

VALPARAÍSO FACHADAS FLOTANTES

TALLER DE TÍTULO 1

REMASTERIZADO VISUAL DE VALPARAÍSO MEDIANTE
LA ENSOÑACIÓN.

DIS-511

ALUMNO **ANDRÉS MUÑOZ AMÍN**

TUTORES

**MANUEL ASTUDILLO DÍAS
JAVIER LÓPEZ VÁSQUEZ**

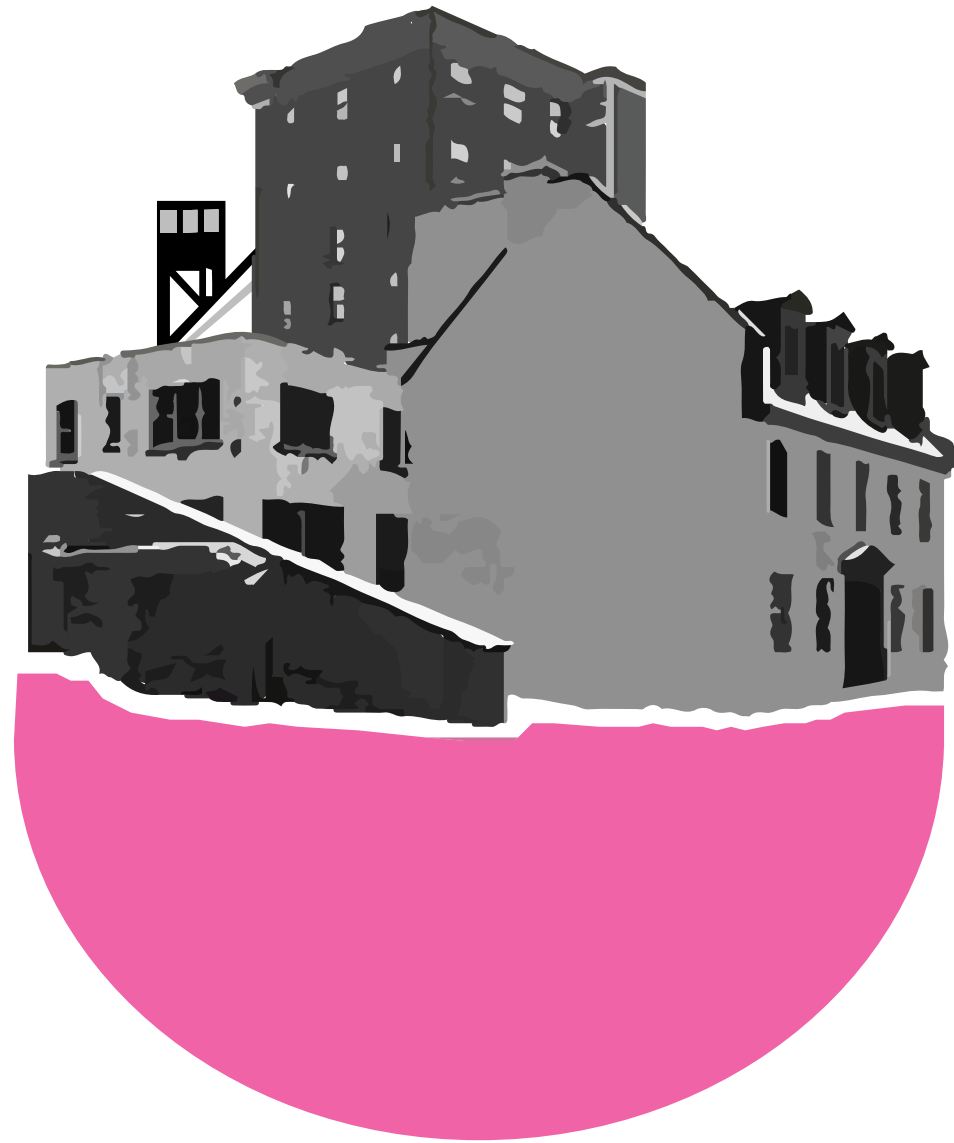
Autor
Andrés Muñoz Amín

Tutor
Prof. Manuel Astudillo Días
Prof. Javier Lopez Vásquez

Diseño y Diagramación:
Autor

Valparaíso - Chile
2022

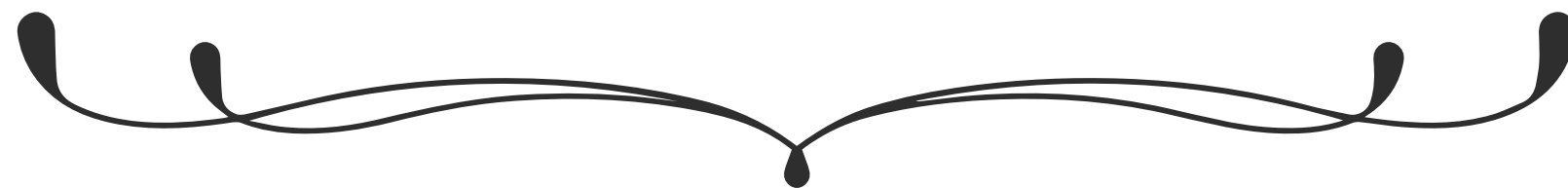

La esencia de Valparaíso, donde la belleza decadente y pintoresca aparece flotando como un regalo en medio del abandono y el olvido...

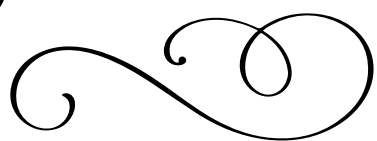
AGRADECIMIENTOS

AGRADEZCO MUY AFECTUOSAMENTE A TODAS LAS PERSONAS QUE ME APOYARON EN ESTE INTERESANTE PROCESO CREATIVO.

SIN DUDA ME GUSTASTARÍA AGRADECER TAMBIEN A MI MODELO, MI MUSA, MI CÓMPLICE, LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, POR LA BELLEZA DE SU PRESENCIA SOBRE ESTA HERMOSA COSTA

