

GALERÍA NACIONAL DE AVES ILUSTRES

MEMORIA DE TÍTULO de Cristóbal Correa Beltrán en colaboración con el profesor guía Manuel Astudillo



UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Escuela de Diseño

GALERÍA NACIONAL DE AVES ILUSTRES



MEMORIA DE TÍTULO
de Cristóbal Correa Beltrán
profesor guía Manuel Astudillo



UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Escuela de Diseño, octubre de 2010

GALERÍA NACIONAL DE AVES ILUSTRES, proyecto de título de Cristóbal Correa Beltrán (Rancagua, 1985). Las imágenes y escritos desarrollados y expuestos en este documento están protegidos bajo un licencia Creative Commons. La edición ha sido de 5 ejemplares impresos en Santiago de Chile el 19 de octubre de 2010.



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/>

¶ A mis padres, mis más antiguos,
auténticos e incondicionales amigos.

CONTENIDOS

11	Nota del autor
13	Resumen
	SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN
15	1. Contexto
15	1.1 Fundamento
17	1.2 Problemática
18	2. Objetivos
	– Objetivo general
	– Objetivos específicos
18	3. Metodología del proyecto
	SECCIÓN II: MARCO TEÓRICO
22	4. Cultura y patrimonio
	– La idea de cultura
	– La idea de patrimonio
26	5. Globalización, producción y diseño
28	6. El Arts & Crafts
30	7. La presencia de la mano en el trabajo
32	8. Hanmade
33	9. El diseño de autor
36	10. La escritura y el libro
	– El papyrus
	– La llegada del pergamino
	– El codex sucede al rollo
40	11. Libros objeto
42	12. Estado del arte del libro local
45	13. La pequeña editorial
46	13.1 Estudio de casos: ejemplos a considerar
	Kelmscott Press
	Parole Di Cotone
	Perceval Press
	Nieves book
	Lanzallamas Libros
51	14. Aspectos legales de una publicación
	– Propiedad intelectual
	– Creative Commons
	– ISBN
54	EL TEMA PARTICULAR
54	15. Las aves como temática
55	15.1 Causas del estado de amenaza en que viven las aves de Chile
55	15.2 Marco institucional que protege a las aves
56	15.3 Fuentes de información y difusión

57	15.4 Conceptos básicos en el estudio de las aves
	– La organización científica
	– Infografía de la anatomía externa de las aves
59	15.5 Las aves en la Zona Central
60	16. Estudio de referentes iconográficos
	Atlas de Gay
	Arte de Pájaros
	Guía de Campo de las Aves de Chile
	Birds of Chile
	Las Aves de la Ciudad
	Enciclopedia Salvat de la Fauna
	Vanessa Brown
	SECCIÓN III: FAUNA-ETNOGRAFÍA
71	FAUNA-ETNOGRAFÍA
71	17. Observación y documentación de las aves que caracterizan la Zona Central.
71	17.1 Unidades de análisis
67	Cerro Cólera
68	Río Cachapoal
68	Camino Cuesta de Rinconada
73	17.2 Observación simple
	– Planificación del enfoque
74	17.3 Resultados del estudio I: Caso Cerro Cólera
	– Datos obtenidos
	– Listado de especies avistadas
	– Extracto de Notas de observación
77	17.4 Resultados del estudio II: Caso Río Cachapoal
	– Datos obtenidos
	– Listado de especies avistadas
	– Extracto de Notas de observación
79	17.5 Resultados del estudio III: Caso Camino cuesta de Rinconada
	– Datos obtenidos
	– Listado de especies avistadas
	– Extracto de Notas de observación
81	17.6 Listado general de aves que entregó el estudio
86	ETNOGRAFÍA
86	18. Fundamentos
87	18.1 Entrevistas con librereros de la región donde hallamos libros objeto
	– Planificación del enfoque
	– Resultados

88	18.2 Flick-etnografía
	– Planificación del enfoque
	– Resultados
90	18.3 Observación directa
	– Planificación del enfoque
	– Resultados
91	18.4 Conclusiones de estudio
	Reflexión
	Perfil del usuario
	Mood board usuario
	 SECCIÓN IV: PROYECTO
96	19. Tema del proyecto
96	19.1 Objetivos
96	19.2 Situación Actual respecto del proyecto
97	19.3 Alcances del proyecto
	Magnitud
	Impactos
	Razón de ser
99	DISEÑO
99	20. Propuesta conceptual
99	20.1 Propuesta formal
	– Origen de la forma
	– Código gráfico
	– Propuesta estética
	– Mood Board de inspiración
	– Selección de técnicas
	– Selección de materiales
	– Selección definitiva de aves
	– Desarrollo y Estilización
	– Uso tipográfico
	– Uso del color
	– Elementos del producto
	– Estructura de contenidos
	Contenido visual
	Contenido textual
	Créditos
	– La impresión
	– Encuadernación y Embalaje
110	20.2 Marca del producto
	– Logotipo
	– Línea editorial
	– Aspectos legales de la edición

112	SISTEMA PRODUCTO
112	21. Producto
	– Descripción del producto
	– Experiencia de uso
	– Objetivos específicos del sistema producto
113	22. Comunicación
	– Identidad
	– Difusión
113	23. Servicio
	– Acceso a la información
	– Distribución y punto de venta
116	PRODUCCIÓN
116	24. Planimetría Packaging
118	25. Planimetría Banderas
120	26. Maquetación Dossier
122	27. Prototipos
	– Packaging
	– Banderas
	– Dossier
	– Afiche presentación
140	PLAN DE NEGOCIO
140	28. Contexto editorial
140	29. Definición del tipo de negocio
	– Línea editorial
	– Estrategia
	– Aspectos legales
	– Estructura de la empresa
	– Definición de roles
	– Análisis Foda
	– Equipo de trabajo
143	30. Presupuesto del proyecto
145	31. Estado de resultados del período proyectado
145	32. La inversión necesaria
145	33. Vías de financiamiento
149	CONCLUSIONES
150	FUENTES
152	ANEXOS
152	1. Listado general de las aves de la Zona Central
156	2. Fotografías de rutas del estudio de campo
157	3. Notas de observación
161	4. Resultados Entrevistas:
163	5. Resultados Flickr-etnografía
164	6. Resultados Observación simple - participante

Nota del autor

De lo verdadero, de la quietud, de la libertad, de lo poético, del alma, de las tecnologías, de la profundidad, del misterio, de lo nuevo, de lo viejo, de salir de la línea, del valor, de lo irreplicable, de lo sagrado, de la intuición, de los pájaros, del intento, de ser, de aceptar, de ver lo positivo, del subdesarrollo, de la independencia, de etiquetas, de traer, de instalar, nuevos temas, nuevas ideas, de nosotros, del diseño.

RESUMEN

Las aves de Chile con su gran presencia y diversidad a lo largo del territorio nacional, significan un valioso patrimonio natural. No obstante, aún siguen siendo poco conocidas incluso las aves más comunes del campo y la ciudad.

Si no se repara sobre su existencia, si no se sabe nada sobre lo que vemos, significa que no existen en nuestro lenguaje ni en nuestra conciencia. Y si no existen en la conciencia, no pueden ser apreciadas, ni cuidadas, ni respetadas.

Por otro lado, tenemos que las publicaciones que existen al respecto, generadas por expertos y aficionados, –salvo por excepciones– más que acercar a nuevas personas, tienden a cerrarse sobre si mismas por medio de expresiones y tratamientos de la información quizá demasiado enfocados en tecnicismos.

Es a partir de estos antecedentes, además de una indagación del contexto social, productivo, cultural y material que se comienza a desarrollar la idea de crear una nueva galería de aves a través de un sistema de publicaciones, con el afán de instalar este caudal en la memoria colectiva, en la cultura cotidiana de las personas, como un modo de difundir y velar el patrimonio ya no sólo desde el archivo y desde las ruinas de algo, sino más bien, desde la creación y el llamado a la acción frente a un patrimonio viviente y que está ahí.

Este proyecto es la oportunidad por medio de la ilustración y el diseño de plantear el conocimiento y el aprendizaje de nuestras aves de una manera innovadora, agradable y abierta, por cuanto se plantea un uso más flexible e interactivo de los contenidos, los materiales, las técnicas y los soportes.

INTRODUCCIÓN

1. CONTEXTO

Desde el principio de los tiempos las aves han sido motivo de fascinación para el hombre. Símbolos de la libertad, el vuelo y lo celestial, aparecen ya desde las primeras manifestaciones culturales a través del vestuario, herramientas, tallados, manuscritos, lápidas y banderas.

Hoy en día, Chile Mediterráneo, es reconocido a nivel mundial por su rica diversidad en avifauna. No obstante, para la mayoría identificar un ave es difícil, incluso se trate de las más comunes. Otro aspecto importante de considerar, es el estado de amenaza en que se encuentran las aves de la Zona Central, a causa de la alteración del hábitat por parte de la sobrepoblación y el impacto de las actividades agrícolas e industriales.

La importancia de atesorar la avifauna chilena no sólo es científica o cultural, lo es también ambiental, y nos atañe directamente, ya que ellas, entre otras cosas, son responsables de polinizar plantas y árboles, dispersar semillas, controlar ciertas plagas y eliminar diversos restos orgánicos que ayudan a mantener la higiene de nuestro propio entorno.

A partir de estos antecedentes y bajo una mirada optimista, porque aún existe el impulso

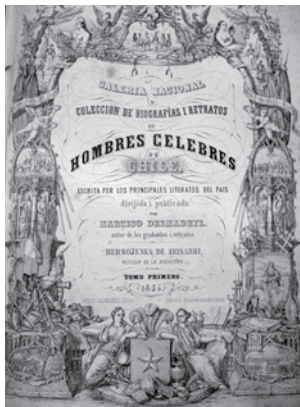
y el tiempo de mejorar este escenario, es que se ha apostado a contribuir a la transformación de esta realidad a través del trabajo y visión de diseño. En este caso, actuando como un puente que acerca esta área a un grupo de personas (un público), quienes, en el mejor de los casos, terminará por propagar el interés de conocer y aprender de las aves de Chile por medio de sus propios espacios y redes sociales.

1.1 Fundamento

Es una obviedad que hay que decir, que son las personas que vibran con la contemplación de la cultura y la identidad de un pueblo quienes deben encargarse de administrar la producción cultural necesaria. Emplearse en estos términos, es alcanzar la felicidad a través del trabajo como decía William Morris.

Este proyecto, plantea una original manera de avanzar en la educación y cultura de la comunidad.

Como a muchos otros proyectos de esta índole, la inspiración primera nos llega desde libros como Atlas de la Historia Física y Política de Chile de Claudio Gay y Galería Nacional de Desmadryl –dos de los libros más bellos e importantes en la historia del libro chileno–. Por otra parte, es también un motor de impulso,



» PORTADA del primer tomo de la Historia Física y política de Chile de Claudio Gay. Luego, la primera edición (1854) de Galería Nacional de Hombres Célebres de Desmadril. Fuente: Biblioteca del Museo Histórico Nacional y memoriachilena.cl

la fuerte intuición de que en la avifauna chilena existe una profunda riqueza no sólo formal, sino mucho más amplia (vinculatoria), que las hace dignas de encuentro, observación y valoración bajo nuevas miradas.

Por otro lado, aparte de ser animales que caracterizan (otorgan identidad) a este país desde mucho antes de su fundación, se destacan por sus valores estéticos: formas, colores, texturas, como también por sus actitudes y comportamientos. Además, como se ha dicho, cumplen un rol importante en el equilibrio ecológico de nuestro medio ambiente.

La cantidad de investigaciones que constantemente se están dando a conocer, los sitios web participativos y de colección de imágenes y sonidos de aves del país, la cantidad de libros tipo Guía de campo y los eventos anuales organizados como el Festival de Aves de Chile 2009, evidencian el creciente interés que despierta el conocimiento y el estudio de las aves.

Desde el punto de vista del diseño gráfico, a lo largo de este período hemos ido descubriendo, que la ilustración naturalista es un rubro en vías de reaparición en el medio chileno, pues existe intereses, tanto de parte de nuevos productores de imágenes, como de universidades, museos, organizaciones

gubernamentales, y empresas editoriales por poner a disposición pública contenidos de esta índole. Un caso ejemplar es el de Vanessa Brown, diseñadora e ilustradora dedicada a la representación científica de aves, que por estos días, según el periodista Pablo Jara (2007), es de los profesionales “que más interés concita entre los entendidos”, destacándose por un minucioso trabajo de dibujo hiperrealista.

Otro ámbito que abarca el proyecto, es el modo, la manera en que se presenta y se materializa el producto ante el lector. Ya que, tras reflexionar acerca del contexto editorial actual y algunas de las ediciones vigentes sobre aves chilenas, aparece –no como una virtud, sino una debilidad–, un dejo de excesiva racionalización en el diseño de los objetos. En otras palabras: es una ausencia de cuestionamiento de la forma, y un marcado interés de hacer del libro mero asunto de mayor o menor rentabilidad.

Si nos trasladamos ahora a ver las cosas ya como proyecto de diseño, y si hablamos del contexto global-local que rodea a esta Galería Nacional..., se debiese considerar que la “Globalización” al estar siendo más un proceso mercantil, financiero, comunicacional y tecnológico, antes que un proceso cultural,

es un escenario favorable para iniciativas como ésta. Las culturas locales no están camino a la unificación. Ni tampoco las grandes empresas se ven muy interesadas por trabajar con pequeños relatos locales, pues evidentemente, tales materias, carecen de un interés-demanda mundial como el que ellos eventualmente necesitan. Un modo de ver las cosas es decir que esta, es “la oportunidad” de los pequeños productores culturales; trabajar la diferenciación radical en un mundo que tiende a la vacuidad y a la homogeneidad en la gran mayoría de los objetos”.

1.2 Problemática

Del tema de origen: En relación a las aves, como patrimonio, existe una pérdida por falta de conocimiento y cercanía. Por otro lado, está que el material disponible en formato revista o libro tiende al ostracismo.

De Diseño: La creciente homologación de las formas, a causa de los usos de la globalización, genera un exceso de objetos carentes de identidad y asombro. Es necesaria la diferencia.

Social: Existe una tendencia por querer mejorar el vínculo con la naturaleza.

Existe la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia (identidad) con las aves del territorio nacional.

2. OBJETIVOS

Para abordar adecuadamente los temas base se ha organizado establecer esta primera serie de objetivos propios sólo de la fase investigativa.

* **Objetivo general:**

Contribuir al proceso de integración de las aves de la Zona Central de Chile en el lenguaje y la memoria de la comunidad por medio de situaciones de lectura atípicas.

* **Objetivos específicos:**

- El Desarrollo de un marco teórico que exprese las bases desde donde se para del proyecto.
- Definir el perfil del usuario y cliente potencial en base a un estudio etnográfico.
- Analizar técnicas de edición e ilustración en otros modelos editoriales.
- Desarrollar una selección de aves a representar bajo un criterio serio y comprable.
- Desarrollar una serie textos, escritos simples y sintéticos, que hablen de lo denotativo y lo connotativo de cada especie observada.

3. METODOLOGÍA

El modelo de investigación utilizado es de tipo cualitativa de alcance principalmente descriptivo.

En la primera etapa de desarrollo se emplea una técnica de tipo documental por medio de revisión de fuentes primarias y secundarias (libros especializados, investigaciones, artículos y citas de autores en otros textos). Esta parte equivale a los antecedentes generales del proyecto.

La Segunda etapa, también de tipo documental, aborda los antecedentes específicos del proyecto, estudiando el estado del arte de la temática abordada: las aves de la Zona Central.

La Tercera etapa, comprende el primer estudio de campo. En este se realiza una investigación a través de observación simple de tipo no participante donde se registra la avifauna activa y algunos de los atributos del medio físico en que se encuentran por medio de grabaciones, fotos, croquis y notas.

La cuarta etapa, es un estudio de campo que corresponde a una etnografía basada en tres aplicaciones interrelacionadas (imágenes, observaciones directas, y entrevistas), este trabajo se lleva a cabo con el fin de definir el perfil básico, estético y cultural del usuario.

MARCO TEÓRICO

Los textos que componen este capítulo –algunos guardando mayor relación y otros menos con la totalidad–, son casi una necesidad de resolver ciertas inquietudes latentes. La idea de que un proyecto aborde sólo temas coherentes entre sí, casi siempre muy lineales por lo demás, no sólo es irreal, sino también deshonesto. Un proceso auténtico, rara vez se dará de manera resuelta y lineal desde su base. Este caos inicial y la falta de dirección o aplicación, de algunos temas abordados son, al final, un modo más natural de emprender un proyecto. El mismo Edgar Morin lo ha dicho¹, cuando destaca la importancia de “integrar el conocimiento de cosas diversas”. Una buena metáfora es, que para encontrar el *gran sol*, es necesario primero atravesar la *gran noche*.

1. Edgar Morin, “Un pensador Planetario”, 2007.

4. CULTURA Y PATRIMONIO

4.1 La idea de cultura

Más allá de lo cotidiano de su uso, el término cultura es un concepto difícil de explicar. Para efectos de este trabajo, sin bien, es una tarea fuera de alcance —en un marco tan restringido—, tampoco nos entregaremos a una actitud floja. Los siguientes movimientos apuntan a desarrollar un concepto operativo y personal en lo posible.

Para partir, ha de tenerse en cuenta que cultura, por etimología, deviene de prácticas fundamentales del hombre, como el trabajo de la tierra por ejemplo. “Uno de sus significados originales es «producción», o sea, un control del desarrollo natural”, señala el crítico literario Terry Eagleton (2001).

La cultura como actividad, en sí, tiene grandes semejanzas con el trabajo agrícola; en el sentido de que se cría, se cuida, y se ayuda expandir cierta parte de un ser. Estas ideas se apoyan en las palabras de Eagleton cuando menciona: “La raíz latina de la palabra «cultura» es colere, que puede significar desde cultivar a habitar; hasta veneración y protección”².

Desde esta visión descrita por Eagleton, podemos desprender y notar una primera variedad de cosas que son indistintamente

reconocidas como expresiones culturales, éstas tienen que ver —en el mismo orden de lo recién citado— con el crear, el vivir, el adorar y el ordenar.

Además de la amplitud de usos que históricamente ha tenido la palabra cultura, se suma lo contradictorio de su naturaleza, pues cultura, en sí, tiene que ver con control y libertad, tradición e innovación, similitud y diferencia, o como dice Eagleton y luego explica el sociólogo polaco Zigmunt Bauman:

“Entendida como un control organizado del desarrollo natural, la cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural, entre lo que hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros”. (Eagleton, 2001).

Este punto de vista explica la cultura como acción y práctica que se mueve entre lo regulado y lo espontáneo. Veamos ahora lo que destaca Bauman:

“Para decirlo en dos palabras: un discurso generó la idea de cultura en tanto que la actividad del espíritu libre, la sede de la creatividad, de la invención de la autocrítica y de la autotrascendencia; el otro

2. Terry Eagleton, 2001.

discurso plantea la cultura como un instrumento de continuidad, al servicio de la rutina y del orden social” (Bauman, 2002).

La mirada de Bauman, si bien, apunta a rasgos más amplios del concepto, su centro, también destaca esta ambivalencia de la cultura como un hecho que puede o mejor dicho, es entendido tanto como innovación como repetición. Cultura es tanto un elemento de orden como de desorden.

Según UNESCO (1982) “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”.

En suma, entenderemos la cultura como una idea que se refiere tanto a los objetos característicos que dan unidad a un grupo, como aquello que marca diferencias entre uno y otro grupo social. Hablamos de contenidos que caracterizan y no únicos ni propios pues existen muchos rasgos culturales que pueden

repetirse en distintas sociedades, como la Cordillera de los Andes por ejemplo.

Para efectos de este proyecto la cultura será entendida como las dos ideas expuestas; como invención y como patrón. Entenderemos también a la cultura como parte importante en la nutrición del espíritu humano.

4.2 La idea de patrimonio

La palabra proviene del latín “patrimonium”, que a su vez viene de “pater monere”, que significaba: los bienes que el hijo hereda de sus padres y abuelos (Ballart *et al.* 2001). La Real Academia Española, define el término como aquellos bienes que poseemos o que hemos heredado de nuestros antepasados.

Hoy en día la palabra patrimonio habitualmente se usa de manera compuesta, junto a términos como natural y cultural o material e inmaterial. Veremos que, estos usos, hacen referencia a cosas bien diferentes; Fidel Sepúlveda (2006) entrega una explicación a esto bastante clara, distinguiendo, entre patrimonio tangible e intangible. Él señala, que tangibles son aquellos bienes materiales creados por la naturaleza o por el hombre (un barrio, un bosque nativo); mientras que patrimonio intangible, corresponde a lo creado por el

hombre con palabras (mitos, relatos, poemas, música, danza, etc.)³.

El mismo autor, sintetiza en la siguientes frases lo que podríamos denominar *requisitos para reconocer una existencia patrimonial*: “Si hubiera que caracterizar al patrimonio, éste sería un universo de bienes tangibles e intangibles dotados de ‘una validez llena de vida’ (...) El patrimonio es el universo de bienes con un tipo de presencia que irradia una excepcional riqueza de ser” (Ibídem).

Patrimonio entonces, es el conjunto de elementos valiosos que heredamos, y es legado que podemos conocer o ignorar, cuidar o dañar, desarrollar o exterminar, por vía de la ignorancia o de prejuicios:

“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. Una geografía ignorada, una comunidad de castas que se ningunea en su ser y su valor”⁴.

En esta misma línea luego también dice que no existe en Chile clara conciencia del patrimonio que hemos heredado, él dice: “En general el chileno no sabe dónde está parado. Ignora el significado de los nombres de los lugares donde

habita. Supone que son nombres indígenas y supone que él no tiene nada de eso, porque supone que él es blanco: ‘Somos los ingleses de América del Sur’. Lo de nuestros ancestros indígenas e hispanos le llega desfigurado por la ignorancia y el prejuicio. La de otras etnias no le llega”.

Para Sepúlveda, los nombres de los lugares son señales, pistas acerca de un habitar que va en directa relación con la historia y la geografía del lugar. Parafraseando a este autor diremos que nombres y fechas son patrimonios, pues se han establecido mucho antes de nuestra vida y perviven mucho más allá de nuestra muerte. “El patrimonio [agrega Ballard] 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”.

El uso y funcionamiento del patrimonio cimienta cierta unidad y continuidad entre los seres humanos y su medioambiente a lo largo del tiempo (comunica, contacta).

Un enfoque diferente pero no menos interesante agrega José Bengoa (2004), al señalar-nos: “Patrimonio tiene que ver con la cultura instalada, con la cultura reconocida y, por lo tanto, valorada como bien colectivo”. A su

juicio patrimonio nos es todo lo legado sino una selección intencionada de aquello; esto transforma al patrimonio en un texto, en un relato que da cuenta y permite comprender y desarrollar sentido emocional de pertenencia. Según este autor, “Son los guardianes de la leyenda, los dueños de la memoria, los clasificadores quienes, de alguna manera, deciden cuáles asuntos, cuáles bienes, cuáles paisajes, cuáles rumores, qué olores, qué sentidos, son y deben ser declarados de todos y preservados”. Curiosamente, y de algún modo estas palabras se cruzan y calzan con ideas que encontramos en Sepúlveda (2006) cuando dice:

“Por esto el patrimonio lo podemos acotar como el universo de monumentos que objetivan, patentizan, certifican el alma de una cultura. La conciencia de la comunidad, en este contexto, ha seleccionado este universo como el capital con que se para y asume su vocación de ser contingente y trascendente”.

Tras esta indagación entenderemos por patrimonio, aquel conjunto de presencias materiales o simbólicas excepcionalmente valiosas que pertenecen a la comunidad, tanto, como la comunidad pertenece a ellas, en una relación de comunicación que se da por medio del heredar.



» ARAUCANOS, del Atlas de Claudio Gay.

3. Y Los cantos de los pájaros de Chile ¿podrán ser considerados patrimonio intangible? Quizá a eso apuntan autores como Guillermo Egli, quién, en 1998 publicó un Cd con “Voces de la fauna chilena”.

4. Sepúlveda, 2006.

5. GLOBALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISEÑO

Una variable interesante respecto de los efectos de la globalización, en relación al ámbito de la cultura, es la que subraya Renato Ortiz, en el texto “Globalización/mundialización” (2002), al comentar que el proceso globalizador ha alterado la noción personal del espacio.

Estos dichos de Ortiz se refieren a que históricamente la producción de sentido o cultura, se encontraba siempre, asociada a un territorio concreto e identificable; una etnia, una ciudad, una nación, por ejemplo.

“La globalización rompe (pero sin anular) esta relación entre cultura y espacio físico. Por eso el concepto de desterritorialización es una herramienta cada vez más utilizada para aprehender la realidad actual. Desenraizamiento que se desdobra en el plano de la producción (la fábrica global), de la tecnología (medios de comunicación) y de la cultura (imaginarios colectivos transnacionales).”

A partir de esta explicación resulta fácil visualizar cómo ciertos objetos culturales y otros productos de uso cotidiano tal como un desodorante Rexona, un celular Movistar, o un disco de Jonas Brothers por ejemplo, carecen de raíces relacionadas a un espacio

físico o cultural y más bien, se sostienen sólo en la creación de raíz o identidad ficticia que es su marca.

No es difícil entonces, percatarse de que esta desterritorialización ha sido estratégicamente elaborada por algunas empresas, que si bien, pueden estar trabajando con tercerías en China, Indonesia, Vietnam o cualquier otro territorio que por razones obvias genera asociaciones negativas, en sus comunicaciones —estas empresas— al usuario, sólo le remiten la historia de su imagen de marca.

Para bien o para mal, lo global, ha reubicado o ha permitido reubicar la relación con el espacio de origen de los productos. Así, Casa&ideas puede vender productos de diseño chileno fabricado en la India o en China. Esto mismo, en alguna medida, es lo que los diseñadores Analía Cervini y Juan Kayser han dado en llamar productos “made in mundo”; los cuales, al derivar de muchas partes, finalmente, no provienen de ninguna.

“La mayoría de productos de consumo masivo son la respuesta de emprendimientos multinacionales: ideados aquí, desarrollados allá, producidos más allá y quizás a medias —ya que este otro componente fue en cambio hecho en esta otra parte—, y todo

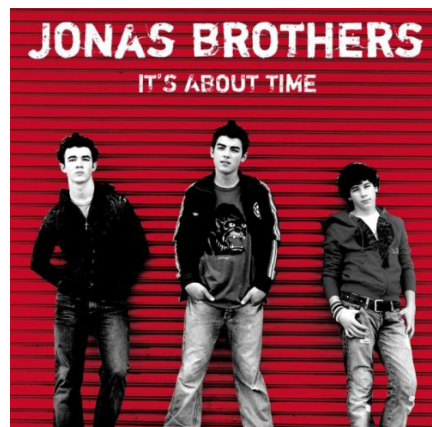
ensamblado en aquella otra dentro de una caja de aquel otro país.” (Cervini et al, 2004)

Cabe señalar, que esta tendencia abarca sólo a ciertos campos productivos. Es decir, concierne sólo a cierto tipo de productos masivos como son los tecnológicos, los comunicacionales y los de uso cotidiano. Los productos culturales en cambio, no parecen estar muy involucrados en este fenómeno de fábrica global. Y ello se debe a que la globalización, en general, ha sido tecnológica, de mercado, financiera, comunicacional, y criminal, antes que cultural, como dice Zigmunt Bauman (2005).

