntos del manifiesto:

OLVÍDATE DE LO BUENO: Lo bueno es una cantidad conocida. Lo bueno es aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Crecer no es necesariamente bueno. Crecer es explorar, lo que nos puede o no conducir a lo que estamos buscando. Si te aferras a lo bueno nunca tendrás un buen crecimiento.

EL PROCESO ES MÁS IMPORTANTE QUE EL RESULTADO: Cuando el resultado conduce al proceso solo llegaremos donde ya hemos estado. Si el proceso conduce al resultado, puede que no sepamos dónde vamos, pero sabremos que queremos llegar.

La propuesta de Bruce Mau es bien acogida por una generación de diseñadores jóvenes, los que se sienten atraídos por ideas más cercanas a la autodeterminación, intuición, el cruce de disciplinas, etc. En oposición a las propuestas metodológicas, utilizadas desde la segunda mitad del siglo XX.

Estos manifiestos se enmarcan en una redefinición de la profesión, mirando a ésta como una herramienta comunicacional en sí misma, más allá de ser un mero medio para transmitir las ideas de otros. A raíz de esta redefinición de la profesión, se hace imperante prestar atención a las palabras de Luis Rojas⁵³ quién señala: «En un mundo de imágenes y discursos homogéneos, la puesta en relieve de las particularidades de una cultura adquieren un valor mayor. Es más, en los países económicamente dependientes –por consecuencia–, débiles para construir imaginarios dominantes, el ejercicio de un diseño lúdico se hace imperioso, ya no sólo como un modo de actividad personal, sino como un acto político, si bien no gravitante, necesario de asumir»⁵⁴. De acuerdo a lo señalado por Rojas, la práctica de un diseño exploratorio toma relevancia en contextos como el nuestro, países latinoamericanos que no poseen los medios para lograr establecer imaginarios colectivos, a diferencia de países desarrollados, que por motivos de recursos sí lo pueden hacer. Rescata la idea de sacar partido

48. Nieves es “una casa editorial independiente localizada en Zurich, Suiza. Fundada en el año 2001, el objetivo de Nieves es la publicación de Libros de Artista y Zines”. Más información en <http://www.nieves.ch> (N.A)

49. PELTA, R., Op. Cit., p. 58

50. Manual Incompleto para el Crecimiento, fue leído por su autor en el seminario Doors of Perception (Ámsterdam, 2000).

51. Bruce Mau diseñador gráfico canadiense, con una vasta trayectoria en la profesión, de ha destacado por llevar a cabo un trabajo multidisciplinar en sus proyectos, es autor de LifeStyle libro que despliega su particular visión de la comunicación visual y los procesos involucrados en ésta. Mau con el paso del tiempo ha adquirido el status de teórico de diseño gráfico contemporáneo.

52. TEJEDA, J., Op. Cit., p. 60

53. Luis Rojas es diseñador gráfico profesional, miembro fundador del colectivo tipografia.cl. Imparte clases en la Universidad Tecnológica Metropolitana y el diplomado de tipografía impartido por el Departamento de Estudios Tipográficos, de la Universidad Católica de Chile.

54. Rojas, Luis. 2006. Artículo Diseño Grafico y Patrimonio, Revista académica Pensar Diseño. Universidad Tecnológica Metropolitana

a la realidad local con una perspectiva global, logrando así, por medio de la exploración con los elementos particulares en función de una comunicación visual, que a través de la creación de identidad pueda expandir sus fronteras.

Códigos comunicacionales en la gráfica del experimento

Para poder ir decodificando los códigos generados por la gráfica de experimento es necesario de antemano que se establezca las diferentes técnicas aplicadas en el diseño gráfico contemporáneo, ya que en la actualidad éstas cumplen un rol representativo y de gran preponderancia dentro del proceso creativo de la comunicación visual contemporánea.

«Los artistas, ilustradores y diseñadores posmodernos han abrazado el empleo de fotocopadoras e impresoras color, escáneres, cámaras digitales, ordenadores y aplicaciones de software como photoshop (...) realizan composiciones con herramientas tanto tradicionales como digitales, y dejan un hueco para la serendipia*»⁵⁵.

Al introducirnos en este diverso mundo debemos partir por segmentarlas en dos grandes grupos, las técnicas y/o herramientas análogas y las digitales.

Dentro de las técnicas análogas se distinguen actualmente el uso de la fotocopia⁵⁶, el estencil⁵⁷, la serigrafía⁵⁸, la ilustración y el collage. Sobresaliendo éstas dos últimas por su mayor utilización, lo que es posible constatar por la creciente auto edición que ejercen los diseñadores e ilustradores de sus trabajos, ya sean en ediciones de tiraje limitado, como *zines*⁵⁹ o publicación en sitios web y aplicación a diversos soportes, como por ejemplo: poleras, stickers, postales, etc. Lo anterior es sustentado por la propia experiencia, a través del proyecto *Periferia*⁶⁰, el cual trata de una feria itinerante de productos realizados en su mayoría por estudiantes y profesionales de diseño.

La ilustración es una técnica cada vez más aplicada, situación que se ha producido progresivamente por una pérdida del miedo al error y por tanto cada vez más diseñadores se están atreviendo a ilustrar a pesar de no tener un gran dominio de trazos ni proporciones, ya que lo que se persigue no es hacer una creación “perfecta” en términos de aceptación y tradición, sino que, hacer un trabajo reinterpretativo de acuerdo a las virtudes y posibilidades del autor, demostrando un surgimiento vinculado al desarrollo de autor dentro de la ilustración, facilitado por un contexto tecnológico que permite el acceso a la reproducción –cercana a los costos de cada persona– en serie de obras que se generan por los mismo autores, algo que está vinculado por un contexto de crecientes iniciativas ligadas a las comunicaciones desde una perspectiva autónoma e independiente.

«Este renacimiento de la artesanía lo-fi⁶¹ se debe a la emergencia de editores independientes y micromercados, unida a una reacción generalizada contra el estilo moderno, el diseño gráfico digital y la fotografía de los noventa»⁶².

Es más, muchas veces en la actualidad se concibe como más atractivo una ilustración tosca y rudimentaria, que una con gran realismo. Al adentrarnos

* Término referido a la sucesión casual de eventos. (N.A)

55. WIGAM, Mark. Pensar Visualmente. Editorial Gustavo Gili. 2007, p. 56

56. Fotocopia: proceso con el cual se realiza la copia literal de un documento o fotografía creada por medios fotoópticos. (N.A)

57. Estencil: técnica de decoración en que una plantilla en la que se ha recortado una zona es usada para aplicar pintura con la forma de esa zona. (N.A)

58. Serigrafía: técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una gasa tensada en un marco. (N.A)

59. Se denomina “zine” a las publicaciones de producción independiente y de tiraje limitado, realizados por el o los autores, los que en su mayoría son reproducidos por medio de mecanismos de bajo presupuesto (fotocopia, serigrafía, multicopistas, etc.) (N.A)

60. Periferia, un proyecto autónomo generado por Carolina Rojas

en ésta técnica podemos ver el surgimiento de la tendencia hacia la ilustración decorativa, la que proviene del trabajo realizado por William Morris⁶³ y el movimiento Art and Craft⁶⁴ de finales de siglo XIX, esta ilustración corresponde al desarrollo de elementos ornamentales inmersa en la pieza gráfica, las cuales se caracterizan por el manifiesto trazo manual.

«En los últimos años, la ilustración se ha hecho muy popular y ha primado incluso sobre la fotografía en muchos contextos... Los sectores comerciales como la publicidad, la moda, la industria musical, el diseño y la industria editorial se centran ahora en lo personal, lo cálido, lo humorístico, lo abstracto y lo decorativo para vender y publicitar sus productos y marcas»⁶⁵

Simultáneamente la técnica del collage, que consiste en la unificación de materiales diversos, como recortes de revistas, fotografías, telas, etc. la que se remonta al trabajo estético desarrollado por el movimiento dadaísta⁶⁶. También ha cobrado fuerza debido principalmente a la posibilidad de mixturas que ésta técnica permite a través de la participación de diferentes técnicas y herramientas al unísono, otorgando al diseñador el poder desplegar con total libertad un proceso de experimentación.

Al momento de adentrarnos en las técnicas digitales cabe prestar atención a las palabras que Rick Poynor⁶⁷ emite con respecto al uso de herramientas digitales, «en el espacio digital no hay nada definitivamente acabado; si se conserva el archivo electrónico, puede reconsiderarse cualquier elemento. La facilidad de generación permite tener en cuenta un mayor número de opciones y variaciones» con mención a lo enunciado por Poynor, resulta atenuante la instalación de un nuevo paradigma en el desarrollo de piezas gráficas digitales, lo que antes se presentaba como finalizado, ahora es sólo una semilla que puede seguir germinando. Y englobando la idea anteriormente enunciada, el autor de *No más normas*, concluye: «Debido a que los accidentes no son consecuencias negativas o perdurables, las ocurrencias y errores pueden ser usados potencialmente para provocar un giro inesperado en el proceso gráfico.»⁶⁸

Podemos rescatar la idea, de que en el contexto de la creación de imágenes digitales, todo puede ser variable, el resultado puede ser uno, pero la mismo tiempo pueden haber muchos más, a diferencia de, por dar un ejemplo, trabajar con lápices o pintura, que por más que se intente borrar, siempre van a dar evidencia que estuvieron ahí.

y Nicolás Sagredo, ambos estudiantes egresados de la carrera de diseño en la Universidad de Valparaíso. Chile. Consistió en una feria itinerante de producción independiente. Periferia, como tal lleva en funcionamiento alrededor de 1 año y se ha dedicado a cubrir la necesidad de dar vitrina a diversas propuestas generadas a través de auto encargo, ya sea por sus creadores o por otros estudiantes y profesionales vinculados al diseño. A lo largo de su existencia participaron de diversas actividades generadas por diversas instancias vinculadas al diseño como lo son: This is not design (Stgo. 2007), Experiencia Dem (Stgo. 2007), Comunicación Visual (Valparaíso. 2007), Feria convergente (Viña del Mar, 2008). (N.A)

61. Lo-fi (del inglés low fidelity) es un enfoque estético originado la música en donde predomina el uso de medios de grabación de baja fidelidad. El objetivo es obtener un sonido auténtico, algo menos producido. Lo que traducido en el ámbito visual son aquellos trabajos con más apego a las técnicas gráficas artesanales y el bajo presupuesto. (N.A)

62. WIGAM, M., Op. Cit., p. 66

63. William Morris (1834-1896) fue un artesano, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador británico, fundador del movimiento Arts and Crafts.

64. Arts and Crafts, movimiento artístico que consistía en la re-

En el contexto de las técnicas digitales podemos dar cuenta de que han tomado relevancia el dibujo vectorial y la animación, las que comprenden una definición más pulcra de lo que se puede realizar con medios convencionales. Estas técnicas junto a las herramientas digitales, como las ya mencionadas: impresora, escáner, cámaras digitales y tabletas digitalizadoras, por mencionar algunas, más el proceso digital realizado en softwares especializados⁶⁹ han brindado un abanico de posibilidades, al momento de creación digital de piezas visuales.

cuperación de las artes y oficios medievales, renegando de las nacientes formas de producción en masa. Oponía la creatividad y el arte a la producción en serie. Se caracterizaba por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas constituyendo sobre todo un arte decorativo

65. WIGAM, M., Op. Cit., p. 66

66. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestionan la existencia del arte, la literatura y la poesía. En la estética desarrollaron un lenguaje abrupto y satírico gracias a la mezcla de diversos elementos por medio del collage.

67. Rick Poynor es fundador de la revista Eye, siendo el editor durante siete años, Habitualmente colabora como columnista para diversas revistas acerca de diseño gráfico, comunicación visual y medios de comunicación.

68. POYNOR, R., Op. Cit., p 96

69. Siendo los más recurrentes la gama que ofrece la compañía Adobe, con Photoshop, Ilustrador, After Effects.

Proyecto

Fundamento

El presente proyecto se genera a partir del cruce multidisciplinario entre la Literatura y apuestas experimentales de diseño gráfico. Como también el escenario social que atraviesan las diversas culturas en Latinoamérica.

Son latentes los efectos que sigue provocando la globalización, entendiéndola como un proceso hegemónico. «Si bien es centralmente económica, conlleva además otras dimensiones: de partida, comunicativa y cultural. (...) Incide, por ende, en los estilos de vida de niños, jóvenes y adultos, en los imaginarios e identidades tanto personales como colectivos»⁷⁰. Si comprendemos que lo que busca la globalización es homologar las diversas culturas en pro de beneficios económicos, superando las particularidades identitarias de cada pueblo, llevando a que los habitantes de dichos territorios experimenten un desarraigo cultural con su entorno que los rodea.

En el quehacer literario local, encontramos un nutrido espectro de escritores cuyas obras se plantean la realidad como material de trabajo, desde Baldomero Lillo hasta Roberto Bolaño, pasando por Manuel Rojas y Carlos Droguett, entre otros. Son estas obras junto a la vida de estos escritores las que se consolidan como un patrimonio cultural que genera identidad a este territorio, transformándose en objetos identificables para los demás, referencias características de este lugar el planeta. En Chile existe un contexto de estudio y difusión del quehacer literario que se encuentra en expansión: sitios web, encuentro de editoriales y publicaciones locales han abarcado esta temática, pero se hace visible la carencia de un lenguaje visual contemporáneo o medio que permita desbordar hacia otros públicos que no sean necesariamente públicos relacionada a la literatura, ya sean académicos, escritores y/o estudiantes.

Con el avance de la tecnología (inherente al proceso de globalización), reflejado en el acceso a diversos procesos productivos y la generación de redes por medio de Internet, se ha planteado un paradigma entre la producción cultural y la lógica mercantil tradicional, la que se basa en la cultura del best-seller, avasalladoras campañas de marketing y numerosos consumidores cautivos. Esta fisura en la producción cultural de masas está de la mano con un emprendimiento global de diversos proyectos que utilizan el acceso a las nuevas tecnologías para distribuir sus productos, por ejemplo la venta on-line, distribución en eventos y ferias. Proyectos que apuntan no precisamente a una cantidad numerosa de consumidores, sino hacia un mercado de nichos reducidos que permiten la sustentabilidad del proyecto.

Durante la última década en Chile ha habido un surgimiento de diversos proyectos trabajando con ésta lógica de producción, ya sea desde la creación literaria, el cine, la música y hasta el diseño. Ya que en la actualidad y dada las condiciones antes mencionadas, es factible el ser un creador y productor al

70. SUBERCASEAUX, Bernardo. Artículo: "Problemas y desafíos regionales". Revista Patrimonio Cultural n°44, año 2007, pág. 8

mismo tiempo, ya sea de manera individual o colectiva. Por lo que cabe destacar que la visión tradicional del diseñador y su actividad, está dando un vuelco a hacia un agente cultural que por medio de sus capacidades profesionales, dominios productivos y redes de asociatividad; gestiona proyectos desde una perspectiva independiente.