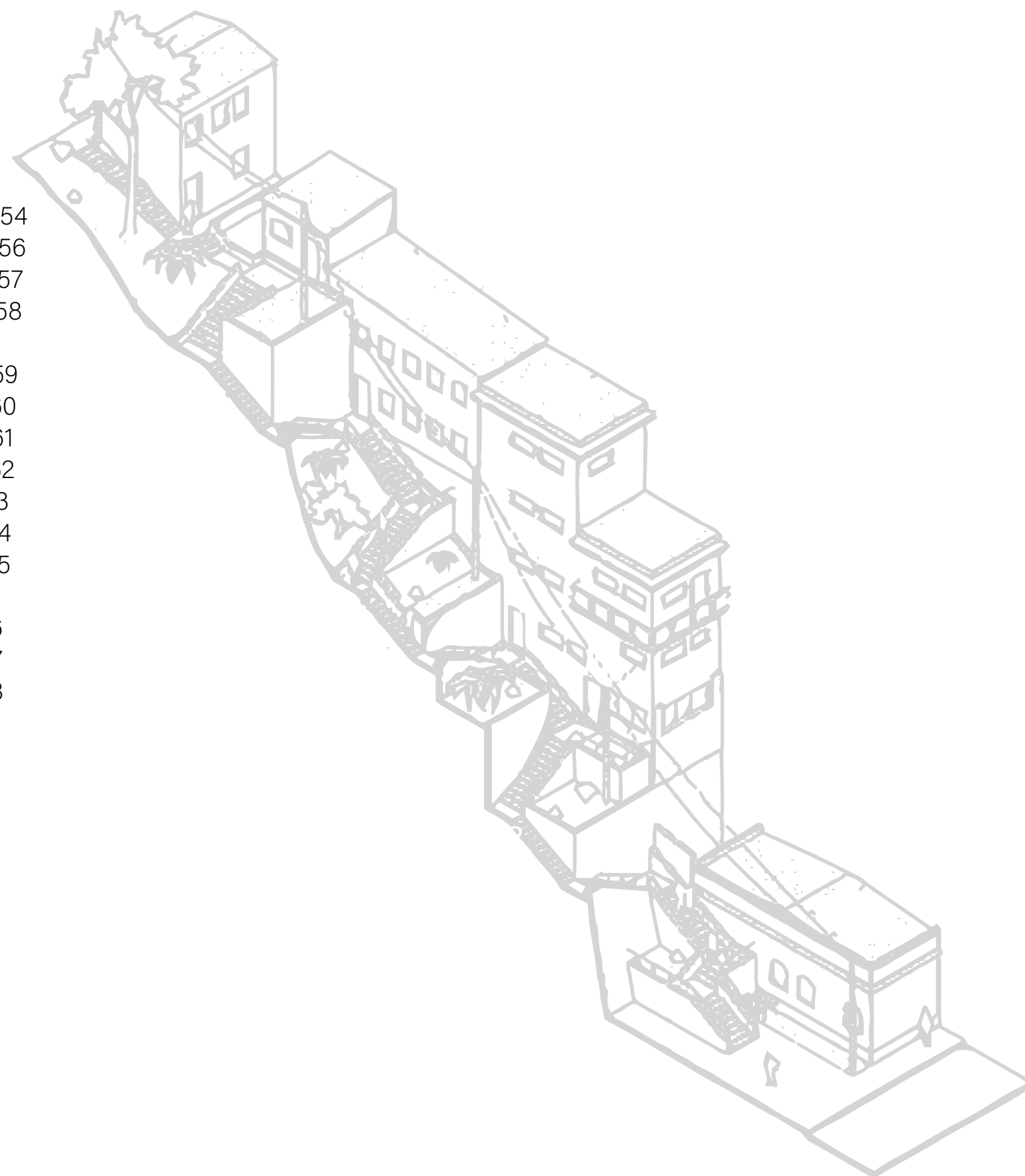
CONTENIDO

modificar

AGRADECIMIENTOS.....	4
PRESENTACIÓN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
MARCO TEÓRICO.....	8
CAPÍTULO 1-VALPARAÍSO INSPIRACIÓN ESTÉTICA.....	9
-VALPARAÍSO Y SU PINTOREZCA REALIDAD CAÓTICA.....	13
-VALPARAÍSO COMO COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS.....	14
-LA TRADICIÓN DE LA PENDIENTE.....	16
-¿DÓNDE ESTAN LOS LÍMITES DE ESTA CIUDAD?.....	17
CAPÍTULO 2-RECORRIDO.....	18-21
CAPÍTULO 3-TERRITORIO-IDENTIDAD-IMAGINARIO.....	22-23
-LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN.....	24
-DE LA IMAGEN AL IMAGINARIO.....	25
CAPÍTULO 4-IMAGINARIOS.....	26-30
CAPÍTULO 5-DECODIFICACIÓN & CODIFICACIÓN.....	31
-DECODIFICACIÓN.....	32
-CODIFICACIÓN.....	33
CAPÍTULO 6-ILUSTRACIÓN.....	38
-LA ILUSTRACIÓN.....	39
-LA ILUSTRACIÓN EN FUNCION DE LA CONSTRUCCION DE IMAGINARIOS.....	40
-OBSERVACIÓN/MEMORIA/REGISTRO/IMAGEN.....	41
-RELATOS.....	42
-VALPARAÍSO ONÍRICO.....	43
-DIBUJOS.....	44-53

CAPÍTULO 7-REFERENTES.....	54
-IAN MCQUE & JEAN GIRAUND.....	56
-JARED MURALT & JON JUAREZ.....	57
-SEBASTIÁN VARAS MACKENZIE.....	58
CAPÍTULO 8-FORMULACIÓN DEL PROYECTO.....	59
-PROBLEMA-OPORTUNIDAD.....	60
-OBJETIVOS.....	61
-PÚBLICO OBJETIVO.....	62
-PROPUESTA CONCEPTUAL.....	63
-SECTOR.....	64
-MAPEO.....	65
CAPÍTULO 9-PROPUESTA FORMAL.....	66
-PASTE UP.....	67
-ENCUENTRO CON EL IMAGINARIO.....	68
-POSTERS.....	69-78
CAPÍTULO 10-CONCLUSIÓN.....	79-80
BIBLIOGRAFÍA.....	81-83

PRESENTACIÓN

A lo largo de mi vida, la creatividad floreció a la par de mis encuentros con el dibujo, aquel gusto por trazar líneas y colorear espacios en blanco. Poco a poco el plasmar ideas a través del lápiz comenzó a tener sentido, ¿por qué?, pues básicamente comencé a sentir inspiración.

Durante mi adolescencia fui practicando algunas disciplinas gráficas y manuales, con el fin de desarrollar una experiencia mucho más amplia y aplicarla en el ámbito profesional. En cada una de ellas sentí esa linda sensación, el arte de crear.

El dibujo lo empecé a tomar con mucha naturalidad, como un hobby de infancia, pero también con el respeto que merecían las técnicas de representación adquiridas como la perspectiva, sombreados y otros.

Es en este punto en donde nació en mí una pasión, esa voz que me incitaba a seguir explorando nuevos trazos, nuevos recursos, nuevos materiales. Mis ideas, siendo buenas o malas, comenzaron a ser esenciales para darme cuenta que detrás de todo proyecto, existe el boceto, como materia prima, pues la técnica principal siempre es el dibujo, aquel espacio de máxima flexibilidad imaginaria. En cada trazo o intento de observar aquello que no se ve a simple vista, somos capaces de traer a la vida lo inexistente, podemos convertir esos detalles insignificantes en detalles que hacen la diferencia.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las temáticas visuales, considerando el hecho de estar en permanente movimiento por la ciudad tanto a pie como en bicicleta, implícito en Valparaíso, generando reinterpretaciones y adaptaciones impredecibles junto a los elementos reconocibles en lo cotidiano, tales de la ciudad u objetos varios que lo componen. El objetivo es rescatar la identidad, la personalidad de los espacios, para poder llevarlos a un plano de contemplación más dinámico y llamativo. Esta percepción fue evolucionando con el tiempo, en paralelo a mi estancia y movilidad en la quinta región.

Fue transformándose en una novedosa inventiva visual, orientado realísticamente a conceptos e ideas fantasiosas. Pasó a ser una constante de creación rebuscada pero reconocible dentro del ambiente onírico que surgió en las propuestas boceteadas, siempre priorizando como principal recurso, el dibujo.

Por otro lado y siguiendo la línea de lo que nos ofrece el trayecto, he escogido la ciudad de Valparaíso como inspiración estética, ofrece. Esta fascinante ciudad de Chile se destaca por tener una mezcla entre su original adaptación a una abrupta geografía costera y por su notable cultura popular en donde abundan las construcciones precarias, las aglomeraciones de cuerpos, los rayados y un pasado clásico derruido.

Entre estas temáticas visuales se puede inferir una reconfiguración de Valparaíso como una fisonomía desordenada y reconocible, influenciando nuestro reconocimiento espacial a crear mundos fantásticos distópicos e imperfectamente anacrónicos, incluso oníricos.

Esta percepción fue evolucionando con el tiempo, en paralelo a mi estancia y movilidad en la quinta región. Fue transformándose en una novedosa inventiva visual, orientado realísticamente a conceptos e ideas fantasiosas. Pasó a ser una constante de creación rebuscada pero reconocible dentro del ambiente onírico que surgió en las propuestas boceteadas, siempre priorizando como principal recurso, el dibujo.

MARCO TEÓRICO

An aerial view of a densely packed hillside neighborhood, likely Valparaíso, Chile. The houses are built on a steep slope and feature a variety of colors, including yellow, orange, red, and blue. The architecture is diverse, with many houses having multiple stories and balconies. The overall scene is a vibrant and colorful urban landscape.