En síntesis, tenemos que por un lado la acción de las fábricas globales con los productos “made in mundo” desvinculados de un lugar de origen, de una historia y una carga identitaria real, dejan un espacio olvidado que es a la vez, una oportunidad de volver a desarrollar productos cálidos, más humanos y sencillos. Productos “Made in allí” dirían en el Centro Metropolitano de diseño, pero para algunos—como nosotros—, es algo más amplio que eso. Acaso una intuición o convencimiento de que los productos de la contemporaneidad carecen de los atributos que los objetos antiguos y manufacturados aun trasportan. Es cierto encanto quizá, cierto tratamiento de



» CLÁSICO chamanto de Doñihue, “el pueblo de las chamanteras”. Este un claro ejemplo de producto diferenciado y con raíz cultural.



» CARÁTULA del disco *It's about time*, 2006.

los códigos de la forma, una adaptabilidad al entorno más sutil, mas respetuosa.

Un poco a esto parece referirse Thomas Moore cuando dice: “Si dedicamos más dinero o pensamientos a las cosas con encanto que a la tecnología, quizá veamos enriquecida nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo, porque a menudo la tecnología promete un encantamiento que casi nunca proporciona”.

6. ARTS & CRAFTS

El movimiento Arts & Crafts, que puede traducirse como movimiento Artes y Oficios, fue un grupo originalmente británico en el que participaron e interpretaron libremente, arquitectos y diseñadores. Sus principales ideas eran reformar la concepción del diseño y mejorar el momento social que vivían a través de los bellos objetos que creaban y comercializaban (Fiell et al., 2006). Entre ellos, destacaron diseñadores de libros y tipografía como Eric Gill y William Morris, los cuales, al día de hoy siguen siendo motivo de consideración como referentes profesionales y humanos.

Tras la industrialización sin precedentes que experimentaba Gran Bretaña a mediados de 1800, postularon una reconsideración de la importancia de lo moral y lo humano en el trabajo. En este sentido, proponían un retorno a las tradiciones artesanales medievales y la integración armónica entre el trabajar y el vivir.

“Más que intentar reformar la producción industrial derivada del comercio, los primeros integrantes del movimiento Arts & Crafts pretendían promover la democracia y la cohesión social a través de la artesanía”. Se lee también, “Horrorizados por las consecuencias medioambientales y sociales de la industriali-

zación (...)”¹. Pese a que estos autores trazan el semblante de un grupo de personas casi fanáticas, marcadamente políticas, reticentes y críticas del progresismo, los diseñadores vinculados al Arts & Crafts realmente eran personas sensibles, concientes del momento histórico que vivían, aquello los tocaba y les exigía pensar y actuar con apuro frente a tal contexto.

En el prólogo de uno de los libros de W. Morris, (“Como vivimos y cómo podríamos vivir”, 2005), quien fuera acaso la cara más visible del movimiento, hallamos:

“Una impugnación radical inspiró a William Morris su revuelta contra la época que le tocó vivir: la fealdad del mundo que el capitalismo estaba erigiendo a su alrededor. Así, descalificó el progreso civilizatorio en virtud del derecho a la belleza y propuso modos alternativos para la organización de los hombres y la producción industrial. En el ideal de Morris, la técnica sería además un modo de la ética y no un altar erigido al progreso donde sacrificar la propia humanidad”.

Los diseñadores del Arts & Craft llaman nuestra atención por algo más que por la fuerte dimensión ética, política y estética de su hacer. Es la carga emotiva e intelectual que colocaban en cada proyecto la que los hace notables. Su visión, que iba más allá del simple diseño. Thomas Moore, sugiere: “Los papeles de pared diseñados por William Morris, están llenos de naturaleza, de tal modo que cuando uno se encuentra en una habitación que está decorada con ese papel se siente inmerso en un entorno natural, evocado por el arte de alguien que se hallaba íntimamente vinculado con el espíritu de la naturaleza”.

William Morris dejó además una gran huella en el mundo de la edición, a través de su pequeño sello llamado Kelmscott Press, que, con su conocida postura “involucionista”, difundió la conciencia de que el libro podía volver a hacerse con gran dedicación y belleza².



» WILLIAM MORRIS, la gran figura del Arts & Craft (imagen extraída en Google).

1. Fiell et al. 2006.

2. Artículo de unostiposduros.com sobre Kelmscott Press. El sitio web más prestigioso dedicado a al estudio de tipografía de Argentina (consultado en 2009).

7. LA PRESENCIA DE LA MANO EN EL TRABAJO

“Justamente el exceso de tecnología hace que la artesanía, lo hecho a mano, cobre mucho más valor. Las personas son sensibles a esta forma de expresión, a su calidez, al sentimiento” (Vanessa Brown en un artículo sobre su trabajo como ilustradora; Pablo Jara, 2007).

Tal como argumenta Brown, actualmente, la deshumanización de las cosas, a cambio de una maquinización, trae de la mano una pérdida de algo tan importante como poco comprobable: el aura, alma, o como quiera que se le llame. Aún así, no es difícil asimilar y darse cuenta, que es erróneo llevar la industrialización a todos los campos de la existencia, primero por un asunto psicológico-vital (en la necesidad de calidez), y en segundo lugar, por un asunto de belleza; no hay máquina alguna que se asemeje en sentimiento, sensibilidad y capacidad reflexiva que tiene el ser humano.

Muchas veces, el desinterés o futilidad que sugieren los actuales productos de consumo se debe a que han sido pensados sólo como objetos racionalmente funcionales; su elaboración ha estado mediada casi únicamente por máquinas o trabajadores que no entregaron ni un segundo de afecto a lo que estaban

haciendo, porque simplemente no les interesaba, no se sentían satisfechos en su labor o condiciones de trabajo.

La ausencia de vida que late detrás de cada producto masivo y que posiblemente los hace tan rápidamente reemplazables es en parte lo que está potenciando la necesidad de nuevos modos de pensar y producir objetos. “El descrédito sobre la producción contemporánea” nos diría Alberto Sato (2001).

“En la actualidad existe una propuesta de diseño orientada a dar respuesta a hábitos muy específicos de pequeños grupos. Ésta sostiene que solo las pequeñas y medianas empresas estarían preparadas para responder a este cambio” (Ponencia chilena ICSID 2001 Seoul).

La falta de vida, de raíz cultural, la falta de emotividad y la superficial relación que los objetos de hoy nos ofrecen, pueden ser unas de las razones que los ha llevado a ser tan intrascendentes y rápidamente descartables de nuestras vidas.

Más que la presencia o ausencia de manos o máquinas en los procesos, puede que sea la ausencia de alma y profundidad, la raíz del problema. Aunque, la contribución del contacto directo con las cosas es un valor

supremo innegable, “el tocar”, el relacionarse directamente—el cual parece estar subvalorado en una sociedad como la nuestra, marcada por la mediación, la prisa, la división y desnaturalización de los espacios—, enriquece la vida humana. Poesía, dice el filósofo Jorge Eduardo Rivera, “es tocar, tocar el misterio, tocar el nervio de las cosas”.

Esa es la gran diferencia entre una manufactura y una máqui-factura, pues, la máquina aunque puede repetir hasta el infinito no puede comprender de nervios ni de misterios, el ser humano, en cambio, avanza hacia una perfección, no técnica, sino vital, en lo que hace. (Volvemos a la misma conclusión del primer párrafo de este texto).

“La intervención de la mano confiere a los objetos cierta personalidad, de la que carecen aquellos que han sido concebidos de forma mecánica” señala el psicólogo Thomas Moore al reflexionar sobre el atractivo y la calidez que confiere la manualidad.

Si bien, el trabajo más impreciso, intuitivo y azaroso de la mano sobre las cosas es un gran especialista en cuanto a conferir aura a los



» PORTADA y página interior del fanzine Lains (2009) del ilustrador Harol Bustos. Un claro ejemplo del atractivo que otorga la manualidad. Es también una muestra de objeto de ideología handmade.

objetos, veremos que no es toda la solución al problema de los productos contemporáneos. Resultados similares se logran también incluyendo diversas herramientas como son cámaras fotográficas, prensas o máquinas de coser como notaremos a continuación al acercarnos al movimiento Handmade¹¹. Por ello, cabe comenzar a hacerse la pregunta sobre qué es lo que realmente define que un objeto tenga aura, encanto y trascendencia.

11. Handmade significa, literalmente, hecho a mano.

8. EL HANDMADE

En los últimos años el término *handmade* ha pasado de ser un simple descriptivo a ser el título de un movimiento creciente de personas que se dedican a la producción independiente de objetos manufacturados, como también, de objetos hechos parcialmente con máquinas. La diseñadora Carolina Rojas (Rojas, 2009) en el marco de su proyecto de título enfocado en este tema, nos lo explica de la siguiente manera: “Es un movimiento que nace a modo de reacción frente a las inconscientes dinámicas del capitalismo avanzado, llámese la industrialización, la explotación de los trabajadores (...), la destrucción del medioambiente, etc.”

El *handmade*, sin estar establecido y organizado de manera clara en el mundo, puede ser reconocido dentro de cierta ética y visión de mundo que da mucho valor a la libertad, al cuidado del medioambiente, y a la idea de establecer una relación más atractiva con el trabajo. Por ello ellos tienden a identificarse con William Morris y como herederos del legado del Arts & Crafts del siglo XIX¹.

El *handmade* es también una respuesta alternativa hacia el modo de vida que hoy predomina en el mundo: competitivo, ambicioso, hedonista, materialista, trabajólico,



» JENNY HART, diseñadora norteamericana vinculada al movimiento *handmade*. Foto extraída del libro *Handmade Nation*, 2008.

neurótico y conflictivo. En el fondo, al igual que nosotros, las personas que producen o compran *handmade*, comprenden, que tal modo de vivir carece de poesía, altura, nobleza, sentido del otro y tantos otros conceptos que tienen que ver con llevar una vida de buena manera.

“No nos echemos tierra en los ojos
El automóvil es una SILLA DE RUEDAS (...)”

Nicanor Parra.

1. Paráfrasis del artículo “Craft 2.0”, disponible en: <http://handmadetheory.blogspot.com/>

9. DISEÑO DE AUTOR

El diseño de autor como concepto dentro del diseño gráfico, hoy en día, sigue sin estar del todo claro. Y si bien, esta indagación no intenta tampoco dictar certeza, ni mucho menos situarse bajo el título de “diseño de autor”, parece útil desarrollar estas nociones como un modo claro de dar a entender un proyecto de título como éste.

De entrada, sabemos que parte de la confusión que hoy rodea al concepto de autoría en el diseño se debe a que se refiere tanto a los objetos en que el diseñador impregna su estilo, como a aquellos objetos en que el diseñador ha participado en cada una de las fases del proyecto. En rigor, veremos que la primera autoría se refiere a una implicación sólo en cierta etapa del proceso, que es de corte formal y estética; la segunda, en cambio, se refiere a una participación más profunda, formando parte del proceso creatural de principio a fin.

El término autor siempre ha sido asociable al de autoridad, tener autoridad sobre algo es tener dominio o propiedad de algo. El diccionario de la RAE confirma esta idea en sus definiciones, al decir: Autor; Persona que es causa de algo; Persona que inventa algo; Persona que ha hecho alguna obra científica,

literaria o artística”. Luego, un par de líneas más abajo dirá (definiendo el cine de autor) es: “El realizado por un director que además es guionista, y procura imprimir a su obra un estilo propio”.

Estas pistas dejan más o menos claro que la autoría implica ser una especie de médium o motor propulsor, por cuanto se toma el rol de ente creador que cubre diversos ámbitos, instalando finalmente cosas nuevas en el mundo.

Veamos ahora lo que señalan algunos diseñadores respecto a la idea de diseño de autor.

El diseñador canadiense Bruce Mau, probablemente uno de los precursores de la autoría en el diseño desde la década de los ‘80, famoso y respetado por la fuerza de sus ideas, y por participar activamente en la creación de objetos desde la génesis a la producción, ha dicho:

“El autor, al menos míticamente, tiene una especie de sensibilidad contemplativa y una responsabilidad. [...] Una de las diferencias entre el diseño (como se define clásicamente) y la autoría, es el grado en el que tratas directamente con la sustancia”¹.

1. Heller, Steven, “Bruce Mau”, Eye Magazine, n. 38, pág. 12.

La idea de autoría, dice el diseñador Steven Heller, se relaciona, en primer término “a la creación independiente de ideas, que se transforman en todo tipo de productos; de libros y revistas a juguetes y programas de televisión, de páginas web a cualquier cosa” (Poynor, 2003). Según Steven Heller –quién en 1999 como director de la School of Visual Arts de Nueva York creó el primer Master de diseño basado en la idea del diseñador como autor–, un elemento esencial en la formación de diseñadores proveedores de contenidos es aprender a ser, también, buenos gestores de proyectos.

“Este nuevo enfoque [explica Mau] sustituye la división del trabajo por la síntesis, los clientes y encargos por los socios y colaboradores, la ejecución por la negociación, la máxima producción por la máxima interacción y la forma aplicada al contenido por una forma y un contenido que evolucionan y se enriquecen mutuamente [...] No estamos seguros de que esta forma de trabajar suponga el fin del diseño o si implica que los diseñadores se conviertan en autores, o los autores en diseñadores, o las tres cosas a la vez” (Bruce Mau, 2000).

Establecer una clara delimitación entre qué entra y qué no en la categoría de diseño de autor como señala Rick Poynor (2003) es un atarea de difícil acuerdo y de poca importancia por lo demás. A título personal, podemos sugerir a modo de conclusión, un par de rasgos relevantes:

- El diseño de autor surge como alteridad al diseño de las empresas tradicionales, dónde se restringe la participación en el proceso y se aplican jerarquías y división del trabajo. “El fin de la labor industrial no es satisfacer la vocación personal del trabajador, sino la producción de ganancias para aquellos que le emplean” dijo alguna vez Eric Gill. El diseño de autor, en cambio, si debiera satisfacerlas.

- La desvinculación con el trabajo asalariado, permite el desarrollo de objetos más flexibles, más experimentales, de mayor indagación estética y conceptual. La relación más directa que se establece, le confiere mayor clima y sensibilidad a lo que se realiza.

- Finalmente, el diseño de autor puede ser tanto un medio de auto expresión y exaltación de las bondades personales, como un modo de trabajo dónde, los productores se involucran tan a fondo con los contenidos que son capaces de crear, producir y gestionar sus frutos.

Nota: Queda explicar, que como autor de este proyecto, no me he acercado a este concepto con afán de etiquetación, ni por interés de auto expresión, ni por sobreestimación de un sello personal. Tal como se ha dicho al principio, puede ser una herramienta útil al momento de explicar a los demás, a qué apunta y porqué, este proyecto.

Por último, no es menor destacar que el gran acceso a técnicas, materiales, tecnologías, modos de financiamiento y de distribución que la globalización ha puesto frente nuestras narices, como diseñadores, nos haga reflexionar sobre el poder que tenemos al alcance de nuestras manos.



» PORTADA de revista Raigun, diseñada por David Carson, uno de los íconos del diseño gráfico de autor de los '90.

10. LA ESCRITURA Y EL LIBRO

El libro es un objeto hijo del desarrollo de la escritura. La escritura, como usualmente se señala, no fue un invento del hombre sino una manifestación que apareció distintamente en diversos sitios del mundo (Brookfield, 1994). Por ende, el libro, también es invento de todos y de nadie en particular.

En latín se le llamó *liber*, en griego *byblos*, ambos significaban corteza de árbol. Hoy en día en cambio, en la idea moderna, la palabra libro significa “Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen” (RAE, 2010). Una definición más amplia y apegada a la realidad quizá debiese incorporar que un libro es todo aquel objeto impreso o manuscrito en papel, tela, o cualquier otra materia que, independiente de cómo esté vinculado en sí, reúne contenido con el fin de perpetuar y difundir un contenido de importancia.

Los primeros libros del ser humano seguramente son aquellos trozos de piedra o barro, ya individualizados de las paredes u otras funciones, en que tallaban pequeños textos y dibujos que apelaban nada más que al orden, a la memoria, a la protección de la propiedad y en algunos casos también, a la fe (ver imágenes de páginas siguientes).



» CAN YIE, funcionario del mítico Emperador Amarillo, quién hace unos 4000 años según la leyenda China, fue el inventor de la escritura. Se dice que creó los signos tras observar huellas de pájaros en el suelo. (De Brookfield, 1994).

La evolución formal y material de libro estuvo siempre asociada a los distintos desarrollos que tuvo la escritura en cada cultura, así, desde los chinos a los egipcios vemos cómo, a medida que vieron necesario simplificar sus lenguajes, se fueron dando cuenta que los materiales más sencillos de conseguir y grabar eran los mejores soportes para sus textos¹. En un principio, los chinos, escribieron sobre bambú, huesos de animales y tablillas de madera, para luego pasar a láminas de seda y corteza de árbol, y llegando más tarde a desarrollar verdaderas piezas de papel, que usaban de manera enrollada (Brookfield, 1994).

1. Comenzar a revisar estas expresiones formales es, por cierto, un punto de referencia importante para las propias posibilidades de este proyecto; sea por los valores visuales, materiales y estéticos de los ejemplos.



– El papyros

Los antiguos egipcios, quienes tenían muchos usos de la planta llamada por los griegos papyros (Dahl, 1999), fueron quienes comenzaron a confeccionar este material laminar eficiente y duradero en que plasmaban textos. “El Libro egipcio tuvo siempre la forma de rollo. Para leerlo era preciso desenrollarlo, de modo que fuera descubriéndose sucesivamente la escritura” señalaría Svend Dahl (1999). El papiro llegó a difundirse por todo el mediterráneo antiguo, aunque fueron los mismos egipcios quienes mantuvieron el monopolio productivo: “comenzó una creciente exportación del material desde Egipto a Grecia, y parece que en el siglo V el uso de papiro se había hecho general” (ibídem).

Quizá la escasez o el alza de los precios de alguna manera, impulsó a culturas vecinas, también importadoras, a potenciar un material más económico y a la mano. De este modo es que se abre paso en la historia del libro el pergamino.

– La llegada del pergamino

Desde siempre y en distintas culturas se había recurrido al cuero para hacer documentos, como señala Svend Dahl (1999), se sabe que

» SE DICE que es el Sutra del Diamante el libro completo más antiguo cuya fecha se conoce. Fue impreso en el año 868 d. de C., mediante xilografía en siete hojas pegadas una tras otra hasta formar un largo rollo. Al abrirlo lo primero que se ve es una ilustración de buda. Fuente: Bookfield, 1994.

lo usaron los egipcios, los israelitas, los persas y los griegos, “Pero fue en el siglo III a. de C. cuando se comenzó a tratar el cuero de forma especial, para hacerlo más idóneo a la escritura” (ibídem). Es este avance el atribuido al pueblo de Pérgamo, y de ahí el nombre del material. Generalmente se usaba pieles de res, cabra y cordero mediante un proceso de afeitado, maceración y pulido con polvo y piedras, que daba como resultado, unas láminas de color cremoso que se prestaban muy bien al entintado y la escritura (Dahl, 1999). Durante tres siglos duró la competencia entre el papiro y el pergamino como material estrella, donde, finalmente se impuso el pergamino debido a su mayor economía, durabilidad y acceso, ya que al ser de base animal, su producción era posible en cualquier país o región.

Según relata Svend Dahl (1999) pergamino partió usándose para escribir cartas y documentos breves, luego y poco a poco fue tomando la posición de material ideal para la

edición de libros. Primero se usó, de acuerdo a la cultura, en formato de rollos como se venía empleando el papiro, rollos que eran cuan largo era el animal del que procedía el material. Más tarde comenzaron a ser unidos mediante costuras para lograr piezas de entre de 6 y 8 metros de largo. Esta primitiva forma de encuadernación sigue usándose hoy en día en la Thora, el libro sagrado de los judíos.

– El codex sucede al rollo

Por común que pudiese haber llegado a ser el uso de libros enrollados sobre una vara (umbilicus), son evidentes las dificultades, que presentaba hacia el lector, el hecho de sostener una lámina que va cayendo hacia el suelo a medida que se avanza; o la dificultad de no tener referencias para encontrar un párrafo en específico; otra problemática era la obligación de tener que desenrollar el libro entero si se quería revisar sólo una parte

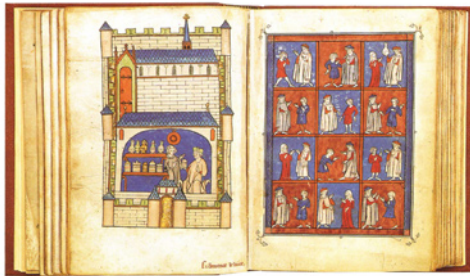
posterior. Según Svend Dahl (1999) con la introducción del pergamino esta situación comienza a cambiar. Los protagonistas de esta evolución fueron los griegos, quienes desde siempre habían estado utilizando para el uso diario y en las escuelas unas pequeñas tablillas de madera que cosían a la manera de una cuartilla y en las que realizaban pequeñas anotaciones. Estos verdaderos cuadernos que los griegos llamaron *dyptchas*, de un tiempo a otro comenzaron a popularizarse y así es como luego surge el uso del material y la forma de encuadernación que reina hasta nuestros tiempos: el de varias hojas plisadas en el centro que forman un cuadernillo (Ibídem). A este resultado los griegos dieron el nombre de códice.

» TRADICIONAL diseño de libro japonés apaisado que se luego se plisa a la manera de un acordeón. De Bookfield, 1994.





“De aquí se pasó, cuando el pergamino comenzó a generalizarse, a dar la forma de estos cuadernos a los libros de pergamino, evolución que tuvo lugar durante los primeros tiempos del Imperio romano. Esta forma de libro se conocía por *códex*, y ha permanecido inalterable hasta nuestros días” (Dahl, 1999).



» ARRIBA: exquisito libro de la India escrito en sarada, escritura de Cachemira, al norte del país. Fuente: Bookfield, 1994.

» AL CENTRO: bello libro ilustrado de la Edad Media, en que se muestra a un costado una botica (farmacia) y en otro costado, una ilustración con diagnósticos médicos.

» ABAJO: ejemplar de *códex* iluminado. Este modo de hacer libros era sumamente costoso por emplear pieles animales para las hojas, y tintas hechas de polvo de metales para la decoración.

11. EL LIBRO OBJETO

El término libro objeto, surge desde el arte a mediados del siglo xx, para dar una definición a un tipo de libro que quizá no se acerque mucho a la idea que un diseñador pueda tener y emplear al respecto.

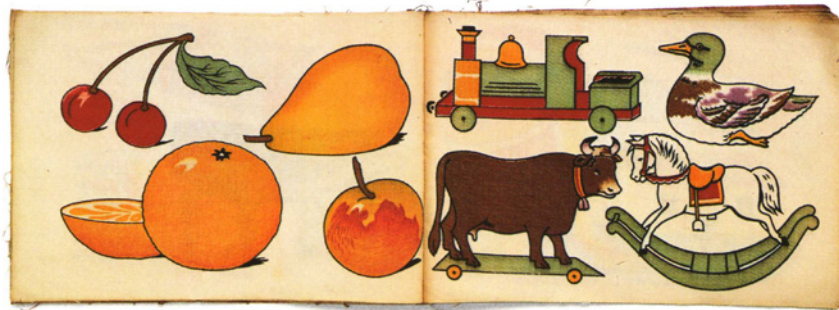
En palabras nuestras, de diseñador, un libro objeto es aquel libro que considera y da valor (respeto, espacio, protagonismo) al soporte y a cada uno de los elementos que puede comprender la construcción de una publicación. En este sentido, y viendo las cosas con mirada amplia, podría reconocerse a los primeros libros de la historia como verdaderos libros objeto, entre ellos: los huesos tallados en China, las tablillas babilónicas, las tablillas y rollos de papiros egipcios, los libros de oración budistas, los códices cristianos, la Thorá de los judíos. En fin, el libro objeto es aquel que es más que sólo texto e imagen impresa sobre papel. Es ese que tiene cuerpo y presencia en cada una de sus partes (Formato, tipografía, colores, materiales, encuadernación etc.)

El Psicólogo Thomas Moore (1999) a propósito del libro antiguo, sin quererlo quizá, señala un dato interesante para nosotros, pues da que pensar en torno el tema, el dice: “La religión nos enseña aquello que los lingüistas han

olvidado; las letras, la puntuación, poseen poder propio”. Es un: no está bien usar las cosas sin atender su propia naturaleza y ritmo, como sólo aprovechándose de ellas.

Moore deja ver también lo que ha sucedido en la evolución del libro: un olvido, un dejar de lado el simbolismo y la espiritualidad. Se ha perdido la riqueza a causa de centrarse meramente en la transmisión de contenido verbal. Esto es un ver al libro sólo como un instrumento objetivo. Antonio Gómez¹ ha destacado que el lenguaje de palabras es un “discurso organizado a base de signos unívocos” es decir, remite a cosas limitadas, pues la significación está “preestablecida y fijada de antemano”, no existe en él un algo más, una parte incierta, profunda y misteriosa. Esto, como se ha dicho se debe al orden establecido, a los editores y escritores, a la mano jerárquica que coloca al lenguaje verbal, al contenido escrito del libro, corriendo sólo y en primera posición.

“El escritor se enfrenta ante un folio en blanco. En él escribe. Se contenta mediante signos establecidos en transmitir intenciones particulares o realidades muy concretas y en algunos casos sus emociones. Olvida frecuentemente, que las letras, palabras, frases, son elementos aislados dentro del texto, olvida el equili-



brio, la armonía, las proporciones, la perspectiva y presta solamente atención a las leyes secuenciales del lenguaje. Utiliza el alfabeto sin buscar nuevas relaciones con él. Pero una comunicación fundamentada en la integración de varios lenguajes, capaz de utilizar creativamente los medios de expresión que nuestra época ofrece, nos hace prescindir de los esquemas que veníamos asumiendo por tradición”².

De aquí en más, se entenderá por libro-objeto, aquel libro que ofrece algo más que el acto de leer palabras o de transportar contenido semántico; será aquel que ofrece relaciones sensoriales refinadas, pues, tiene un cuerpo, color, textura, peso, aroma, materialidad, que está ahí no por defecto, sino de manera diseñada. El libro objeto es uno en el cual sus detalles están valorados. Su totalidad manifiesta verdadera presencia.

» DURANTE EL SIGLO XX los libros para niños pequeños se imprimían en tela en vez de papel, por su mayor durabilidad. Hoy en día se reemplazó la tela por papeles plásticos. Este ejemplo de libro-objeto lleva una colección de artículos cotidianos para que el niño los aprenda. Fuente: Bookfield, 1994.



» EN BIRMANIA los libros plegables llamados parabaiks suelen narrar la historia de la vida de Buda en palabras e imágenes. Este libro que se lee de izquierda a derecha narra la meditación de Buda, su victoria sobre lo maligno, y su educación religiosa. El libro es un verdadero objeto; lo de un costado es la caja cubierta del libro. Fuente: Ibídem

1. Antonio Gómez es un destacado poeta visual y artista experimental español. Su artículo “Del lenguaje visual al libro-objeto”, está encuentra en: www.merzmail.net/libro.htm

12. ESTADO DEL ARTE DEL LIBRO LOCAL

Además de la condición de dominio del lenguaje verbal sobre el libro, se hallan otras variables a considerar bajo los porqués de su adelgazamiento y desvalorización actual. La primera razón es que en la antigüedad y hasta cierta época de los tiempos modernos, el libro era prácticamente el único medio de difusión del saber humano. Eso lo hacía un medio de poder, la exclusividad (considerando que antes era menos sencillo obtener copias de un ejemplar) confería mayor respeto y valoración hacia su existencia. En distintas épocas, fue considerado objeto de gran valor y lujo —tener libros era ciertamente un privilegio—. En consecuencia su construcción marchaba mucho más meticulosa.