De esta serie de diseñadores, destacan aquellos que trabajan con el patrimonio local como contexto de revalorización y reinterpretación, aportando a la difusión y puesta en valor de la cultura local en un contexto globalizado.

Entonces al emprender éste proyecto, se está asimilando la profesión como una herramienta gravitante para la construcción de referentes culturales propios. Un proyecto de diseño que se enmarca en un pensamiento global para ser llevado a cabo en el plano local, incorporando las oportunidades del contexto global para hacer frente al debilitamiento cultural local. Y más allá de graficar un contenido, este proyecto contempla el trabajo multidisciplinario para concebir una obra completa, donde la ética y la estética son las directrices para el planteamiento actitudinal, y en palabras de Manuel Rojas, comprendiendo que *Toda creación es una lucha, como es también un placer.*

Objetivos del proyecto

Este proyecto persigue un fin último, el cual es:

Poner en valor el patrimonio literario local, por medio del diseño e implementación de un soporte editorial vinculado a apuestas experimentales e independientes de edición.

Contextos

OBJETIVOS EXPECÍFICOS

-

CONTEXTO DISCIPLINAR

emprender desde el diseño – apuesta visual – diseño gráfico experimental

El presente proyecto se desarrolla a partir del cruce entre propuestas experimentales de diseño gráfico y valor patrimonial en la literatura. Durante la última década, en Chile ha sido mayor los emprendimientos desde el diseño hacia la cultura, casos como Junta editorial de las Comunas Unidas, La nueva gráfica chilena, tipografía.cl, por nombrar los más destacados, han venido a plantear un rol proactivo del diseñador, acercándolo una actividad relacionada con la cultura y la revalorización de ésta.

Hoy en día, la posibilidad de concretar o plasmar piezas visuales en objetos tangibles es ampliamente favorable para los diseñadores, es así el caso de la editorial de zines Gran Negro, quienes a su haber llevan una constante producción de ediciones ilustradas por diseñadores e ilustradores nacionales, también podemos retomar lo realizado por La Nueva Gráfica Chilena, quienes durante 10 años han apostado por un trabajo independiente de creación, innovando en soportes impresos para la divulgación de su trabajo, aparte de mencionar que parte su trabajo visual se relaciona directamente con los referentes locales de la historia chilena.

CONTEXTO CULTURAL

bicentenario – valor de la literatura – global & local - medios contemporáneos para el traspaso de conocimiento - jóvenes

Este proyecto se presenta en una inmejorable situación cultural, ya que como país se cumplen 200 años de independencia e historia nacional, si bien las intenciones del proyecto no persiguen fines nacionalistas, si está volcado a la revalorización del patrimonio literario local, desde el realismo-social en la literatura, con sus obras y autores. Manifestación artística que sirve como un testimonio ya que se relaciona con las vivencias y realidades de un país.

También es pertinente mencionar que una de las razones éticas, que hacen que éste proyecto salga a la luz, es el contexto global, cultural y político en el que se encuentran los países latinoamericanos en relación con la globalización, entendiéndola como un fenómeno cultural-político imperante, donde las

Impactos

particularidades culturales de países y pueblos son suprimidas por el discurso hegemónico proveniente de países con el potencial para plantear referentes culturales avasalladores. Entonces, con la implementación de éste proyecto se busca, por medio de un actuar global-local, la memorabilidad de la cultural local ligada al patrimonio literario.

CULTURAL

Identificación de una visualidad innovadora relacionada con el patrimonio literario local, transformándose en un referente glocal para la preservación y memoria de una expresión artística-comunicacional chilena.

SOCIAL

Identificación de un público joven con un producto de diseño experimental abordando el patrimonio literario chileno del siglo XX, logrando la vinculación, intereses y apuestas en la comunicación del producto.

DISCIPLINAR

Situación Actual respecto del Proyecto

Apertura hacia el emprendimiento desde el diseño con perspectivas experimentales, vinculando motivaciones éticas y estéticas. Planteando un referente local para la producción y difusión del patrimonio literario local, desde un lenguaje visual y formal de anticipación.

La situación actual de las áreas de interés del proyecto se circunscribe en dos ejes temáticos: *Propuestas gráfico-experimentales de diseño*, donde se analizan las instancias de desarrollo y producción de colectivos e individualidades en torno a sus propuestas, como también el crecimiento de lugares o puntos de encuentro que han proliferado durante los últimos años y que dan soporte y difusión al emprendimiento desde el diseño, como también eventos que dan cabida a la difusión a la producción micro - editorial. *Formatos múltiples en apuestas editoriales*, en la cual daremos una mirada a proyectos editoriales que apuesten por soportes impresos diversos, dimensionando su gestión y procesos productivos.

PROPUESTAS GRÁFICO-EXPERIMENTALES DE DISEÑO

* *Producción*

En torno al desarrollo de productos gráfico-experimentales de diseño, guiados de manera independiente por el auto-encargo, se puede decir que el proceso de globalización e incremento y acceso a la tecnología han brindado a diseñadores la posibilidad de acercarse a una condición de productores y gestores de sus propias propuestas visuales.

A nivel local existen estudios de diseño y colectivos vinculados a las artes gráficas que han explorado la relación de soportes editoriales con apuestas visuales experimentales. Aquí expondremos el trabajo de los grupos que por trabajo y trayectoria, son destacados y sirven como un horizonte para nuestro proyecto, exponiendo una breve biografía, para luego adentrarnos en los soportes que utilizan.

· LA NUEVA GRÁFICA CHILENA (LNGch) (Santiago de Chile)

Colectivo donde converge la creación por medio del arte, diseño y televisión; conformado en el año 2000 por individualidades provenientes de diversas áreas relacionadas con las artes visuales: Rodrigo Salinas, Pablo Castro, Carlos Reyes, Rodrigo Dueñas, César Gabler; quienes cuentan con colaboradores del ámbito para proyectos específicos. Cruzando con su trabajo el desarrollo de piezas visuales e intelectuales, en torno a los íconos nacionales (en su mayoría) ligados a la gráfica publicitaria chilena de antaño. Cabe destacar que las intenciones del porque se conformo este colectivo, fueron las posibilidades de la autoedición y control en la publicación de su trabajo

A la fecha, como colectivo han realizado múltiples trabajos creativos, y de corte experimental, cuentan con más de 20 publicaciones, 15 exposiciones y variados proyectos audiovisuales. Siendo lo más destacado *La Nueva Galería de Bolsillo*, serie de publicaciones desplegadas en torno al trabajo de ilustradores y diseñadores locales, *La calma después de la tormenta* (editado por la productora APLAPLAC), libro que recopila el trabajo uno de los integrantes del colectivo, Rodrigo Salinas. Este proyecto contó con el auspicio del fondart y fue premiado en la versión del año 2007 con el Altazor a las Artes Visuales. También cabe mencionar los cortometrajes *La cordillera de los Andes. Un canto a la vida*, *El Túnel* y *La Represa*, todas dirigidas por Rodrigo Salinas, cabe destacar que Salinas junto a Daniel Castro estuvieron presentes en el equipo creativo (APLAPLAC) de la serie infantil emitida por Televisión Nacional de Chile: *31 Minutos*.

De manera independiente y por medio de Feroces Editores (editorial generada por parte del colectivo) a mediados del 2009 editaron *La Obras Completas de LNGch*, impreso que recopila el trabajo realizado desde sus inicios.

Han dado a conocer su trabajo por medio de exposiciones, en museos y eventos de diseño. Durante los meses de abril y mayo, realizaron una muestra llamada *La Nueva Galería Gráfica chilena* en el Centro Cultural Matucana 100 (Santiago) en la que se podía comprender los lineamientos éticos y estéticos del colectivo, en volcarse a la visualidad chilena como un horizonte de trabajo. En una cubículo que emulaba ser una caja azul de leche Soprole (stand de madera de 2 x 1,5 mt) en la que se podían encontrar el arco-iris del No, los carabineros de la campaña “Un Amigo en su Camino”, la joven mapuche de Leche Sur, el indiecito de Plásticos Shif y una larga lista de imágenes relacionadas con la cultura visual chilena de las últimas décadas.

Soportes & Contenido

Al momento de profundizar sobre los soportes que este colectivo utiliza nos percatamos que durante los 10 años que llevan activos la materialización es prolifera y reside en diversos soportes, aunque podemos decir que predominantemente recae en el ámbito editorial, éste ámbito se muestra como un contexto al que pueden llegar desde diversos modos, dependiendo de cada proyecto varían su materialidad, tiraje y sistema de impresión. Los hay desde *zines* impresos en papel roneo con una tinta por tiro y retiro, hasta libros en cuatricromía con tapa dura y papel couche, también considerando que exploran otros formatos, como el uso de desplegables impresos que al unificarlos en un sistema pasan a ser coleccionables.

Entre las publicaciones que han alcanzado mayor visibilidad y trascendencia se encuentran: *Arturo Prat is not dead*, *Los viajes de Massachussets*, *La isla del No* (todas con Rodrigo Salinas como autor) y la publicaciones pertenecientes a los volúmenes *La Nueva Galería de Bolsillo* (editado por Pablo Castro).

El trabajo que lleva a cabo Salinas en las publicaciones se desarrolla a través de la utilización de referentes e hitos históricos locales, como también imágenes pertenecientes al patrimonio visual chileno (iconos de la publicidad y la tv nacional). Tema recurrente para Salinas y el colectivo es la transición democrática de principio de la década de 1990, asimilando los hechos desde una perspectiva crítica e irónica, apelando al humor como una herramienta para el entendimiento y acercamiento de su trabajo.

Otra publicación que cabe mencionar es *La Nueva Galería de Bolsillo*, colección de ediciones en pequeño formato (15 x 10 cms cerrado y 15 x 50 cms

Publicación Obras Completas

extendido), cada edición pertenece al trabajo de un creativo local⁷¹, vinculado a las artes gráficas. Cada volumen esta compuesto por 10 ejemplares, hasta la fecha tienen editado 3 volúmenes. Éstos están impresos en cuatricromía en un papel cartulina y poseen la cualidad de ser una muestra hacia el panorama de lo que se está haciendo en artes gráficas, diseño e ilustración. Cada invitado aborda la edición de manera independiente.

Los productos desarrollados por éste colectivo son comercializados en preferentemente en Santiago, tiendas o espacios que se vinculan con el quehacer artístico – visual, como también en eventos relacionados al diseño. *La tienda del Museo de Arte Visual (Mavi)*, *Librería Contrapunto* (solamente en Stgo.), *Lovit*, *Container Matucana 100* son puntos donde se pueden encontrar el material editado hasta la fecha. Otra instancia de comercialización son las exposiciones e instalaciones que periódicamente realizan y al igual que en los eventos de diseño donde se desarrollan ferias de productores, comercializan de manera directa sus productos. El colectivo posee un weblog (<http://www.lngch.cl>) en el que dan a conocer sus actividades, y las relacionadas al ámbito de la cultura visual, Como plataforma para la generación de redes y visibilidad en Internet, Lngch no comercializa sus productos por este medio.

71. Desde individualidades, colectivos, estudios de diseño, etc.

· JUNTA EDITORIAL DE LAS COMUNAS UNIDAS (*Santiago de Chile*)

Estudio de diseño gráfico conformado por Manuel Córdova y Myrna Cisneros, desde el año 2004 realizan proyectos –generalmente editoriales– abocados a cubrir el trabajo patrimonial y experimental dentro de las comunicaciones visuales, como también la gestión de proyectos y eventos relacionados con la cultura visual.

Manuel Córdova desde la creación de la Junta Editorial de las Comunas Unidas se ha encargado de proyectar su trabajo a nivel nacional con la creación de sus dos libros: en primera instancia el libro *Modesto–Estupendo*, libro que desarrolla su contenido en el rescate fotográfico del patrimonio gráfico vernáculo⁷² de Santiago, además de llevar a cabo una experimentación gráfica con el material recopilado, esta publicación contó con el financiamiento del Mineduc y el patrocinio de la Universidad de Chile. Obteniendo una nominación al premio Altazor 2006 en la categoría Diseño e Ilustración. El segundo trabajo es el libro *Micros*, en el cuál se aborda la finalización del transporte público, registrando de manera minuciosa el contexto y componentes de la temática central del libro, éste trabajo contó con el financiamiento del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 2005 y el patrocinio de la Universidad de Chile.

72. Acotado al aspecto visual, se comprende vernáculo como las creaciones gráficas desarrolladas en el espectro local y que carecen de un rigor académico, es lo que las personas emiten por necesidad. Por ejemplo la gráfica que se desarrolla en los comercios populares.

A nivel Internacional la Junta Editorial expuso su trabajo en Barcelona, España en NIU (2006) con una muestra gráfica llamada *Intercomunal* y en el mismo año en la feria de mercadillo internacional OFF, dando a conocer su trabajo en este encuentro internacional de diseño gráfico contemporáneo.

Durante mediados del año 2009 fueron co-organizadores del evento Latin-Lover Fest.

Soportes & Contenido

Al analizar la tipología de los productos que abarcan el trabajo de Manuel Córdova nos encontramos con la producción de libros, sitio web, pósters, poleras, stickers, exposiciones y charlas, relacionadas al campo del diseño y la cultura visual, pero sin duda quienes dan contenido para el desarrollo del resto de las instancias son los libros *Modesto-Estupendo* y *Micros*, los cuales se relacionan con la temática central que da origen a la creación de estos productos, que es el trabajo con el patrimonio gráfico vernáculo, entiendo por esto el diseño gráfico no reglado, ni profesionalizado, desarrollados por el autor desde una perspectiva experimental, en la medida de la exploración, tratamiento y proposición desde esta temática, la cuál, por su relación con el cotidiano vivir, presentándose como una temática accesible de manera perceptual, ya que están insertos en nuestro inconsciente colectivo y a su vez permite, al diseñador gráfico, visualizar y valorar la riqueza visual presente en el contexto vernáculo. Como productos editoriales éstos presentan un nivel óptimo de calidad, reflejado en la utilización de materiales, que en este caso corresponden a papel couche, que es un papel que otorga una alta perdurabilidad, métodos de impresión, en cuatricromía offset la que otorga un máximo nivel de posibilidades cromáticas y la utilización de una encuadernación rústica permitiendo un producto de mayor durabilidad. Para lo cuál se ha de necesitar un financiamiento acorde a las exigencias de los recursos utilizados, en este caso se buscó una instancia de financiamiento gubernamental, participando, en el caso del libro *Modesto-Estupendo*, en los fondos concursables del Ministerio de Educación, el cuál otorgaba financiamiento para propuestas creativas generadas por estudiantes y en el caso del libro *Micros*, financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, instancia que se adjudicó a través de la generación de un proyecto concursable, cabe mencionar que estos libros han contado con el patrocinio de la Universidad de Chile, avalando su trabajo.