CAPÍTULO 1
VAIPARAÍSO
INSPIRACIÓN ESTÉTICA

❧ VALPARAÍSO Y SU PINTORESCA REALIDAD CAÓTICA ❧

Llegar a Valparaíso es toparse abruptamente con una ciudad que se despliega entre gigantes cerros plagados de casas coloridas, una fachada anti estética de edificios modernos y largas avenidas portuarias.

Posee todo un laberinto de callejuelas reviradas, cuestas y laderas que hacen inútil cualquier plano. Todo aquí parece asentarse en un permanente desequilibrio de contrastes en donde se entremezclan, sin un aparente orden urbanístico, lo antiguo y lo moderno, lo horizontal y lo vertical, con todas las casas colgando y desafiando al vértigo.

VALPARAÍSO COMO COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS

La ciudad de Valparaíso nos recalca la idea de ser una galería abierta, pues sus variados escenarios dan la ilusión a ser cuadros vivos de costumbrismo. En estos lugares crecen familias, se desarrolla la pesca, se comercializa fruta y verduras, se construyen escenarios para el teatro, el arte y la música mientras un grupo de niños vuela volantines, la vecina tiende la ropa y un gato se despierta de su quinto sueño.

Es así como las edificaciones del puerto se pueden llegar a interpretar como una verdadera selva de elementos decorativos, de personajes extravagantes o sorprendentes, de seres mitológicos, rodeada de prodigiosas floraciones, cuerpos históricos y atemporales, tonos musicales sin un origen evidente, filigramas o monogramas repartidos entre sus amononamientos de casas irregulares que cubren los cerros y se internan a lo largo de aquellos recónditos pasillos que se despliegan como escaleras o callejones infinitos.

la tradición de la pendiente

Las llamativas edificaciones de Valparaíso tienden a emplazarse en las pendientes de las quebradas que se encuentran entre los cerros, presentando una interesante audacia en su proeza constructiva.

ciertas formas en su arquitectura se han vuelto dominantes en la región, pues aparenta ser un impulso de construcción violento y abrupto bastante común.

El alto grado de normalización en la terminación y sus elementos estructurales han permitido crear una forma de expresión que refleja una concepción establecida y generalizada de los elementos presentes en la ciudad que, para muchos, simboliza el paisaje de Valparaíso, pues comunican una significación colectiva y voluntariamente construida de este.

¿Dónde están los límites en esta ciudad?

Esta ciudad es diferente, ajusta su muerte lenta, mira mar luna turista en la inmensidad de su cielo francamente azul. Un eco de voces subterráneas recorre las calles y de pronto se despierta, sobresalto de los muros, atónitos. Ciudad de muchos fantasmas y algunos vivos. El recuerdo desplaza nuestras reales percepciones. Retengo el segundo efímero de una vaga imagen. Es totalmente posible imaginar al habitante en una actitud de fidelidad, se acoge a la ilusión de ser feliz, permanece agarrado a sus cerros, a sus casas, a sus chiquillos ansiosos, a sus interminables escaleras, lluviosas escaleras terrosas, a su música dominguera, al football de la cancha del barrio, al mal olor que identifica el dolor, la miseria. Ciudad agrietada, desordenada, sobrepuesta.

Blanca Sofía Espinoza, escritora, nacida en Valparaíso, Chile.

CAPÍTULO 2
RECORRIDO

El recorrido enigmático de esta ciudad implica una aventura interesante al momento de desplazarse por los cerros de Valparaíso, ya que logra manifestarse ante nosotros como un gran laberinto de rutas ilógicas, compuesto de caminos, escaleras y pasadizos que rompen los esquemas de un trayecto cotidiano. Y es que así es Valparaíso, una ciudad que creció espontáneamente sin seguir ningún trazado urbanístico común, en donde los habitantes construyeron sus casas aferradas a los desniveles entre barrios caóticos repletos de endebles edificaciones compuestas de madera antigua, latones, chapas y calaminas. Hacia los cerros se mezclaron todas las clases sociales, todas las culturas y toda la materialidad. El mármol al lado de la lata, el pino oregón al lado del adobe. Una intrincada red de pasadizos, pasajes, escaleras, miradores, entradas y salidas nos desafían constantemente a mirar hacia arriba para apreciar las distintas formas y perspectivas que cuelgan de los cerros.

Valparaíso nos invita a detenerse un momento, sentarse, dejar pasar el tiempo y la mente para divagar en el ensueño que proyecta su particular forma de mostrarse ante nosotros como un anfiteatro de casas coloridas, de costumbres familiares, un escenario del arte, el teatro y la música.

ARTS

CAPÍTULO 3
**TERRITORIO
IDENTIDAD
IMAGINARIO**

Comprendiendo a Valparaíso como un territorio, es importante entender que existen interacciones entre la ciudad y las prácticas cotidianas de actores individuales y colectivos. En ese proceso van surgiendo relaciones afectivas que implican una intención de apropiación mutua entre las personas y su ciudad. Al momento de identificarnos con el espacio -'Soy de Valpo "- transformamos un acto de amor, por el que no sólo nos sentimos identificados con el puerto, sus barrios, o alguna de sus calles, sino que, al mismo tiempo, la ciudad o aquel barrio nos confieren identidad.

La identidad en el territorio del puerto se logra evidenciar a través de un conjunto de elementos o atributos que lo dotan de un carácter simbólico: una casa, un edificio, la esquina de una calle, un monumento; también, por olores y sonidos, o por los sentimientos que esos espacios despiertan en nosotros. De esta manera, poco a poco vamos formando una imagen de aquellas cualidades que Valparaíso nos entrega. Sin embargo, la ciudad adquiere una identidad significativa en cuanto esta imagen se transforme en discurso, es decir, cuando la expresamos y comunicamos a otros.

La construcción de la imagen

La imagen que se construye reflejar una experiencia permanente, cotidiana del espacio y los esfuerzos por conocerlo y quererlo tal cual como es, desordenado, caótico, gigante, etc...

La imagen que se crea entonces es la de una ciudad plagada de contrastes que generan sentimientos encontrados en nosotros y en el habitante permanente.

Desde lo íntimo y la familiaridad con el entorno, podemos sentir a Valparaíso como una persona ausente, una entidad grande y llena de vida, una tercera persona. No obstante, la manera entrañable y cariñosa con la que recibimos al puerto, transmuta a un acercamiento con un carácter bastante más personal, haciendo de nuestra interacción con la ciudad mucho más simbólico para nosotros.

De la Imagen al Imaginario

Valparaíso es un lugar querido, deseado, temido, odiado y temido. Sin embargo, en esta ciudad no sólo se habita, sino que gracias al recorrido alrededor de esta selva de elementos simbólicos que lo componen, nos permiten soñar, se imaginar, crear imaginarios basados en el sentimiento y la interpretación de toda la información que el puerto nos transfiere.

Y es aquí en donde el proyecto se torna interesante, pues durante el proceso de conformación de identidades, individuales y colectivas en el territorio, el espacio de nuestras vidas desempeña un papel esencial e imprescindible. Esto radica en que nuestra existencia siempre tiene lugar en espacios concretos en los que escogemos vivir, e incluso ya adoptando la costumbre de rodearse de tantas sensaciones y espacios extravagantes, no nos es posible siquiera imaginarnos fuera de ellos.

Dicho esto, este escenario de cuestionamiento espacial, nos permite auto conferimos, en algún momento, identidades imaginarias, podemos transformar la realidad en otros escenarios o incluso en otros tiempos; pero aún en esos momentos de ensoñación, de una u otra forma nos establecemos en un espacio, real o imaginario.

Este valor agregado que nos permite jugar con los elementos y el entorno de ciudad, adopta lo imaginario como un motor conceptual, creando un camino hacia la búsqueda de un sentido único e irreplicable, fiel al estilo porteño, bohemio, disruptivo, creativo.