De este modo, podemos ver que no necesariamente antes se hacía mejores libros porque hubiese voluntad de perfeccionar la presentación, sino un mero interés comercial o a lo más, de respuesta según el contexto que se vivía. Tal como ocurre hoy en día.

Llevando la discusión ahora al plano local, nos encontramos con la palabra del poeta Ennio Molledo, quién en el libro *Café Invierno* (Figuerola, 2007) destaca, que hasta antes de 1973, en Chile se hacía libros de gran calidad

y diseño. Luego, con la entrada del modelo neoliberal, en dónde todo comienza a ser visto bajo el prisma del interés comercial (la competencia, la ganancia, el precio, etc., cobran gran consideración), el libro tanto en esta región como en el mundo, inicia su actual declive en cuanto a calidad, durabilidad, materialidad, diseño y en general, verdadero interés por su presentación¹.

“Ese año marca un quiebre de diferencias apreciable. Viene una nueva manera de hacer las cosas, de ver las cosas y el país cambia radicalmente. No es necesario entrar en detalles y es claro que afecta mucho a la cultura y, en especial, al libro” (Ennio Molledo, en Figuerola, 2007).

En Molledo se confirman las ideas de que cambio o avance no siempre son signo de mejoría. Sin duda, el libro, en cuanto a su confección y terminaciones ha venido en decadencia; es cosa de ver cualquier momento de la historia libresca para darnos cuenta. Refiriéndose un poco a esto, Ennio Molledo, ha señalado:

“Y al libro desde ese momento, le cuesta volver a una presencia material de calidad, y esto es muy curioso porque se importan nuevas tecnologías, nuevas

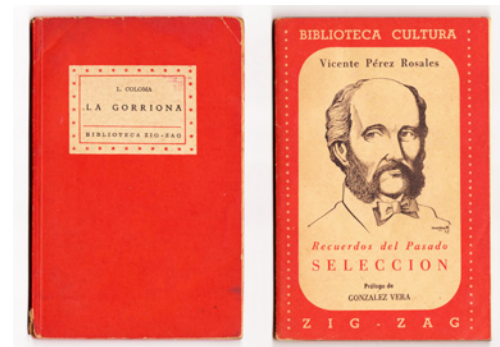


máquinas para producir libros, rotativas, en fin, pero la calidad de la impresión de cualquier libro hoy en día es una pobre representación ante un libro cualquiera editado hace cincuenta años atrás en Chile. No hay comparación posible entre una linotipia y los nuevos sistemas en que uno pasa el dedo y se van las letras, y el papel es malo y no hay variedad, a pesar de que nosotros somos productores y nos sobra la materia prima. La terminación es mala, pobre, y el libro semeja un bloque de facturas o un TACO de formularios de cualquier tipo. Perdió en condición dúctil, ya no es un objeto grato a la mano del lector; es un objeto distante del ser humano. Ahora todos los libros son prácticamente iguales, porque están hechos en el ordenador con un mismo criterio y con una base mecánica parecida que se nota, que se ve" (Ibídem).

Un segundo factor de gran implicancia es la globalización; proceso eminentemente mercantil, financiero y tecnológico, parafraseando a Bauman (2004), que hoy más que nunca, tiene claras repercusiones en la industria del libro, como no. Ellas se manifiestan por medio del acceso a nuevas maquinarias y tecnologías; por la entrada de competidores desde el extranjero con editoriales marcadamente de mercado, y por el predominio de ciertos usos y materiales en boga, por así decirlo².

» TRES EJEMPLOS de libros del mercado chileno actual. El primero, una novela de Anagrama; el segundo, un poemario editado por el Gobierno Regional de Valparaíso; y el tercero, un libro sobre aves de Ril Editores. Todos, ejemplos de un diseño y un resultado pobre, que raya en lo tosco, fabricados con materiales de baja calidad y la encuadernación más rápida.

» MÁS ABAJO, dos ejemplos de excelentes libros, hechos por Mauricio Amster para Zig Zag entre los años '40 y '50.



2. Ibídem.

1. Todo esto, hablando en términos generales, por cierto. Pues no ha dejado de haber tanto ediciones de lujo, como propuestas editoriales de alto valor formal y sensorial.

2. Estas conclusiones, se basan en conversaciones informales con el editor Patricio González, el diseñador Allan Browne y el señor Ennio Moltedo durante 2009.

“Me parece, porque esto es producto también de la globalización, que se la toma sin reflexionar acerca de ella. De manera que hay que alimentar máquinas que son capaces de hacer cincuenta, cien, doscientos mil ejemplares de una tirada, en tiempo récord, en circunstancias que las ediciones de libros de calidad no pasan las quinientos o mil ejemplares. Entonces es preferible trabajar el libro en forma artesanal. No tiene sentido echar a andar una máquina para hacer mil ejemplares. Alguien está sobredimensionado” (Molledo, en Figueroa 2007).

Esta sobredimensión de la que habla Molledo⁴ además de la falta de verdadero criterio editorial y cultural –porque muchas veces se publica cualquier cosa–, el uso excesivo de ciertas técnicas y materiales como la impresión offset, el papel el Bond y Couché –que hacen parecer que no existiera nada más–, empobrecen la condición del libro de nuestros días. Como dato: en Japón no es posible pensar en usar papeles como Couché, pues tienen una cultura conocedora, y un tacto y un sentido visual refinados por tradición³.

Una mirada positiva al respecto quizá sería plantearse en la situación de abrir nuevos puntos de vista sobre el como editar y hacer libros en Chile. Colocando en ello, nuevas ideas, oficio, investigación y una gestión eficiente,

que haga que la cadena sea sustentable y sepa correr al compás de los tiempos actuales.

3. Tanizaky, 2003.

4. Con una decena de libros publicados y una amplia trayectoria en el rubro de la edición, Ennio Molledo, es el poeta “más importante de la región y uno de los poetas vivos más importantes del país”. En su expediente cuenta haber trabajado con Neruda, Mauricio Amster, haber dirigido revistas y numerosas ediciones en más de veinte años como editor en la Editorial Universidad de Valparaíso. Fuente: <http://www.ciudaddevalparaíso.cl>

13. LA PEQUEÑA EDITORIAL

El oficio de presentar una publicación al mercado es un proceso compuesto de varias etapas que en el fondo, poco distan de cualquier otra cadena productiva. La base es la creación o hallazgo de un contenido meritorio; luego está el hacer un contrato legal o de palabra; hacer estimaciones y definir los plazos y objetivos (realizar una pequeña indagación y presupuesto), tras esto, comienza la etapa de diseño, selección y maquetación; luego del diseño entra en juego nuevamente el editor encargándose de las correcciones hasta llegar al punto de que el prototipo se da por terminado. La siguiente etapa es la de envío a imprenta; allí, se imprime, se encuaderna y se da acabados al producto, que es entregado ya embalado y listo para su distribución.

Una vez se tiene el producto, suele darse una presentación del libro que va acompañada siempre de afiches e invitaciones. Desde el momento de la presentación del nuevo título, la editorial inicia las ventas del libro así como su reparto a librerías asociadas de antemano¹.

Nota: La organización mínima de una editorial requiere la presencia de los siguientes roles: un editor, un diseñador, y un encargado de ventas y despacho.

1. Conversación con Patricio González, editor y director de Ediciones Altazor, Viña del Mar, 2010.

13.1 Estudio de casos: ejemplos a considerar

Kelmscott Press | La más famosa e importante de las editoriales independientes en la historia del libro. Fundada en 1891 por William Morris, cerró tras su muerte en 1898 dejando sólo 53 títulos publicados. Los libros de esta editorial fueron sumamente especiales y valorados, pues parecían genuinas reliquias de bibliófilo. Su inspiración estaba en los incunables italianos del siglo xv. De ellos, rescataban usos tipográficos, ornamentos, diseño de márgenes, capitulares y estilos de ilustración²¹, pero quizá más importante que aquello, era su visión de cómo debía abordarse el proyecto, pues se esmeraban en cada detalle del proceso productivo del libro (diseño, tipografía, imagen, papel, impresión, encuadernación), lo que daba como resultado un producto de máximo nivel.

“En lo referente a la historia del libro y la tipografía, indudablemente hay un antes y un después de la Kelmscott Press. Su aparición supuso un toque de atención sobre la baja calidad de la imprenta en esos momentos acuciada por los requerimientos comerciales y la falta de atención y rigor sobre el producto final” (unostiposduros.com).



» ARRIBA: páginas del libro *The wood beyond the world*, con un diseño ricamente ornamentado y muy apegado a la manera medieval de construir la página. Abajo: uno de los sellos de la Kelmscott Press de William Morris. Fuente: Google

21. Las ediciones de la Kelmscott Press, artículo online, www.unostiposduros.com (consultado en junio de 2010).

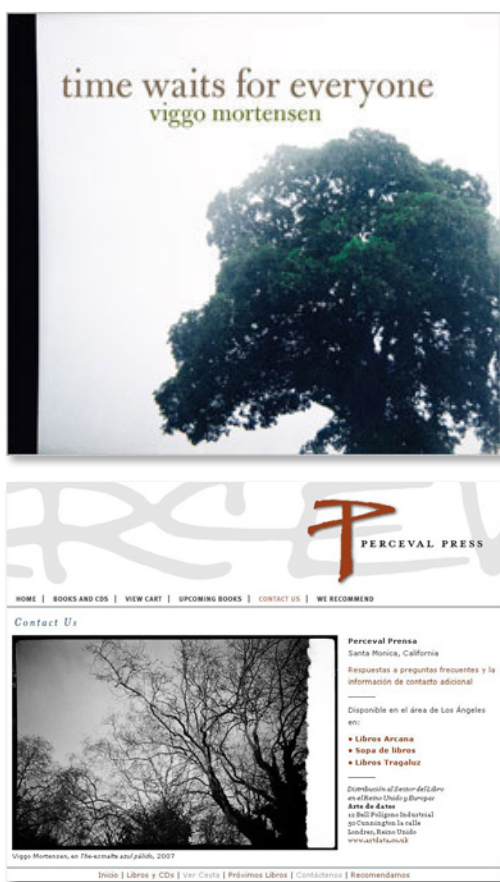


» PORTADA y parte trasera del objeto. Esta T-shirt da antología que contiene un texto y una ilustración relativa a Jorge Luis Borges en este caso. A mediados de los '90 este producto se vendía a alrededor de los 10.000 pesos chilenos.

Parole Di Cotone | La marca Palabras de algodón, surge en 1991 en Italia, con una serie de camisetas tipo libro-objeto estampadas con temáticas literarias. Su mayor logro es la originalidad de su packaging que otorga una presentación mucho más distinguida al producto. Pues, a partir de la caja, ya no es posible ver ni llamar al objeto “una simple polera estampada”. Son ellos mismos quienes reconocen que su gran plus fue el diseño del packaging, y destacan, que gracias a él, su proyecto llegó a transformarse en un fenómeno de culto en Italia y Europa llegando a vender más de 6 millones de poleras. El proyecto sigue vigente pues, en 2008, lanzaron una nueva colección dedicada a la música.

El diseño consiste en una polera de algodón prefabricada en la que estampan una ilustración alusivo a un texto que va debajo de ella. Agregan también, una pequeña etiqueta estampada en el interior de la polera. La caja de cartón Corrugado fino impresa a una tinta en serigrafía, lleva un autoadhesivo que cumple el rol de portada.

Perceval Press | Pequeño sello editorial del afamado actor canadiense Viggo Mortensen (“El Señor de los Anillos”, “Una historia violenta”). Esta empresa que funciona sólo a través de internet se dedica a la edición de libros-objeto y discos de música. Su catálogo disponible desde 2001 en la web está orientado principalmente a la publicación de creación poética, visual y musical para un público adulto (se nota por la estética y los estilos musicales). Su sistema de gestión tiene la variedad de anunciar con tiempo sus nuevos títulos, que al ser en ediciones limitadas, firmadas y numeradas, genera cierta sensación de exclusividad y apuro por asegurar una copia. Su estrategia es esta: *venta anticipada = sensación de apremio*.



» ARRIBA, carátula del disco publicado por Mortensen en 2008 bajo su propio sello. Abajo, portada del sitio web de la Perceval Press de Vigo Mortensen. En general, la gráfica y el diseño del sitio así como sus ediciones, tienden a ser discretos.

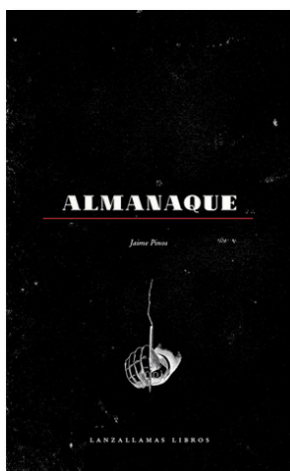


Nieves book | www.nieves.ch es un pequeño sello editorial online que edita, vende y distribuye ediciones (libros, revistas y zines) desde Suiza hacia todo el mundo. No detallan muy bien en qué consiste su línea editorial, pero aparentemente sólo escogen, desarrollan visualmente e imprimen sus libros y revistas y aparentemente les va bien. Se caracterizan por sus cortos tirajes, baja extensión (20 a 30 páginas) material, y sus precios que promedian los 20 dólares. Sus publicaciones tienen como autores principalmente a artistas, ilustradores y fotógrafos de diversos países.

“Nieves is an independent publishing house based in Zurich, Switzerland. Founded in 2001, Nieves’ focus is on publishing Artists’ Books and Zines.”



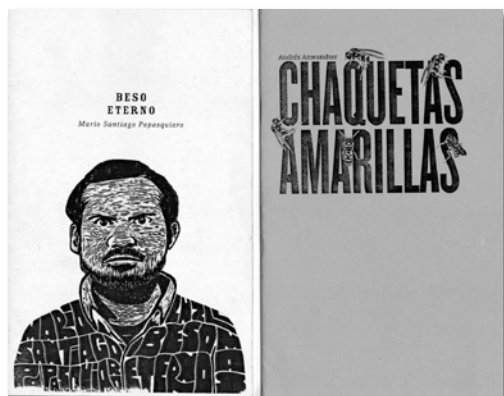
» ARRIBA, fotografía con distintas ediciones de Nieves Book. Abajo una de sus publicaciones recientes. En este caso, el arte de sus libros y zines, tiende a destacarse y bastante. Fuente: www.nieves.ch



Lanzallamas Libros | Lanzallamas es un colectivo editorial chileno que funciona online desde 2004. Básicamente, son cinco amigos profesionales, tres de ellos provenientes de las letras y otros dos lo son desde el diseño. Sus ediciones son objetos pulcros y delicados marcadamente visuales.

Se caracterizan por funcionar distinto a una empresa editorial tradicional, pues editan sólo lo que está en sus personales intereses publicar. Llama la atención en Lanzallamas el alto nivel de edición y diseño que muestran sus libros destacándose en un nivel que sobrepasa al común de las ediciones locales e incluso internacionales (compárese con las otras portadas que se han mostrado).

“Lanzallamas es un proyecto de difusión creativa, con plena autonomía, sentido de autogestión y una clara propuesta político-social.”



» ARRIBA, logo del colectivo editorial Lanzallamas. A un costado, el recientemente publicado *Almanaque* (2010) de Jaime Pinos; poemario ilustrado y diseñado por Nicolás Sagredo. Más abajo, dos portadas de su serie de zines de poesía (2009).

14. ASPECTOS LEGALES DE UNA PUBLICACIÓN

– Propiedad intelectual

La inscripción de propiedad intelectual en Chile se realiza en las dependencias de la Dibam. Específicamente, en el Departamento de Derechos intelectuales. Este se ubica en Santiago centro, en calle Herrera 360. El derecho de autor que se asegura con la inscripción y pago del registro, tiene la finalidad de proteger material y moralmente al autor o ente editorial de una obra artística o literaria. Esto equivale a estar preparado para que nadie más pueda sacar partido ni económico ni moral (mostrar, usar, adjudicarse) de la obra.

Esta aplicación sirve para obras literarias, artísticas y científicas. Sirve tanto para proteger un libro, un dibujo, un video, un mueble, un software, un sitio web, e incluso un personaje o un seudónimo.

Para conseguir este derecho, en este caso para nuestra publicación, el autor debe dirigirse hasta las oficinas del Departamento de la Dibam, con el formulario descargable completo, una copia de la obra en formato físico o digital rotulada con el título y nombre del autor. El costo del trámite es de 10% de la UTM actual, en este caso son \$3.745 pesos. El

trámite es inmediato y su duración es indefinida no siendo necesario volver a pagar nada más. Al terminar la inscripción se nos entrega un comprobante que contiene el número de inscripción de la obra¹.

De acuerdo a las convenciones, para anunciar el derecho de autor debe iniciarse la sección de los créditos colocando una c encerrada en un elipse: ©. Junto a ella se coloca el nombre del autor o persona jurídica. En el renglón siguiente se acostumbra colocar el número de propiedad, y en el subsiguiente la ciudad y país de origen. Un poco más abajo, ya casi al final suele colocarse “derechos reservados” o “se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra –incluido el diseño tipográfico y de portada–...” Un ejemplo podría ser así:

© EDICIONES LIBRES, 2010
Inscripción n° 70.510, Chile
isbn 956-11-1764-3

Derechos de edición reservados para todos los países por Ediciones Libres, Aduanilla 266, Valparaíso, Chile.

1. Todos estos son explicados en detalle en el siguiente sitio web del gobierno: www.chileclic.gob.cl



Reconocimiento – Sin Derivar – No comercial: El material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras derivadas.

» COMBINATORIA de Creative Commons a utilizar.
Imagen del autor.

– Creative Commons

Si el clásico “Todos los derechos reservados” es lo que caracteriza al sistema de Propiedad intelectual, La frase “Algunos Derechos reservados” es la que distingue al sistema Creative Commons. Se puede decir que Creative Commons es una manera de licenciar y proteger las creaciones de un modo más acorde a los tiempos actuales. Lo más importante quizá, es que funciona de forma gratuita y por medio de internet. Este modelo de uso internacional, tiene la particularidad de que el autor puede elegir la modalidad que más le convenga para licenciar, difundir y compartir su trabajo. El autor elige los términos en que terceros pueden usar su obra, qué derechos dejará en libertad y bajo qué condiciones.

Esta plataforma internacional sin fines de lucro, que en nuestro país es administrada por la Universidad de Chile (a través del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas) y la ONG Derechos Digitales, se encarga no sólo de proteger legalmente a los autores pues también ayuda a difundir y acercar las producciones al uso y aprovechamiento público.

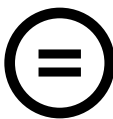
Al momento de consentir bajo este sistema se ofrecen seis licencias a elegir, de las cuales se puede seleccionar una o varias mezclándolas. Ellas son:



Reconocimiento (Attribution): El material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceras personas si se muestra en los créditos.



No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial.



Sin Derivar (No Derivate Works): El material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del original.



Licenciar Igual (Share alike): El material creado por usted puede ser modificado y distribuido pero bajo la misma licencia que el material original.

En el caso de este proyecto, la combinatoria adecuada es la que aparece en el ejemplo de arriba.

El servicio de Creative Commons también abarca los medios digitales, por ello ofrece una aplicación para agregar el botón vinculado de licencia que informa bajo qué condiciones se encuentra la obra expuesta.



» EJEMPLO de número ISBN. La foto es del autor.

El procedimiento de licencia se realiza de manera inmediata llenando un formulario online en el mismo sitio web de creative-commons.org Chile (no toma más de 10 minutos).

En Chile conseguir un ISBN tiene un costo de \$6.800 pesos y se puede realizar a través de internet previo registro como editor-usuario en la página de www.isbnchile.cl. La inscripción como usuario es gratuita.

— ISBN

El International Standard Book Number es un sistema de organización de publicaciones mediante una serie de dígitos desarrollada por los editores y comerciantes ingleses que en 1972, debido a su potencial, fue aprobada por las normas ISO como modelo internacional (ISO 2108-1972).

Básicamente, las virtudes de esta aplicación son, la facilidad que presta en la organización de inventarios para los sellos editoriales, las librerías y los sistemas de bibliotecas. Permite también la asignación del código de barras, requisito indispensable para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de las grandes librerías. Aunque quizá su mejor atributo es que facilita la ubicación y el intercambio de libros entre países con idiomas muy distintos, asegurando que el título que se esté solicitando es el correcto debido a este código numérico.

EL TEMA PARTICULAR

15. LAS AVES COMO TEMÁTICA

Si bien es cierto que el diseño nace de la necesidad, no lo es menos que necesidades hay muchas, en diversas áreas, de diversa índole y naturaleza. Como se ha dicho, este proyecto se ha enfocado en estudiar para luego dar cuenta sobre las más bellas e importantes aves de la Zona Central, en tanto que ellas son parte significativa del patrimonio natural-cultural de Chile que hasta ahora ha sido insuficientemente apreciado y conocido por la sociedad.

Como investigación aplicada al diseño, si bien, puede parecer un tema extraño y quizá difícil de relacionar, en un contexto dónde la mayoría de los proyectos de diseño se centran en el hombre, en realidad, su explicación es bastante simple: se enfoca en las aves porque son un patrimonio en descuido, porque son una fuente indudable de belleza, porque resulta ser una oportunidad de desarrollo iconográfico contemporáneo, porque es una labor noble y como ámbito de producción es amplio, pues, considerando la diversidad de flora y fauna chilena vemos que hay muchas mas investigaciones-ediciones importantes y necesarias aún por hacer.

Por el lado de los datos, se puede tener en cuenta que las aves son el grupo de fauna terrestre más grande y diverso del planeta, con alrededor de 9.500 especies¹. La avifauna de Chile representa cerca del 5% del total mundial², con aproximadamente 462 especies de aves, de las cuales 307 especies son residentes y anidan en nuestro país. La Zona Central, el espacio desde donde se ha trabajado es, afortunadamente, uno de los más importantes a nivel nacional, ya que concentra alrededor del 50% del total de especies presentes en el país.

La gran variedad de flora y fauna de Chile, en su mayoría, sabemos que se debe a las características geográficas del territorio nacional, a la permanente presencia tanto de la Cordillera de la Costa, como de la Cordillera de los Andes; sumándose a esto también, se encuentran las influencias del océano Pacífico (Martínez, et al. 2004.)

La Zona Central, pese a ser reconocida como una “ecoregión” muy especial y única, se halla constantemente amenazada por las actividades agrícolas, ganaderas, e industriales, por la concentración de la población, por los incendios de origen humano, y por la presen-

cia de plantas y animales exóticos (Martínez, et al. 2004). Este hecho, que amenaza toda forma de vida natural, plantea la necesidad de lanzar una señal de alerta o al menos de atención frente al valor de las aves y su necesario respeto y protección.

15.1 Causas del estado de amenaza en que viven las aves de Chile

En 1992 el SAG publica un documento desarrollado por los científicos Rottman y López-Calleja en conjunto con la UNORCH, en que se ordena un listado jerarquizado con las distintas causas relacionadas al estado de amenaza en que se encuentra la avifauna chilena. Según este estudio, la alteración del hábitat, es el principal factor que pone en riesgo y obliga a la retirada a distintas especies del país. En segundo lugar aparecen como factores de amenaza las actividades agrícolas, mineras y forestales. Otro factor negativo es la rareza ecológica de las especies, ejemplo de este caso son aquellas especies de baja población y de distribución en lugares restringidos y muy específicos. Las prácticas cazadoras tienen también su lugar en este listado, así como las alteraciones a la “cadena trófica” (del griego *throphe*, alimentación), y la contaminación.

Como vemos, prácticamente todas las causas tienen relación con la huella humana: destrucción del medio ambiente, actividad industrial desmedida, contaminación, extinción de otras especies vegetales y animales, casería deportiva, etc.

15.2 Marco institucional que protege a las aves

No existe una ley específica dedicada a la protección de la fauna chilena que cubra la variedad de necesidades de protección de las aves. Actualmente funcionan seis leyes, que, si bien, protegen a las especies chilenas, lo hacen de forma parcial y casi indirecta; sólo la Ley de Caza lo hace explícitamente.

Los organismos estatales encargados de la conservación de especies en Chile son la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), CONAF, SAG, SERNAPESCA, el Ministerio de Educación y el Ministerio de relaciones exteriores. De estas seis entidades las de mayor incidencia son CONAF y el Ministerio de Educación. La CONAF, al ser la

1. Fuentes: <http://www.unorch.cl/aves.htm> (consultado en mayo de 2009). <http://www.aveschile.tripod.com> (consultado en junio de 2009).

2. Monroe & Sibley, 1993; citado en Araya et al. 2005.



encargada de administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el cual, con alrededor de 14 millones de hectáreas que representan el 19% de Chile continental, abarca la mayor fuente de preservación de la vida natural de Chile³. Sin embargo, como declara la Unión de ornitólogos de Chile, “a pesar de la gran superficie bajo protección, persisten importantes ecosistemas claramente subrepresentados como son los sistemas mediterráneos de Chile Central o los valles de la Región de Tarapacá, ambos hábitat de aves de alto interés como especies endémicas o con poblaciones muy reducidas”.

El Ministerio de Educación participa en la conservación y difusión del conocimiento a través de la DIBAM, entidad que se encarga de la gestión del Museo de Historia Natural y del Consejo de Monumentos Nacionales. El Museo realiza, entre otras cosas, acciones de conservación de material biológico, investigación, educación y difusión.

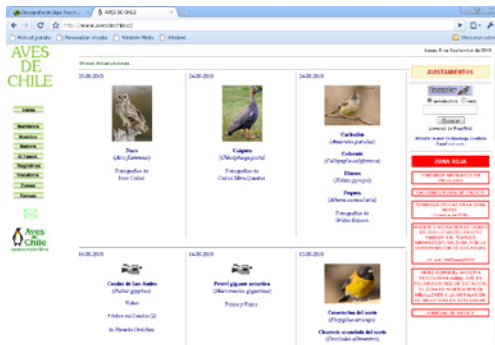
Desde el punto de vista de este proyecto, quizá es de esta institución de la que más cerca nos encontremos, por cuanto nuestros objetivos son similares a lo que ellos practican: conservar, investigar, difundir y educar.

» DOS ejemplos de publicaciones chilenas sobre avifauna, el primero *La Fauna Chilena y su protección* (SAG); el segundo es el *Boletín Chileno de Ornitología* (publicado trimestralmente por UNORCH).

15.3 Fuentes de información y difusión

En el ámbito gubernamental sin duda la plataforma comunicacional por excelencia es el Museo de Historia Natural. Aunque, las iniciativas independientes, como publicaciones impresas, archivos fotográficos y weblogs personales, así como los sitios web de organizaciones como Unión de Ornitólogos de Chile, el Comité pro Defensa de la Flora y Fauna y Avesdechile.cl, no dejan de cumplir una importante tarea educativa y cultural. Son un valioso testimonio no institucional que despierta interés ya sea por el lado de la belleza, lo emotivo o lo noticioso (como en el reciente caso de la Termoeléctrica de Punta de Choros por ejemplo).

“El caso de UNORCH merece especial mención ya que es la organización no gubernamental más importante del país en el ámbito de la ornitología. Junto con aglutinar a una alta proporción de los ornitólogos profesionales y aficionados del país, UNORCH realiza una serie de actividades de alto impacto en conservación como son charlas, cursos sobre aves y divulgación científica”⁴.



Aves es la denominación general que se usa para llamar a esta clase de animales. La denominación pájaros, en cambio, se reserva para denominar a las aves más pequeñas con capacidad de canto. Según Hoffman y Lazo (2001) a este grupo también se les dice “aves cantoras”.