A comienzos del presente año en coedición con La Nueva Gráfica chilena publicaron *La Nueva Calcamonea chilena*, consistente en un poster/stickers que incluye 45 imágenes autoadhesivas, en palabras de la Junta Editorial de su sitio web⁷³... “creadas por algunas de las más importantes figuras del diseño y las artes gráficas locales e internacionales.”⁷⁴ Los autoadhesivos están agrupados en un pliego de 50 x 70 cms.

En relación a la comercialización de sus productos, éstos tienen diferentes canales de distribución, como los son las librerías y ferias de diseño. Dentro de las librerías se encuentran *Metales Pesados*, *El Bazar The Clinic*, *Lovit*, *Centro Cultural Palacio de la Moneda*, *Container Matucana 100*, *Loring-Art* y *NIU* (Barcelona, España.). Puntos

73. Citado del sitio web: <http://www.comunasunidas.com/lcch> [consultado 20/02/10]

74. En estas líneas hay una cierta cuota de ironía en el modo de referirse a los participantes, pero no se puede desconocer que si hay exponentes que desarrollan un trabajo independiente y proactivo, abriéndose camino dentro de las artes gráficas nacionales.

de ventas que se destacan por estar relacionados con el ámbito cultural y juvenil. Y ferias esporádicas relacionadas al ámbito del Diseño, en donde por una parte *Junta Editorial...* asisten y comercializan sus trabajos de manera directa con el público. Este estudio posee un sitio web (<http://www.comunasunidas.com>) donde se puede encontrar su portafolio, con una selección de trabajos, donde de mezclan los que son desarrollados por medio del auto-encargo y los trabajos para instituciones del ámbito cultural (privado y público).

* *DIFUSIÓN*

En el marco de la difusión a propuestas originadas desde el diseño, en Chile (durante los últimos 5 años) han proliferado los “eventos de diseño” como exposiciones, charlas, workshops, ferias, etc. Estas actividades se han originado desde los diversos colectivos de diseño en conjunto con instituciones educacionales del ámbito, tanto públicas como privadas. Convirtiéndose en puntos de encuentro para estudiantes, profesionales y docentes de la materia. También se mencionará las instancias relacionadas a la difusión de proyectos que vinculen la edición con el diseño.

Durante los años 2009 y 2010 en la zona central del país se desarrollaron eventos, que por su envergadura y organización, llamaron la atención de los medios y de un gran número de jóvenes estudiantes relacionados con las artes visuales.

Más información:
www.tremendotaller.cl/convergente

taller Convergente

En DuocUC
Sede Viña del Mar
Alvarez 2366 - Chorrillos

**26 y 27
Junio 2009**

Un punto de encuentro para diversas líneas jóvenes, independientes y nacionales, de investigación, experimentación y producción en Artes Gráficas y Diseño de Comunicación Visual

Charlas	Exposiciones	Workshops
Nuevos Recursos básicos para el Diseño Gráfico Rodrigo - Projectacolor	Idiologías Visuales Design Politics	Creación de Personajes Bodon
Iniciativas independientes de difusión de Diseño Gráfico desde el Sur de Chile Grapesampa - Ballejador - La Pitusa	Bienal de Tipos Latinos Unión de los Tipógrafos	Experimentación Cromática Projectacolor
Los Próximos Eventos de Diseño y Artes Gráficas Link Level Festival - Festival de Diseño de Sur de Chile	Ojo Sonoro Estudio Sonora	Creatividad e Imagen Estudio Sonora
Diseño de Experiencias Patrimoniales Samuel Salgado, Director del CENFOTO	2013 Tales Like y sus Amigos Imaginarios	Caligrafía Francisco Gómez
Sobre el libro y el diseño editorial independiente Ejipo Ediciones - Lanzallamas.org - Nevisia	Ensamble Ensamblado Proyecto Ensamble	Lettering Unión de los Tipógrafos
Diseño de Información Rodrigo Zamora, Magister en Diseño de Información	Horrible Registro Carlos Ramos	Encuadernación Artesanal Colectivo Injerra - CO
Historia del Diseño y la Gráfica en Chile Eduardo Castilla - Pedro Alvarez		

- TALLER CONVERGENTE

Desarrollada en conjunto por Tremendo Holding⁷⁵ y la Escuela de diseño de DuocUC (Sede Viña del Mar). En su segunda versión desarrollada durante los días 26 y 27 del mes de junio (2009) se llevaron a cabo: charlas, workshops, exposiciones y feria de Diseño.

En palabras de sus organizadores, Taller Convergente es... «Taller Convergente es un punto de encuentro para estudiantes, profesores, jóvenes artistas gráficos y diseñadores de comunicación visual que van más allá del tradicional trabajo comercial, y desarrollan, desde la periferia, proyectos de investigación y experimentación.»⁷⁶.

75. Tremendo Holding es un proyecto independiente desarrollado por los académicos Felipe Cortez y Jorge Barrera, el cual tiene por objetivo colaborar con la educación del Diseño Gráfico, generando instancias de encuentro virtual y real entre diversidad de estudiantes, profesionales y docentes chilenos. Para más información visitar <http://www.tremendoholding.cl> [N.A]

76. Citado del sitio web de evento: <http://www.tremendotaller.cl/convergente> [consultado 05/07/10]

- LATIN LOVER | *Festival Internacional de Diseño y Cultura Visual Contemporánea.*

Evento organizado en conjunto por los estudio de diseño *Fauna, Ricardov, Junta Editorial de las Comunas Unidas*, la Escuela de Diseño de la Universidad Andrés Bello y el Centro Cultural de España. Se desarrollo durante los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio (2009) en las dependencias del Centro Cultural de España (Providencia, Santiago).

En palabras de sus organizadores, este fue «un evento de carácter internacional que convoca, explora y difunde los nuevos rumbos del diseño gráfico y la cultura visual contemporánea global-local»⁷⁷, contemplando charlas, exposiciones, lanzamientos y feria de diseño. Cabe considerar que este evento estuvo patrocinado por la revista internacional de comunicación visual IDN (Japón), quienes junto a Patricio Oliver (Argentina) y Jorge Alderete (México) conformaban los invitados internacional, quienes además de dar charlas en torno a su trayectoria, expusieron su trabajo en una muestra gráfica. También estuvieron presentes estudios, colectivos e individualidades del ámbito nacional participando de una exposición colectiva.

77. Citado del sitio web de evento:
<http://www.latinloverfest.com>
[consultado 05/10/09]

- ENEDI | *Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño.*

Otro evento que se llevó a cabo durante el año 2009 fue el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño: ENEDI, desarrollado por estudiantes y docentes de diseño de la Universidad de Chile, efectuado entre los días 24 y 28 de agosto en las dependencias de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (Santiago).

Contó con charlas, workshops y feria de diseño, con un enfoque eminentemente académico, las actividades giraban en torno a la discusión de conocimientos, experiencias y proyectos en los que se vincula el diseño y su enseñanza en el país.

De igual modo que la primera versión, ENEDI en su versión 2010 se realizó en las dependencias de la Universidad Católica de Temuco, en palabras de sus organizadores... «nos mueve la actitud crítica, reflexiva y propositiva, en relación con el quehacer profesional; la preocupación por el impacto del Diseño en la realidad sociocultural; la integración con otras disciplinas, la libre expresión y el diálogo»⁷⁸.

78. Citado del sitio web de evento:
<http://www.enedi2010.cl> [consultado 05/09/10]

· SÚDALA | Congreso Iberoamericano de Diseño y cultura gráfica.

En la primera versión de *Súdala*, efectuada los días 28 y 29 de agosto en el Teatro Caupolicán (Santiago), se reunieron a 14 invitados nacionales e internacionales del ámbito docente y profesional del diseño gráfico. Este evento también contó entre sus actividades con exposiciones, charlas y feria de diseño.

Organizado por individualidades ligadas a las artes gráficas (diseñadores, publicistas, licenciados en arte) y con el apoyo de empresas privadas (Puma, Academia Mac, Record Led Tegnology), Súdala logró convocar a más de dos mil asistentes a sus actividades.

· FESTIVAL IBEROAMERICANO DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES

Festival organizado por el Centro Cultural de España, con sede en Santiago. Desarrollado una prima vez el año 2008, la versión del año 2010 efectuada en el mes de junio apunta a «... dar visibilidad a las experiencias editoriales independientes que se distingan por la experimentación tanto en sus formatos como en el tratamiento de los contenidos, y que de esta manera nos permitan ampliar la mirada sobre el concepto de edición»⁷⁹. Para lo que se desarrollaron exposiciones simultáneas de artistas chilenos relacionados con la edición de libro objeto (Juan Luis Martínez, Guillermo Deisler), como también una exposición de publicaciones relacionadas al diseño, comic, política, música

Todas de tiraje limitado y materializadas en su mayoría por el formato *zine*. De forma simultánea los días que duró el festival, hubieron charlas aborando el acto de editar.

79. Citado del sitio web de evento:
<http://www.enedi2010.cl> [consultado 05/09/10]

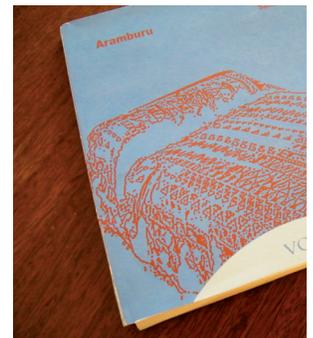

· LA FURIA DEL LIBRO

La furia... organizada por las editoriales *Sangría* y *Das Kapital*, es una feria para comercializar las publicaciones de una vasta camada de editoriales independientes, también llamadas micro-editoriales. Publicaciones que se asemeja a una producción –en algunos casos– artesanal; tirajes limitados, formatos y soportes que no se inscriben en la dinámica del libro comercial-convencional. Desde su inicio, llevan efectuando 3 instalaciones en Santiago.

FORMATOS MÚLTIPLES EN PROYECTOS EDITORIALES

Revisión de emprendimientos locales e internacionales, situados en un contexto contemporáneo de la edición impresa.

- VOX (BUENOS AIRES. ARGENTINA)

Proyecto editorial que vincula el arte y la literatura, editando revistas y libros objeto desde 1994. Ante la aparición de la idea del *libro electrónico*, este proyecto busco otorgarle un valor distintivo a sus ediciones, utilizando elementos de carácter material (impresiones serigráficas, cartones, ganchos, tela, botones), elementos que dan al producto editorial un valor particular en cada ejemplar. Ya que sus tirajes son limitados (entre 100 y 200 por cada publicación).

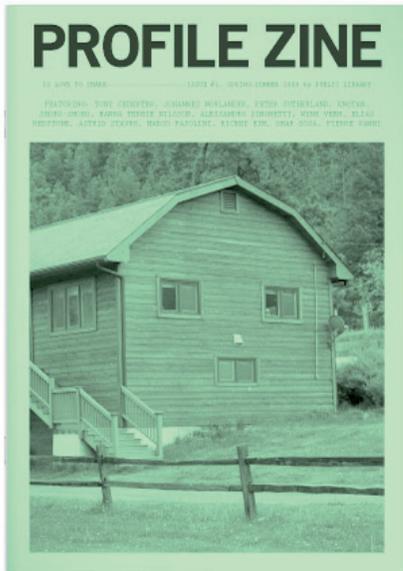

- PAPERMIND THE AFTER EIHGT FANZINE (MADRID. ESPAÑA)

Publicación que lleva a la fecha 11 número editados, posee la particularidad de contener en una bolsa plástica de formato DIN A-5 (14,8 x 21 cm) 20 obras de diversos artistas y en diversos soportes y formatos. El requisito es que debe insertarse en el formato de la bolsa plástica, en cada publicación se encuentran posters, poemarios, fotografías, zines, stickers, etc.

De cada edición de Papermind... se editan 100 ejemplares, apelando a generar un producto con cierta exclusividad. Cada edición se da a conocer mediante un lanzamiento donde se comercializa entre los asistentes el 70% de las ediciones.

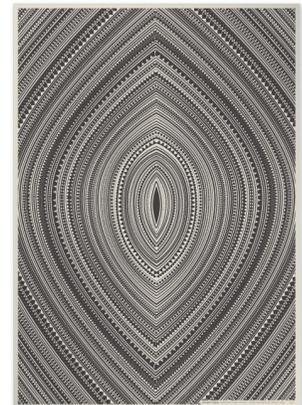

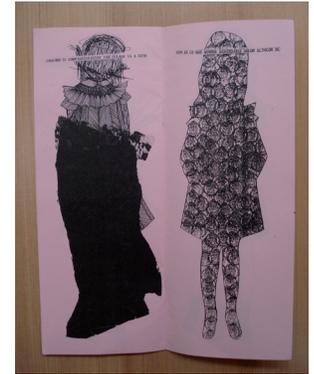

- PUBLIC LIBRARY (SANTIAGO. CHILE)

Editorial independiente que explora la edición de material proveniente de la arquitectura, diseño, fotografía e ilustración. Sus publicaciones poseen temáticas y formatos diversos, desde zines hasta posters despleables.

Las ediciones de esta editorial poseen un diseño sofisticado y limpio, asemejándose a una visualidad internacional, observando que la comunicación de su sitio web esta en inglés. Los tirajes no superan los 150 ejemplares y son reproducidos en su mayoría en impresora laser monocromática.

- DISCRETAS EDICIONES MENSTRUALES (SANTIAGO. CHILE)

Nombre del sello editorial que la ilustradora Jessica Espinoza diseño para la edición de sus publicaciones impresas.

Abordando el formato *zine* y optimizándolo en sus dimensiones y materialidades, las ediciones de Espinoza se caracterizan por poseer un atractivo táctil que otorga –además de los códigos gráficos y temáticas trabajadas– una *escencia* particular a su proyecto, relacionado estrechamente con la idea de autor que diseña, edita y produce.

Público objetivo

En primera instancia y por la tipología del proyecto, se visualizan dos potenciales grupos con los que se puede vincular el producto a desarrollar.

Por una parte, las personas vinculadas con el estudio, producción y difusión de la literatura en Chile; estudiantes y académicos del ámbito, como también personas relacionadas con el consumo editorial. Visualizamos también un segmento amplio de personas relacionadas con las artes visuales impresas, principalmente interesados en la producción editorial ilustrada que se manifiesta en la proliferación de pequeñas editoriales destinadas a la publicación de contenido mayoritariamente ligado a la imagen (ilustración, collage, fotografía).

En aspectos genéricos este proyecto se dirige a un público joven y que por medio del uso de los nuevos medios esta relacionado con el ambiente cultural global.

* *Macro-segmentación*

Los jóvenes corresponden al sector social que actualmente se encuentra más atraído por la cultura esto porque «los jóvenes son quienes presentan un mayor índice de consumo cultural», lo cual es posible de asociar a la carencia de una identidad colectiva, motivo por el cual la población juvenil consume productos culturales que le brinde el espacio de reflexión y reunión. «Ante el creciente vaciamiento de una identidad nacional, el joven parece recurrir a la esfera cultural para construir su sentido de pertenencia colectivo y su biografía o identidad personal»⁸⁰.