CAPÍTULO 4
imaginarios

De manera general, hemos alineado el territorio junto a la imagen, nuestra relación con el entorno y la directa relación con la identidad, la cual nos insta de manera inherente al espíritu curioso y creativo a crear imaginarios durante el recorrido por los cerros de Valparaíso. Este proceso se inscribe en el campo de los imaginarios urbanos, el cual junto con la ilustración busca reconstruir los esquemas perceptivos por medio de los cuales las ciudades se significan, a través de las imágenes que de ellas se construyen o manifiestan. Puesto que son muchas las construcciones imaginarias que pueden hacerse de una ciudad, es necesario aterrizar este recurso en una expresión gráfica eficiente en cuanto a la creación de imágenes colectivas del paisaje de Valparaíso que reflejan el simbolismo y el sentimiento para los observadores

El primer encuentro con la idea de crear imaginarios que contengan la identidad de Valparaíso parte entonces como una transmutación de conceptos y cualidades presentes en Valparaíso, tales como la apariencia de las casas equilibrándose, casi flotando, elevadas a través de las quebradas. Esto otorga el primer escenario, un imaginario en donde las fachadas porteñas puedan flotar alrededor Valparaíso con la misma libertad que reflejan, tal como el puerto y sus buques flotan en el mar.

A modo de presentación, van apareciendo las primeras ideas al respecto, bordeando el límite de lo onírico con un toque aún realista. Es aquí en donde surge la idea de crear casas ensambladas al barco, haciendo referencia a ser una zona característicamente portuaria.

Este paso sirve mucho a modo de referencia para las ilustraciones, sin embargo para ser fiel al perfil ilustrativo, este recurso será sintetizado en un estilo croquis, en un proceso de decodificación y codificación de elementos representativos.

An aerial photograph of a construction site, likely a large-scale infrastructure project. A large, multi-story building is under construction, with its concrete frame visible. Several cranes are positioned around the site, and a road or highway runs through the foreground. The image has a reddish-orange tint.

CAPÍTULO 5

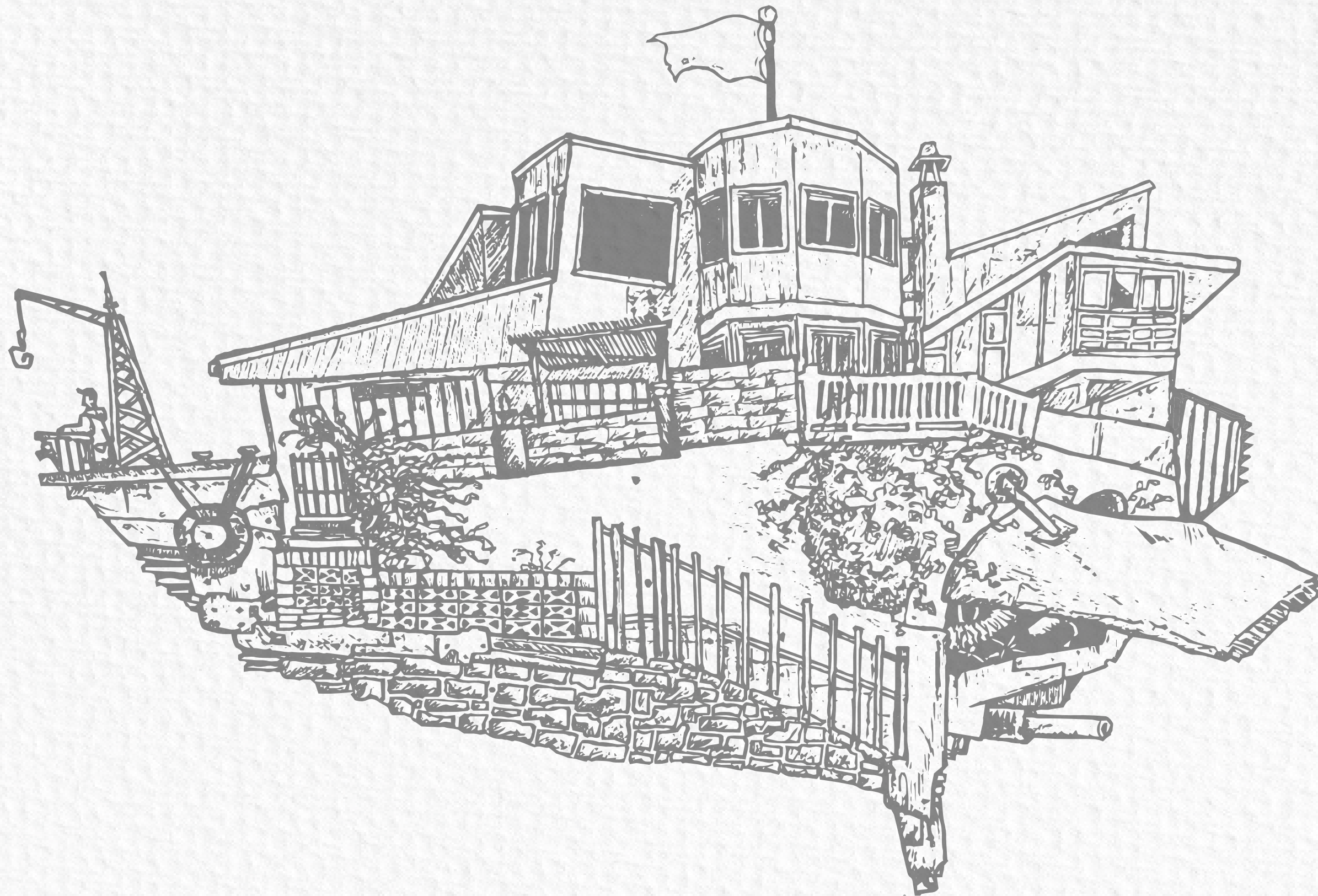
DECODIFICACIÓN & CODIFICACIÓN

DECODIFICACIÓN DE ELEMENTOS

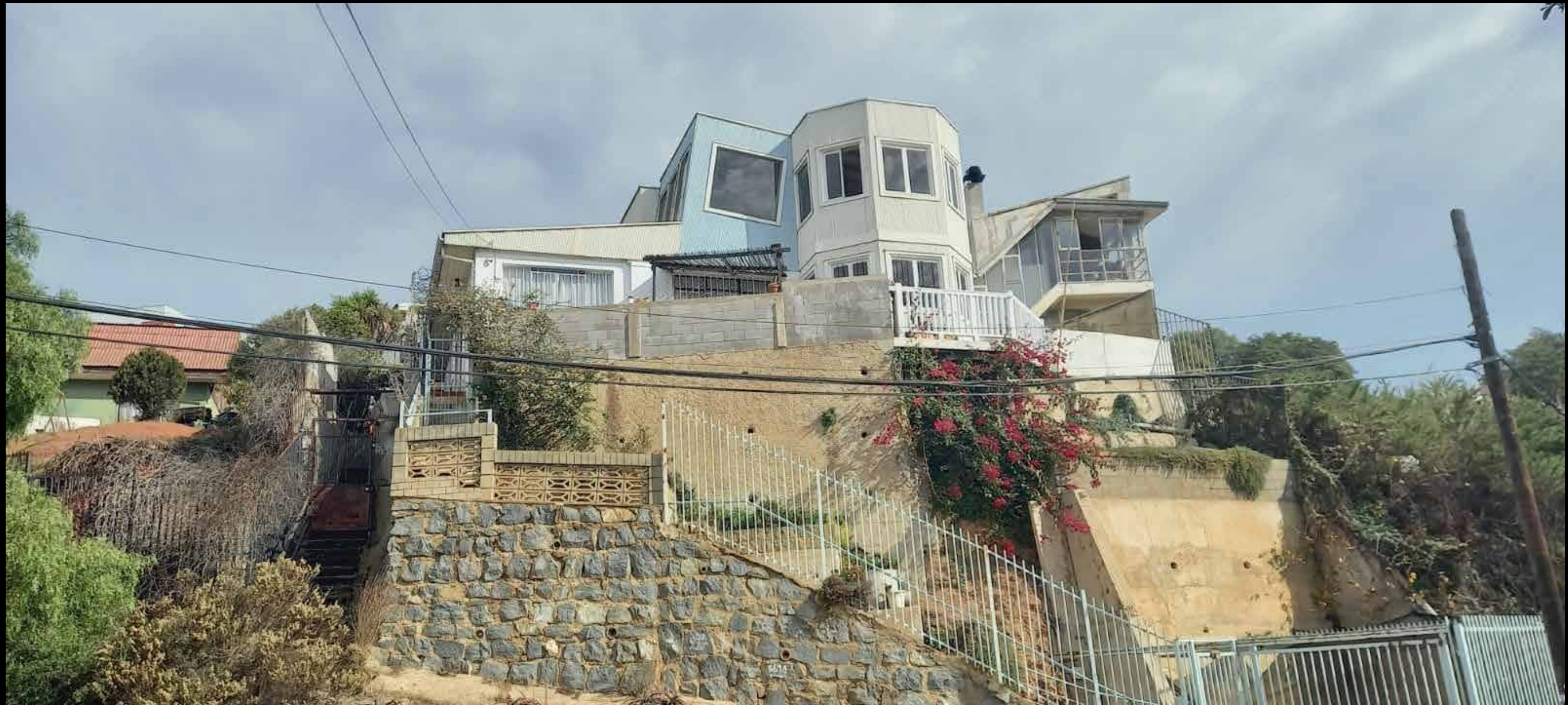
La decodificación consiste en extraer los elementos representativos o simbólicos de las fachadas para ser utilizados como un recurso esencial en la construcción de la nueva inventiva gráfica ilustrada.