3. Cristián Estados (editor), “Estrategia Nacional para la conservación de aves”, 2004.
4. *Ibíd.*
5. <http://www.unorch.cl>

– La organización científica

La relación entre el ser humano y las aves antecede por mucho al conocimiento científico. Es por eso que para cada “especie” existe antes un nombre común de origen vernáculo muy antiguo. Este orden responde a un nivel de organización cultural local, y hasta cierto punto nada más, pues en Chile, el mismo Queltchue un poco más al sur de la Zona Central pasa a llamarse Treile. Otro ejemplo es que el Zorzal de nuestro país es un ave totalmente distinta del Zorzal que se conoce en España.

Con el fin de organizar un orden global y evitar confusiones como la de los ejemplos recién mencionados, los ornitólogos, han creado un sistema de registro y creación de nombres científicos expresados en latín que no permite repetición ni duda alguna, es algo así como el sistema ISBN de los libros (Hoffman et al, 2001).

Una especie de aves la forman un grupo de individuos de características idénticas que pueden reproducirse entre sí. Por ejemplo la Loica o *Sturnella loyca*, es una especie y el Tordo (*Curaeus curaeus*) es otra.

La organización por especies es sólo una parte –y de las más básicas– dentro de la completa organización que emplean los orni-

tólogos en el estudio de las aves. Ya que, como señala Hoffman y Lazo (2001) la Clase aves, que incluye a todos los vertebrados que tienen plumas, son de sangre caliente y se reproducen por huevos, luego se subdivide en ordenes. Cada Orden a su vez se subdivide en familias, y cada Familia se vuelve a subdividir Subfamilia o directamente en Género, finalmente cada Género se subdivide en Especie. En listado la organización se usa de la siguiente manera:

Clase: Aves

Orden: Loicas y Tordos

Familia: Emberizidae

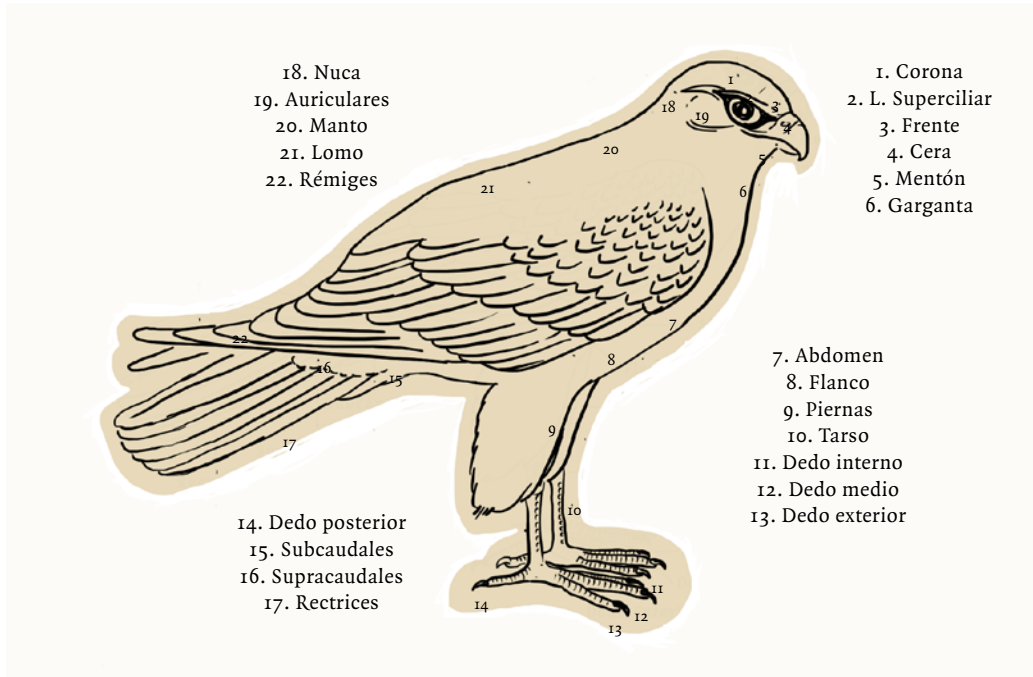
Subfamilia: Icterinae

Género: *Curaeus*

Especie: *Curaeus curaeus*

Nombre común: Tordo

Para ampliar nuestra capacidad de reconocer a las aves chilenas lo básico es ser capaz de recordar su nombre común y algún rasgo visual característico, como por ejemplo algún color en su plumaje, la forma de su pico, ojos o patas, etc. Puede ser útil también recordar algún rasgo característico de sus gritos y cantos o gestos corporales. Para común de la gente no parece necesario aprender aspectos demasiado abstractos y difíciles de recordar.



Suficiente e incluso entretenido parece ser el poder recordar el nombre científico del ave.

– **Infografía Anatomía externa de las aves** (Ver imagen superior).

15.7 Las aves en la Zona Central

El valle de la Zona Central reúne una gran cantidad sino la mayoría de especies que habitan este país. El más reciente estudio dado a conocer por la CONAF señala que sólo la Sexta región congrega alrededor de 146 especies (siendo el total estimado de 199)⁶. De hecho, los científicos declaran: “La avifauna de la Sexta Región representa aproximadamente el 50% de las especies no pelágicas [marinas] del país”. Esto es un punto de apoyo importante dentro de este proyecto, pues es una prueba de la importancia de situarse en y desde este espacio para estudiar y luego

» INFOGRAFÍA de elaboración propia basada en original de Mariano Bernal.

enfocar la atención sobre la avifauna como patrimonio.

“Casi la mitad de las especies del planeta se concentran solamente en 25 lugares, considerados como zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad a escala mundial. Estos lugares son los llamados hotspots de biodiversidad, y no ocupan más del 2% de la superficie del Planeta. Uno de estos sitios es la ecoregión de Chile Mediterráneo, dentro de Chile Central”⁷.

6. C. Estados & M. Vukasovic. 2007. “Estado de conservación de las aves de la Región de O’Higgins”.

7. www.festivaldeavesdechile, 2009.

16. ESTUDIO DE REFERENTES ICONOGRÁFICOS

Las aves como muchas otras especies desde siempre han interesado a científicos, artistas e ilustradores. En el marco de este proyecto es importante, es interesante conocer un poco más de aquello para aprender de sus experiencias, no sólo en cuanto a técnicas, materialidades y gestión, sino también en tanto experiencias vitales.

A nivel local existen varios ejemplos en que apoyarnos. Desde los testimonios del naturalista Claudio Gay a mediados de 1800, a las ilustraciones de Peter Burke para el Libro de Álvaro Jaramillo (2005) que mezcla técnicas análogas y digitales.

Atlas de Gay | Poco después de que Claudio Gay arribara a Chile recibe el encargo del gobierno de la época (1830) de comenzar a realizar el mayor proyecto de investigación de su carrera. El que concluirá con la publicación de los 30 tomos de su Historia física y política de Chile.

“El 14 de noviembre firmó un contrato mediante el cual Gay se comprometía a recorrer todo el país en tres años y medio para estudiar la flora, fauna, geografía y geología y recopilar datos para una estadística. Al



» PORTADA del primer tomo de ilustraciones del Atlas de Gay. Fuente: www.memoriachilena.cl

cabo de cuatro años debería presentar una historia natural y una geografía física y descriptiva, todo acompañado de muchas láminas, vistas, planos y mapas. (...) El resultado de sus estudios debía darlos a la luz pública en un plazo no superior a tres años después de concluida su comisión” (Villalobos, 1973).

Los últimos volúmenes son dos grandes atlas con ilustraciones de las especies animales,

vegetales y minerales, además de mapas regionales y dibujos de paisajes, gentes y costumbres de la época.

El impacto del proyecto fue tan satisfactorio y reconocido a nivel local e internacional que, aparte de las celebraciones realizadas, el gobierno de la época decidió otorgarle un sueldo de por vida a Gay, quién por lo demás comenzó a gozar de gran reconocimiento público no sólo como científico sino también como eximio dibujante.

En 1844 se publica el primer tomo de la Historia física y política de Chile, y en 1871 se publica el último de ellos. Si bien, solamente 13 dibujos del segundo de los Atlas están dedicados a las aves, estas trece láminas igual que el resto del libro muestran gran destreza y riqueza visual como veremos a continuación.

La composición en las láminas de Gay es muy sencilla; casi toda la valoración se concentra en el dominio del dibujo (contornos, proporciones, luz), del color y las buenas texturas que consigue. En general las aves retratadas aparecen en actitudes muy pasivas, salvo por el Colilarga, la Loica y el Siete colores que escapan a esta regla. También se nota el cuidado de manejar siempre un mismo punto de vista, como si enfocara al ave siempre desde



» DEL ATLAS DE GAY, El Cisne (de cuello negro), y Tagüita.

una misma altura y distancia. Y la mayoría de las especies aparecen vistas lateralmente, obviamente porque así se entrega mayor información relevante.



» LÁMINA DEL PATO DE LA CORDILLERA, ejemplo de como aparecen las láminas en el Atlas de Gay. La figura está rodeada de seis puntos de referencias textuales que, respectivamente, indican el tomo, la sección, el capítulo, el nombre de quién se encargó de colorear, de imprimir y de realizar el grabado. En la parte inferior al centro, va el nombre común del ave (si es que lo tenía) y la denominación científica de la especie, la que en varias ocasiones fue asignada por Gay.



» EN ORDEN DE LECTURA: Loica, Perdiz de las cordilleras, Bailarín, y Tijeral.

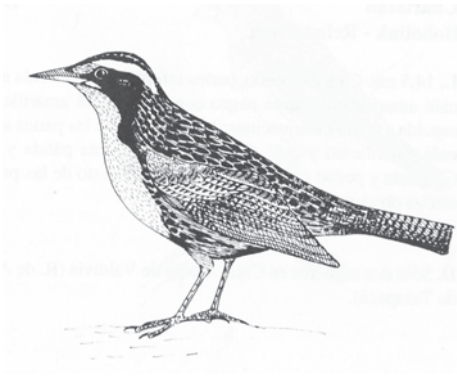


» **CONTRAPORTADA** de la edición musical de *Arte de Pajaros*. Abajo, ilustración perteneciente a la edición original.
Fuente: www.eldiscorayado.blogspot.com

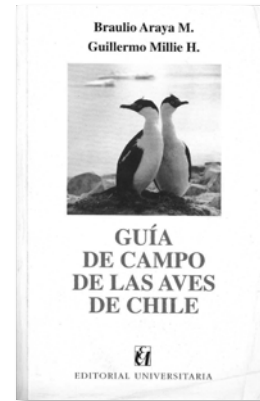
Arte de Pájaros | Fue una edición limitada, casi exclusiva para bibliófilos socios del club Sociedad Amigos del Arte Contemporáneo en 1966, año de la publicación del libro. Fue un libro de formato amplio, compuesto de una serie de poemas acompañados de 37 ilustraciones de aves realizadas por pintores amigos de Neruda. Entre ellos, los chilenos, Antúnez, Carreño, Herrera, Toral, Escámez y Herrera¹. “El libro se divide en dos secciones poéticas: Pajarintos que versa sobre las aves reales, y Pajarantes, aves ficciones, fruto de la imaginación del poeta” (Ibídem).

En el mismo año de la publicación del libro se lanzó un Lp homónimo igualmente llamado *Arte de pájaros*, compuesto e interpretado por Ángel Parra. La edición comprendió 6 canciones más una séptima grabación que es una declamación del propio Neruda. Al día de hoy, esta obra bien puede considerarse como legítimo libro-objeto, por sus características ya mencionadas; imagen, voz, música, texto, multisensorialidad, etc.

1. <http://eldiscorayado.blogspot.com> (consulta: julio de 2010).



» EN ORDEN DE LECTURA: Chucao, Loica y Garza de Mariano Bernal; finalmente, la portada del libro.



Guía de Campo | La Guía de Campo de las Aves de Chile es un libro que comienza a gestarse en 1971 y se publica finalmente en 1986, tras años de estudio y preparación. Según sus autores, el libro fue concebido como un instrumento de bolsillo, simple y económico, que abarcara todas las aves del país². Por ello fue impreso sólo en negro y sus ilustraciones sólo son lineales.

El proyecto que parte como una investigación en terreno se inicia gracias a que los dos principales autores, Braulio Araya y Guillermo Millie, consiguen adjudicarse fondos concursables que en aquel tiempo entregaba el Servicio de Desarrollo Científico y Creación Artística de la Universidad de Chile. De este modo es que consiguen los primeros recursos –además de un furgón Citroën– para realizar los primeros viajes recopilatorios que fueron necesarios.

Mariano Bernal, el ilustrador del Libro, ornitólogo, biólogo de profesión, investigador y académico de la Universidad de Valparaíso en la actualidad, comenta que el proceso de preparación del libro implicó la creación de más de 500 dibujos.

2. Comunicación personal con los autores Braulio Araya Mödinger y Mariano Bernal Morales, agosto de 2009.



» DE AVES de Chile, tapa e ilustración de una Loica.
Fuente: claudiaortiz.wordpress.com

Birds of Chile | El libro de Álvaro Jaramillo *Aves de Chile* (2005) publicado primero como *Birds of Chile*, en inglés el 2003 es, según los expertos, la obra más importante que se haya realizado sobre aves del territorio nacional, reuniendo información acerca de 475 especies. En palabras del ornitólogo Francisco Zenteno³², el libro ha sido “finamente ilustrado” por los canadienses Peter Burke y David Beadle, a través de 96 láminas de aves, desarrolladas a mano mediante técnicas de acrílico y acuarela³³. El libro, si bien es completísimo, causa extrañeza que haya sido encargado a un par de Canadienses la labor ilustrativa, pues y pese a los viajes que pudiesen haber realizado a Chile, la tarea encomendada requiere de gran tiempo dedicación y relación con las especies para poder llegar a estar en pie de decir algo sobre ellas a través de la imagen. Para entregar un producto fiel más allá de la forma, fiel también en carácter, gesto y secretos propios de cada personalidad.

3. <http://avesvivenchile.blogspot.com> (consulta: agosto de 2010).

4. Entrevista a Peter Burke, <http://claudiaortiz.wordpress.com> (consulta: agosto de 2010).



» PORTADA del libro *Las Aves de la Ciudad*, e ilustración interior de un Bailarín. Archivo personal.

Las Aves de la Ciudad | La construcción de este libro era interactiva, pues se iba obteniendo a través de quioscos una vez por semana o mes, un capítulo. Finalmente, al reunir la totalidad de partes, el coleccionista podía obtener su libro encuadernándolo el mismo.

Las Aves de la Ciudad fue un proyecto de Víctor Solar con ilustraciones de Rodolfo Hoffmann editado bajo el sello Editora Nacional Gabriela Mistral (ex Quimantú) y publicado conjuntamente con el diario *El Mercurio* en la década de los 80.

La dirección artística de este pequeño libro genera ciertas dudas. Pues el diseño y la calidad de impresión son un tanto pobres, la fotografía se nota inexperta, la calidad y la selección es mala. Las láminas con ilustraciones de aves son la nota más alta del libro, aun así, su nivel es disparate. En ocasiones son los gestos los equivocados y en otras, las ambientaciones; un vista en vuelo muy compleja, unas ramas de árbol mal echas, o un pasto que no lo parece, etc.

Enciclopedia Salvat de la Fauna | La enciclopedia Salvat de la fauna comenzó a publicarse en 1970 bajo una modalidad similar al libro de Solar y Hoffman; La enciclopedia aparecía en fascículos semanales. Eran en total 150 fascículos encuadernables, de 20 páginas cada uno. La edición completa se separaba en 10 tomos. El proyecto además comprendía la entrega de 4 cubiertas, tapas diseñadas especialmente para que cada usuario armara su colección de libros.

El proyecto de Salvat si bien no trata ningún tipo de fauna chilena, es relevante como ejemplo de edición y sobre todo, como ejemplo de ilustración, ya que Alfonso Gutiérrez, el artista gráfico, dominaba del arte del dibujo y la acuarela a la perfección.



» ARRIBA, según la fuente; *Carduelis flammea* y Halcón gerifalte, aves de la parte septentrional asiática. Extraídos de la enciclopedia Salvat.



» COLEGIAL, de Vanessa Brown. Extraído de Revista Sábado, 29 de diciembre de 2007.

Vannesa Brown | Especial atención merece Vanessa Brown, la diseñadora chilena dedicada a la ilustración de fauna más destacada del último tiempo según los expertos. Con trabajos realizados para Greenpeace, Conaf, universidades, sellos editoriales y empresas turísticas, es actualmente la cara, o mejor dicho, la mano, más visible del medio nacional entre los nuevos profesionales dedicados a retratar a través del dibujo y el color la naturaleza chilena. El periodista de Revista Sábado, Patricio Jara, el año 2007 publicó un artículo dedicado a los nuevos talentos de la ilustración científica, y también señala, seguramente aconsejado por expertos en ornitología, que el trabajo de Vanessa está entre los de más alto nivel de nuestro tiempo.

Nota: El concepto de ilustración científica se refiere a un modo de dibujo hiperrealista sumamente estudioso y pausado (el estilo de dibujo en Gay es un claro ejemplo de esto). El hiperrealismo es un estilo pictórico y de representación cuyas técnicas y objetivos aspiran a una precisión fotográfica, en ocasiones incluso se exageran detalles, luces y coloraciones⁵.

“Actualmente en Chile existe una decena de ilustradores naturalistas activos, muchos de los cuales forman parte de equipos científicos en universidades y museos. Echando mano al lápiz grafito, al carbón, al pastel, a la acuarela y a las técnicas mixtas, retoman el trabajo de lumbreras como Carlos Porter, fundador, en 1897, de la Revista chilena de historia natural, o bien del joven botánico alemán Francisco Fonck, quien llegó al país en 1854 recomendado al Presidente Manuel Montt por el propio Humboldt.” (Patricio Jara, 2007)

5. Explicación basada en el artículo “Hiperrealismo”, en: <http://www.portaldearte.cl/>



» CHUCAO Y QUELTEHUE de Vanessa Brown. Extraído de su blog personal: brownilustracion.blogspot.com

FAUNA- ETNOGRAFÍA

17. OBSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS AVES QUE CARACTERIZAN LA ZONA CENTRAL

Entre los meses de abril, mayo y junio de 2009 se realizaron distintas salidas a terreno para profundizar en el conocimiento de las aves. Los primeros viajes permitieron comenzar a tomar posición y decidir dónde y por qué realizar el catastro formal. Los tres estudios oficiales en terreno fueron llevados a cabo en la comuna de Doñihue en el corazón de la Sexta Región¹. Como veremos, el lugar es característico no sólo por ciertos hechos históricos y rasgos identitarios que concentra, sino también por una amplia diversidad natural. El lugar es cómodo, pues demanda pocos recursos ir de un hábitat a otro. Diez minutos toma ir desde la ribera del río a un cerro isla, y desde el cerro isla encumbrarse en los macizos de la Cordillera de la Costa.

17.1 Unidades de análisis

Se selecciona tres ambientes para el estudio bajo el consejo de una botánica del lugar considerando obtener muestras representativas de hábitat bien distintos. Ellos son la rivera del río, las orillas de un cerro isla

ubicado al centro del pueblo, y las montañas de la Cordillera de la Costa que se ubican en la parte Norte. Los recorridos se preparan a partir de unas tomas fotográficas aéreas extraídas desde Google Heart (Ver anexo Fotos de rutas del estudio).

Cerro Cólera | Un barrio y paisaje característico de la zona es el cerro Cólera; promontorio de tierra aislado (cerro isla) ubicado en la parte Oeste de Doñihue. Rodeado de terrenos agrícolas y casas, el lugar es más bien seco y se caracteriza por ciertas formaciones arbustivas espinosas que se concentran en quebradas y otros lugares de menos sol; su vegetación arbórea es principalmente el Espino, encontrándose también Flor del jote, Cactus, Ortiga, Romerillo y Trebo. A éste cerro es posible acceder por el Norte, a través de la calle Miraflores en el barrio Camarico; y a través de la calle Cerro Cólera por el Sur.

1. Doñihue "lugar entre cejas" en mapudungun, es un antiguo pueblo ubicado a 32 kilómetros al Suroeste de Rancagua. Delimita con la Cordillera de la Costa por el Norte y con el Río Cachapoal por el Sur.

Río Cachapoal | El río Cachapoal, que nace en la Cordillera de los Andes (4.460 msnm.), en la comuna de Doñihue comprende todo el borde Sur. En el sector específico en que nos hemos ubicado sella el límite entre esta comuna y la aldea comuna de Coinco. Se accede a este lugar a través de la Ruta H-38 (Puente Coinco).

Los cauces de agua concentran gran cantidad de especies importantes según el estudio Libro Rojo de la Región de O'Higgins 2007². La botánica (informante) Lucía Abello señala dos aspectos importantes a tener en cuenta: el río es una zona de mucha contaminación que proviene principalmente de las industrias y de los habitantes aledaños al río; y la existencia de una importante cantidad y variedad de especies que presenta éste sector, destacando, la eventual presencia de Gaviota, Yeco y otras especies propias de la costa chilena.

Camino Cuesta de Rinconada | La cuesta es un antiguo y tradicional camino de la zona que conduce hasta la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha. Este camino se ubica en el extremo Noreste de Doñihue y se llega a él subiendo primero por la calle Vaticano (sector Tres esquinas) y luego por la Avenida

Rinconada de Doñihue. La cuesta empieza en el extremo Norte de ésta Avenida.

La botánica Lucía Abello destaca que este sector es rico en especies florales y animales, entre ellas, en aves. Señala que encontraremos un espacio rico en Lingue, Patagua, Canelo, Arrayán, Litre, Maitén, Trebo y Quillay.

Según los estudios realizados por Urquiza y Mella (2002), existe una correlación o correspondencia positiva entre la presencia arbórea y arbustiva nativa y la presencia de especies de aves. Por ello, tanto en este ambiente como en los otros lugares iremos prefiriendo transitar por los lados de mayor vegetación.

2. Parte III: Sitios Prioritarios; Capítulo 2: Centros de riqueza de especies y áreas prioritarias para la conservación.



» VISTA desde las montañas del valle estudiado, al centro se divisa el Cerro Cólera, y un poco más allá, la franja que cruza la foto, es el río Cachapoal. Imagen: del autor.

17.2 Observación simple

– Planificación del enfoque

Finalidad de la observación: El objetivo es desarrollar un análisis descriptivo sobre los rasgos formales, las actividades, los gestos y los contextos, para comprender en verdad qué caracteriza a cada una de las especies encontradas.

Motivo de elección: Se adopta este instrumento porque permite captar los datos necesarios desde la realidad misma. Para ello, se registra mediante fotografías, grabaciones, croquis y notas.

Sujetos de estudio: Las aves presentes en cada una de las unidades de análisis.

Estrategia de observación: Se realizará observación solo en horarios punta o de mayor actividad. Es decir, en las primeras horas del día, entre

las 8:30 y las 13:00 hrs.

Se repetirán los registros sonoros y visuales hasta lograr acercarse y captar la mayor nitidez y calidad posible.

Se realizará 3 salidas a terreno de 4 ½ horas de trabajo cada una. A cada unidad de análisis se le dedicará una salida a terreno.

Se obviarán los registros poco nítidos o que no permitan reconocer a que especie corresponde.

Se privilegiará el uso de registro fotográfico y sonoro por la capacidad de inmediatez y agilidad de elaborar registros.

Se cubrirá el espacio de estudio transitando siempre de Norte a Sur y de Este a Oeste.

Procesamiento los datos: Los datos logrados serán presentado a través de una tabla de resultados en cifras y notas de observación ilustradas con fotos y croquis.

11.3 Resultados del estudio I: Caso Cerro Cólera

Nota metodológica: la observación se realiza a solas y en completo silencio. Durante la jornada se visitan terrenos públicos y privados y según sea el caso sólo se pide permiso para entrar a tomar fotografías. La observación se practica encubierta.

Se lleva a mano la Guía de Campo de las Aves de Chile (2005), una cámara digital, una grabadora, unos binoculares y una bitácora de croquis y anotaciones. Estas herramientas se van usando según lo permita la ocasión predominando la fotografía y el croquis por la fácil y rápida captura del instante.

La salida se inicia de Norte a Sur y desde el Este hacia el Oeste por asunto de orden y relación con la luz del sol. Se transita desde abajo hacia la cima del cerro y se avanza cada vez que se logra un registro.

El estudio de la unidad de análisis se realiza el 25 de mayo de 2009 desde las 8:30 hasta las 13:00 p.m. Se trabaja principalmente al interior de caminos y senderos.

– Datos obtenidos, lunes 25 de mayo de 2009:

Nº de fotos: 27
Nº de croquis: 20
Nº de grabaciones: 4
Total de registros: 51

– Listado de especies avistadas que fue posible reconocer:

Canastero
Chercán
Chincol
Diuca
Diucón
Golondrina chilena
Jilguero
Loica
Queltehue
Tenca
Tordo
Mirlo

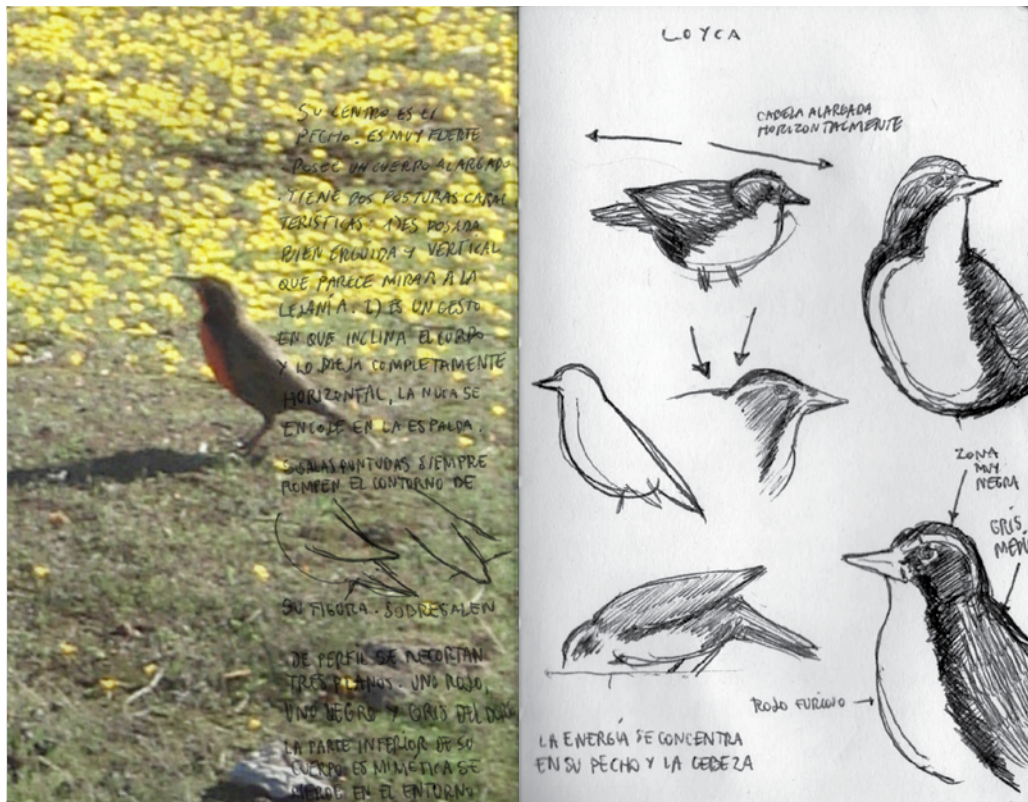
– Extracto de Notas de observación³



“Su nido característico, lo forma de ramas secas en medio de espinos. Su nido es cerrado y llama la atención por las dimensiones que le da; es muy grande para su tamaño, en relación a su cuerpo, parece una casona. De ahí se establece un vínculo con esa percepción que comunica su imagen: estabilidad - seguridad. También encontramos el porqué de su nombre: Canastero (POR LOS NIDOS QUE CONSTRUYE)”.