El tipo de consumo cultural presente en los jóvenes es bastante diverso esto por que los intereses y oportunidades de consumo también lo son. Aproximándonos a un parámetro que nos guíe en las decisiones a tomar, encontramos el siguiente dato: «los mayores índices de consumo cultural se encuentran en los santiaguinos, de nivel socioeconómico medio alto, menores de 26 años y que no tienen hijos»⁸¹.

* *Micro-segmentación:*

Para concretar un perfil del usuario se es necesario desarrollar una investigación etnográfica que nos proporcione una visión en profundidad del usuario al que se aborda.

Se pretende aseverar la información en torno a inclinaciones estéticas (*Flickr-etnografía*), como también, la matriz cultural del usuario (*Observación directa*).

80. PNUD-INJUV, "Las juventudes y los demás grupos etarios: la búsqueda de la particularidad" pág 24. [en línea] "Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile." [última consulta, junio 2008] disponible en: http://www.desarrollohumano.cl/otraspub/pubog/pnud_injuv.pdf

81. PNUD-INJUV. Op. Cit., pág. 24.

FLICKR-ETNOGRAFÍA

Este estudio está enmarcado en la *Etnografía rápida*, la que nos complementará una visión del usuario mediante referencias visuales. Se desarrolló mediante el uso de Internet navegando el portal de Flickr (<http://www.flickr.com>).

Sujeto de estudio: Imágenes recopiladas de las diversas cuentas de usuario pertenecientes a Flickr (usuarios localizados en la zona central del país.)

Búsqueda: La búsqueda de imágenes se realiza mediante el uso de palabras y/o conceptos claves. Una vez identificada la imagen, se procede a archivarla para la observación.

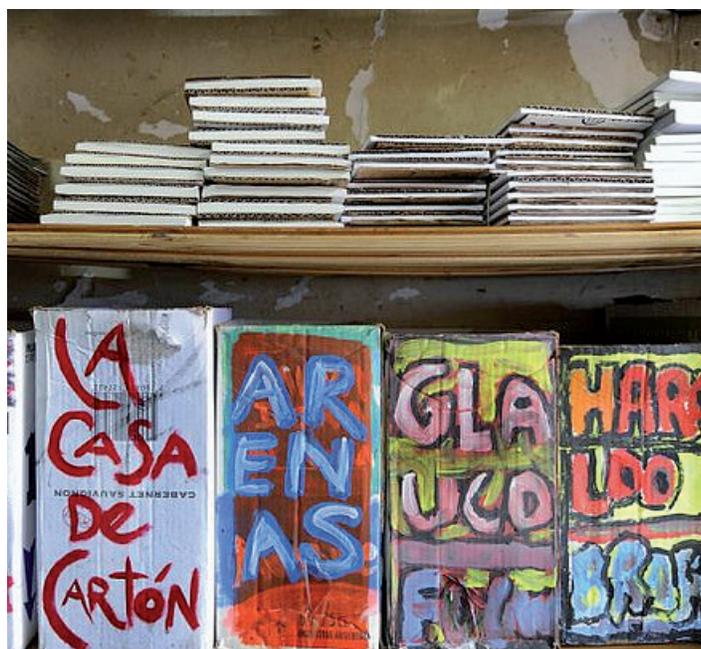
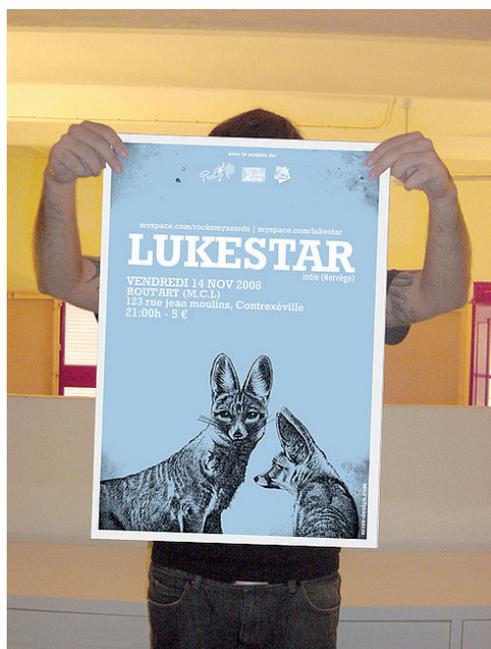
Observación: La observación de las imágenes proporciona datos que son tratados por medio de la pauta.

Pauta de Flickr-etnografía: La pauta busca perfilar la información recopilada mediante tres dimensiones genericas (discurso, contenidos, gustos), sus variables (temática, tipo de imagen, literatura, etc.) y las observaciones de éstas.

RESULTADO DE PAUTA *Flick-etnografía* | búsqueda del perfil estético del usuario.
 Realizada durante los días 26 y 27 de julio de 2010.

DIMENSIÓN	VARIABLE	OBSERVACIONES
EL DISCURSO	TEMÁTICA	Artísticas, medioambientales, críticas, sociales, alimenticias.
	SIMBOLOGÍA	Contracultural, gráfica, mística.
CONTENIDOS	TIPO DE IMAGEN	Fotografías, dibujos, collage.
	LUGARES	Parques, montañas, cafés, talleres, librerías, ferias libres.
	VIAJES	Chile de norte a sur, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil.
GUSTOS	LITERATURA	Jodorowsky, Bolaño, Borges, Houellebecq.
	MÚSICA	Folck, Rock, Punk, Experimental, Indie.
	OBJETOS	Vinilos, discos, libros, cuadros, zines, poster.
	VESTUARIO Y ACCESORIOS	Lentes, tatuajes, piercing, informal y sencillo.
	COLORES Y TEXTURAS	Colores cálidos, maderas, texturas oxidadas, rugosas, sucias.

IMÁGENES *Flick-etnografía* | selección de imágenes archivadas.

OBSERVACIÓN DIRECTA (PARTICIPANTE)

Este estudio se realiza para conocer la matriz cultural del usuario, considerando los elementos que la componen. Esta herramienta etnográfica se sitúa en el contexto físico en el que se desenvuelve el usuario, por lo que la información que se proporciona es de gran veracidad.

Sujeto de estudio: Jóvenes que desarrollan alguna actividad (laboral ó académica) en Santiago centro, también jóvenes que vinculen con las características observadas en la *Flickr-etnografía*.

Observación: La observación se realiza por medio de encuentros con un grupo de jóvenes al aire libre en el Parque Forestal, se explica las intenciones del encuentro y se toman anotaciones en torno a la conversación.

Pauta de Observación directa: La pauta busca perfilar al aspecto cultural del usuario, se despliegan tres fichas que giran en torno a el discurso, los gustos y los sitios que frecuenta.

RESULTADO DE PAUTA *Observación directa* | búsqueda del perfil cultural del usuario.
Realizada durante los días 7 y 8 de agosto de 2010.

FICHA 01

DIMENSIÓN	VARIABLE	OBSERVACIONES
EL DISCURSO	TEMAS DE CONVERSACIÓN	En torno a la cultura, estilo de vida, conexión con uno mismo, vida cotidiana y planteamientos políticos.
	ÍNTERESSES	Hechos de la contingencia política del país y del mundo, actualidad en el quehacer artístico referido a la música, artes visuales y literatura

FICHA 02

DIMENSIÓN	VARIABLE	OBSERVACIONES
GUSTOS	ALIMENTACIÓN	Pizzas, empanadas, jugos naturales, té y cafés. Se considera también que se prefiere la alimentación vegetariana.
	VESTUARIO	Hay un estilo particular, caracterizado por prendas provenientes de la ropa americana o ferias libres, ropa sencilla y cómoda.
	OBJETOS & ACCESORIOS	Bicicleta, bolsos, mochilas, carteras, i-pod y mp3, libros y/o zines. Por lo general poseen piercing y algún tatuaje.
	LITERATURA	Libros provenientes de la cultura visual, como también de Narrativa y Poesía latinoamericana y mundial.

FICHA 03

DIMENSIÓN	VARIABLE	OBSERVACIONES
SITIOS QUE FRECUENTA	COMIDA	Por lo general prefiere reunirse en casa a comer con sus amigos, pero de comer fuera del hogar, prefiere hacerlo en sitios donde haya comida vegetariana; Emporio Raices, Café de Julio, Naturista.
	COMPRAS	Ferias libres, el Parque Forestal, librerías del barrio Lastarria
	APRENDIZAJE	Suele asistir con frecuencia al Circuito Cultural de Santiago, donde se encuentra el Centro Cultural Matucana 100, la Biblioteca de Santiago (entre otros), como también el Museo Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural de España.

Características del usuario:

- CURIOSO
- PROACTIVO
- AUTODIDACTA
- EMPÍRICO
- OBSERVADOR
- CONTEMPLATIVO

Más allá de generar un *usuario tipo*, lo que se saca en conclusión luego de realizar el estudio de campo, es que existe un usuario atento al quehacer cultural tanto a nivel global como local.

El rango etéreo se circunscribirse entre los 20 y 30 años, pero por sus condiciones materiales, lo perfilamos a un usuario entre los 22 y 26 años, cursa estudios superiores y/o se desempeña en alguna actividad de su interés. Pertenecer a un nivel socio-económico que varía entre el C3 y C2.

Comprende la vida más allá de las labores que uno debe desempeñar para sobrevivir y comunicarse bajo un mismo lenguaje con la sociedad, esta dispuesto a viajar una y otra vez para encontrarse y ampliar su marco referencial.

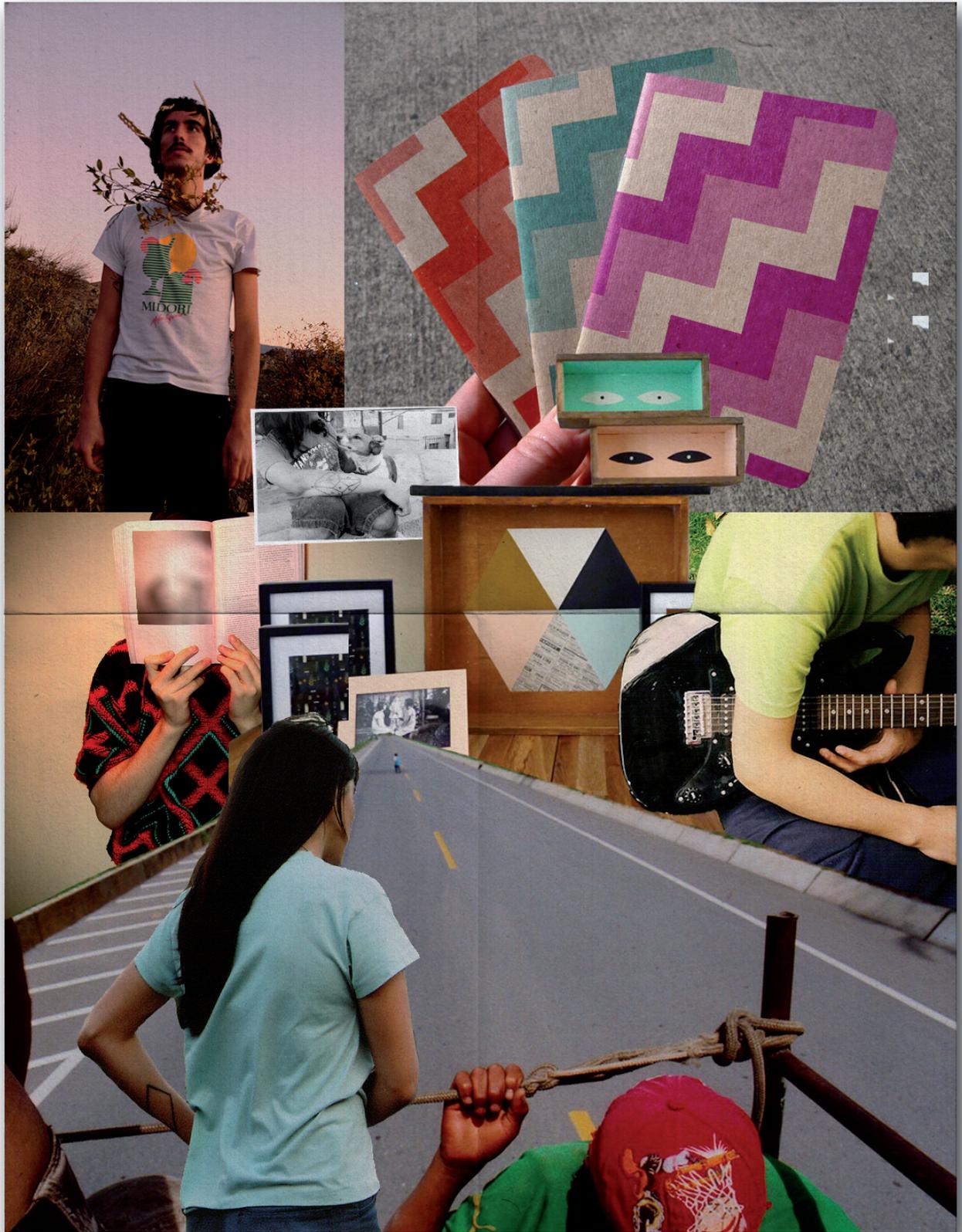
Le es atractivo y enriquecedor visitar librerías, disquerías, ferias libres y casas de antigüedades. Ya que ahí es donde muchas veces se encuentra con objetos que alimentan su visión de las cosas, objetos que se componen como “compañeros” de viaje en la vida cotidiana: libros, discos, libretas, etc.

Desarrollan alguna actividad artística, muchas veces de manera autodidacta, haciendo música, escribiendo poesía, ilustrando, experimentando en el ámbito textil. Asiste de manera frecuente a conciertos, tokatas, exposiciones. Se desmarca de las etiquetas convencionales (punk, hip-hop, trasher) y comprende la creación humana en su vasta dimensión, por lo que asistiría a una tokata de bandas punks como también a una de trova, visitaría una exposición de afiches mexicanos como también iría a una exposición de objetos de antaño con música experimental.

Sus inclinaciones alimenticias se relacionan con llevar una vida saludable y equilibrada, por lo general llevan una dieta vegetariana, se instruyen y muchas veces prefieren cocinar ellos mismos compartiendo y aprendiendo con sus amistades.

Están fuertemente vinculados a los nuevos medios, los usan y se desenvuelven de buena manera, pero no presentan mayor interés por las tecnologías de avanzada. Usan internet para saber que está ocurriendo en otros lugares, acerca de algún tema que los inquiete en un momento determinado, coordinarse con sus amistades y estar al tanto de alguna actividad que le interese.

MOODBOARD *de Usuario* | a partir de imágenes de referencia.

Diseño

En este proyecto el Diseño es el reflejo del planteamiento ético que posee este emprendimiento, más allá de aventurarnos en la carrera de la respetabilidad social por medio de nuestra práctica, aquí queremos trazar una línea en la que las formas visuales sostengan el valor de la obra literaria contraída en el lenguaje escrito.