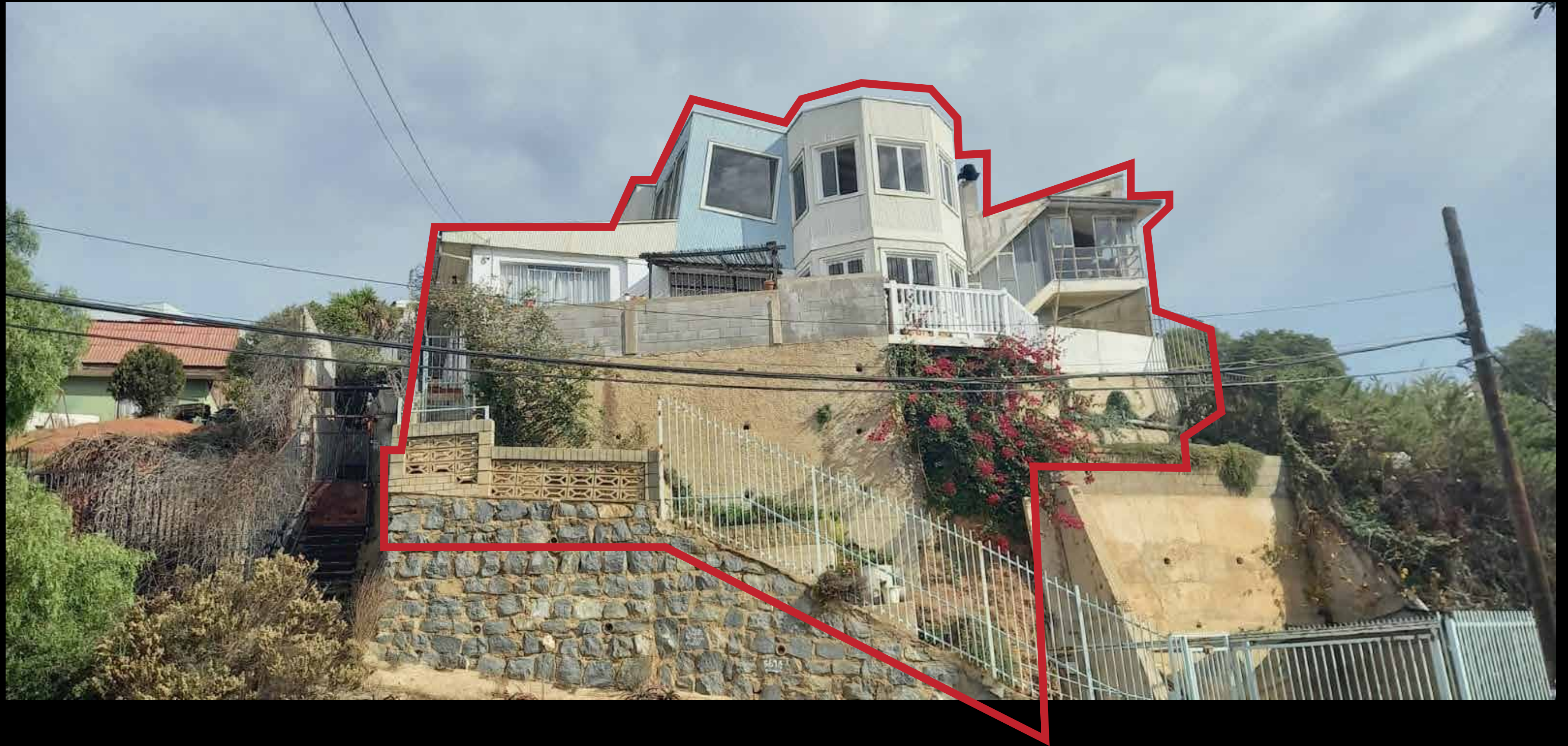

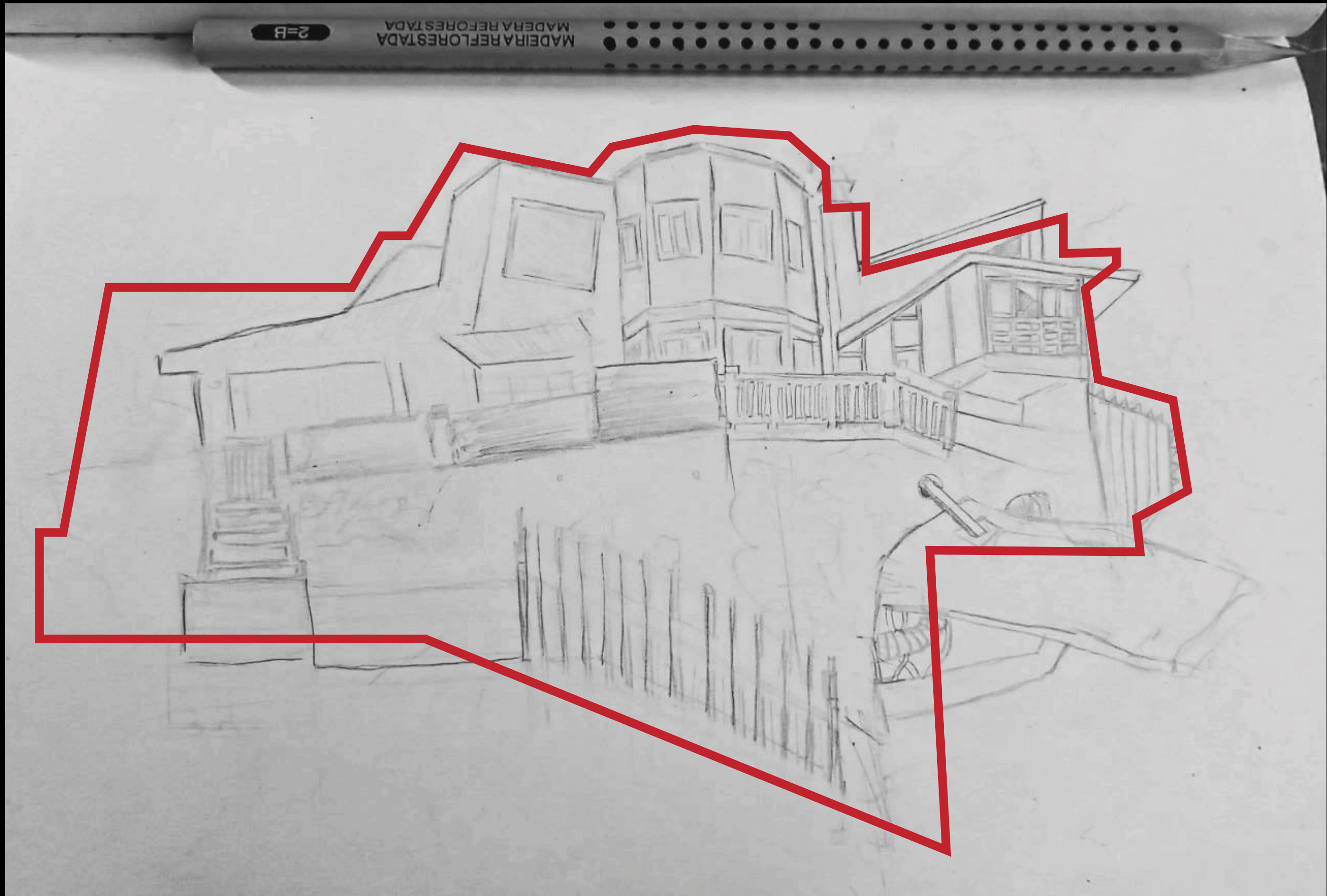
CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS

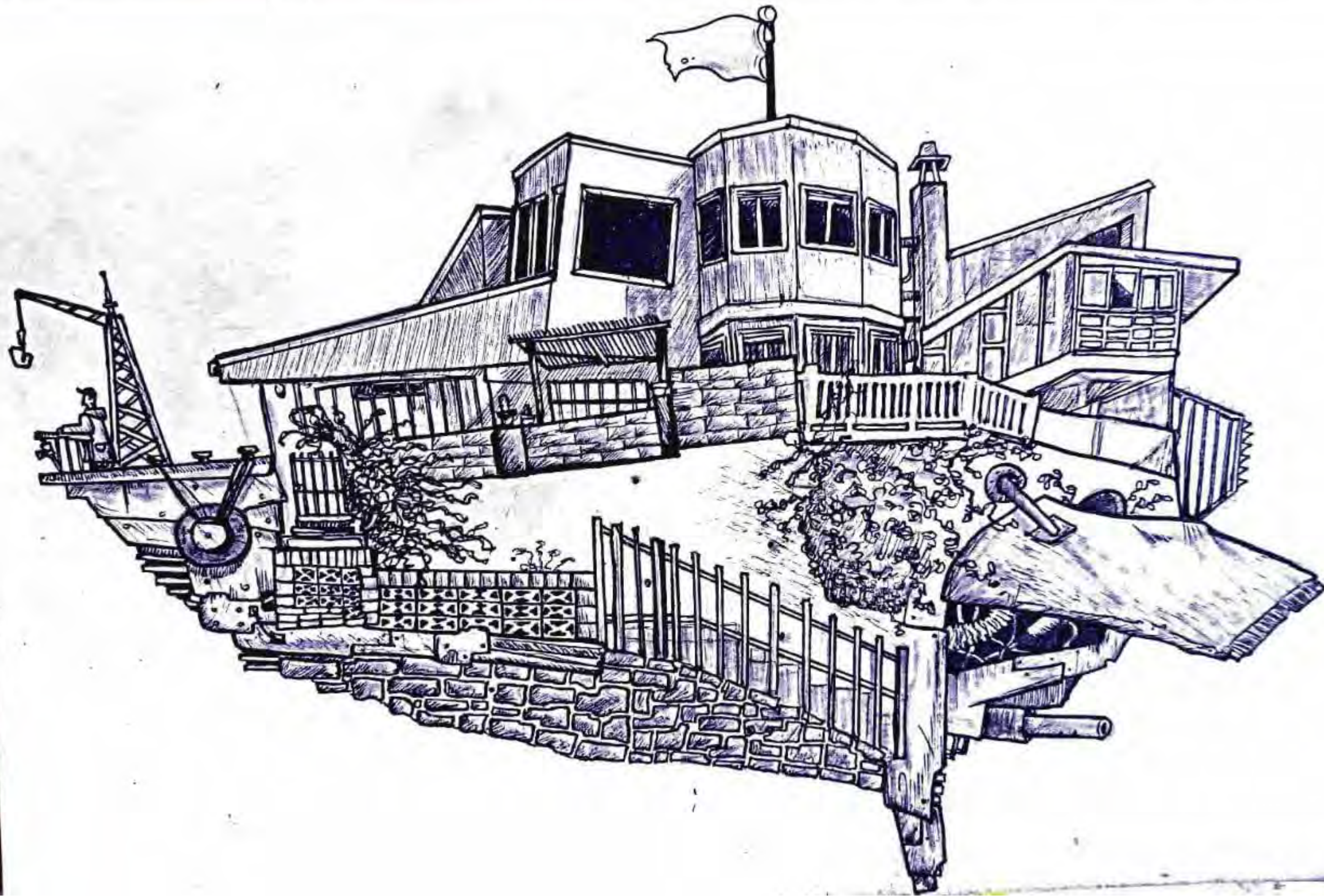

Codificar es el proceso de transformación de los elementos extraídos (decodificados) en una nueva inventiva visual gráfica que incorpora los recursos necesarios para plasmar una ilustración objetivamente simbólica.

A yellow-toned illustration of a desk. In the center is a laptop with a keyboard. To the left of the laptop is a pair of glasses. To the right of the laptop is a pen. The background shows a window with a grid pattern. The text 'CAPÍTULO 6' is written in white with a black outline, centered over the laptop.