» CANASTERO. Croquis del autor.

3. La descripción densa de cada nota observativa, resultó ser una totalidad demasiado extensa de colocar en este desarrollo. Por ello, se ha optado por mostrar sólo extractos de cada caso junto a croquis y fotografías. Para revisar ejemplos de notas completas véase el anexo: Notas de observación.



“La encontramos siempre volando, posada o comiendo sobre el pasto, muy rara vez se le ve sobre una rama. Su canto es agradable, característico y melodioso. Los lugareños cuentan que el canto de la Loica dice: “con cuchillo fue, con cuchillo fue” aludiendo a una batalla ancestral en que se le clavó un cuchillo en el pecho, el cual, aún luce ensangrentado”.

» LOICA ave abundante de los cerros bajos. Foto y croquis del autor.

17.4 Resultados del estudio II: Caso Río Cachapoal

Nota metodológica igual a la anterior.

– Datos segundo día, lunes 8 de junio de 2009:

Nº de fotos: 34

Nº de croquis: 8

Nº de grabaciones: 6

Total de registros: 48

– Listado de especies avistadas que fue posible reconocer:

1. Cachudito
2. Colegial
3. Diucón
4. Dormilona tontita
5. Dormilona rufa
6. Garza cuca
7. Garza chica
8. Garza boyera
9. Gaviota dominicana
10. Golondrina chilena
11. Jilguero
12. Picaflor chico
13. Pidén
14. Queltehue
15. Tiuque
16. Yeco

– Extracto de Notas de observación



“De cuerpo rotundo, redondeado. La cabeza es desproporcionadamente grande para su estatura. El rojo de sus ojos lo distinguen. Pájaro abundante pero solitario y silente, no se le oye cantar. Lo vemos constantemente buscar la parte más alta y despejada de los árboles. Sus ojos como en el Zorzal, van dispuestos muy laterales, separados uno del otro”.

» DIUCÓN. Foto y croquis del autor.

17.5 Resultados del estudio III: Caso Camino Cuesta de Rinconada

Nota metodológica igual a la anterior.

– Datos tercer día, martes 9 de junio de 2009

Nº de fotos: 27

Nº de croquis: 20

Nº de grabaciones: 10

Total de registros: 57

17. Queltehue

18. Tenca

19. Tordo

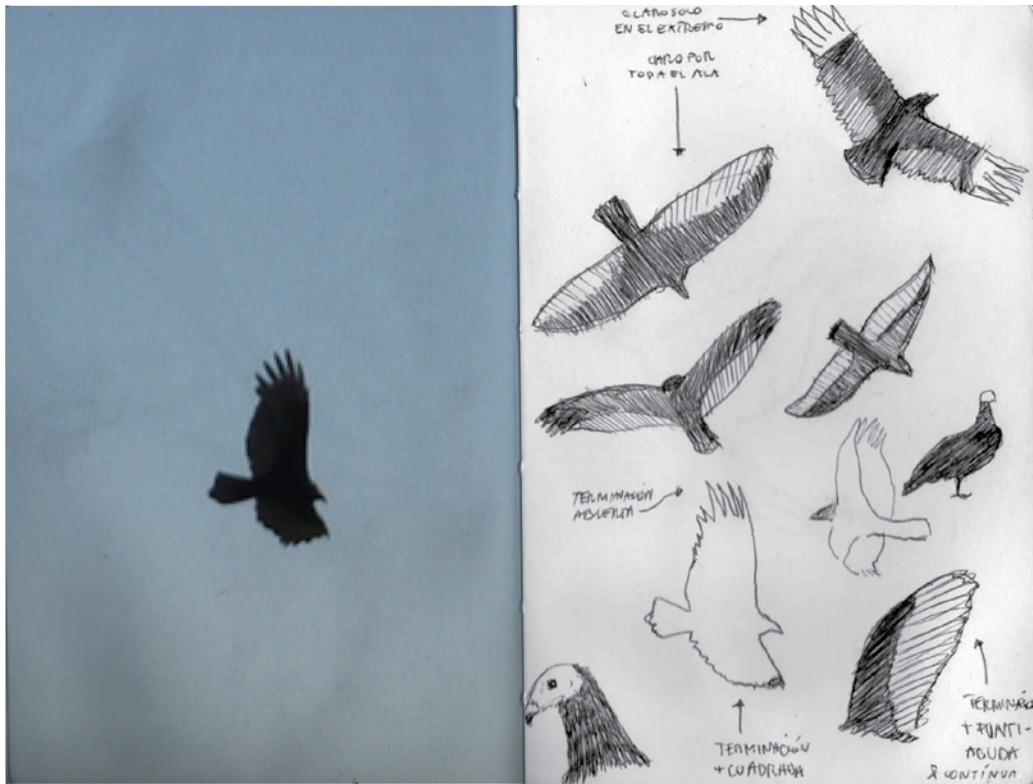
20. Turca

21. Zorzal

– Listado de aves avistadas que fue posible reconocer

1. Bailarín
2. Canastero
3. Cernícalo
4. Chercán
5. Codorniz
6. Diuca
7. Diucón
8. Dormilona tontita
9. Golondrina chilena
10. Jilguero
11. Jote de cabeza negra
12. Jote de cabeza roja
13. Loica
14. Perdiz
15. Picaflor chico
16. Pitío

—Extracto de Notas de observación



“En la ciudad es solitario. En el campo, lo vemos en grupos de de entre 5 y 8 individuos. En los cerros bajo el cobijo del grupo, se vuelven más osados, su actitud hacia mí es amenazante (siete de ellos me sobrevuela a no más de 10 metros, y los oigo emitir un sonido grave de mediana intensidad, algo así: ijijjhuuu!”

» JOTE de cabeza negra. Ave de carroña. Foto y croquis del autor.

17.6 Listado general de aves que entregó el estudio

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bailarín | 28. Pitío |
| 2. Cachudito | 29. Queltehue |
| 3. Canastero | 30. Tenca |
| 4. Cernícalo | 31. Tiuque |
| 5. Chercán | 32. Tordo |
| 6. Chincol | 33. Turca |
| 7. Chirihue | 34. Yeco |
| 8. Chuncho | 35. Zorzal |
| 9. Codorniz | |
| 10. Colegial | |
| 11. Diuca | |
| 12. Diucón | |
| 13. Dormilona tontita | |
| 14. Dormilona rufa | |
| 15. Garza cuca | |
| 16. Garza chica | |
| 17. Garza boyera | |
| 18. Gaviota dominicana | |
| 19. Golondrina chilena | |
| 20. Jilguero | |
| 21. Jote de cabeza negra | |
| 22. Jote de cabeza roja | |
| 23. Loica | |
| 24. Mirlo | |
| 25. Perdiz | |
| 26. Picaflor chico | |
| 27. Pidén | |







ETNOGRAFÍA

18. FUNDAMENTOS

El estudio etnográfico se realiza con la finalidad de identificar y conocer el perfil del lector-usuario; saber dónde se ubica, cuáles son sus inclinaciones, gustos, etc. También es de interés saber cuáles son sus motivaciones, deseos e intereses tras los libros objeto o este tipo de contenidos (en este caso las aves). De acuerdo a esto, el estudio se ha segmentado en tres tipos de perfiles de interés para el proyecto:

Perfil básico: corresponde a sus características más simples; rango de edad, profesión, actividad u oficio, el momento en que visita librerías y sus intereses de compra como lector-usuario.

Perfil estético: se entiende como el discurso ligado a la apariencia que proyecta la persona, los contenidos y tendencias estéticas que asocia consigo misma.

Perfil cultural: se entiende como el discurso verbal, gestual y de actos del público potencial.

Los métodos utilizados para cada una de estas tareas son:

1. Las Entrevistas apuntan a reconocer un perfil básico.
2. La Flickr-etnografía a un perfil estético.
3. La Observación directa a un perfil cultural.

El tiempo de estudio y análisis previo a iniciar formamente la etnografía nos da pie para considerar ciertas nociones generales (aún sin comprobar) que identificarían a este público lector. Aquellas personas se caracterizarían por: 1) Ser personas de gran sentido visual. 2) Aficionadas a la fotografía. 3) Amantes y respetuosas de la naturaleza. 4) Distantes de las tradiciones. 5) Valoradoras de lo saludable, la materialidad, las tecnologías, las texturas, los colores, y la procedencia de las cosas.

18.1 ENTREVISTAS CON LIBREROS DE LA REGIÓN DONDE HALLAMOS LIBROS-OBJETO

Librería Altazor

Librería Crisis

Pauta de preguntas:

1. ¿Podría identificar a la persona que se interesa por estos libros?
2. ¿Entre qué edades los ubicaría?
3. ¿En qué momentos u horarios vienen?
4. ¿Sabe usted, cuáles son sus intereses, qué buscan?
5. ¿Sabe usted a qué se dedican?

– Planificación del enfoque

Finalidad de la entrevista: Se entrevista a libreros de librerías personalizadas de la región por su calidad de especialistas en la materia. De ellos se extraen las primeras luces respecto al público al cuál se orientará el proyecto.

Motivo de elección: Se recurre a las entrevistas como un medio informativo directo y confiable que sirve para sustentar y complementar la investigación sobre el usuario.

Sujetos de estudio: Los sujetos de estudio son las personas que compran, usan y sugieren este tipo de libros.

Estrategia de observación: Las entrevistas se realizan bajo una pauta de cinco preguntas cuyas respuestas se registran con una grabadora para luego transcribirlas en un registro digital.

Procesamiento los datos: Los datos obtenidos serán procesados a partir de los recuadros, desarrollando finalmente un único texto de conclusiones.

– Resultados

Las Fichas de resultados se encuentran en el anexo “Resultados Entrevistas”.

Pauta de entrevista

Técnica: pregunta oral

Instrumento: Pauta de preguntas

Finalidad: Identificar el perfil básico

Fecha: mayo de 2010

18.2 FLICKR-ETNOGRAFÍA

– Planificación del enfoque

Finalidad de la observación: Se aplica este estudio con el fin de acercarnos y conocer sobre los principales gustos e inclinaciones de estas personas. Mediante Flickr.com y Face book. com encontramos información relevante que no necesariamente aparece en la cultura material o de habla de las personas.

Motivo de elección: Se emplea este medio –vía web– por su práctico uso y baja demanda de tiempo y recursos. Mientras es una herramienta muy rápida y sencilla; sirve además, como complemento a las observaciones directas que se harán.

Sujetos de estudio: Los sujetos de estudio son todos aquellos archivos de imagen que se recolectan desde las páginas de Flickr y Face-book.

Estrategia de observación: La búsqueda se inicia por medio de conceptos o palabras clave; se identifica la imagen, se archiva y luego se procede a analizarla de acuerdo a la pauta de observación.

Procesamiento los datos: Los datos serán procesados a partir de los recuadros de las pautas, desarrollando finalmente un único texto de conclusiones.

– Resultados

La Ficha de resultados de observación virtual, en el anexo: “Resultados Flickr-etnografía”.

Pauta Observación Flickr-etnografía

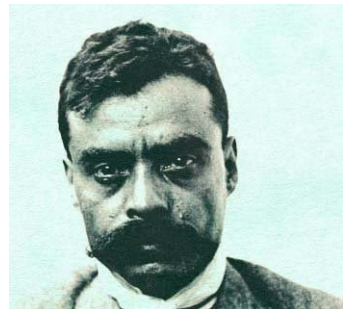
Técnica: mediante imágenes

Instrumento: Pauta de observación

Finalidad: Identificar el perfil estético

Fecha: 7 y 8 de junio de 2010

» A LA DERECHA; imágenes representativas del archivo recopilado en la investigación vía Flickr. En las cuatro primeras fotos, el público potencial dejando ver actos, gestos, discurso y gustos. Las tres últimas imágenes se refieren a objetos y gustos; se aprecia la carátula de un disco de Joy Division (post punk), Una fotografía que da cuenta de un viaje, y una foto en simpatía hacia José Emiliano Zapata.



18.3 OBSERVACIÓN DIRECTA

– Planificación del enfoque

Finalidad de la observación: Se aplica el estudio de observación directa con el objetivo de conocer las características culturales del lector, ubicar los objetos que componen su universo material e inmaterial.

Motivo de elección: Se emplea este medio por la calidad de verdad que proyecta el observar directamente a las personas en su contexto real y de manera espontánea.

Sujetos de estudio: Los sujetos de estudio son los jóvenes que coinciden tanto con los rasgos que entregó la flickretnografía como los obtenidos mediante las entrevistas a librereros.

Estrategia de observación: La observación se lleva a cabo mediante reuniones sencillas y espontáneas en sus propios hogares. A las

personas a estudiar se les pide autorización y se les explica sutilmente en qué consiste la actividad a realizar. Sólo se van tomando observaciones escritas sintéticas (de una o dos palabras), las que tras el encuentro son reabordadas más detenidamente.

Procesamiento los datos: Los datos serán procesados a partir de los recuadros de las pautas, desarrollando finalmente un sólo texto de observaciones concluyentes que aúne todas las experiencias.

– Resultados

La Ficha de resultados de observación directa, en el anexo: “Resultados Observación simple - participante”.

Pauta Observación etnográfica

Técnica: Obs. directa participante

Instrumento: Pauta de observación

Finalidad: Identificar un perfil cultural

Lugar: Plan de Valparaíso

Fecha: 3, 4 y 5 de septiembre de 2010

18.4 Conclusiones del estudio

Reflexión | Abordar desde tres fuentes distintas enriquece y da seguridad a lo observado. Aún así, se debe reconocer que muchos aspectos quedan fuera y poco claros (datos difusos o que se contradicen, etc.). Es el caso de las un tanto ambiguas respuestas de los libreros en las entrevistas, o el trabajo que tomó resumir la observación. Pues, hay individuos menos evidentes que otros.

Tras finalizar, nos quedamos con la sensación de un público que evita emparejarse. Son personas que parecen resistirse a tener una forma y estilo de vida, pues lo ven, como otra compra-venta más, como otra falsedad.

Parece pretencioso decir ellos son “tal cosa, quieren tal cosa y habitan sagradamente tales sitios”. A lo más, nos damos cuenta de pequeños rasgos, y es eso lo que finalmente se apuntará.

Ahora, si fuese necesario reducir a una sola frase-concepto la explicación de este usuario, diríamos: *Es el adulto joven, elegante, sofisticado, cercano a las artes, amante de lo diferente y lo saludable.*

Perfil del usuario | Adulto joven con estudios superiores de entre 24 y 30 años que se inicia en el mundo laboral. Pertenece a un estrato socioeconómico que fluctúa entre C3 y C2, pues su rango de ingresos varía entre los cuatrocientos mil y el millón de pesos. De acuerdo a sus fotos y discurso verbal, su posición política se acerca a la de izquierdas, algunos se declaran apolíticos y distantes de toda religión acaso por la falta de credibilidad y baja sensación de libertad que transmiten tales sistemas de creencias. Rechaza las jerarquías y las imposiciones.

Son personas intelectualmente inquietas, van a la cultura y el conocimiento. Les gusta viajar (sus fotos hablan mucho de esto) y realizar paseos al aire libre. Suelen ir a librerías, ferias y mercados donde encuentran cosas de su gusto; música, libros, revistas, vestuario y objetos raros. Con frecuencia asisten a eventos artístico-culturales; presentaciones, exposiciones, conciertos, ferias y charlas.

Les interesa lo otro. Se inclinan por temas y objetos de extramuros (su música, su ropa, sus objetos), buscando quizá una puerta que le conecte con un estado más puro, originario y verdadero de la existencia y la creación artística.

Son aficionados a la fotografía (muestran sus cámaras, las llevan consigo), conocen de ello, y tienen al menos una cámara digital. Aunque Internet ocupa un lugar importante en sus vidas, prefieren las cosas simples; pasear al aire libre, jugar con sus animales, compartir con sus familiares y amigos.

Tienden a ser vegetarianos. Respetan y les preocupa mucho el medio ambiente. Aman la naturaleza y los animales.

En Valparaíso, frecuentan librerías como Altazor, Crisis, Ivens y Lagar Libros; salas de exposiciones como La Sebastiana, El Farol y Puntángelos; cafés y restaurantes como El Jardín del Profeta, Mora, Govinda's y Natur-in; y bares como La Piedra Feliz, Mi Casa y Bar Pajarito.

— **Mood board usuario** | Ver figura en página enfrentada.



» MOODBOARD USUARIO; collage de elaboración propia. Se aprecian diversas situaciones, gestos y objetos característicos del público estudiado. Se destaca: su modo de vestir, su interés por la naturaleza, sus gestos desprejuiciados y libres y, la presencia de formas orgánicas en sus adornos. Las fotos se obtuvieron en el proceso de Observación simple.

Galería DE AVES Lustres



» PRIMERAS aproximaciones conceptuales y formales del Proyecto. Imágenes de elaboración propia.

Tema

Investigación original de las aves de la Zona Central que se materializa como una serie de productos gráficos de colección.

PROBLEMÁTICA

Las aves son un patrimonio natural amenazado.
El material disponible es demasiado técnico.
Es un hecho común no conocerlas.

OBJETIVOS

Insertar a estas aves en el lenguaje y la memoria colectiva. Promover su respeto, sus valores, su importancia, y su belleza.

OPORTUNIDAD

Aprovechando una visión de diseño y las habilidades comunicacionales, desarrollar una situación de presencia y exhibición de las aves en el cotidiano vivir de la comunidad.

VALORES

Rol recuperativo. Objetos culturales.
Entretiene, embellece e informa.
Su rareza estimula la creatividad. Refuerza el sentido de identidad. Es historia natural.

Propuesta de diseño

GALERÍA DE AVES ILUSTRES

Concepto Central

Por medio de lo mínimo aproximar lo máximo. Con el reflejo del presente evocar la realidad de lo atávico, volviendo al libro como objeto sagrado. Ofrecer una nueva relación.

ORIGEN FORMAL

Se piensa en tela por su otra apariencia y textura. También por que evoca las antiguas formas de los primeros libros (chino, japonés, egipcio e indio) donde su construcción estaba llena de arte, humanidad y espiritualidad.

Se llega al formato de bandera al percatarse que en la historia del ser humano ha ocupado un importante rol como elemento simbólico y comunicacional. Pues, desde la Dinastía Chou (China 1112 A.C.) hasta hoy, que se usa como objeto de culto a los símbolos de una familia, una comunidad, un ejército o una nación.

SOCIAL

Existe un sentimiento de rechazo a las actuales condiciones de vida. Se busca reparar el vínculo con la naturaleza.

Contexto del proyecto

DEL TEMA

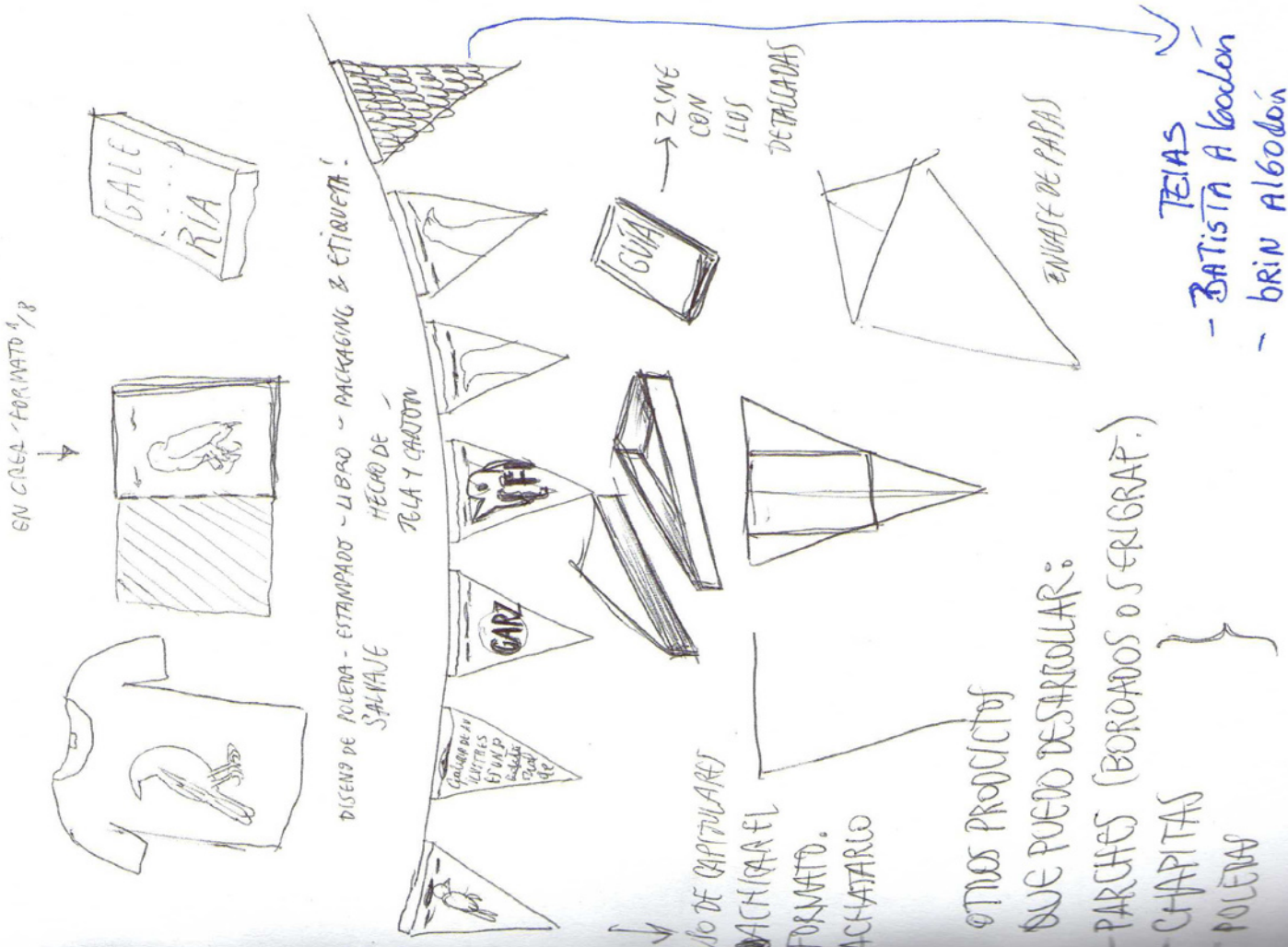
La avifauna chilena es importante, reúne el 5% del total mundial. La Zona Central concentra el 50% de especies de del país. Las aves en Chile viven bajo la amenaza agrícola, industrial, ganadera y urbana.

DE DISEÑO

Creciente homologación de las formas, de las ideas, de las tecnologías y los materiales.
Estandarización, vacuidad y futilidad.

CULTURAL

La cultura está out en la globalización (Zigmunt Bauman). Solo "La economía y la tecnología son globales"



PROYECTO

19. TEMA DEL PROYECTO

Desarrollo de una nueva Galería Nacional de Aves Ilustres. Libro-objeto que enseña por medio de una especial síntesis de imagen y texto a las aves de la Zona Central de Chile.

Este es un proyecto de rescate y difusión cultural basado en investigación directa y en terreno de las aves de la Zona Central. Su apuesta ofrece una nueva y retórica iconografía que aspira a acercar y atraer a la comunidad hacia estos grandes valores del patrimonio cultural y natural de Chile que son las aves.

19.1 Objetivo general del proyecto

Contribuir al proceso de integración de las aves de la Zona Central de Chile en el lenguaje y la memoria de la comunidad. Por medio de un novedoso acto de información que aproxime, enseñe y cautive a las personas.

19.2 Situación actual respecto al proyecto

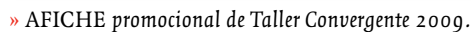
Desde el punto de vista comercial 2010 es un año favorable para cualquier proyecto cultural enfocado en temas de identidad. El hecho de que se cumplan doscientos años instala el tema en lo cotidiano, como pregunta sobre qué es lo nuestro y cómo es posible acercarse

más a ello. El escenario chileno 2010 plantea la inquietud de ir en busca de los valores culturales de Chile, y este proyecto es una forma de respuesta a tales necesidades.

En los últimos años el diseño ha ido cobrando mayor notoriedad entre los chilenos y ello se percibe en el discurso y en los medios. Causas de este efecto probablemente sean la serie de eventos; festivales, ferias, exposiciones y congresos relacionados a la profesión que se han ido sucediendo el último tiempo en distintas ciudades del país. También, por la cantidad de tiendas, empresas y sitios web que llevan como principal rótulo el término: diseño.

Lo cierto es que existe un público preparado y relativamente conocedor de objetos de diseño. Incluso aquellos que califican como diseño de autor son comprendidos por la comunidad, ahora que famosas radios como Horizonte, Concierto o Valentín Letelier promocionan el trabajo y las tiendas de tales tipos de productos.

Hasta ahora en Chile, si bien, ha habido repentinos focos de atención hacia la flora y fauna chilena mediante la creación de gráfica e ilustraciones, no se había hecho aún un proyecto serio al respecto. Desde el ámbito de la ornitología, tampoco existe publicación



La situación actual frente al proyecto es positiva, pues, es muy probable que el producto impresione por su rareza y originalidad tanto al público interesado por el diseño y las artes gráficas, como aquel que proviene de la ornitología y es amante de las aves.

Magnitud | El proyecto “Galería Nacional de Aves Ilustres” que consiste en el desarrollo de dos volúmenes, se contiene dentro de un esquema mayor que es el sello editorial edicioneslibres.org

Proyección de los dos primeros años:

1. Desarrollo del Proyecto Galería Nacional de Aves Ilustres I.
2. Desarrollo de Plan de Negocio de Ediciones Libres.
3. Postulación a financiamientos Capital Semilla y Fondo del Libro 2010.
4. Difusión y presentación del proyecto a la comunidad.
5. Publicación del primer tomo y puesta en marcha del sitio web (marketing directo).
6. Desarrollo de productos complementarios que aprovechen la serie de ilustraciones de aves desarrolladas (poleras, bolsas, stickers).
7. Búsqueda de contactos con universidades

y autores interesados en publicar bajo el sello.

2011 Segunda etapa:

1. Difusión y presentación del 2º proyecto a la comunidad.
2. Publicación del segundo tomo de Galería Nacional de Aves Ilustres.
3. Desarrollo del 2º Proyecto junto al diseñador Cristián González: Poesía Chilena para aprender idiomas.
4. Postulación a vías de Financiamiento de Capital Semilla, Fondo del Libro y Fondart 2011.
5. Difusión y presentación del 2º proyecto a la comunidad.
6. Publicación del primer libro de la serie ilustrada “Poesía Chilena en Idiomas”.

Impactos | Culturalmente se potencia la valorización de las aves como patrimonio natural; como fuente de aprendizaje y disfrute. Se multiplicará el número de personas que las conozca, las cuide y las respete.

Se afianzará la posibilidad de hacer proyectos editoriales como éste, pues la vitrina que será este primer libro potenciará el interés de parte del público de obtener y coleccionar

libros-objeto.

Se revalorizará la idea del libro como objeto exclusivo y artesanal.

Razón de ser | El motivo primigenio del proyecto es un gran interés por la cultura, así como también por el desarrollo de libros.

Socialmente, es importante la existencia de un proyecto como éste, una mini-editorial atractiva, de postura abierta e innovadora.

Es sabido que, cuando los productos son de copias limitadas, se genera percepción de exclusividad. Esto permite cobrar un precio justo por el objeto, justo y beneficioso para todas las partes involucradas en la cadena.

DISEÑO

20. PROPUESTA CONCEPTUAL

Conjunto de lecturas simbólicas, compuestas de texto e imagen, que aluden a la vida de la aves de la Zona Central con el fin, de evidenciar su ser y su valor e integrar este caudal en el inconsciente colectivo del lector y su entorno. Esto, por medio de situaciones de interacción atípicas, como son: libre recorrido, lectura colectiva, espacialidad y multisensorialidad (tacto, vista).