El valor cultural que reside en un objeto tangible, se potencia con la experiencia táctil y visual que estos poseen. La edición de un material impreso es una apuesta a conservar y perpetuar en el tiempo los contenidos que lo componen.

PROPUESTA CONCEPTUAL

Se propone la relación de curiosidad con el usuario, asumiéndola como una versatilidad y atractivo, que guíe al usuario a adentrarse y descubrir el producto.

PROPUESTA FORMAL

Para el desarrollo formal del producto se ha trabajado con la abstracción del embalaje como un acto para el resguardo y conservación, para perpetuar lo atesorado hacia otros lugares y contextos. Estructuralmente se generan diversas capas por medio de los pliegues (y materialidades utilizadas), capas que en su extensión total superan la dimensión del objeto sin manipular.

PROPUESTA ESTÉTICA

En el aspecto formal.

En primer orden, formalmente se desarrolla un objeto que invita a ser descubierto por su apariencia símil a un sobre, optimizando el aspecto por la utilización de materiales en aspecto “crudo”, también por la insinuación de la imagen que se deja ver por medio del troquel que posee el sobre.

Refiriéndonos particularmente al producto, se desarrolla un objeto que posee la cualidad de otorgar diversas intancias de lectura por medio de la manipulación y búsqueda del contenido al estar completamente desplegado.

En el aspecto gráfico-visual.

La visulidad del proyecto esta abordada desde el collage digital, por medio de una técnica mixta en el uso de recursos. Haciendo un cruce con el pasado, a traves del uso de texturas e imágenes (ilustraciones enciclopédicas, fotografía análoga, papeles, etc), efectos de sobreimpresión. Haciendo referencia por el tema que se desarrolla, pero aventurándonos a darle una contemporaneidad visual por el uso del *mixed-media*. Desarrollando una imaginería para el proyecto en torno a la superposición de imagen y texto, homogenizando un *sello gráfico* para el proyecto.

ESCRITORES

Para la edición del producto impreso, en conjunto con los editores Roberto Contreras y Jaime Pinos* (Colectivo & Editorial *Lanzallamas*) se ha determinado trabajar con los escritores:

- Baldomero Lillo (1867 - 1923)
- Manuel Rojas (1896 - 1973)
- Carlos Droguett (1912 - 1996)
- Roberto Bolaño (1953 - 2003)

Se proyecta abarcar en estos cuatro exponentes de la narrativa, la tradición literaria desarrollada en Chile durante 100 años. Desde una perspectiva literaria vinculada con el Realismo Social.

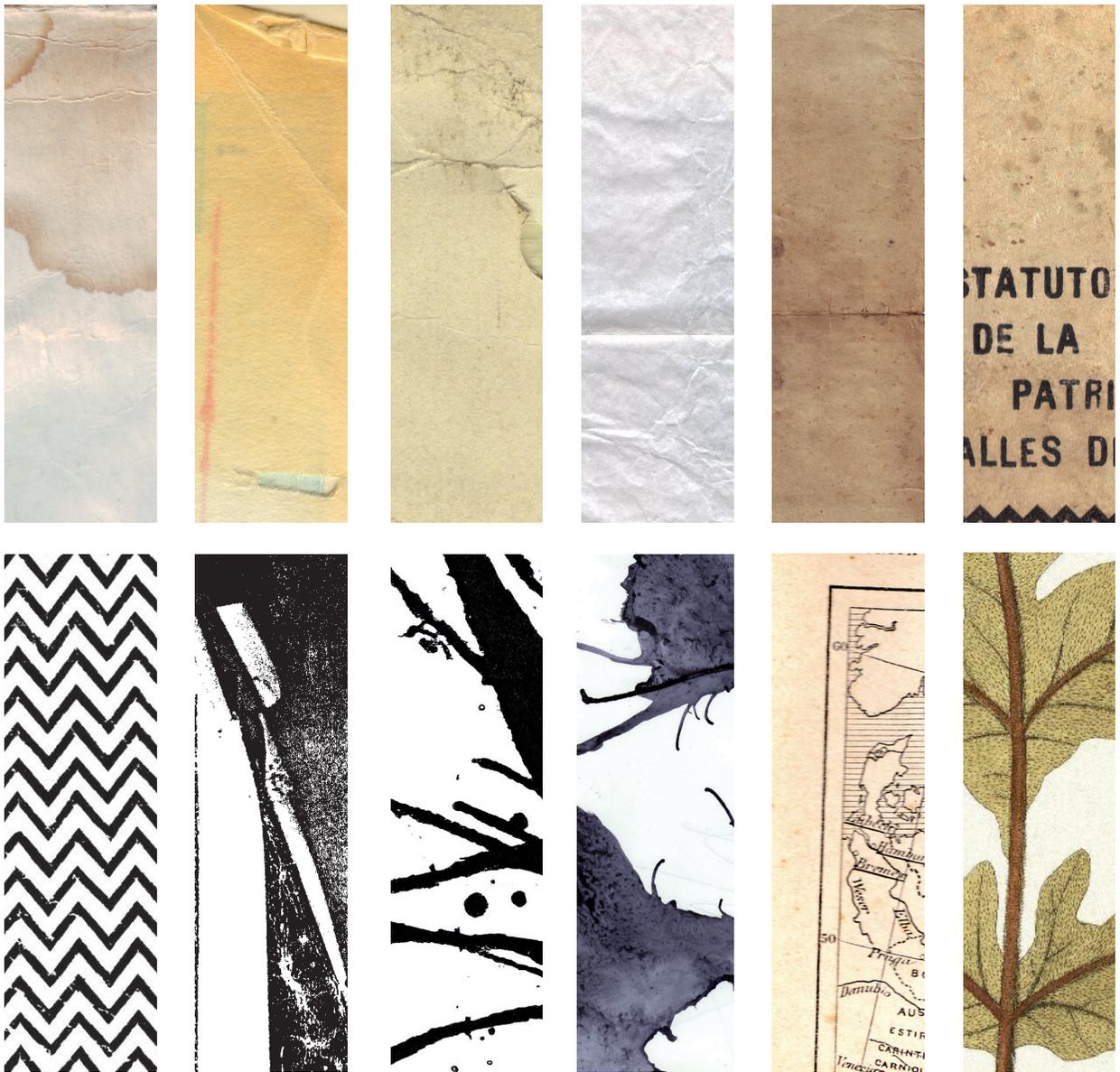
* Jaime Pinos Fuentes (Santiago de Chile, 1970). Es Licenciado en Literatura de la Universidad de Chile. Fue editor del sello *La Calabaza del Diablo* y de la revista homónima. Bajo el mismo sello publicó en 1997 la novela *Los bigotes de Mustafá*, mención honorosa en el Premio Municipal de Santiago. En 2003 publicó el libro de poesía *Criminal*. Actualmente se desempeña como director de la Casa-Museo *La Sebastiana* (Valparaíso) perteneciente a la Fundación Pablo Neruda.

MOODBOARD *de Inspiración* | a partir de imágenes de referencia.

MATERIALES | *Muestra de recursos gráficos (extractos)*

Digitalización: Para el desarrollo del contenido visual del producto impreso, se ha realizado una recopilación de material gráfico proveniente de libros antiguos, papelería, ilustraciones enciclopédicas, fotocopias, manchas, etc. Todos estos materiales se han digitalizado mediante un scanner.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE TEXTURAS.

Uso de imágenes: A modo de abordar el collage digital como herramienta ilustrativa, se contempla el uso de imágenes que se relacionen con los textos, para formar una visualidad total. Para esto, y siendo complemento del material digitalizado, se recurrirá al uso del patrimonio público del sitio web de fotografías *Flickr Commons**.

El tratamiento de las imágenes es desarrollado con el software *Adobe Photoshop Cs4*, optimizando la profundidad de la imagen por medio de la transformación en mapa de bits, para luego desarrollar el collage.

* Flickr Commons es un sitio web vinculado a distintas instituciones internacionales relacionadas con la cultura (museos, archivos, bibliotecas). Se muestra como un archivo del Patrimonio Público y con los derechos de propiedad intelectual liberados para el uso de los usuarios. (<http://www.flickr.com/commons>)

Sistema producto

* PRODUCTO

- Descripción

Cargo es un set de cuatro publicaciones impresas, de las cuales cada una está destinada a uno de los cuatro escritores (Baldomero Lillo, Manuel Rojas, Carlos Droguett y Roberto Bolaño), a través de una estructura desplegable que al ser extendido va generando diversas instancias de lectura, por medio de imágenes y versos o slogans de cada escritor. Adjunto a cada portada de las publicaciones, se encuentra un *zine* (mini publicación) en donde se condensará la biografía respectiva de cada escritor.

El set de publicaciones esta inserta en un sobre-packaging con un troquel al centro que invita al usuario a interesarse en el interior.

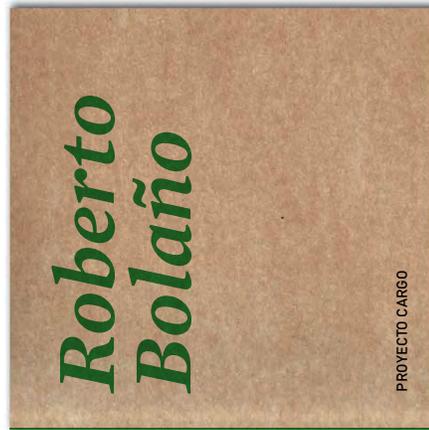
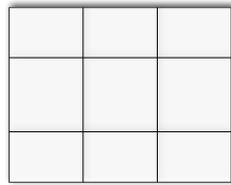
- Elementos del producto

Cada producto se compone estrictamente de 10 elementos, considerando que posee:

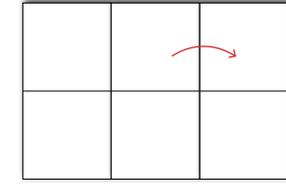
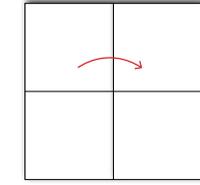
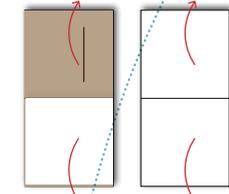
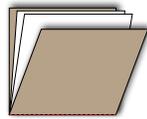
- Un sobre-packaging de 18 x 18 cms, con un troquel al centro. El sobre reúne todos los elementos que componen el producto.
- Un poster desplegable, 17 x 17 cms (cerrado) 17 x 51 (extendido) impreso en serigrafía.
- Cuatro publicaciones de 16 x 16 cms (cerrado) con la tapa impresa a un color sobre papel cartulina kraft, cocida a la tapa con hilo de color un impreso por tiro y retiro, a una tinta por el tiro y en cuatricromía por el retiro (1/4) en papel bond ahuesado, que es su máxima extensión mide 48 x 64 cms.
- Cuatro zines impresos en papel bond de color (1/1) y cocidos al lomo, su dimensión es 10 x 14 cms.

IMÁGENES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

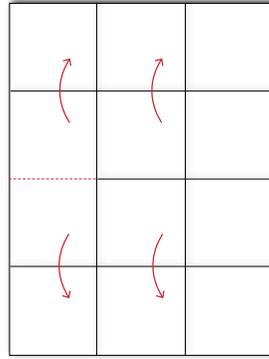
1 PACKAGING DESPEGABLE DE PAPEL MANTEQUILLA / IMPRESO EN SERIGRAFÍA POR TIRO Y RETIRO (1/1) / CONTIENE LAS CUATRO PUBLICACIONES / FORMATO CERRADO: 18 X 18 CMS / FORMATO EXTENDIDO 18 X 54 CMS.

2 FORMATO CERRADO 16 X 16 CMS
TAPA: CARTULINA KRAFT / LOMO
COCIDO CON HILO DE COLOR

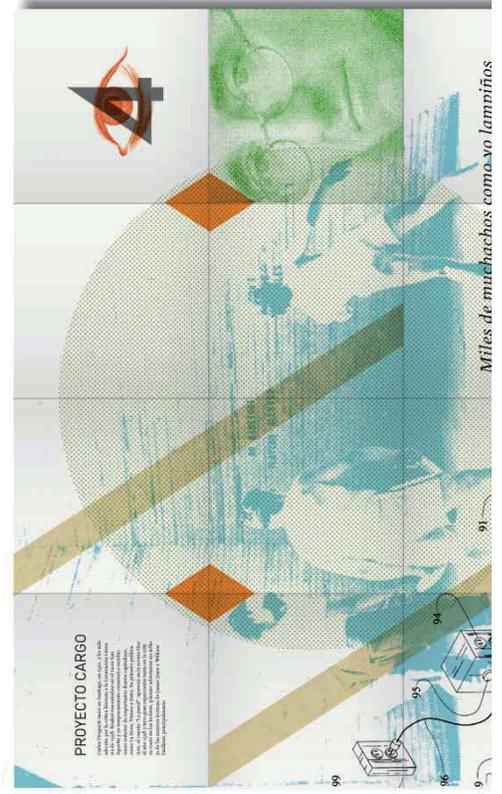
6 FORMATO EXTENDIDO 48 X 64 CMS / INTERIOR: PAPEL BOND
AHUESADO 90 GRS / IMPRESIÓN POR TIRO Y RETIRO (1/4)

7 ZINE (MINI PUBLICACIÓN)
SOSTENIDA POR LOS PLIEGÉS DE LA TAPA
10 X 14 CMS / PAPEL BOND COLOR
TODAS LAS HOJAS COCIDAS AL LOMO

EL COLOR DEL HILO ES EQUIVALENTE
AL DESCINADO PARA LA TAPA DE
CADA PUBLICACIÓN

Miles de mitechachos como yo laminiños

- *Contenido textual*

Para el desarrollo de la publicación desplegable se optó por trabajar con versos de cada autor, siendo extractos o citas de su obra literaria, como también artículos, entrevistas, ensayos, etc. Esto a modo de slogans que nos permitan asimilar la cosmovisión de cada uno de los escritores. Por medio de una lectura sencilla y directa en la que esta presente la relación entre su vida y su obra. Por ejemplo:

Toda creación es una lucha como es así también un placer.

–Manuel Rojas

*Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos,
pero latinoamericanos todos juntando sus mejillas con la muerte.*

–Roberto Bolaño

En los *zines* se desplegará de manera precisa una reseña biográfica de cada autor, considerando las relaciones entre el quehacer de su vida, como el despliegue de su obra en el tiempo que se desarrollaron. Un texto actualizado, realizado especialmente para la presente edición.

- *Contenido gráfico – visual*

El desarrollo visual del proyecto contempla el uso de una técnica mixta de producción, dando cabida al uso de elementos o materialidades análogas, cruzándolas con recursos digitales. Para lograr una cohesión visual se trabaja por medio del collage digital, contemplando el formato extendido como el pliego a ilustrar mediante la combinación texto e imagen, logrando una sola ilustración que se segmenta por los pliegues de la publicación.