CAPÍTULO 6

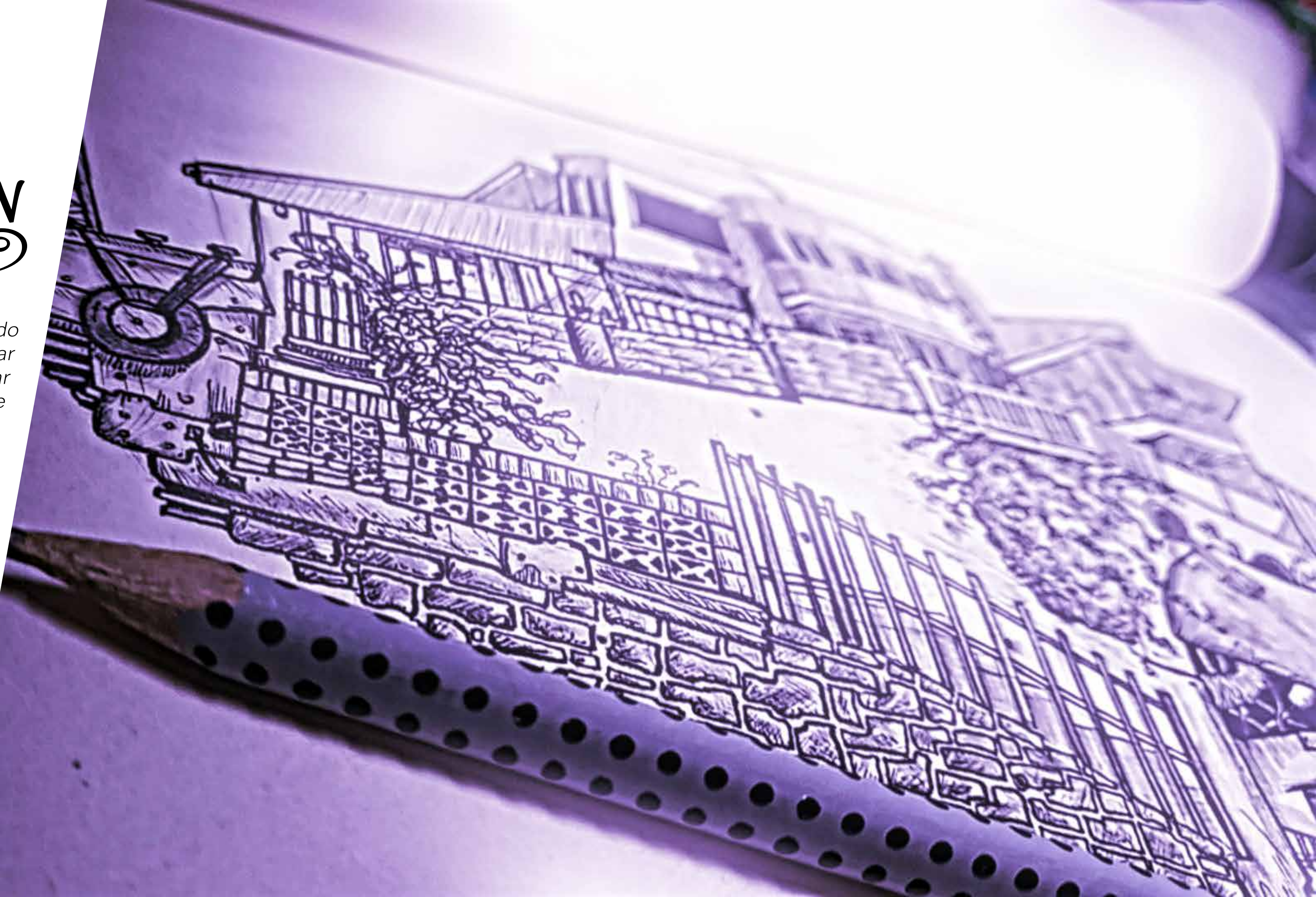
LA ILUSTRACIÓN

LA ILUSTRACIÓN

La ilustración es un lenguaje que todo mundo puede entender e interpretar debido a su capacidad de ampliar nuestra perspectiva y abstracción de nuestras mentes, llegando a ser tan diverso como las distintas personas que lo lean.

tiene el poder de generar un lenguaje de entendimiento, nos permite acercarnos a las personas, de hablar sin la necesidad de describir y detallar lo que se quiere expresar, siendo este digno de la famosa frase: "Una imagen vale más que mil palabras".

Imagen del boceto "barco av.Alemania" del autor

LA ILUSTRACIÓN en función de la construcción de IMAGINARIOS

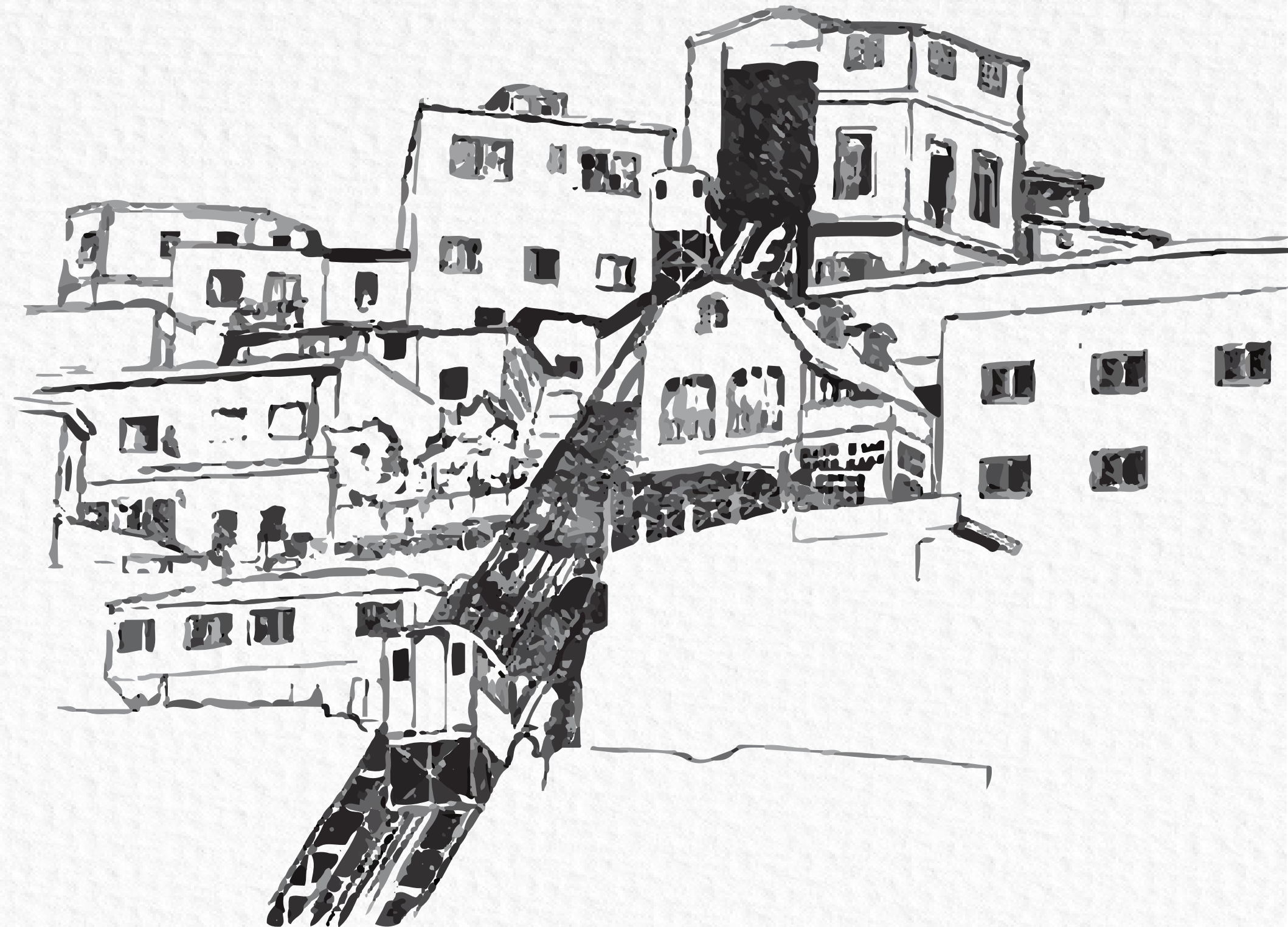
La expresión gráfica de la arquitectura y la ciudad, son **lecturas propositivas**. Este despliegue es considerado como una mirada que se registra mediante el lenguaje gráfico y constituye una lectura interpretativa, poniendo en valor la arquitectura espontánea de su cerros a través de una construcción ilustrada.

Reconocer sus cualificados rincones, miradores, gradas, pendientes y otros recintos de notable singularidad, los fundamentos y las ideas específicas, nos permiten construir relatos que vinculan lo estético con lo figurativo a través de diversas manifestaciones creativas y representar sus múltiples condiciones espaciales. Para ello debemos reconsiderar a la observación como una herramienta fundamental, en cuanto a dibujo y registro de las virtudes y peculiaridades de la ciudad puerto”

Construyen relatos que vinculan lo estético con lo figurativo, registros de miradas que hacen al mundo, creando lecturas que implican detenerse y registrar, sintetizar y transformar la imagen en una interpretación ilustrada.

Estos dibujos son lecturas interpretativas, miradas que se registran y que transforman a Valparaíso en un imaginario arquitectónico y a cada edificio en “un volumen” que se despliega en el espacio y en el tiempo.

Es así como Valparaíso aparenta ser una propuesta ideal para registrar su interpretación espacial a través del dibujo, pues posee espacios con límites dramáticos que permiten vivenciar al espectador una particular óptica abstracta basada en esta nueva fantasía ilustrada de Valparaíso, evidenciando la posibilidad de imaginar y convivir con esta nueva mirada onírica del puerto.