20.1 PROPUESTA FORMAL

– Origen de la forma

Se piensa en tela por su otra apariencia y textura. También por que evoca las antiguas formas de los primeros libros (chino, japonés, egipcio e indio) donde su construcción estaba llena de arte, humanidad y espiritualidad.

Se llega al formato de bandera al percatarse de que en la historia del ser humano ha ocupado un importante rol como elemento simbólico y comunicacional.

La bandera es un objeto de tela, que tiene amplios usos desde en la Dinastía Chou (China

III2 a.c.) hasta ahora⁴. Con el tiempo, llegaron a convertirse en piezas de suma importancia para Reyes y Señores. A diferencia de lo que sucede hoy en día, dónde, su mayor uso está ligado a territorios y naciones (Ibídem).

Las formas de banderas de mayor uso en la historia son la rectangular, la cuadrada, la triangular, y la rectangular con sacado triangular en el centro.

De entre los distintos diseños clásicos de banderas finalmente se opta por el formato triangular por ser uno de los más sutiles, limpios y livianos visualmente. La bandera rectangular ocupa mucho espacio y peso. Con la rectangular con sacado al centro sucede lo mismo, abarca mucho espacio, considerando que van una al lado de otra en una serie de 15 banderas. Diseñar un nuevo modo de bandera no parece adecuado tampoco porque daría mucho interés a una parte del producto que no es relevante dentro de los objetivos comunicacionales. La bandera sólo necesita cumplir y ser sutil.

4. Fuentes: Artículo sobre la historia y significado de la bandera en Wikipedia.org; y consulta al Diccionario en línea de la rae. <http://buscon.rae.es>

– Código Gráfico

La propuesta se desarrolla a partir de las consideraciones que se tiene del público receptor, como de las propias capacidades que se disponen en tanto productor de imágenes. Responde, entonces, tanto a las necesidades de alcanzar originalidad, asombro y encanto, como a la de autenticidad.

El código gráfico es un dibujo y composición simple de colores planos que se desarrolla a partir de una base de croquis, fotografías y texturas. Cuando la sintaxis lo permite, se ornamenta con letterings que avivan la situación y el cuerpo de las aves. Este rasgo sintáctico de corte retórico, fomenta el atractivo del ícono.

En cuanto al trazo, se profundiza en el propio modo representar y usar la luz, y se evita el uso de contornos prefiriendo las áreas de color. En cuanto a la paleta; se compone de colores otoñales que intentan reflejar la época en que fueron observadas las aves.

– Propuesta estética

General: Es la idea de una pieza de proporciones amplias. Objeto de valor, que a través del misterio se vuelve atractivo y entretenido de indagar. La caja, las banderas y el dossier

llaman a un encantarse con las aves; por ello el diseño en cada aspecto las enaltece. Cada detalle apunta a generar en el lector, un estímulo de curiosidad y compromiso personal; como por ejemplo, que organice una exposición de los banderines en su casa para que todo el que llegue se interese; o simplemente que, se encienda en él la necesidad de descifrar el enigma que traen los textos poéticos.

De las ilustraciones: Se trabaja un modo de representación de proporciones realistas que se va tornando abstracto mediante el uso del contorno, el plano, el color y la textura.

Los cuerpos aparecen generalmente posados sobre árboles –por sugerir el vuelo y el canto– desde un enfoque lateral; esta decisión se toma en base a un asunto comunicacional (la vista lateral es la más completa).

En cuanto a la ambientación se privilegian atmósferas otoñales y nocturnas que hacen sobresalir lo justo a aquellas aves con menos atributos en su apariencia. Los escenarios son siempre mínimos y campestres.

La paleta de colores emplea sólo dos tintes planos característicos de cada ave, llegando a integrar un tercer croma sólo cuando parece imprescindible (el caso del Zorzal por ejemplo

que sin amarillo, se puede confundir con una Tenca o una Dormilona).

Lo tipográfico y el letering desempeñan un papel secundario, está más que nada para informar y complementar el efecto estético de cada situación, su razón es la función y no el destacarse.

– **Mood Board de inspiración**

Ver figura en página 102.

– **Selección de técnicas**

De ilustración: El proceso de depuración de la técnica de dibujo y coloreado es uno de los ejes centrales del proyecto, por ello se dedicó tiempo a su depuración, partiendo con croquis y xilografías, a mediados de 2009.

El estilo final rehúsa acercarse a correintes o estilos de gráfica o ilustración en boga, pues, sería desmercer la labor investigativa.

La técnica definitiva empleada es una mezcla de ilustración digital, en formato bitmap.

Dentro de esto, que puede llamarse la técnica empleada, se aloja una serie de procedimientos importantes, entre ellos: la preparación de una galería de texturas, el desarrollo de una paleta de colores cercana al otoño, la selección de fotografías características de

cada ave, la selección de gestos o situaciones de interés, el desarrollo de croquis, notas, xilografías, collage y dibujo digital con una tablilla digitalizadora.

De impresión: En cuanto a la impresión, se opta por la estampación por su coherencia y durabilidad. También, porque ofrece la posibilidad de una impresión que traspasa la fibra, dejando un registro visible por ambos lados que evita tener espalda.

De packaging: El embalaje del producto también se elige bajo un criterio de coherencia y limpieza. Al haber elegido el cartón como material, inmediatamente surge como posibilidad diseñar su armado sólo mediante troqueles y plisados, pues reducen el trabajo de ensamblado y el coste productivo. La Lineatura del packaging se mandará a hacer a la Imprenta GSR de Valparaíso.

– **Selección de materiales**

Después de pruebas y consultas con expertas se opta por usar tela Lino delgado. El cordón vinculatorio de las banderas es cáñamo natural delgado; se opta por este material por su coherencia y su bajo costo. Para el packaging se decide usar cartón Corrugado y para el dossier Bond ahuesado de 80 gramos.



» MOODBOARD de la orientación estética que tendrá el producto. Entre los fragmentos se cuenta; la portada de *Artefactos* de Nicanor Parra, una ilustración de Cristóbal Schmal, un diseño de papel mural de William Morris, el libro-objeto *A MISTERY* de Tibor Kalman, un dibujo de Hokusai y una ilustración de Alfonso Gutiérrez.

– Selección definitiva de aves

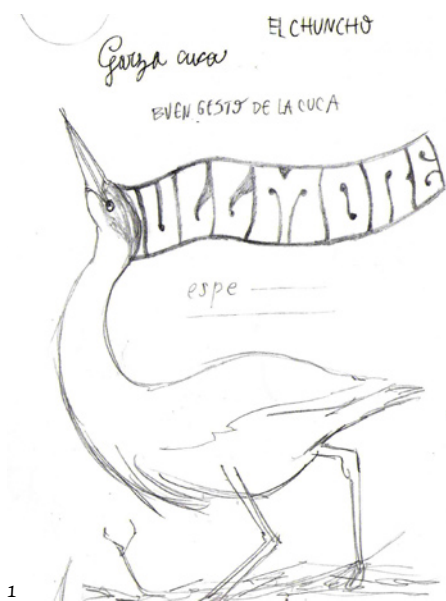
1. Bailarín
2. Cachudito
3. Canastero
4. Cernícalo
5. Chercán
6. Chirihue
7. Chuncho
8. Codorniz
9. Colegial
10. Diuca
11. Diucón
12. Dormilona tontita
13. Dormilona rufa
14. Garza cuca
15. Garza chica
16. Garza boyera
17. Golondrina chilena
18. Jilguero
19. Jote de cabeza negra
20. Jote de cabeza roja
21. Loica
22. Perdiz
23. Pidén
24. Pitío
25. Queltehue
26. Tenca
27. Tiuque
28. Tordo

29. Turca
30. Zorzal
31. Yeco

Nota: del primer total de 35 aves que entregó el estudio, finalmente, por asuntos de presupuesto, se opta por reducir la muestra a sólo 30 especies. Separando así la edición en 2 tomos de 15 aves cada uno.

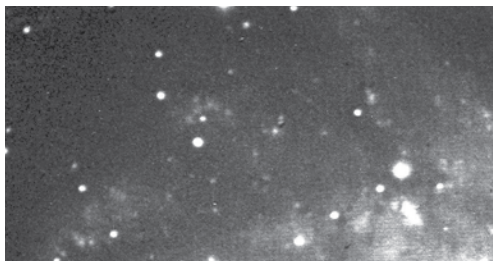


» GARZA cuca caminando. Fotografía de Pablo Cáceres.



— Desarrollo y Estilización

1. Selección de gesto e imagen de referencia.
2. Elección de texturas.
3. Combinación de colores a emplear.
4. Trazado de partes esenciales del cuerpo: ojo, pico, pastas y alas.
5. Proceso de sustracción y borrado de para generar la textura de plumaje deseada.
6. Sustracción de zonas luz (estas partes quedan en blanco; el modo es iguala hacer una xilografía).
7. Según sea el caso, dibujo de lettering y agregado de elementos tipográficos.
8. Almacenamiento del archivo; con separación de capas y colores en formato Tiff.
9. A continuación se realiza el sacado de películas en una imprenta (dos por cada imagen). Tras de este paso, sigue preparar los bastidores para el proceso de estampado.





GALERÍA

UNA EXTRA CONDENSED
LAS PRONUNCIA

GARAMOND

Garamond Premier Pro **G**

ENUMERA 32 FIGURAS

2009 & 2010

– Uso tipográfico

Si bien el contenido gráfico desarrollado posee rasgos bastante contemporáneos –debido a las técnicas usadas y a la orientación del producto–, el sentido general de la publicación se acerca más que nada a lo sobrio y a lo clásico (equilibrios axiales, variantes tipográficas básicas, colores, etc.). De este modo, la elección tipográfica se resuelve entre una clásica Garalda (Garamond Premier) acompañada de una Grotesca condensada en mayúsculas (Grotesque Std, ejemplos al costado).

Se opta finalmente por este par de tipografías por la elocuencia que logran juntas; pues, se ven y se leen bien, e inyectan dinamismo a las ilustraciones. Está, además, que en ninguna de las 15 maquetas de ilustración se generaba algún tipo de disonancia visual.

Para el caso especial de la portada, se escoge además la tipografía Display Cottonwood Std. por la fuerza alegre que inyecta y su ornamentación floreada que viene bien al caso.

» DE ARRIBA A ABAJO, las tipografías a utilizar; Cottonwood Medium, Grotesque Std Extra condensed, y Garamond Premier Pro en sus distintas variables.



– Uso del color

La paleta cromática se compone de nueve códigos de la guía de color Solid Coated de Pantone®. Considerando que eventualmente las banderas podrían exhibirse todas juntas, era necesario usar una gama sencilla y sutil. De este es que sólo se rescata los colores característicos o que se repitieran en más de un ave (como el azul oscuro por ejemplo).

Azul oscuro	Pantone 426 c
Rojo	Pantone 485 c
Café gris	Pantone 7533 c
Amarillo oliváceo	Pantone 585 c
Café	Pantone 731 c
Rosado	Pantone 1765 c
Gris oliváceo	Pantone 402 c
Amarillo rey	Pantone 7403
Amarillo Crema	Pantone 7500 c

– Elementos del producto

Cada libro se compone de 15 páginas interiores de Lino delgado color crudo impresas a 2 tintas (2/o) con costuras de hilo que rematan los bordes y la unen a un pasador.

El embalaje-portada es una caja rectangular de cartón impresa a una tinta sólo por fuera (1/o).

El dossier, va impreso en papel Bond Ahuesado a una tinta, y lleva encuadernación con costuras de hilo en formato de cuartillas.

Un cuarto elemento es el cordel de cáñamo que mantiene vinculadas las banderas del libro.

– Estructura de contenidos

Portada: título del libro, nombre del autor, marca y resumen.

Dossier: portada, texto introductorio, créditos nombre común, nombre científico, poema alusivo, y colofón.

Banderas: ilustración del ave, n° de figura, nombre común y nombre científico.



– Contenido visual

Ver figuras al costado:

– Contenido textual

Los poemas cortos estilo haikú que se utilizan, son un modo de presentar la información de manera diseñada. Un haikú, esencialmente, es una gran síntesis simbólica que habla con rapidez y belleza de lo que ocurre en un ser y en un contexto en un momento fugaz, pero profundo. El lenguaje en este modo se usa metafóricamente. Esta libertad da amplitud y valor a lo que se comunica. Por ejemplo:

No se pregunta a la tenca
el origen
trino de su belleza.

Su domicilio, su domicilio!
Siempre en el centro, sobre un espino.

Se suspende hasta ver lo necesario,
Se deja caer!



Fig. 11

» ARRIBA Loica y abajo Diucón, dos ejemplos del contenido visual creado para Galería Nacional.

La identificación de cada especie, en cada ilustración, se realiza por medio del único componente de la imagen que va en tipografía dentro de la bandera, el nombre común y el



» FOTOGRAFÍA de varios números de la revista de arte postal *Univers*, del diseñador chileno Guillermo Deissler. (Referente principal para el diseño del packaging).

nombre científico, este último, escrito en latín, irá siempre en cursivas. Ejemplo:

Tenca	<i>Mimus thenca</i>
Canastero	<i>Asthenes humicola</i>
Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>

• Créditos:

Los créditos en este caso están destinados a declarar los aspectos legales y los detalles técnicos de la publicación, estos según experiencias anteriores, han sido organizados de la siguiente manera:

Galería Nacional de Aves Ilustres vol. I, es un proyecto editorial escrito, diseñado e ilustrado por Cristóbal Correa. La corrección de pruebas estuvo a cargo de Leonel Jansana y Cristián González. La confección textil fue realizada por Ana Beltrán y el estampado por Valentina Silva. En la composición de textos se ha usado la familia tipográfica Grotesque, Garamond Premier y Cottonwood, se incluyen además diversos Letterings realizados por el autor. Edición de 100 ejemplares numerados. Valparaíso, diciembre de 2010.

www.edicioneslibres.org

CC 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/>

– La impresión

Se decide usar la técnica de estampado de telas por su bajo costo y mayor durabilidad que la serigrafía u otras técnicas. También es un factor de decisión la variedad de impresión que permite que un estampado traspase la tela dejando una terminación pareja por ambos lados de la página. Similar a lo que sucede con un pañuelo estampado con motivos decorativos en el que poco o nada se distingue el lado A del B.

– Encuadernación y Embalaje

La encuadernación o postproducción del producto, en este caso, se realiza a mano y es trabajo del autor. Esto comprende: armar la caja, pasar el cordel para unir las banderas, y luego situar el cuadernillo y las banderas en su posición dentro de la caja para finalmente dejar el objeto cerrado y listo para su distribución.

Nota: El packaging del libro se definió como una caja plegable de Cartón porque reflejaba bien la tosquedad y pureza de lo nativo. Es plegable por su sencillez y limpieza. Otras consideraciones, fueron: la necesidad de reflejar importancia acerca de lo contenido; y la necesidad de sacar partido al formato y la portada (por un asunto comunicacional-comercial).

Ediciones Libres

» PROPUESTA definitiva para el sello. El diseño implicó el ensayo de un modo espontáneo de escritura que luego fue depurado en Illustrator.

20.2 MARCA DEL PRODUCTO

– Nombre

El nombre elegido más que por expresar un sentido semántico, se elige por ser una sonoridad sencilla. Como frase es suelta, fácil de pronunciar y recordar. El nombre Ediciones Libres es adecuado porque, aún sin buscarlo, termina siendo asociable a un negocio que hace libros que van más allá de las fronteras del libro. También está el hecho de que transmite un aura positiva de apertura y flexibilidad.

– Logo e isotipo

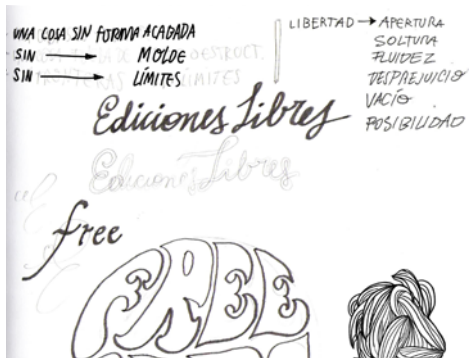
Arriba logo oficial a un color. En página siguiente, imágenes del proceso:

– Línea editorial

Ediciones Libres es un sello editorial independiente dedicado al rescate de libros olvidados y a la publicación de nuevos contenidos siempre bajo un formato y una producción que juega entre lo experimental y lo artesanal. Esto, da como resultado libros de colección y corto tiraje que ofrecen una relación de mayor profundidad y riqueza sensorial que la del libro común y corriente.

– Aspectos legales de la edición

El día 30 de octubre se inscribe el dominio del sitio web (www.edicioneslibres.org) asegurando el nombre marca de la editorial. Para la protección legal de los libros, considerando las virtudes de cada sistema, finalmente se decide licenciar mediante Creative Commons por su gratuidad y flexibilidad. Por el momento, se prescinde de usar ISBN por no estar dentro de las necesidades del circuito de comercialización que se aplicará.



EDICIONES LIBRES



Ediciones Libres

Ediciones Libres
 free issues

Ediciones Libres



Ediciones Libres

Ediciones Libres

» DE ARRIBA ABAJO, el estudio desarrollado para el desarrollo de la marca. La forma circular, aunque es más fuerte y festiva es poco legible, además de que “el encerrar” generaba contradicciones conceptuales.

SISTEMA PRODUCTO

21. PRODUCTO

– Descripción del producto

Galería Nacional de Aves Ilustres es una publicación ilustrada, impresa mediante estampado y compuesta de dos volúmenes que apelan a entrar en la vida y el entorno del lector mediante la vista y el tacto.

Cada libro estampado sobre tela en un formato que semeja banderines –además de una portada *packaging*–, contiene ilustraciones, nombres y textos poéticos alusivos a cada especie presentada.

Como libro objeto, su finalidad es entregar conocimiento, entretención y ornamento en el hogar. Como objeto de culto, capaz de generar un ambiente, es un elemento desplegable de libre lectura que se puede colgar y exhibir a la manera de una guirnalda sobre una pared o el patio o la escalera de una casa.

– Experiencia de uso

Galería es un libro rústico e insólito pero a la vez agradable a la vista y al tacto. Lleno de guiños, es emotivo por sus modos, formas y colores. Es un objeto abierto a utilizarlo de múltiples maneras, pues permite sacar diversos partidos de él. Las banderas por ejemplo, pueden ser usadas como elemento decorativo

en interior y exteriores, aunque seguramente, la mayoría se dará cuenta que mantiene mayor valor dejar las banderas en la caja.

– Objetivos específicos del sistema producto

Mostrar y enseñar las aves de la Galería desarrollada. (Esto a través de la relación: formato-banderas-dossier).

Señalar. Utilizar el texto y la imagen para comunicar de qué aves se trata, cómo se llaman y qué las caracteriza. (Esto a través de lo escrito en el dossier).

Puesta en valor de las aves. Lograr emocionar al público, generar valoración a través de la evidencia de la riqueza no sólo estética, sino también cultural y como forma de vida valiosa que es una avifauna local. (Esto por medio de cada parte del sistema producto).

Entrar en el habla y conversación del entorno familiar del usuario. (A este objetivo apuntan las banderas que pueden ser expuestas en el hogar).

Generar identificación. Dar el espacio necesario para las ideas, la intervención, identificación y compromiso del usuario con la causa y el

producto. (A esto apela el uso que puede hacerse de las banderas, la caja, y los accesorios desarrollados como camisetas y stickers).

22. COMUNICACIÓN

– Identidad

Ediciones Libres es una pequeña fábrica de libros objeto desarrollados en gran medida de manera artesanal. La idea de edición es hacer objetos completamente útiles sin que por ello dejen de ser bellos, cálidos y especiales.

– Difusión

Nuestras vías para dar a conocer nuestros libros son mediante E-flyer a listas de correo electrónico; mediante post en sitios web masivos como You tube, Flickr, Twitter, Face Book, y el propio weblog de la editorial; y por medio de ofrecimiento de notas periodísticas a revistas y diarios como Paula, La Tercera y El Mercurio.

El sitio web de la editorial entregará información de las nuevas y anteriores ediciones, así como imágenes, audio y videos complementarios de las distintas propuestas editoriales que se vayan haciendo.

23. SERVICIO

– Acceso a la información

Se realizará una presentación de cada libro de la serie en distintas comunas de la V y VI Región. Allí se ambientará con un audiovisual del proyecto y se ofrecerá una pequeña presentación dictada por los editores. Esto se acompañará con un vino de honor y la venta en verde de libros.

Es parte del servicio también, el desarrollo de un sitio web informativo y de comercialización de los productos. Esta página (www.edicioneslibres.org) funcionará a modo de blog y librería online. En ella se expondrá una selección parcial de los contenidos de cada libro dando énfasis sólo a la portada y a alguna toma del producto completo.

– Distribución y punto de venta

Los productos irán a consignación en tiendas y librerías personalizadas de Santiago y la V Región (escogidas en base al público objetivo)¹. También se buscará instalar el producto en eventos vinculados al diseño, a las aves y a la edición, como La Furia de libro y el Festival de Aves 2011.

La consignación consiste en dejar una cantidad de productos en la tienda y acordar



» CATÁLOGO del evento Latin Lover Fest, festival de diseño realizado el 2009.

un precio conveniente para ambas partes. Según conversaciones con el editor Patricio González, el porcentaje que generalmente pretenden los libreros es el 35% del precio base que uno les entrega². Debido a las inconveniencias que se conocen de este sistema, se ha decidido estratégicamente, hacer un acuerdo de cobranza semestral a cada librería con la que se trabaje, dejando estipulado que de no venderse lo suficiente, puedan ser retirados los productos para así comercializarlos por otras vías.

A la par, la venta de libros, se realizará bajo marketing directo vía Internet para todo Chile a través de depósito bancario. Los envíos se realizarán a domicilio por TURBUS bajo la modalidad: “envío por pagar”³.

Puntos de venta en Valparaíso:

- Librería Altazor
- Librería Crisis
- Librería Ivens
- Tienda Hey Mira!

Puntos de venta en Santiago:

- Tienda Container Matucana 100
- Bazar The Clinic
- Tienda Lovit

1. En el ámbito editorial, se les llama de este modo a las librerías que funcionan a la antigua usanza; son pequeñas y generalmente atendidas por sus propios dueños o empleados. La librería personalizada es el opuesto de una librería anodina (librería de mall), enfocada en vender a toda costa y lo que sea. Las personalizadas, son sin duda la plataforma comercial de los pequeños productores y los libros de carácter más underground.

2. Al precio del librero, se le suma además el 19% de IVA en la Factura que se realiza en la entrega.

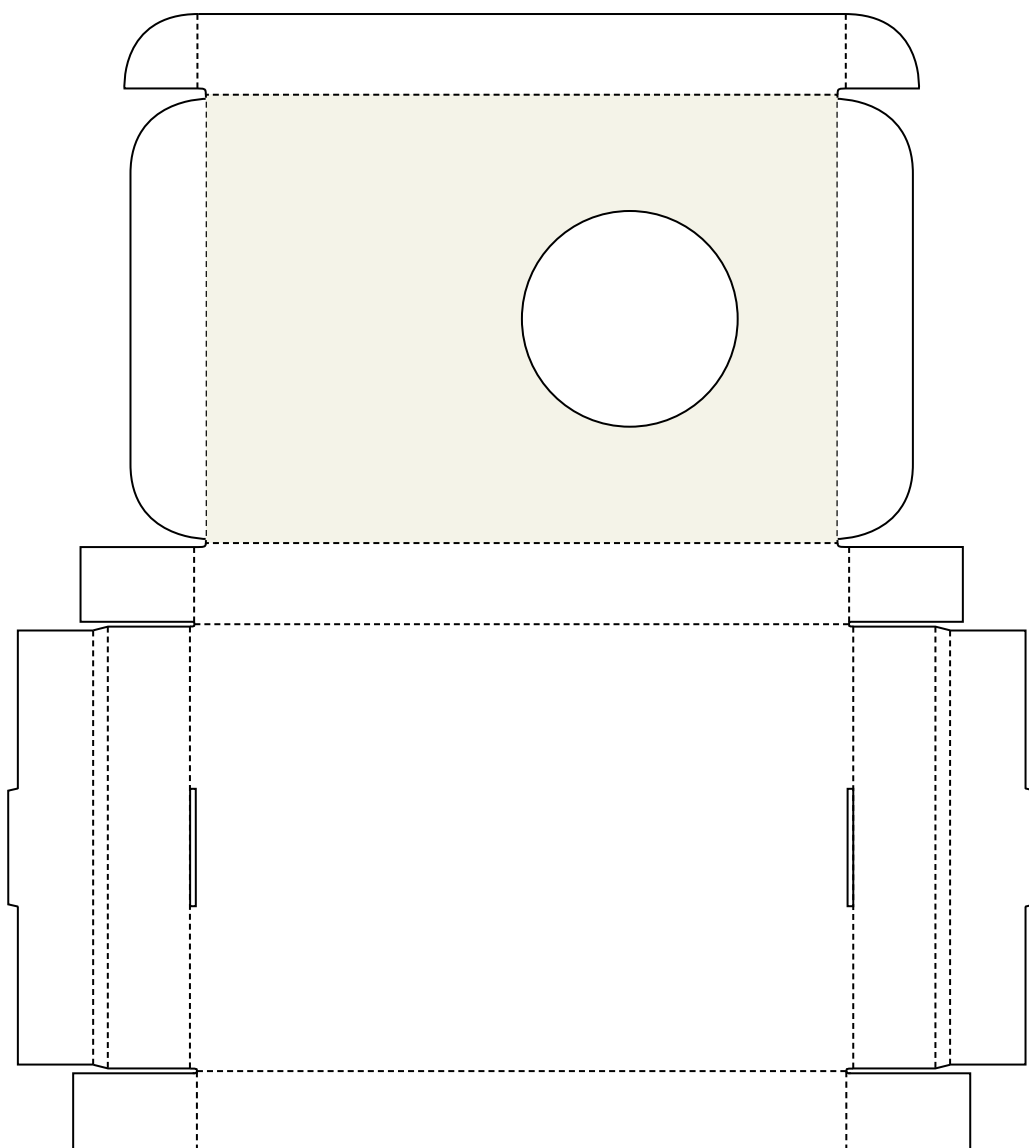
3. Para las ventas vía internet que se den con personas de Valparaíso y Viña se contempla hacer una entrega a domicilio del producto.