- *Materialidad & Impresión*

La materialidad del producto impreso posee características táctiles que en el ámbito editorial han caído en desuso, a los materiales nobles se les atribuye el valor de calidez, como así también situarlo empíricamente en el cruce con una gráfica collage.

El método de impresión de la publicación es en su mayoría Offset, podemos obtener diferentes tonalidades y también mezclar las tintas en uso, consiguiendo duotonos y sobreimpresiones. Aportando variadas posibilidades al momento de ilustrar el contenido.

- *Tipografía*

Para la composición de textos se han designado dos familias tipográficas:

- Stempel Garamond: tipografía idónea para la composición de textos, por sus serifas y altura de equis.
- Univers: destinada principalmente para títulos o destacados, en este caso la utilizaremos a modo Display.

El uso combinado de estas tipografías brinda cierta contemporaneidad al proyectos, ya que se emplea el uso de tipografía con serifas y de palo seco. Además del recurso manual llevado a cabo por el *Lettering*, que actúa como letras hechas a mano, generando contraste y dinamismo.

A a

¡Déjenlo todo nuevamente!

A a

LA PALABRA COMO VIRUS
LA - IMAGEN - COMO - ANTÍDOTO

Baldomero Lillo

CARLOS DROGUETT fue un escritor de circunstancias. Un escrutador de la Historia de Chile. Nacido en Santiago en 1912, estudió en el Colegio San Agustín, de ahí su cercanía con los jesuitas y luego Derecho en la Universidad de Chile, también Inglés en el Instituto Pedagógico. Pasó su infancia en La Serena, donde su padre era funcionario del telégrafo. Luego se dirigen a la capital donde comienza su educación sentimental y afición literaria.

“...Siete muertos hubo ahí, pero no siete cadáveres, solo quedaron muchos pedazos de cadáver, piernas solitarias, brazos huérfanos, ojos saltados, cráneos y cabellos hundidos sobre los sesos (...). El cañón disparó, la granada rajó la puerta y explotó adentro (...). La granada mató a dos estudiantes, los otros vieron saltar los cuerpos y quedar sosegado cada pedazo, desangrándose (un pedazo de género delgado y grueso, un pedazo de carne y un pedazo de sangre). Cada trozo de carne era un pedazo de estudiante que no podía faltar si se quería reconstruirlo, y cada trozo de carne tenía un temblor, un dolor, tal vez un brillo, un

;

NO PODRÍA EXPLICAR POR QUÉ
ESCRIBO. ¿POR QUÉ BEBE EL
ALCOHÓLICO? ÉL DIRÍA QUE
PORQUE NO LO PUEDE EVITAR.

:

- *Créditos*

Los créditos del producto evidencian los aspectos técnicos, productivos y legales de éste. Según otras experiencias en torno al diseño editorial, los créditos de Cargo son estos:

CARGO.

Baldomero Lillo - Manuel Rojas - Carlos Droguett - Roberto Bolaño.

CONCEPTO, DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO: Nicolás Sagredo Duarte.

CONTENIDOS Y EDICIÓN DE TEXTO: Roberto Contreras y Jaime Pinos.

CO-EDITADO POR *Proyecto Cargo* y *Lanzallamas.org*

SANTIAGO DE CHILE, 2010

www.proyectocargo.cl

www.lanzallamas.org

Esta primera edición de 300 ejemplares se terminó de imprimir en los talleres de Andros Impresores durante el mes de diciembre del año 2010.

Las familias tipográficas utilizadas para la composición de los textos fueron Stempel Garamond en sus variantes regular, italic y versalitas; Univers en sus variantes light, condensed y regular. También se incluyen los diversos lettering realizados por el autor.

Esta obra está publicada bajo una Atribución Sin Derivadas 2.0 Chile de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/cl/>

* COMUNICACIÓN

- *Identidad*

Nos proyectarnos como una apuesta contemporánea de diseño editorial, que orienta su desarrollo desde una perspectiva experimental en el terreno cultural local.

Designando CARGO como el nombre alusivo a este fin, por la idea de transportar un valor y hacerse participe en el accionar de éste. (hacerse cargo).

El proyecto, en el aspecto visual esta compuesto por criterios experimentales alusivos al mixed-media (cruce de elementos análogos y digitales) como herramienta estética contemporánea.

- *Difusión*

La difusión del proyecto esta establecida, principalmente por el uso la plataforma digital en Internet, para la cual se desarrolla un sitio web del proyecto (www.projectocargo.cl) en la que se expondrá un extracto del material gráfico de las publicaciones con imágenes de éstas, además de poseer contenido de cada uno de los escritores. El sitio web del proyecto estará vinculado con plataformas sociales virtuales, las redes Twitter y Flickr. Estas por su masividad, complementación, inmediates y uso recurrente del público al cual se acota el proyecto.

Para complementar la difusión se desarrollarán notas de prensa para dar a conocer el proyecto en sitios web que se vinculen con el diseño, las artes visuales y la literatura; por ejemplo:

www.alucinogena.com
www.disenomergente.cl
www.artnumerica.net

www.6owatts.net
www.letras.sj.com
www.lanzallamas.org

- *Experiencia de Uso*

Cargo se presenta como una publicación impresa de multiple formato, que a través de su forma invita a la contemplación del objeto. Se conforma de tres soportes de lectura, como también el modo de éstas. Desde un poster, un desplegable y un zine. Lecturas rápidas de imagen y versos / slogans que se complementan con la precisa biografía del escritor –a la que aborda cada publicación– en una publicación (zine).

* SERVICIO

- *Información*

Como ya se menciono anteriormente, el proyecto contempla el desarrollo de un sitio web donde se podrá disponer de la información del proyecto, haciendo visibles las intenciones que se persiguen con el desarrollo del Proyecto Cargo. Considerando también un reseña biográfica del autor del proyecto (Nicolás Sagredo), junto con el equipo de edición del colectivo Lanzallamas.org (Roberto Contreras y Jaime Pinos)

El sitio web contendrá contenido estático en torno a la vida y obra de los escritores, como también imágenes desarrolladas para el proyecto y que están presentes en las publicaciones. Además de un weblog donde se publicará contenido aislado de cada escritor, ya sean extractos de su obra, videos, audio, etc.

Otra funcionalidad del sitio, aparte de la información y difusión del proyecto es la comercialización directa, a través de venta on-line, como también dar a conocer los espacios físicos donde se puede adquirir el producto.

- *Comercialización y Distribución*

Para abordar la comercialización del producto se hacen visible tres instancias:

· *Venta On-line*: Una de las maneras de como comercializar de forma directa el producto es por medio del sitio web del proyecto. Este servicio se concretará cancelando el producto por medio de depósito bancario, en el valor de la venta on-line se encuentra asimilado el costo de envío a cualquier lugar del país.

Al momento de adquirir Cargo a través del sitio web, quien se llevará un set de 4 postales alusivas al proyecto.

· *Puntos de venta*: Otras instancias de comercialización del producto se encuentran principalmente en la Región Metropolitana existiendo un mayor número de “librerías” de productos editoriales ligados a la cultura independiente y de vanguardia, como son libros de artistas, zines, publicaciones experimentales, etc. Estos puntos de venta son:

Tienda Container Matucana 100
Tienda del Museo de Artes Visuales
Lovit Store
Bazar The Clinic

En la V región, teniendo similitudes con las ya mencionadas, se encuentran:

Librería Crisis
Librería Ivens
Tienda de diseño Hey Mira!

Las librerías mencionadas presentan una apertura a promover producción editorial ligada a la cultura.

· *Eventos relacionados*: Otra instancia para la comercialización y difusión del proyecto, son las ferias de diseño con apertura a la producción editorial. En el presente año se llevaron a cabo tres importantes ferias (en relación a la convocatoria y asistencia) en el marco de las siguientes actividades:

Taller Convergente (Viña del Mar)
Latin Lover Fest. (Stgo)
Súdala (Stgo)

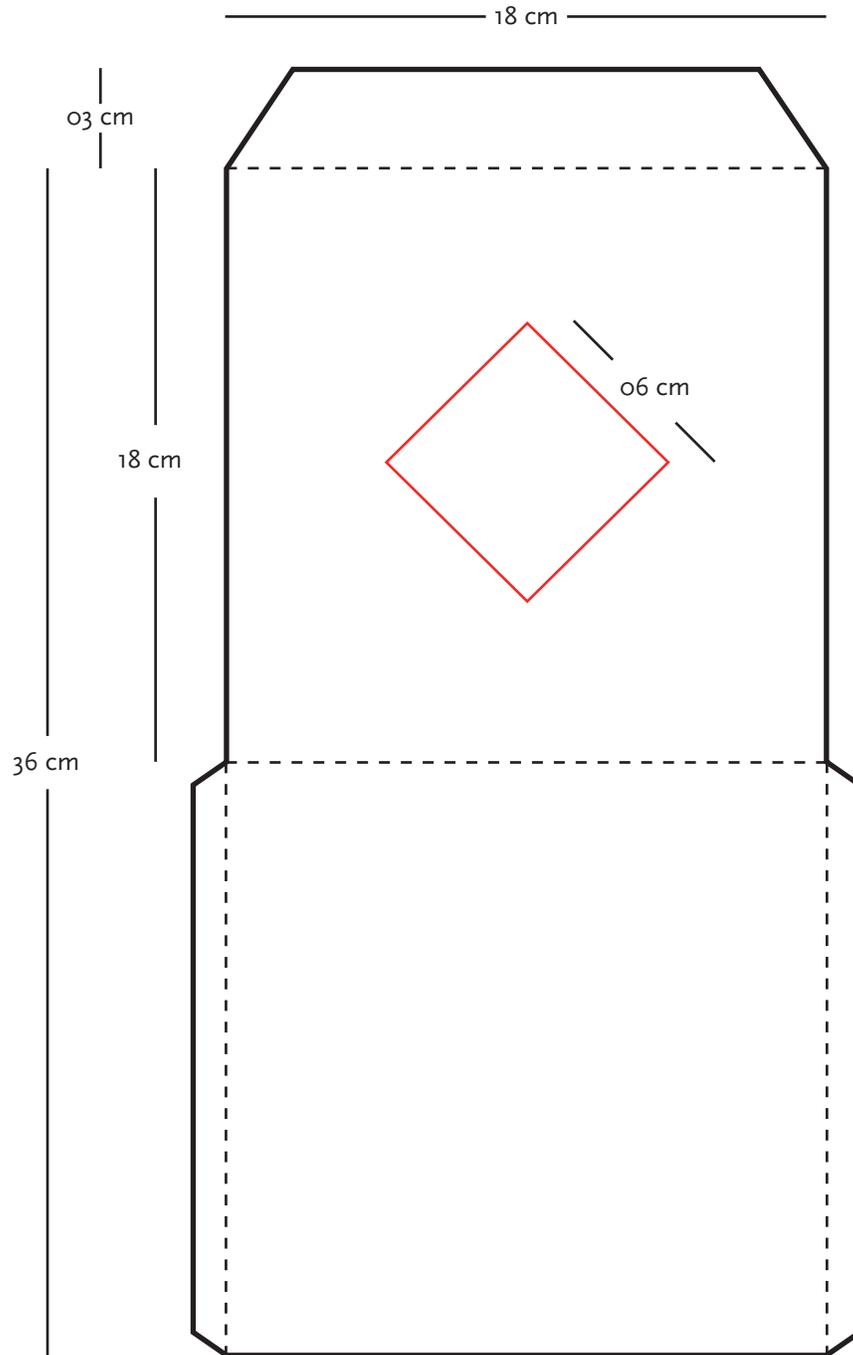
Actividades que se relacionan de manera directa con un público ligado a las artes visuales. En torno al mundo de las ediciones se encuentran:

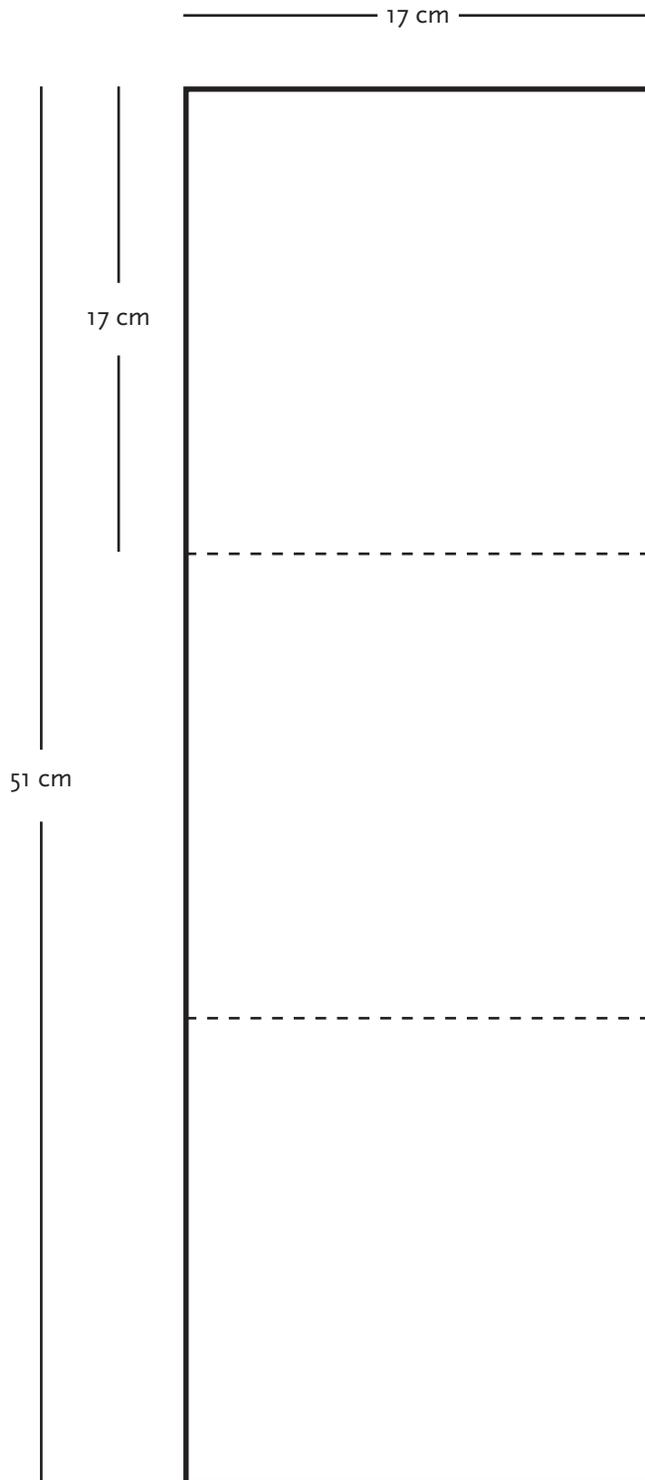
La Furia del libro (Stgo)
Festival Iberoamericano de Ediciones (Stgo)

Estos dos eventos se presentan como una instancia alternativa para la comercialización y difusión de editoriales y micro-editoriales independientes.