PRODUCCIÓN



25. PLANIMETRÍA PACKAGING

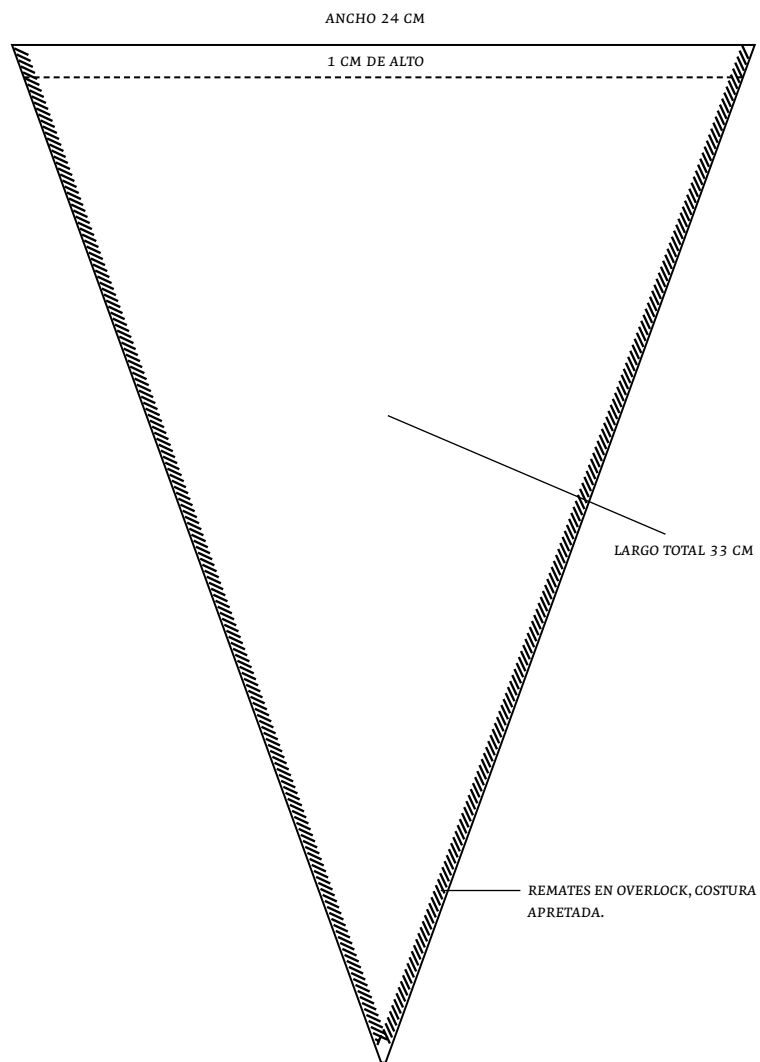
Comentario: La caja de Cartón corrugado está diseñada bajo una idea extrema simpleza; su misión es comunicar la importancia de lo contenido, ser asociable a las aves, y al libro-objeto. Tras el proceso de Imprenta (troquelado y plisado), queda lista para el estampado y posterior ensamble manual. Cerrada mide 38 x 27 centímetros y su alto es de 5 cm.



24. PLANIMETRÍA BANDERAS

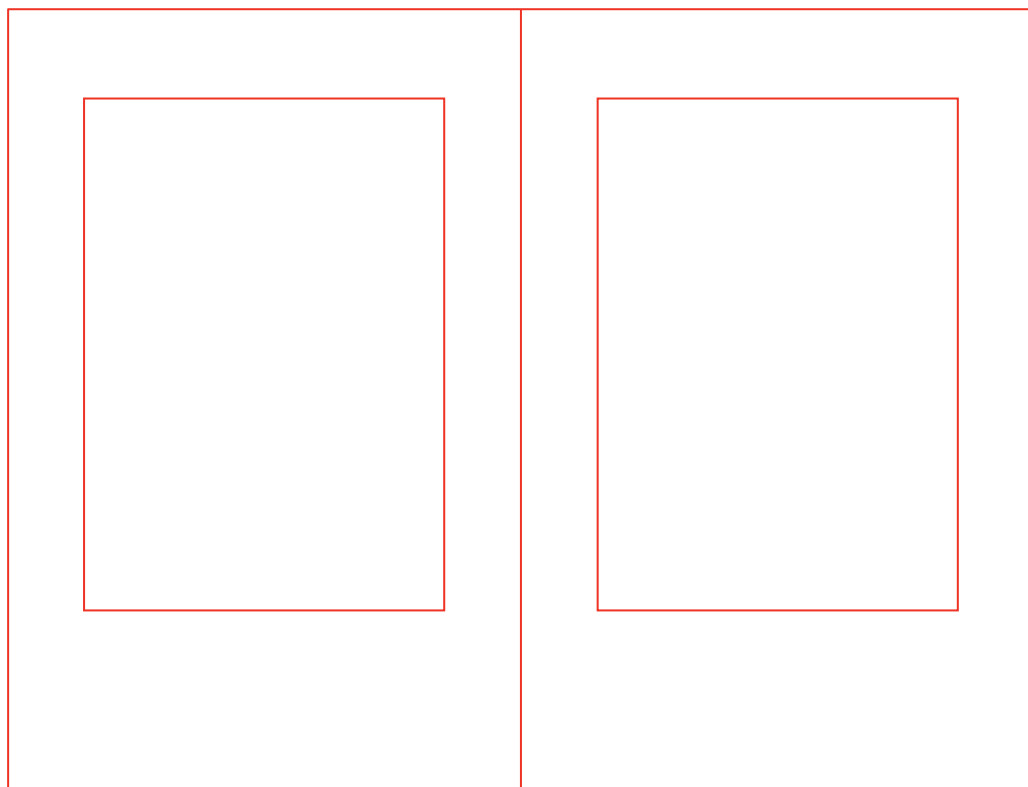
Comentario: Las formatos de tela, tras ser estampados, pasan al proceso de corte y confección, allí se ocupará un hilo de color (según el fondo) en costura de Overlock para los bordes y costura recta sólo en el pasador. El largo total del banderín es de 33 cm x 24 de ancho. La costura del pasador va a 2,5 centímetros del borde superior.

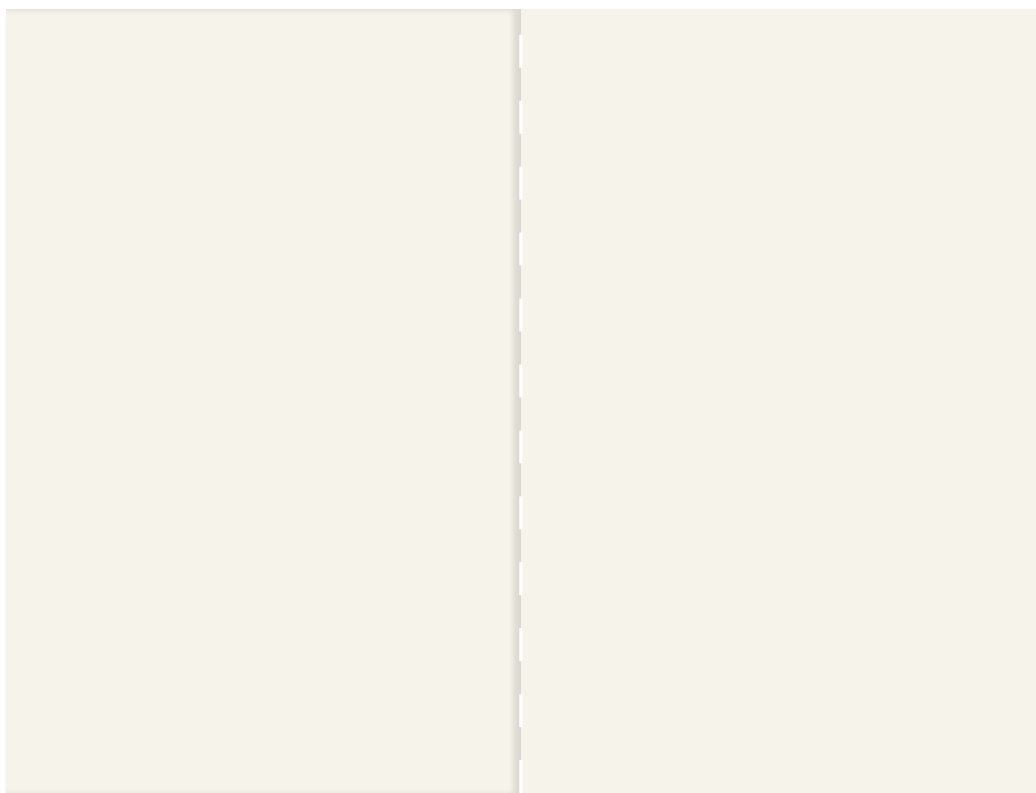




26. MAQUETACIÓN DOSSIER

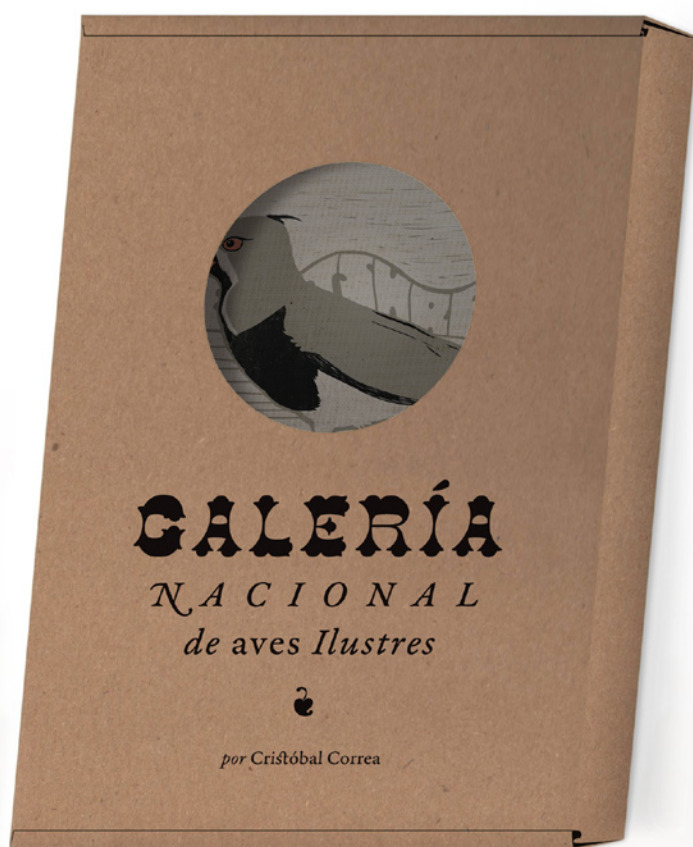
Comentario: El diseño del cuadernillo está pensado como un libro de poemas clásico; la retícula es elemental, aireada y pulcra. Se compone en las mismas tipografías usadas en las banderas: Garamond Premier pro y Grotesque Std, y va impreso solo en negro, sobre papel Bond ahuesado de 80 gr. las páginas interiores y Cartulina de 240 gr. la portada. El formato cerrado es de 17,5 x 11,5 cm.





27. PROTOTIPOS

Packaging – Banderas – Dossier – Afiche para la presentación



» VISTA exterior del packaging-portada.



» VISTA de las banderas estampadas.

CHIRIHUE | *Sicalis luteiventris*

Fig. 6

CHUNCHO | *Glaucidium nanum*



Fig. 7

CODORNIZ | *Callipepla californica*

Fig. 8

DIUCÓN | *Xolmis pyrope*







JOTE DE CABEZA ROJA | *Cathartes aura*



Fig. 21



Fig. 22

LOICA | *Sturnella loyca*

QUELTEHUE | *Vanellus chilensis*

Fig. 28

TENCA | *Mimus thenca*



Fig. 29

ZORZAL | *Turdus falcklandii*

Fig. 34

G A L E R Í A
NACIONAL de AVES
Ilustres

por Cristóbal Correa



Ediciones Libres

GALERÍA NACIONAL DE AVES ILUSTRES es un proyecto editorial escrito, diseñado e ilustrado por Cristóbal Correa (Rancagua, 1985). La corrección de pruebas estuvo a cargo de Leonel Jansana y Cristián González. La confección textil es un trabajo de Ana María Beltrán y el estampado de Valentina Silva. En la composición de textos se usó la familia tipográfica Garamond Premier Pro y Grotesque Std. Se incluyen además, diversos Letterings realizados por el autor. Primera edición de 200 ejemplares numerados. Valparaíso, noviembre de 2010.

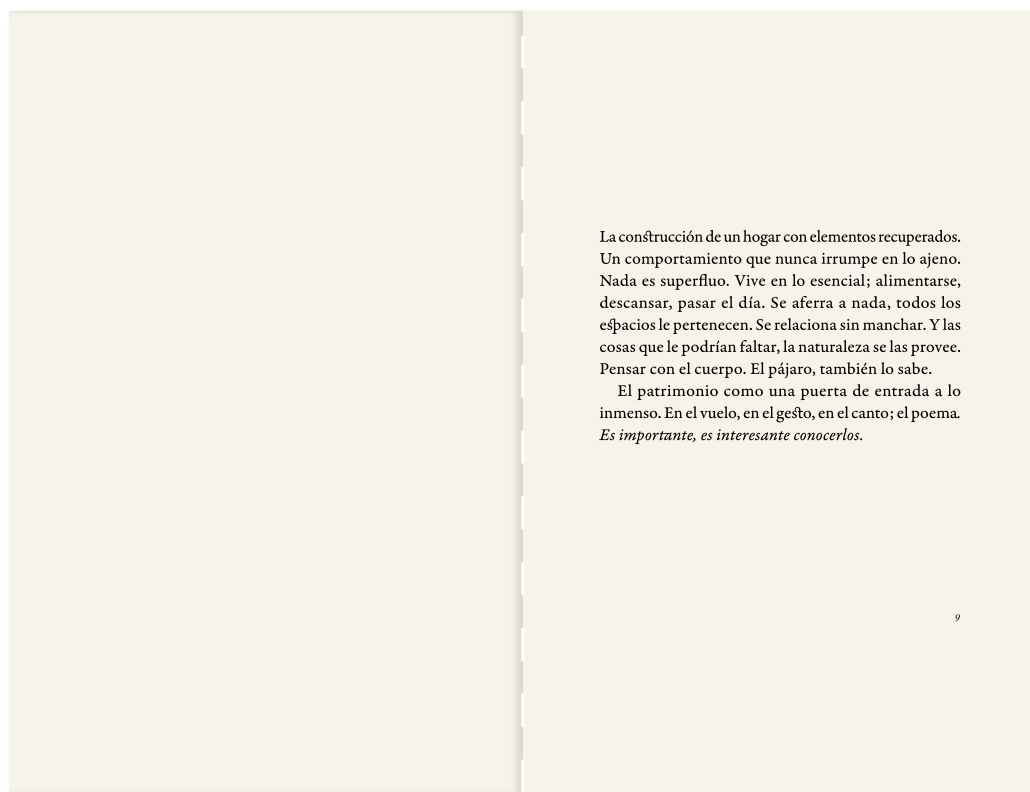
www.edicioneslibres.org



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/>



Fig. 33



» VISTAS del Dossier; en orden de lectura, se muestra: la página de portada, la de créditos, la de introducción y un par de páginas enfrentadas de los textos poéticos. (Los textos se vinculan con las banderas mediante el número de figura).

Fig. 22

Por él, fuese transparente.
Si espera disipar el día
para salir a comer y distraerse.

28

Fig. 23

De un árbol a otro,
sin pisar el suelo, repite su nombre.
Pero es su vuelo su acto extraordinario.

29

Próx. viernes 17, Presentación del Libro objeto de aves de la Zona Central:



Fig. 33

GALERÍA

NACIONAL

de aves Ilustres



VIERNES 17 DE DICIEMBRE | 20 HRS. |
SALA RUBÉN DARÍO | BLANCO 1113 | VALPARAÍSO |
HABRÁ VINO DE HONOR Y PRESENTARÁ LEONEL JANSANA. EDICIONESLIBRES.ORG

PLAN DE NEGOCIO

21. CONTEXTO EDITORIAL

Escenario actual que tiende a la homogeneidad. Poductores y empresas organizadas en su mayoría, bajo una visión neoliberal; punto de vista marcadamente interesado en el libro más como objeto de provecho económico que como medio espiritual, de conocimiento y expresión artística y cultural.

– Definición del tipo de negocio

Ediciones Libres es un sello editorial y librería online que produce obras artísticas, literarias y audiovisuales propias y por encargo. El negocio de venta de productos y servicios funciona mediante el marketing directo a través de la web, y de manera personalizada a través de eventos y ferias locales. Nuestros productos también se proveen en librerías y tiendas de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

– Línea editorial

Nuestra línea de trabajo se enmarca en el desarrollo de libros-objeto de alto valor visual que apuntan a la educación, la salud y la estimulación del espíritu humano. De este modo, consideramos la realización de cada proyecto como un trabajo único.

La editorial se centra en dos formas de trabajo: la publicación de nuevas creaciones, y la reedición de textos olvidados.

– Estrategia

Etapa de introducción: (primer año) en noviembre de 2010 se difunde mediante comunicación impresa y digital el lanzamiento del sello editorial edicioneslibres.org y la pronta publicación del libro Galería Nacional de Aves Ilustres. Para ello se lanza el Weblog, se anuncia nuestro correo electrónico, se abre un Facebook y un Twitter. En enero de 2011 se presentará el primer libro en distintos puntos de la V y VI Región.

Etapa de crecimiento: (segundo año) Se consiguen fondos con los que se financia el segundo tomo de Galería, se consiguen notas de prensa, se realiza presentaciones del primer libro y se comienza a comercializar productos que aprovechen la iconografía desarrollada a través de stickers, poleras y agendas.

Etapa de madurez: (tercer año) contempla la publicación tres de nuevos títulos, la introducción de nuestros productos en librerías de Buenos Aires y en las tiendas online de Lovit.cl, Harto.org y Etsy.com. Para esta etapa se

considera también el lanzamiento de Cerro, revista dedicada a hacer vitrina a los nuevos talentos de la ilustración latinoamericana y que se pretende financiar bajo un proyecto Fondart.

– Aspectos legales

Al cabo de los tres primeros meses de trabajo y preparación del proyecto global se procederá a formalizar la empresa dentro del Conservador de bienes Raíces. El tipo de empresa a crear es de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Según se tiene entendido, se debe redactar una escritura bajo la supervisión de un abogado y posterior aprobación de notario, que estipule el nombre del dueño, la razón social, el nombre de fantasía, el giro, el domicilio, y el capital inicial de la empresa.

Según se ha consultado, los costos de esto son alrededor de 15 mil pesos, (costeados a partir del capital inicial).

– Estructura de la empresa

Autor – Editor – Diseñador – producción – distribución – usuarios

– Definición de roles

Autor: En el caso particular de éste primer proyecto el autor es el diseñador mismo como ilustrador-escritor.

Editor: El editor es pieza clave en el proceso editorial, él dirige, corrige y selecciona permanentemente. Su trabajo es procurar que el proyecto salga a lo público en las mejores condiciones posibles. También debe tener siempre la mirada puesta en futuros proyectos a realizar.

Diseñador: El diseñador trabaja como coautor en este modelo de empresa. Se involucra a fondo con cada proyecto y para cada caso se trabaja una solución diferente. El es responsable de preparar el objeto a reproducir. Básicamente, su labor es: diseñar, maquetar, corregir, e ir realizando pruebas de impresión hasta dejar el proyecto listo para su envío a imprenta.

Productor: Productores son todas las personas que trabajan con la editorial en la parte constructiva; imprenta, taller de confecciones, taller de estampados.

Distribuidor: La distribución consiste en despachar e insertar los productos en el mercado;

situarlos en puntos de venta, establecer asociaciones, manejar el estado de cuentas y cobranza. En este caso, es el mismo editor quien se encarga de esta labor.

– **Análisis Foda**

Fortalezas

1. Existe una idea de libro diferente y atractiva.
2. Se tiene algo de experiencia en el rubro de la producción, comercialización y distribución de libros.
3. Se tiene la costumbre de estar permanentemente conociendo de libros y literatura en general. Se descubren cosas.

Oportunidades

1. De sacar partido a la web vendiendo directamente y hacia el extranjero.
2. De comenzar a instalar nuestros productos en tiendas online internacionales.
3. De conseguir personas interesadas en pagar por desarrollarles una edición.
4. De conseguir fondos que estabilicen el negocio.
5. Establecer una red de favores entre profesionales amigos para disminuir gastos sin descuidar el profesionalismo (Académico,

contadora, abogada, artista, fotógrafa, cocinero, modista).

Debilidades

1. La cantidad de roles y tareas que se deben cumplir sólo entre tres personas.
2. Se depende demasiado del financiamiento externo.
3. Falta de contactos en Santiago.

Amenazas

1. El impuesto del 19% que se aplica a los libros.
2. El lento flujo de ventas que tienen los libros chilenos.
3. La evidente imitación y copia que se dará.
4. El amplio margen que se llevan las librerías amenaza la rentabilidad del negocio.

– **Equipo de trabajo**

- Cristóbal Correa: Director, encargado de diseño, ilustración, y maquetación.
- Un editor encargado de corrección de pruebas, y de las comunicaciones.
- Un encargado de la distribución.
- Servicios de contabilidad
- Servicios de confecciones textiles
- Servicios de estampados

30. Presupuesto del proyecto

VENTAS MENSUALES	Dic. 2010	ENE. 2011	Feb. 2011	
Unidades	40	30	30	
Precio Unitario	\$ 9.802	\$ 9.802	\$ 9.802	
Margen Utilidad 54,3%	\$ 5.322	\$ 5.322	\$ 5.322	
Ventas Netas	\$ 604.961	\$ 453.721	\$ 453.721	
IVA Débito Fiscal	\$ 114.943	\$ 86.207	\$ 86.207	
Total Ventas	\$ 719.903	\$ 539.928	\$ 539.928	
Precio de Venta Unitario	\$ 17.998	\$ 17.998	\$ 17.998	
COSTO DE PRODUCCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total	% aplicado al producto
Materiales:				
Lino (banderas)	22	\$ 900	\$ 19.800	\$ 198
Lino (pasadores)	2,5	\$ 900	\$ 2.250	\$ 23
Cáñamo 2mm	300	\$ 18	\$ 5.400	\$ 54
Bond Ahuesado en Pliegos	56	\$ 115	\$ 6.440	\$ 64
Cartulina Española Pliegos	6	\$ 380	\$ 2.280	\$ 23
Toner HP Láser	1	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 440
Mano de Obra:				
Confección	100	\$ 1.100	\$ 110.000	\$ 1.100
Estampado	100	\$ 3.200	\$ 320.000	\$ 3.200
Troquelado	100	\$ 500	\$ 50.000	\$ 500
Gasto de Fabricación:				
Post producción	100	\$ 200	\$ 20.000	\$ 200
Distribuidor	100	\$ 1.000	\$ 100.000	\$ 1.000
Editor			\$ 100.000	\$ 1.000
Diseñador			\$ 200.000	\$ 2.000
Costo Total de Fabricación:			\$ 980.170	
Costo Unitario de Fabricación:			\$ 9.802	\$ 9.802
INVERSIONES				
Impresora Laser HP	\$ 70.000			
Mac book	\$ 650.000			
Guillotina	\$ 70.000			
Total:	\$ 790.000			

GASTOS:	Dic. 2010	Ene. 2011	Feb. 2011	
Consumos Básicos	\$ 23.000	\$ 23.000	\$ 23.000	
Honorarios Abogado	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 25.000	
Gastos Notariales	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 15.000	
Dominio Anual	\$ 8.500			
Hosting Anual	\$ 5.000			
Honorarios Contador	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 15.000	
Total Mensual:	\$ 91.500	\$ 78.000	\$ 78.000	
OBLIGACIONES CON EL FISCO:	Dic. 2010	Ene. 2011	Feb. 2011	
IVA Crédito Fiscal:				
Remanente Crédito Fiscal		\$ 72.176		
Lino (banderas)	\$ 3.161	\$ 3.161	\$ 3.161	
Lino (pasadores)	\$ 359	\$ 359	\$ 359	
Cáñamo 2mm	\$ 862	\$ 862	\$ 862	
Bond Ahuesado en Pliegos	\$ 1.028	\$ 1.028	\$ 1.028	
Cartulina Española Pliegos	\$ 364	\$ 364	\$ 364	
Toner HP Láser	\$ 8.360			
Impresora Laser HP	\$ 13.300			
Macbook	\$ 123.500			
Guillotina	\$ 11.176			
Dominio Anual	\$ 1.357			
Hosting Anual	\$ 798			
Consumos Básicos	\$ 4.370	\$ 4.370	\$ 4.370	
Subtotal IVA Crédito Fiscal:	\$ 168.637	\$ 63.839	\$ 10.145	
IVA Débito Fiscal:	\$ 114.943	\$ 86.207	\$ 86.207	
Remanente Crédito Fiscal:	\$ 53.694			
IVA por Pagar:		\$ -22.367	\$ -76.062	

31. Estado de resultados del período proyectado

Ingresos por ventas:	1.799.759
(-) Costo de ventas:	980.170
(=) Margen Bruto:	819.519
(-) Gastos:	
Consumos Básicos	69.000
Honorarios Abogado	75.000
Gastos Notariales	45.000
Honorarios Contador	45.000
Dominio	5.000
Hosting	8.500
(=) Resultado Proyectado:	572.089

En el costo de ventas se considera el sueldo mensual de \$200.000.- por concepto de diseño y autoria, este valor fue rebajado del ingreso total por ventas, el que considera, un margen de utilidad de un 54.3%. Este margen de ganacia, en su mayoría, se destina a cubrir los Gastos indirectos. Lo que queda de esa resta, es el Resultado Proyectado.

En definitiva las ganancias de autor son:

$$\$200.000 \times 3 \text{ meses} + \$572.089 = \$1.172.089$$

32. La inversión necesaria

Es la suma de todo el gasto en matriales + la inversión en implementación + todos los gastos indirectos:

$$\$980.170 + \$790.000 + \$247.500 = \$2.017.670$$

33. Vías de financiamiento

La puesta en marcha del proyecto se realiza con un capital inicial de \$300.000 pesos, se suma a esta inversión un computador, una multifuncional, una tablilla digitalizadora, una cámara y una impresora láser además del mobiliario que ya se dispone y todo el trabajo ya realizado que equivale a más del 60%.

Para costear la primera edición se está postulando a fondos de cultura (septiembre de 2010). En categoría Fondart regional, Fortalecimiento de la artesanía y las artes visuales. Con esto, se espera a finales de este año 2010 conseguir un millón y medio de pesos.

En los próximos meses, se postulará a concursos de ilustración y de diseño del país, Latinoamérica y Europa.

Se considera también conseguir auspicios, con empresas del ámbito cultural local (Piedra Feliz por ejemplo) que quieran situar su marca en el producto, a cambio de entregar fondos para sacar nuevas copias de la misma edición.

Para equipar el negocio y costear nuevas publicaciones se postulará a los fondos de Capital Semilla 2011, allí el monto a conseguir es de un millón y medio de pesos.

CONCLUSIONES

Si otro hubiese sido el tema de este proyecto, y hubiese estado desarrollando no sé, un mobiliario, tengo una extraña certeza de que la naturaleza del resultado se parecería tanto a la del libro-objeto que ahora he propuesto.

Si esta temática hubiese sido un encargo de taller, seguro habrían aparecido varios buenos resultados. Siempre hay mil modos de hacer y resolver las cosas, pero, estoy casi seguro, que no habría habido otras banderas ni características formales similares a las aquí planteadas. Porque en el fondo, si hay un valor verdadero en todo este proyecto es, que existe una propuesta que no bebe de lo que ya está, de lo que hay y se reconoce como bueno allá afuera, en el mundo, en el mercado, o lo que sea. Sino, que la respuesta que ofrezco, proviene más que nada, de mi propio latir. Puede que me falte desarrollar muchos aspectos profesionales y de oficio aún (y como quisiera alcanzar ya esa madurez), pero el último tiempo, al menos llegué a darme cuenta que hay algo único y auténtico que fluye en uno, un ritmo, un clima interior, una vibración que tiende a quedar en las cosas que uno toca y construye, y que puede ser bien aprovechado, sobre todo en el campo de la autoría. Aunque a todos se nos hubiera pedido observar pájaros

y luego crear un relato visual y textual de eso, difícilmente se habrían repetido las cosas que dicen los textos de esta Galería y el modo de representar a las aves. A eso le veo un valor. Que no sea al ritmo de la gráfica contemporánea, ni del diseño chileno, ni de un estilo x, porque eso en el fondo, es estar un poco muerto. Años me tomó percatarme.