Producción

PLANIMETRIA SOBRE

PLANIMETRIA POSTER

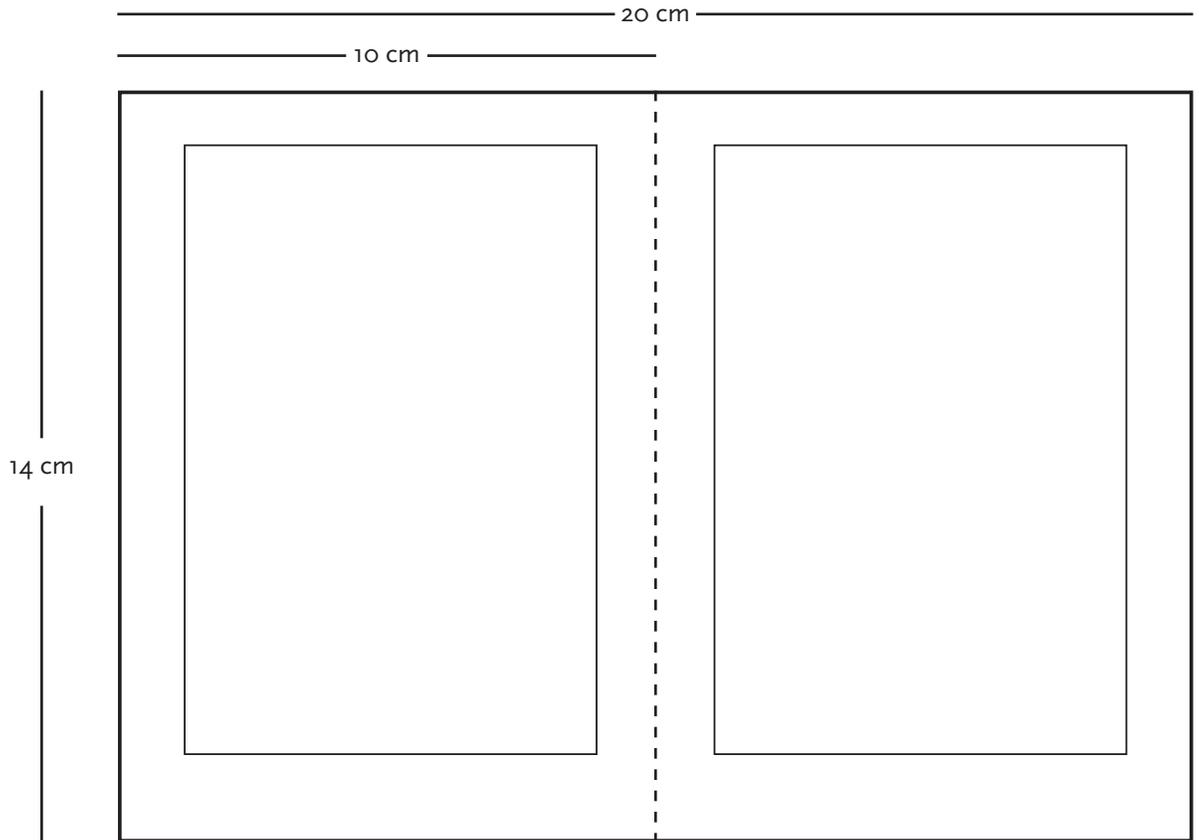
17 cm

POSTER

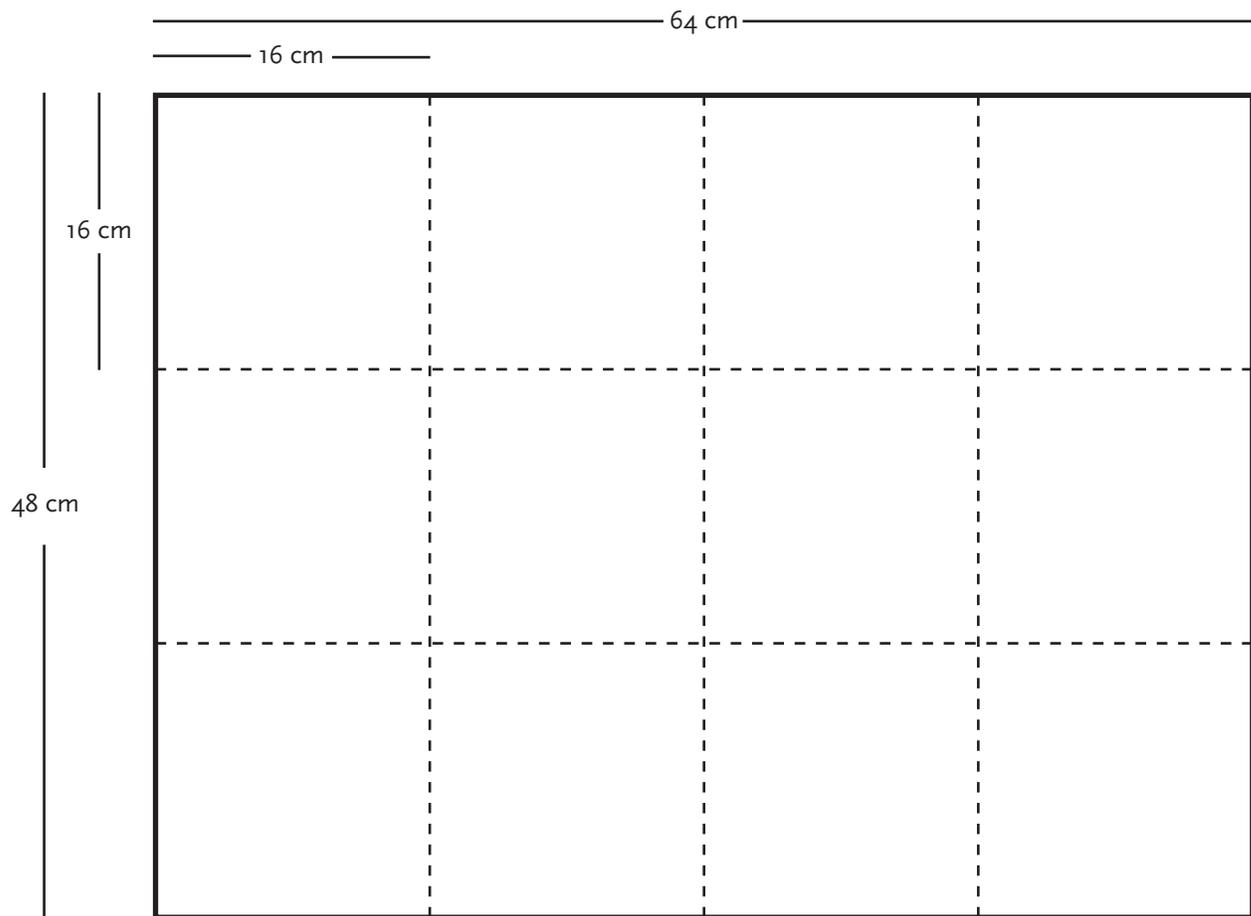
17 cm

51 cm

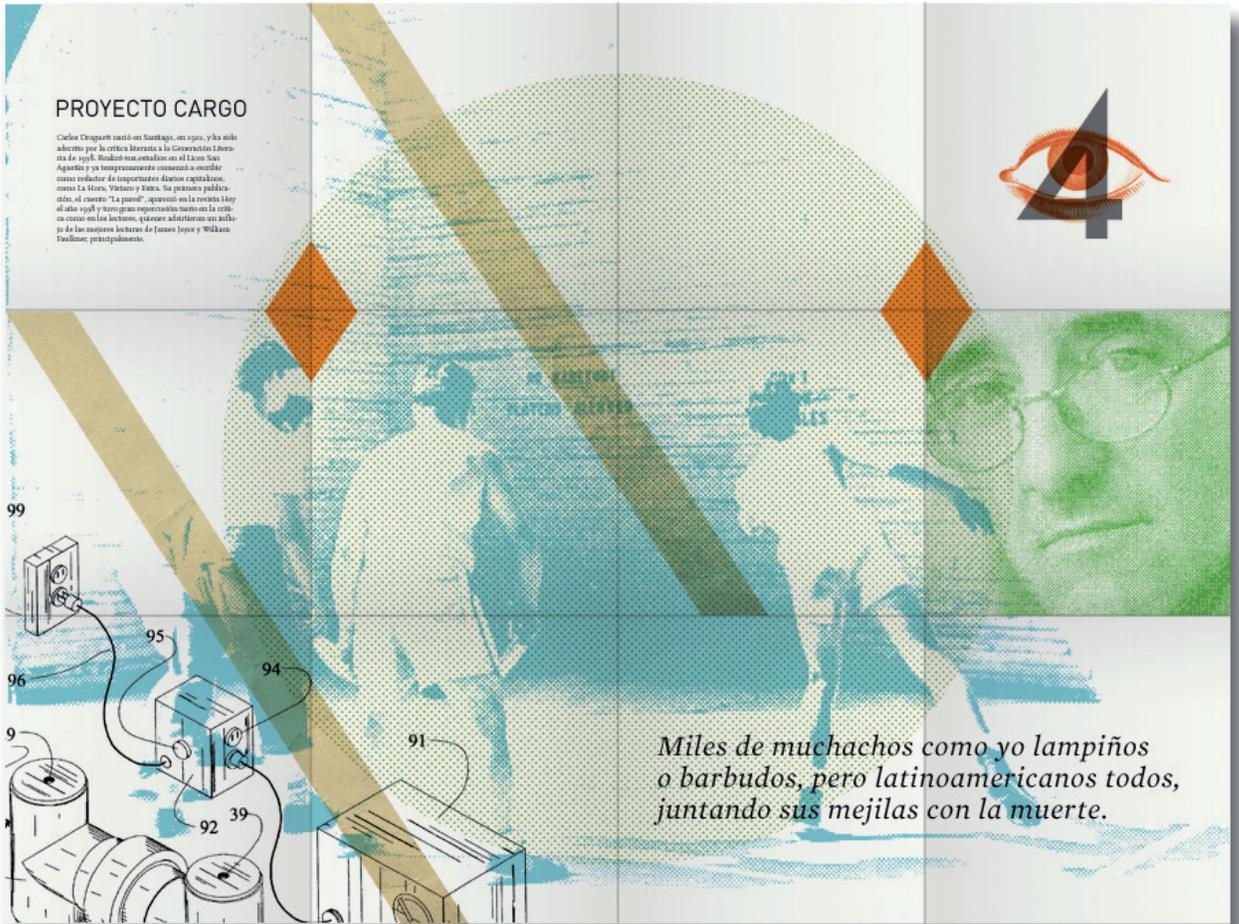

PLANIMETRIA ZINE

PLANIMETRIA DESPEGABLE

PROYECTO CARGO

Carlos D'Agostini nació en Santiago, en 1922, y ha sido abyecto por la crítica literaria a la Universidad Libre de 1948. Realizó sus estudios en el Liceo San Agustín y ya tempranamente comenzó a escribir como redactor de importantes diarios digitales, como La Hora, Viento y Fuego. Su primera publicación, el cuento "La pared", apareció en la revista Hoy el año 1948 y tuvo gran repercusión tanto en la crítica como en los lectores, quienes admiraron un estilo de las mejores lecturas de Juan José y Wilkam Faulstich, principalmente.

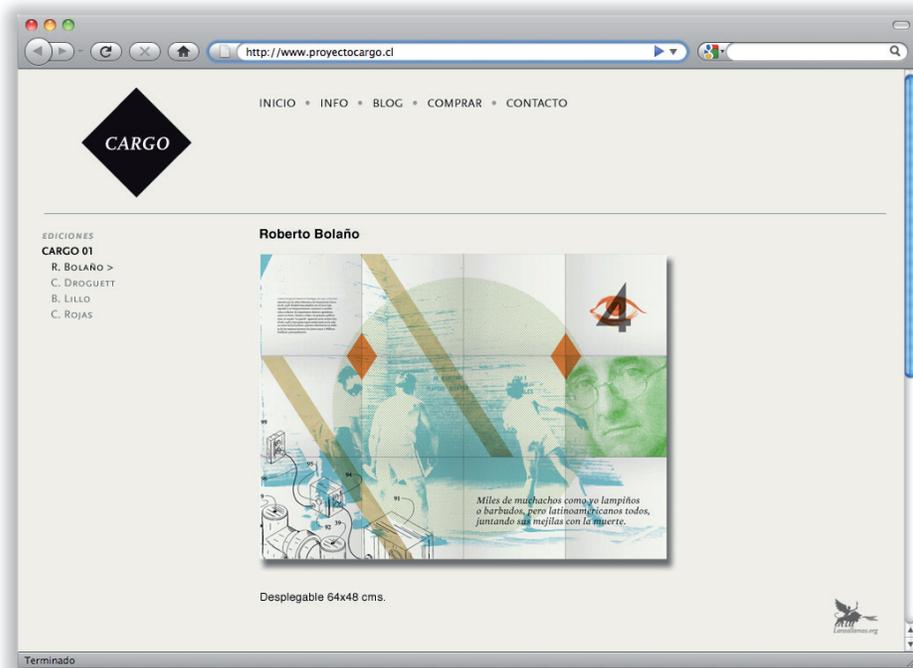
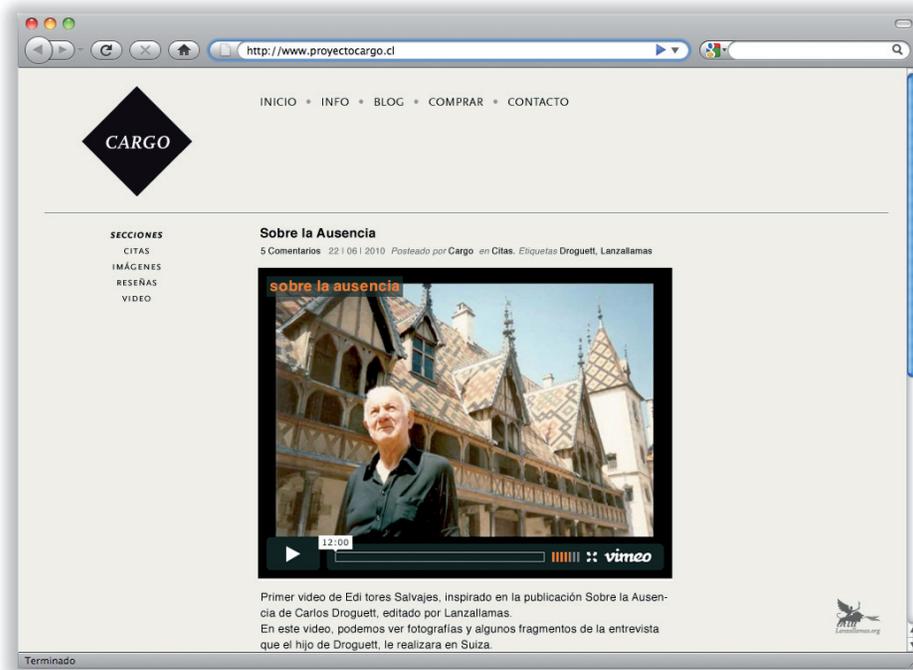
Miles de muchachos como yo lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejilas con la muerte.