FUENTES

Libros

- Araya B., Millie G., Bernal M. 2005 (novena edición). *Guía de campo de las aves de Chile*. Santiago, Editorial Universitaria.
- Aroca, Carolina. 2008. *Educación Patrimonial*. Viña del Mar, Ediciones Altazor.
- Ballart, Josep, et al. 2001. *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona, Editorial Ariel.
- Bauman, Zigmunt. 2002. *La Cultura como praxis*. Barcelona; Paidós.
- Bengoa, José. 2004. *Identidad, memoria y patrimonio*. Santiago, Instantáneas Locales; VI Seminario sobre Patrimonio Cultural.
- Brookfield, Karen. 1994. *La escritura*. Madrid; Santillana.
- Eagleton, Terry. 2001. *La idea de cultura*. Barcelona; Paidós.
- Fiell, Charlotte & Peter. 2006. *Design Handbook; Conceptos, materiales, estilos*. Italia, Taschen.
- Hoffman, A., Lazo, I. 2001. *Aves de Chile; Un libro también para niños*. Santiago, Ril Editores.
- Levine, Faithe & Heymerl, Cortney. 2008. *Handmade Nation*. Princeton Architectural Press. New York.
- Mau, Bruce. 2000. *Life Style*. Phaidon, Londres.
- Moore, Thomas. 1999. *El placer de cada día*. Barcelona; Ediciones B.
- Plath, Oreste. 2008. *Lenguaje de los pájaros chilenos* (Edición especial de textos escogidos del libro original). Santiago, Copesa Editorial.
- Tanizaki, Junichiro. 2003. *El elogio de la sombra*. Barcelona; Siruela.
- Tejeda, J. Guillermo. 1998. *Diseño la forma de lo cotidiano*. Santiago, Escuela de diseño Universidad Diego Portales / La
- maquina del arte (coedición).
- Tejeda, J. Guillermo. 2006. *Diccionario crítico del diseño*. Barcelona, Paidós.
- Villalobos, Sergio. 1973. *Imagen de Chile histórico, El álbum de Gay*. Santiago, Editorial Universitaria.
- **Libros digitales**
- Ayllapan, Lorenzo & Rozzi, Ricardo. 2004. *Una etno-ornitología mapuche contemporánea: Veinte poemas alados de los bosques nativos de Chile*. The Neotropical Ornithological Society.
- Cervini, Analía. Kayser, Juan. *Identidad estratégica. Alternativas locales en mercados globales*. 2004. Centro Metropolitano de Diseño. Buenos Aires.
- Estados, C. & M. Vukasovic. 2007. *Estado de conservación de las aves de la Región de O'Higgins*. En: Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. "Libro Rojo de la Región de O'Higgins". Rancagua, Corporación Nacional Forestal-Universidad de Chile.
- Rojas, Luis. Soto, José. 2001. *Resumen Proyecto Rescate de tipografías populares chilenas*. Santiago, Tipografia.cl.
- UNESCO. 2008. (Violeta Bazante, editora). *Manual de procesamiento documental para colecciones de patrimonio cultural*. Quito, Ecuador.
- **Tesis**
- Rivas, Pablo. 2004. *Nueva Galería de personajes ilustres; Dingbat República* (Proyecto para optar al título profesional de Diseñador gráfico). Santiago, Escuela de Diseño, Universidad de Chile.
- Rojas, Carolina. 2009. *Empresa de diseño Handmade*. (Proyecto para optar al título profesio-

nal de Diseñador). Escuela de diseño, Universidad de Valparaíso.

• Revistas

- Labarca, Cristián. 2006. Diseñadores unidos al rescate de lo vernáculo. Revista Patrimonio Cultural, n° 41, p. 6-7. Santiago, Dibam.
- Labarca, Cristián. 2006. Las estéticas populares están de moda. Revista Patrimonio Cultural, n° 41, p. 8. Santiago, Dibam.
- Palacios, Paula. 2006. El pasado está cambiando. Revista Patrimonio Cultural, n° 41, p. 5. Santiago, Dibam.
- Mizón, Luis. 2004. La enseñanza de Claudio Gay. Revista Patrimonio Cultural, n° 33, p. 32. Santiago, Dibam.
- Sato, Alberto. 2001. Artesanía tradicional en la PUC. Revista Arq, n° 49, p. 36-39. Santiago, Arq Ediciones.

- Sepúlveda, Fidel. 2006. Cultura y Patrimonio. Revista Patrimonio Cultural, n° 41, p. 34-36. Santiago, Dibam.
- Urquiza, A. & Mella, J. 2002. Riqueza y diversidad de aves en parques de Santiago durante el periodo estival. Boletín Chileno de Ornitología, n° 9, p. 12-21. Santiago, Unión de Ornítólogos de Chile.
- Mella, J. & Loutit, A. 2007. Ecología comunitaria y reproductiva de aves en cerros islas y parques de Santiago. Boletín Chileno de Ornitología. P. 13-27. Santiago, Unión de Ornítólogos de Chile.

• Videos

- Morin, Edgar. 2007. Edgar Morin, Un pensador planetario. Documental. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/video24.html>
- Zygmunt Bauman. 2009. Entrevista en Radio Nederland Wereldroep. <http://www.youtube.com/watch?v=X4YGdqcWd8>
- Rivera, Jorge Eduardo. 1999. Entrevista en Una Belleza Nueva. <http://www.unabellezanueva.org/jorge-eduardo-rivera/>

• Audios

- Egli, Guillermo. 2005. Voces de la Fauna Chilena. Santiago; UNORCH. (cd con grabaciones de los gritos y cantos de aves y mamíferos de las distintas zonas de Chile).
- Neruda, Pablo; Parra, Ángel, 1966. Arte de pájaros. Santiago de Chile; Sello Demon.

• Sitios web

- <http://avesdechile.cl>
- <http://avesvivenchile.blogspot.com>
- <http://claudiaortiz.wordpress.com>
- <http://handmadetheory.blogspot.com/>
- <http://www.merzmail.net/>
- <http://www.unostiposduros.com>
- <http://www.unorch.cl>
- <http://www.memoriachilena.cl>
- <http://www.nuestro.cl>
- <http://www.flickr.com/photos/pablocaceres>
- <http://www.mauriciolopez.cl>
- <http://eldiscoverado.blogspot.com>

ANEXOS

1. Listado general de las aves de la Zona Central¹

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|
| 1. | Aguila | 27. | Chorlo de collar |
| 2. | Aguilucho | 28. | Chorlo de doble collar |
| 3. | Bailarín | 29. | Chorlo nevado |
| 4. | Bailarín chico | 30. | Choroy |
| 5. | Bandurria | 31. | Chuncho |
| 6. | Bandurrilla | 32. | Churrete |
| 7. | Bandurrilla de pico recto | 33. | Churrete acanelado |
| 8. | Becacina | 34. | Churrete chico |
| 9. | Becacina pintada | 35. | Churrete costero |
| 10. | Blanquillo | 36. | Cisne de cuello negro |
| 11. | Cachudito | 37. | Cisne coscoroba (invierno) |
| 12. | Canastero | 38. | Codorniz |
| 13. | Canastero de cola larga | 39. | Colegial |
| 14. | Carancho cordillerano | 40. | Colilarga |
| 15. | Carpinterito | 41. | Comesebo grande |
| 16. | Cernícalo | 42. | Cometocino de Gay |
| 17. | Chercán | 43. | Cometocimo de Gay costero |
| 18. | Chercán de las vegas | 44. | Cometocino patagónico |
| 19. | Chincol y Chincol Andino | 45. | Concon |
| 20. | Chiricoca | 46. | Cóndor |
| 21. | Chirihue | 47. | Cuervo de pantano |
| 22. | Chirihue dorado | 48. | Diuca |
| 23. | Chorlito cordillerano | 49. | Diucón |
| 24. | Chorlo ártico (verano) | 50. | Dormilona cenicienta |
| 25. | Chorlo chileno (invierno) | 51. | Dormilona chica |
| 26. | Chorlo de campo | 52. | Dormilona fraile |

1. Listado presentado por especialistas de avesdechile.cl (consulta: agosto 2010).

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|
| 53. | Dormilona rufa (invierno) | 82. | Golondrina de mar de collar |
| 54. | Dormilona de ceja blanca | 83. | Golondrina de mar negra |
| 55. | Dormilona de frente negra | 84. | Gorrión |
| 56. | Dormilona de nuca rojiza | 85. | Guanay |
| 57. | Dormilona tontito | 86. | Halcón perdiguero |
| 58. | Fiofio (verano) | 87. | Halcón peregrino |
| 59. | Flamenco | 88. | Huairavo |
| 60. | Gallina ciega | 89. | Huairavillo |
| 61. | Garza boyera | 90. | Huala |
| 62. | Garza chica | 91. | Jilguero |
| 63. | Garza cuca | 92. | Jilguero cordillerano |
| 64. | Garza grande | 93. | Jilguero de la Puna |
| 65. | Gaviota andina | 94. | Jote de cabeza colorada |
| 66. | Gaviota cahuil | 95. | Jote de cabeza negra |
| 67. | Gaviota de Franklin (en verano) | 96. | Lechuza |
| 68. | Gaviota de las Galápagos | 97. | Lile |
| 69. | Gaviota de Sabine (escasa) | 98. | Loica |
| 70. | Gaviota dominicana | 99. | Mero |
| 71. | Gaviota garuma | 100. | Mero gaucho |
| 72. | Gaviotín ártico (en verano) | 101. | Minero |
| 73. | Gaviotín elegante (en verano) | 102. | Minero cordillerano |
| 74. | Gaviotín monja | 103. | Minero grande |
| 75. | Gaviotín piquerito | 104. | Mirlo |
| 76. | Gaviotín sudamericano | 105. | Nuco |
| 77. | Golondrina bermeja (en verano) | 106. | Pájaro amarillo (en verano) |
| 78. | Golondrina chilena | 107. | Pájaro plomo |
| 79. | Golondrina de rabadilla negra | 108. | Paloma |
| 80. | Golondrina de mar chilena | 109. | Pato anteojillo |
| 81. | Golondrina de mar chica | 110. | Pato capuchino |

- | | | | |
|------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| 111. | Pato colorado | 140. | Pilpilén negro |
| 112. | Pato cortacorrientes | 141. | Pimpollo |
| 113. | Pato cuchara | 142. | Pingüino de Humboldt |
| 114. | Pato jergón chico | 143. | Pingüino de Magallanes |
| 115. | Pato jergón grande | 144. | Piquero |
| 116. | Pato juarjual del norte | 145. | Pitio |
| 117. | Pato negro | 146. | Pitotoy chico (en verano) |
| 118. | Pato quetru volador (area sur) | 147. | Pitotoy grande (en verano) |
| 119. | Pato rana de pico ancho | 148. | Piuquén |
| 120. | Pato rana de pico delgado | 149. | Platero |
| 121. | Pato real | 150. | Playero blanco |
| 122. | Pato rinconero | 151. | Playero de Baird |
| 123. | Pelícano | 152. | Playero de las rompientes |
| 124. | Pequén | 153. | Playero de lomo blanco |
| 125. | Perdicitita | 154. | Playero vuelvepiedras (en verano) |
| 126. | Perdicitita cojón | 155. | Pollito de mar boreal |
| 127. | Perdicitita cordillerana | 156. | Pollito de mar rojizo |
| 128. | Perdiz | 157. | Queltehue |
| 129. | Perico cordillerano | 158. | Rara |
| 130. | Perrito | 159. | Rayadito |
| 131. | Peuco | 160. | Rayador (en verano) |
| 132. | Peuquito | 161. | Run-run |
| 133. | Picaflor | 162. | Salteador chico |
| 134. | Picaflor cordillerano | 163. | Salteador chileno |
| 135. | Picaflor gigante | 164. | Siete-colores |
| 136. | Picurio | 165. | Tagua |
| 137. | Pidén | 166. | Tagua chica |
| 138. | Pidencito | 167. | Tagua de frente roja |
| 139. | Pilpilén | 168. | Tagüita |

- 169. Tapaculo
- 170. Tenca
- 171. Tijeral
- 172. Tiuque
- 173. Torcaza
- 174. Tordo
- 175. Tórtola
- 176. Tórtola cordillerana
- 177. Tortolita cuyana
- 178. Trabajador
- 179. Traro
- 180. Tucúquere
- 181. Tricahue
- 182. Trile
- 183. Turca
- 184. Vari
- 185. Viudita
- 186. Yal
- 187. Yal cordillerano
- 188. Yeco
- 189. Yunco
- 190. Zarapito (en verano)
- 191. Zarapito de pico recto
- 192. Zorzal

2. Fotografías de rutas del estudio de campo



» FOTOGRAFÍAS AÉREAS de Google Heart; extraídas en 2009. Las imágenes respectivamente a Cerro Cólera, Camino Cuesta rinconada, y la rivera del río Cachapoal.

3. Notas de observación

I. Canastero - *Asthenes humicola*

1) Las aves generan comunicación principalmente visual y sonora; por ejemplo, un pájaro como el Canastero, es muy reconocible por su canto, por su fisionomía, y por sus actos, cuando construye grandes nidos cerrados en medio de un Espino. El canastero es muy difícil de ver, pero su nido y su canto son inconfundibles. En Araya y Millie (2005) sobre el Canastero se dice que posee un largo aproximado de 16,5 cm., se alimenta de insectos, y su coloración predominante es café.

2) El Canastero destaca por una ceja blanca que cruza desde el pico hasta la zona auricular. Por su garganta blanquecina con pequeños puntos negros que desde la base del cuello hasta el abdomen aumentan en proporción pasando a ser, pequeñas estrías aparentemente negras; el tono de las plumas en esta zona abdominal también aumenta tornándose más bien grises. La zona dorsal es de coloración café con algo de matices oliváceos. En las plumas antes de la base de la cola, el café, de verdoso, pasa a ser amarillento. Entre la cola y el abdomen (zona del ano) presenta matices café rojizos. La cola, el pico y las patas son gris intenso, casi negro.

3) La coloración general del Canastero lo hace un pájaro difícil de ver, tiende a mimetizarse en el entorno. Sus puntos de contraste no son muy agudos pero de ello, destaca su ceja blanca, la garganta y pecho gris claro con puntos negros y su cola, pico y patas negras. Sus proporciones parecen ser muy perfectas; el canastero posado se ve muy esbelto, equilibrado, firme. Transmite una sensación de seguridad que puede venir por lo recto que tiende a ser su dorso y lo puntiagudo de su pico. Sin parecer delgado, su abdomen tampoco es muy abultado. Su contorno externo es simple y un tanto duro. Si se tradujeran los tonos de su plumaje a líneas no se emplearían muchos trazos. Sus direcciones, tal como se le ha visto posado, son predominantemente diagonales ascendentes, apareciendo también, curvas en su parte dorsal.

4) Su nido característico, lo forma de ramas secas en medio de espinos. Su nido es cerrado y llama la atención por las dimensiones que le da; es muy grande para su tamaño, es como una casona para un ave como él. De ahí se establece un vínculo con esa percepción que comunica su imagen: estabilidad - seguridad. También encontramos el porqué de su nombre: Canastero (por los nidos que construye).

II. Chercán - *Troglodytes aedon*

1) El Chercán es un ave muy pequeña e inquieta de coloración café olivácea. En sus partes inferiores el café pierde saturación y se vuelve blanco. En la zona dorsal el café vuelve a ser intenso oscureciéndose incluso, a causa de unas franjas oscuras que presenta en sus alas y la cola. Araya y Millie (2005) informan que el Chercán es un ave insectívora que vive en ambientes variados (bosques, faldas de cerro, parques), mide alrededor de 12 cm. y posee un canto muy fuerte, desproporcionado en relación a su tamaño.

2) Se caracteriza por tener un cuerpo muy compacto; esta percepción se debe a que su cola rompe con el largo de su cuerpo al llevarla, la mayoría de las veces, en sentido perpendicular a la orientación de su espalda. En su cabeza casi no hay rasgos que contrasten con el resto de su cuerpo, a excepción de una delgada línea blanca que rodea al ojo. Su pecho y garganta tiende a ser gris muy claro. El pico y las patas tienden hacia el amarillo. El resto del cuerpo salvo por las franjas negras o café oscuras ya mencionadas presenta tonos y coloración muy uniforme. El pico por cierto, es muy fino y muestra una leve curvatura en el contorno superior (maxila).

3) Lo caracteriza principalmente su cola recta y perpendicular, como también su pecho y garganta gris muy claro. En la cola y las alas tienden a aparecer matices rojos. Salvo por la rectitud de su espalda y cola, el Chercán se define por su redondez, predomina en él la curva y el contorno circular. Sus proporciones son extrañas, su cuello es demasiado ancho y no contrasta. Las alas parecen demasiado pequeñas en relación a su cuerpo y su cabeza demasiado robusta (estas impresiones quizá se deban a la posición de su cola). Los ojos y la parte base de la cola son dos puntos importantes de tensión y atracción visual de su morfología.

4) Ave inquieta. Característica por su gordura y su cola generalmente erguida. Su canto es fuerte y en ocasiones áspero y grave, y en otras lo hace completamente agudo.

III. Diuca - *Diuca diuca*

1) La Diuca es un pájaro muy conocido en Chile debido a su capacidad de adaptación a diversos ambientes, vive en cerros, quebradas, bosques, campos, pueblos y parques (Araya et al. 2005). Su coloración es gris pizarra con algún componente de café que contrasta con el blanco de su garganta y pecho. Hoffmann

y Lazo (2001) señalan que la Diuca, mide alrededor de 18 cm., se alimenta de frutas y semillas y es junto al Chincol, el pájaro más abundante en Chile.

2) La zona periocular tiene un gris más oscuro en relación al resto de la cabeza; es casi la misma intensidad de gris que se ve en sus alas y cola. La mancha blanca que baja desde el pico hasta la base del cuello contrasta fuertemente con el gris disparejo de su cuerpo. La parte de las subcaudales vuelve a ser blanquecina o gris muy claro. En la cola, por la parte inferior tienden a aparecer algunas plumas claras, casi blancas y otras con mayor grado de café canela. El pico no destaca por color pero si por forma, es corto y ancho; tiene un perfil muy robusto y cónico. Su cuerpo es esbelto y de acuerdo a ciertas posturas que adopta llega verse muy alargada.

3) Visualmente es fácil confundir a la Diuca con otras aves. Carece de contrastes fuertes en su figura. Es necesario enfocarse en los rasgos que la caracterizan: su pico es muy ancho en su base. La mancha blanca de su garganta que de frente es como un gran círculo respecto a su estatura. Su delgada cola termina por definirla, al presentar plumas blanquecinas con algo de café canela en los extremos. De perfil la mancha blanca rompe con el curvado

contorno de de su zona ventral; el ojo se salta ese blanco y sigue la continuidad del gris. Sus contornos son sencillos; su espalda cae en una recta diagonal hasta la cola, y su zona ventral curva hace juego con la contra curva de su cabeza. Sus patas siempre las lleva algo flectadas.

4) Su canto es característico, transmite dulzura, tiene una textura armónica suave y aguda. Se le oye cantar más activamente por la mañana cuando amanece.

IV. Cachudito - *Anairetes parulus*

1) Pájaro diminuto e inquieto. Se distingue por unas pequeñas plumitas verticalmente paradas en la corona de su cabeza. Acostumbra moverse mediante saltos por entre las ramas de los árboles. Hoffmann y Lazo (2001) señalan que el Cachudito mide alrededor de 11 cm., se alimenta de insectos y larvas, y acostumbra habitar en parques, jardines, campos y cerros.

2) El pico negro del Cachudito es delgado y agudo en ambos extremos. Su cabeza es blanca con manchas y estrías negras que se reparten por la frente, nuca, mejillas y oídos. El penacho que lleva en la cabeza es negro. La zona dorsal es de coloración gris medianamente oscura con suaves matices de verde

claro. Mientras la garganta es completamente blanca el pecho y el abdomen es blanco con suave componente de amarillo; toda esta zona ventral lleva estrías negras (éstas terminan en el abdomen). Las alas y la cola presentan un gris más intenso y oscuro. Las piernas son delgadas y enteramente negras. La cola es tableada y bastante larga en relación a su cuerpo.

3) El penacho negro de su cabeza es su centro visual. El color refuerza esta percepción, ya que el cachito negro se posa sobre un fondo claro que predomina en su cabeza. Otra característica es su cuello, que es tan corto y ancho que parece no existir, el contorno es totalmente continuo en aquella zona; solo la diferencia tonal marca la división. Su figura es limpia y muy redondeada, nos obstante, el penacho, la cola, las patas y las puntas de las alas tienden a romper esa reconocible figura circular que sugiere su cuerpo.

4) Pájaro inquieto y nervioso difícil de reconocer o captar en detalle. Generalmente se le ve recorriendo mediante saltitos las ramas de los árboles en pareja. Su canto es agudo y trinado.

4. Resultados Entrevistas:

Caso 1: Librería Altazor, Viña del Mar

¿PODRÍA DESCRIBIR A LA PERSONA QUE SE INTERESA POR ESTOS LIBROS?	Es muy relativo. Hay quienes los compran sólo por ser bonitos, por ser una rareza, o porque les parece bueno como regalo.
¿ENTRE QUÉ EDADES LOS UBICARÍA?	Es muy amplio también. Se interesan cabros muy jóvenes así como señores de 60 años, que coleccionan libros.
¿EN QUÉ MOMENTOS U HORARIOS VIENEN?	No hay fechas ni horarios. Se venden en cualquier época. Hay gente que anda de viaje por acá y pasa y se lo lleva.
¿SABE CUÁLES SON SUS INTERESES, QUÉ BUSCAN?	Buscan un contexto visual enriquecido. Un aporte gratificante entre lo que se ve y se lee. Hay muchos que sólo los compran por su valor estético, los compran casi para guardarlos y que tomen valor a través del tiempo. Aunque también hay personas que reconocen la poesía que puede venir a través de la visualidad; en ese caso sirve como ejemplo: La Nueva Novela de Juan Luis Martínez y Artefactos de Nicanor Parra.
¿SABE USTED A QUÉ SE DEDICAN?	Es un público muy amplio relacionado al arte y a lo visual. Generalmente son arquitectos, fotógrafos, escritores, estudiantes universitarios...

Caso 2: Librería Crisis, Valparaíso

¿PODRÍA DESCRIBIR A LA PERSONA QUE SE INTERESA POR ESTOS LIBROS?	Existe un público para ello, pero es muy difícil determinarlo. Achicarlo a una sola descripción no estaría bien, considerando la variedad de factores que participan.
¿ENTRE QUÉ EDADES LOS UBICARÍA?	Es muy amplio. Diría que casi todas las edades, menos los niños y los adolescentes, son lectoras de libros objeto, y quizá me esté equivocando.
¿EN QUÉ MOMENTOS U HORARIOS VIENEN?	La persona que puede pagar por el libro o ya está decidida por comprarse algo en especial, vendrá sin importar la hora y fecha que sea.
¿SABE CUÁLES SON SUS INTERESES, QUÉ BUSCAN?	Creo que eso tampoco se puede encasillar a uno, dos o tres términos. Cada persona busca este tipo de libros por razones diferentes y personales. Algunos serán por el relato visual, otros por lo poético, algunos otros por lo estético, otros por conocer al autor, y así también, por esnobismo, por colección, por regalar, etc.
¿SABE USTED A QUÉ SE DEDICAN?	No del todo. Pero son personas muy comprometidas con las artes visuales y la literatura en general.

5. Resultados Flickr-etnografía

Variable	Dimensión	Subdimensión	Observaciones
Perfil estético. Personas de la V región ubicadas mediante sus cuentas en Facebook y Flickr.	El Discurso	Temas	naturaleza, ética, crítica política y social, ambiental- ismo, paisajes, animales
		Formas	Orgánicas, desvaídas, coloridas, desgastadas, esbeltas.
		Símbolos	Tipográficos, anárquicos, indígenas.
		consignas	De critica social, medioam- bientales, anarcopunks.
	Contenidos	Tipo de imagen	Mucha fotografía, Dibujos, pinturas, collages.
		Viajes	Sur y norte de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil.
		Naturaleza	Árboles, frutas, perros, gatos, aves, caballos, guanacos, zorros.
		Lugares	Plazas, parques, bosques, museos, sitios abandona- dos.
	Gustos	Música	Punrock, indierock, experi- mental, folk, dubb.
		Cine	Cine arte, cine independi- ente. Jodorowsky
		Literatura	Hakym Bey, Bolaño, Carlos Droguett.
		Ropas y accesorios	Piercing, tatuajes, ropa muy sencilla y sobria.
		Colores y texturas	Colores vivos y cálidos. Texturas rugosas, desgasta- das, sucias.

6. Resultados Observación simple - participante

Ficha 1

Variable	Dimensión	Subdimensión	Observaciones
Perfil cultural	El discurso	Conductas	Durante el día es raro verle por el centro. En fin de semanas, por la calle, suele tomar fotografías de cosas que le parecen interesantes. Camina con tranquilidad pendiente del paisaje y siempre acompañado.
		Temas de conversación	Con frecuencia se le oyen críticas al gobierno y burlas al presidente. Habla sobre las próximas tocatas y conciertos locales.
		Intereses	Habla de diferentes discos de música y libros y sitios dónde viajar.

Ficha 2

Variable	Dimensión	Subdimensión	Observaciones
Perfil cultural	Gustos	Alimentos	Empanadas y Pizzas vegeta- rianas. Jugos de frutas.
		Vestuario	Su modo de vestir se inclina hacia lo informal. Su apari- encia comunica sencillez y funcionalidad. No le da mucho atención. General- mente usa colores planos y apagados. Jeans Chaqueta y chaleco le caracterizan.
		Objetos	Mochila, cartera o bolso de cuero, algún libro, mp3.
		Accesorios	Aros, piercing, tatuaje.
		Literatura	En librerías se para a revisar libros de arte contemporá- neo, poesía chilena, novelas de realismo social y clásicos de la novela mundial.

Ficha 3

Variable	Dimensión	Subdimensión	Observaciones
Perfil cultural	Sitios que frecuenta	De compras	Fin de semanas en feria de las pulgas de calle Uruguay y Av. Argentina, Feria Plaza O'Higgins, Mercado el Cardonal.
		De aprendizaje	Visita exposiciones y eventos en Sala el Farol, Sala Rubén Darío, La Sebastiana, CNCA, Puntángeles.
		De comida	A la hora de almuerzo va a Jardín del Profeta o Govinda's. Al caer la tarde es común hallarle en lugares de café como Subterráneo, Mora, y Colorcafé junto a amistades.
		De recreación	En Bar Micasa, Pajarito, Piedra Feliz, encontramos varias personas con apariencias y lenguajes similares.



EL ELOGIO
DE LA SOMBRA

DEISLER

ENTRADA
X RESPONDER LA PREGUNTA SOBRE LA RESPUESTA RESOLTA
Y PARA EL DERECHO UN MEDIO Y UN CONTE
Y CUANTO SENTIDOS ESTABLECER
X ALGUNOS DE RELATIVOS
IDENTIFICAR EL TEX QUE CORRESPONDE A CADA PARTE DEL PRODUCTO
BUSCA OTROS USOS - PARA COMPARAR Y PLANTAS
DE DONDE SURGEN ESTAS COSAS
UN
APROXIMAR
MUCHAS
VALORES
SE COMPARAN
SE IDENTIFICAN
SE ENLACE



CONCE
EVIDENCIA
DE LO
DEL
2. EVIDENCIA
1. REFUTACIÓN
DESPUE
POR EL
DESPUE
OU
→ PARTIDA
IMPRESA CU
A 1 TINTA
BLANCO
AZUL
ROJO
GALERIA
NACIONAL
DE AVES
ILUSTRES

POSADA

MONOGRAFIA

DE 60 GRABADOS DE

JOSE
GUADALUPE
POSADA

CON INTRODUCCION POR DIEGO RIVERA