DESPLIEGABLE (CUATRICROMÍA)

SITIO WEB | <http://www.proyectocargo.cl>

El desarrollo del sitio web para el proyecto contempla la complementación al producto impreso, como un medio de información del mismo, como también ser la instancia para comercializar *on-line* el producto.

Plan de Negocios

ESTRATEGÍA

En primera instancia, Proyecto Cargo se dará a conocer en el weblog de *Lanzallamas* (www.lanzallamas.org/blog) mediante una nota del proyecto y el enlace a la web www.proyectocargo.cl donde se podrá saber acerca del proyecto, sus publicaciones y puntos de venta. También se enviara via correo electronico a la base de datos de *Lanzallamas* un mailing publicitario del proyecto. Junto con esto se abre una cuenta de Twitter www.twitter.com/proyectocargo.

La etapa de posicionamiento en la web esta contemplada en un mes, desde que se publicita en el weblog de *Lanzallamas*, como también generando notas que serán publicitadas en sitios relacionados al diseño en el terreno local, como lo son *Alucinogena* y *Diseño Emergente*. Pasado el mes se contempla realizar dos lanzamientos presenciales del proyecto, en la Región Metropolitana y V Región.

En segundo orden, y luego de transcurrir 6 meses de la edición de Cargo (01) se visualiza la edición de un segundo volumen del Proyecto, esta vez será la edición de Cargo (02) siguiendo la misma “estructura” visual y formal, pero esta vez en torno a la vida y obra de los poetas chilenos Carlos Pezoa Veliz – Enrique Lihn – Jorge Teillier – José Angel Cuevas.

ESTRUCTURA

La estructura del proyecto esta sustentada con los siguiente componentes:

Diseñador - Editor - Producción - Distribución - Usuarios.

DEFINICIÓN DE ROLES

Diseñador: El diseñador trabaja como co-autor del proyecto y también es el encargado de la dirección de arte de éste.

Editor: El editor desarrolla los textos para la edición, selecciona las citas a trabajar. Como también vela por el contenido publicado en la web, su actualización y difusión.

Producción: La producción del producto de diseño esta completa por el trabajo de impresión Offset que se realiza en imprenta y la impresión serigráfica.

Distribución: La distribución contempla el hacer llegar el producto a los puntos de venta (Librerías), manejar los aspectos financieros relacionados a éstas.

EQUIPO DE TRABAJO

Nicolás Sagredo: Director de arte y co-editor del proyecto, encargado del diseño e ilustración del producto y piezas gráficas, supervizar la calidad del trabajo productivo. Como también del diseño e implementación de la web.

Roberto Contreras & Jaime Pinos (Lanzallamas): Editores del contenido literario, desarrollando textos en torno a los escritores para las publicaciones que acompañan el desplegable, como también indagar en sus respectivas obras para rescatar citas y extractos. También son quienes proporcionan material al Weblog del proyecto.

Andros Impresores: Son quienes producen las piezas gráficas que conforman el producto en impresión Offset. Se encargan del armando de éstas (guillotinar, plisar, corchetear, coser.)

Caballo Artes Gráficas: Es el taller donde se confeccionan los sobres y la impresión en serigrafía.

ANÁLISIS F.O.D.A

Fortalezas:

- Alto valor distintivo del proyecto, al vincular de manera estrecha el patrimonio literario local con una visualidad contemporánea.
- Conocimiento y experiencia en el ámbito editorial independiente.
- La inclusión de la impresión serigráfica artesanal y numeración de cada publicación otorga un alto nivel de particularidad al producto impreso.
- Contar con la posibilidad de ejercer la venta directa del producto por medio de instancias presenciales y el sitio Web.

Oportunidades:

- Escenario local en constante crecimiento para la difusión y comercialización de emprendimientos desde el diseño (establecimientos, ferias, eventos y sitios Web).

Debilidades:

- Dependencia de servicios y herramientas externas.

Amenazas:

- Aplicación del 19% por concepto de IVA al producto editorial.
- El porcentaje en concepto de comisión para librerías.

COSTOS

PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓN

		UNITARIO	TOTAL	COSTO APLICADO AL PRODUCTO
DISEÑO			\$ 600.000	\$ 2.000
GASTOS DE FABRICACIÓN:				
DESPLEGABLE	1200	\$ 618	\$ 741.600	\$ 2.472
ZINES	1200	\$ 188	\$ 225.600	\$ 752
POSTER	1200	\$ 167	\$ 50.000	\$ 167
SOBRES	300	\$ 50	\$ 15.000	\$ 50
TROQUEL SOBRES	300	\$ 333	\$ 100.000	\$ 333
EDICIÓN DE TEXTOS	300		\$ 120.000	\$ 400
TOTAL:			\$ 1.852.200	\$ 6.174

PRESUPUESTO DE VENTAS

	DIC. 2010	ENE. 2011	FEB. 2011	MAR. 2011	ABR. 2011	MAY. 2011
CANTIDAD	100	50	50	50	50	50
VENTAS NETAS	\$ 617.400	\$ 308.700	\$ 308.700	\$ 308.700	\$ 308.700	\$ 308.700
MARGEN DE UTILIDAD 30%	\$ 185.220	\$ 92.610	\$ 92.610	\$ 92.610	\$ 92.610	\$ 92.610
IVA DÉBITO FISCAL	\$ 152.498	\$ 76.249	\$ 76.249	\$ 76.249	\$ 76.249	\$ 76.249
TOTAL	\$ 955.118	\$ 477.559	\$ 477.559	\$ 477.559	\$ 477.559	\$ 477.559

PRESUPUESTO DE GASTOS

DOMINIO SITIO WEB (ANUAL)	\$ 18.900					
HOSTING (ANUAL)	\$ 5.000					
CONSUMOS BÁSICOS	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000
TOTAL	\$ 30.900	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000

	UNIDAD	MENSUAL POR 100 UNIDADES	MENSUAL POR 50 UNIDADES	TOTAL 6 MESES
VENTAS	\$ 9.551	\$ 955.118	\$ 477.559	\$ 2.865.353
COSTO DE VENTAS	\$ 6.174	\$ 617.400	\$ 308.700	\$ 1.852.200
(=) MARGEN DE GANANCIA	\$ 3.377	\$ 337.718	\$ 168.859	\$ 1.013.153
(-) GASTOS		\$ 30.900	\$ 7.000	\$ 65.900
(=) RESULTADO FINAL		\$ 306.818	\$ 161.859	\$ 947.253

Bibliografía

* *Libro de Investigación*

PASTÉN, Fernando. “Metodología de la Investigación Social”
Valparaíso, Chile. EDEVAL, 2008.

* *Libros*

BALLART, Josep. “Gestión del patrimonio cultural”.
Barcelona, España. Editorial Ariel, 2001.

BASANTA, Angel. “Literatura de post-guerra”
Madrid, España. Editorial Cincel, 1981.

BISAMA, Álvaro. “Cien libros chilenos”
Santiago de Chile. Ediciones B Chile, 2008.

CORDOVA, Manuel. “Modesto-Estupendo”
Santiago de Chile. Junta Editorial de las Comunas Unidas, 2004.

FRASCARA, Jorge. “Diseño Gráfico y Comunicación”
Buenos Aires, Argentina. Ediciones Infinito, 1988.

PELTA, Raquel. “Diseñar Hoy. Temas contemporáneos de Diseño”
Barcelona, España. Editorial Paidós, Colección Paidós Diseño, 2004

POYNOR, Rick. “No más normas. Diseño gráfico posmoderno”
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, 2004.

SANTILLANA. “Manual Esencial Santillana, Literatura.”
Santiago de Chile. Editorial Santillana, 2007.

SOLER, Hipólito. “El realismo en la novela”
Madrid, España. Editorial Cincel, 1981.

TEJEDA, Juan Guillermo. “Diccionario Crítico de Diseño”
Barcelona, España. Editorial Paidós, Colección Paidós Diseño, 2006.

VITALE, Luis. “Sociología de la novela y vida cotidiana en el Chile de 1900 a 1950”
Santiago de Chile. Editorial Puerto de Palabras, 2005.

V.V.A.A “Revista chilena de Diseño” Número 1.
Santiago de Chile. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2005.

V.V.A.A. “LNGCh Obras Completas” Tomo 1
Santiago de Chile. Feroces Editores, 2009.

WIGAN, Mark. “Pensar Visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador”
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, 2007.

* *Libro digital*

PNUD-INJUV. “Las juventudes y los demás grupos etarios: la búsqueda de la particularidad”. 2008

UNESCO. “Manual de procesamiento documental para colecciones de patrimonio cultural” Violeta Bazante (Editora). 2008

* *Tesis*

TORRES, Andrés. “La construcción del Brief de Diseño desde la Etnografía. Orientación al rescate de los aspectos identitarios de un contexto cultural” (Proyecto para optar al título profesional de Diseñador) Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso.

* *Artículos*

GLABER, Cesar. “Un arcoiris mal lubricado. The uncanny Winnis”. Catálogo Winnis. Santiago de Chile. Galería de arte Gabriela Mistral, 2006.

SUBERCASEAUX, Bernardo. “Problemas y desafíos regionales”. Revista Patrimonio Cultural Número 44. Santiago de Chile. 2007.

PALACIOS, Paula. “El pasado está cambiando”. Revista Patrimonio Cultural, Número 41, Santiago de Chile. 2006.

SEPÚLVEDA, Fidel. “Cultura y Patrimonio”. Revista Patrimonio Cultural, Número 41, Santiago de Chile. 2006.

* *Artículos web*

TREJO, Raúl. Versión on-line de su libro La nueva alfombra mágica. Capítulo I Globalización por I <http://www.etcetera.com.mx/LIBRO/uno/compr.htm>
PRALONG, Verónica Cecilia. Versión on-line de la investigación: La globalización y sus efectos, Capítulo III La sociedad de consumo.
<http://www.monografias.com/trabajos6/globa/globa3.shtml#cap3b>

* *Audiovisuales*

CUARÓN, Alfonso. Documental The possibility of Hope, Universal Releases. EE.UU. 2006 (DVD).

HUSTWIT, Gary. Documental Helvetica, Swiss Dots. Suiza. 2007 (DVD).

* *Sitios web de referencia*

[HTTP://WWW.RAE.ES](http://www.rae.es)

Sitio web de la Real Academia de la lengua española, Institución especializada en lexicografía, gramática, ortografía y bases de datos lingüísticas. Responsable de elaborar las reglas normativas del español. Estas normas se ven plasmadas en el Diccionario de la Real Academia Española.

[HTTP://WWW.MISPRINTEDTYPE.COM](http://www.misprintedtype.com)

Sitio web del diseñador gráfico, ilustrador, tipógrafo y fotógrafo Eduardo Recife, el sitio tiene por finalidad presentar los trabajos de auto-encargo que ha desarrollado desde 1998. Por medio de éste medio, Recife comenzó a abrirse camino dentro del diseño gráfico contemporáneo, siendo en los días de hoy un referente en lo que respecta el diseño gráfico experimental.

[HTTP://WWW.COMUNASUNIDAS.COM](http://www.comunasunidas.com)

Sitio web del estudio Junta Editorial de las Comunas Unidas, proyecto realizado por el diseñador gráfico y docente Manuel Córdova, en este sitio se puede encontrar los proyectos que han realizado hasta la fecha.

[HTTP://WWW.GRANNEGRO.ORG](http://www.grannegro.org)

Sitio web del Proyecto editorial Gran Negro, ésta editorial esta abocada a la edición y producción de zines ilustrados, por lo general son de tiraje limitado y son distribuidos por medio de su página web.

[HTTP://WWW.LOVIT.CL](http://www.lovit.cl)

Sitio web de la primera tienda que comercializa productos de diseño de autor, además de tener un espacio físico, ubicado en Providencia, Lovit comercializa todo tipo de propuestas, desde accesorio a revistas, todas en el marco de productos desarrollados por diseñadores latinoamericanos.

[HTTP://WWW.NIEVES.CH](http://www.nieves.ch)

Sitio web de la editorial Nieves fundada en 2001. Enfocada a editar zines ilustrados y libros de artistas, ésta editorial se presenta como un referente a lo que podríamos llamar trabajos de auto-encargo, la mayoría del catálogo de Nieves son zines realizados por diseñadores gráficos de todo el mundo.

[HTTP://WWW.TIPOGRAFIA.CL](http://www.tipografia.cl)

Sitio web del colectivo tipografía.cl, colectivo formado por Francisco Galvéz, Rodrigo Ramírez, Antonio Rojas y José Soto, enfocados a desarrollar proyectos tipográficos, desde una perspectiva local. En su página web se puede ver el desarrollo de los proyectos y aplicaciones.

[HTTP://WWW.SINDICATODELAIMAGEN.ORG](http://www.sindicatodelaimagen.org)

Sitio web del colectivo de diseño libertario Sindicato de la Imagen, conformado por Joaquín Contreras y Cristina Dobbs en el año 2006 en Santiago, Sindicato de la Imagen ha venido desarrollando proyectos de manera autogestionada, entre los que se encuentran diseños de sitios web, desarrollo de tipografías, publicaciones, poleras, bolsos, etc.

[HTTP://WWW.LETRAS.S5.COM](http://www.letras.s5.com)

Sitio web del proyecto patrimonial, enfocado a la cultura literaria chilena. En este sitio se pueden encontrar artículos, entrevistas, ensayos, material inédito, etc. de autores nacionales, como también de temas de contingencia tratados desde la literatura.

[HTTP://WWW.MEMORIACHILENA.CL](http://www.memoriachilena.cl)

Sitio web de Memoria Chilena, la que actúa como una sala virtual que ofrece investigaciones sobre temas relevantes relacionados con el desarrollo cultural, intelectual, político, histórico y literario de Chile. También se tiene –por medio del sitio web– acceso a valiosas obras digitalizadas y a colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional de Chile y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

[HTTP://WWW.SNOBRADIOUC.BLOGSPOT.COM](http://www.snobradiouc.blogspot.com)

Sitio web que alberga los programas radiales de Snob, programa emitido desde la radio de la Universidad Católica. Conducido por el escritor Diego Zúñiga, se aborda en cada programa el tema de la literatura, su creación y producción. Con escritores invitados, los que son entrevistados por el conductor, otorgando datos acerca del panorama literario chileno.

[HTTP://WWW.ETCETERA.COM.MX](http://www.etcetera.com.mx)

Sitio web mexicano de política y cultura especializado en medios de comunicación. Con una variedad de libros y artículos de descarga gratuita.