LA OBSERVACIÓN

La observación es el método clásico de investigación, además es la manera básica por medio de la cual obtenemos información acerca del mundo que nos rodea. En este sentido, la observación es importante no solo para la ilustración sino para todo el diseño gráfico, pues sin ella es imposible manejar un lenguaje visual ni mucho menos crear imágenes. Para ilustrar, la observación se ubica como primera etapa, necesaria para configurar la imagen, la composición, el contexto, etc... La observación es la clave para comprender.

LA MEMORIA

La memoria es la capacidad que nos permite retener y recordad, mediante procesos asociativo, inconscientes, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente experimentados. la memoria es la segunda etapa, pues no permite retener lo que ya hemos observado, nos conecta con otras imagenes y nos hace crear nuevas a traves de lo que ya hemos visto o en base a las interpretaciones que identificamos en el observar.

EL REGISTRO

El registro es la tercera etapa, observamos, guardamos en la memoria y registramos. registrar es materializar las imágenes a través de trazos, en nuestro caso, mediante la ilustración.

LA IMAGEN

Uno de los elementos más importantes en la materialización de ideas, es la imagen. La imagen es una representación visual de un objeto real o imaginario.

LA ILUSTRACIÓN IMPORTANCIA

.la ilustración cuenta con un puesto importante, pues tiene la capacidad de registrar la identidad o momentos relevantes para nosotros. En el diseño la ilustración van de la mano, por esa razón me atrevo a decir que la ilustración nunca va a desaparecer, contrariamente seguirá en un proceso de evolución y permanencia, adoptando nuevas técnicas, nuevas herramientas, etc.. dándonos otra óptica de un mundo ilustrado. También es oportuno reconocer su capacidad para Construir relatos que vinculan lo estético con lo figurativo, registros de miradas que hacen al mundo, creando lecturas que implican detenerse y registrar, sintetizar y transformar la imagen en una interpretación.

RELATOS

En este proyecto cada espacio de Valparaíso genera su propia historia, cada detalle fortalece contundentemente la narrativa con que debe de contar la arquitectura, la estética, el simbolismo y la interpretación visual que nos brinda. A medida que se va desarrollando una lectura visual de la arquitectura, su distribución y sus elementos, la experiencia empieza a ser más dramática, los detalles son visibles y los espacios son más vitales aunque siguen teniendo prácticamente las mismas dimensiones de la casa antigua, ya que se conservó la estructura original y sólo se modificó lo necesario. Teniendo en cuenta dicho contenido histórico, podemos decir que cada casa, edificio o espacio actualmente habitado contiene un relato impregnado en su esencia, un relato que le aporta identidad, personalidad e historias que resultan ser una fuente segura de ideas y abstracciones.

La ciudad no es capturada solamente por los sentidos sino que se interioriza e identifica con nuestro propio cuerpo y con nuestra experiencia existencial, así, el habitante del puerto a través de un proceso cognitivo, almacena la información necesaria aportada por los sentidos y proyecta sus propias imágenes mentales sobre la ciudad y su entorno.

Valparaíso como un mundo onírico

La dinámica de una producción de imaginarios inspiradas en Valparaíso se orientan de forma específica a representar la ciudad que, producto de su abstracción y difusión sistemática, devienen de marcos perceptivos de la ciudad, y se instalan como disposiciones para el imaginario colectivo, dando forma a nuestra emocionalidad y generando un marco interpretativo para nuevas representaciones que circulan en el medio urbano.

De acuerdo a lo anterior, ante la idea de plasmar una identidad territorial, el imaginar requiere que la noción de la representación sea una manera de interpretar y de repensar nuestra realidad cotidiana, como una manifestación de conocimiento e identidad.

los imaginarios representan y valoran el escenario urbano

Estos imaginarios aportan a la creación de una memoria colectiva y dinámica de las ciudades, la cual da origen a determinados elementos con los que asociamos de manera simbólica una determinada cultura urbana.

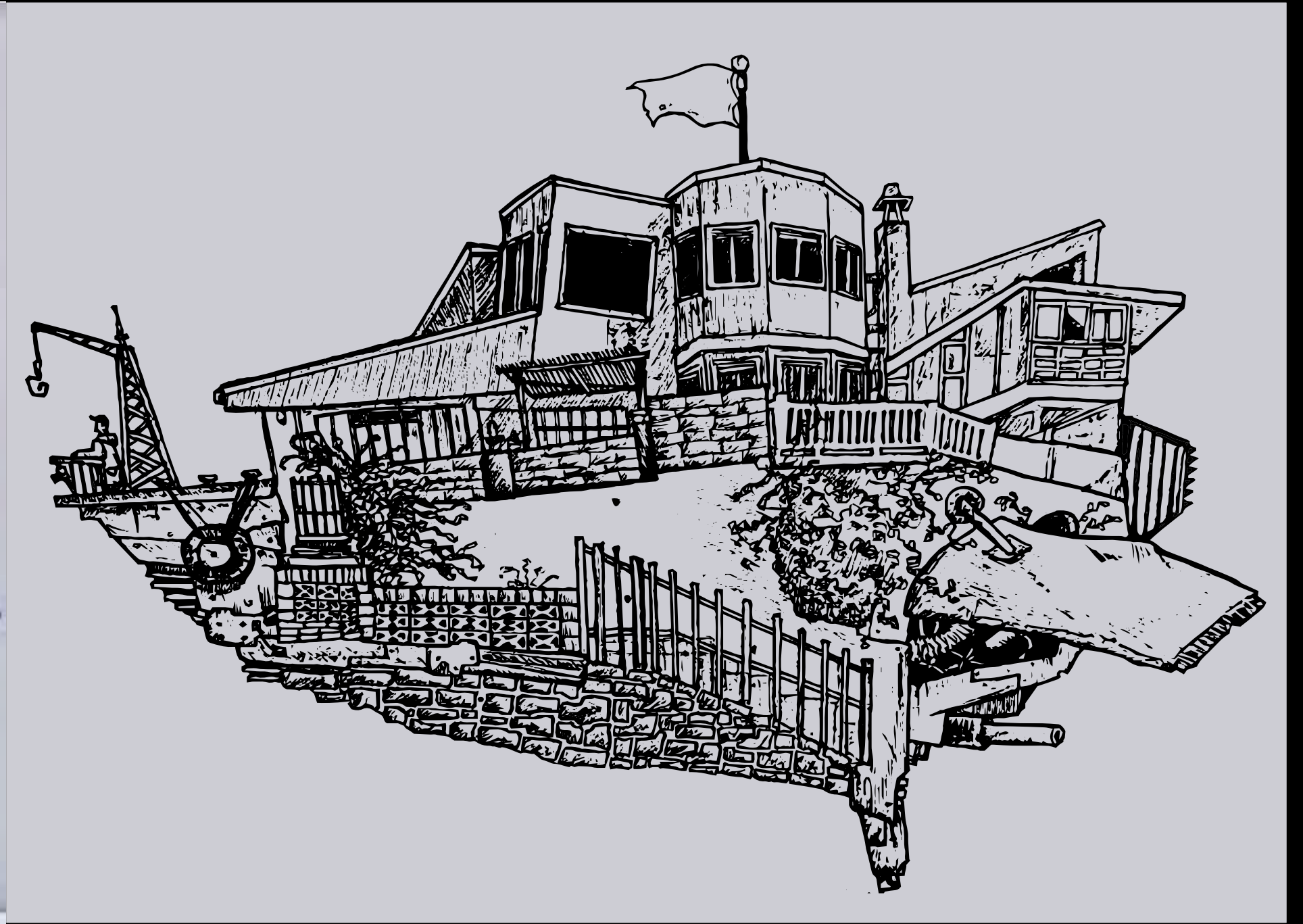
Al ser Valparaíso una ciudad simbólica, se convierte en una expresión del patrimonio cultural de la humanidad, convierte a sus barrios, viviendas y quebradas en los escenarios por excelencia para la manifestación de los imaginarios colectivos y las representaciones sociales.

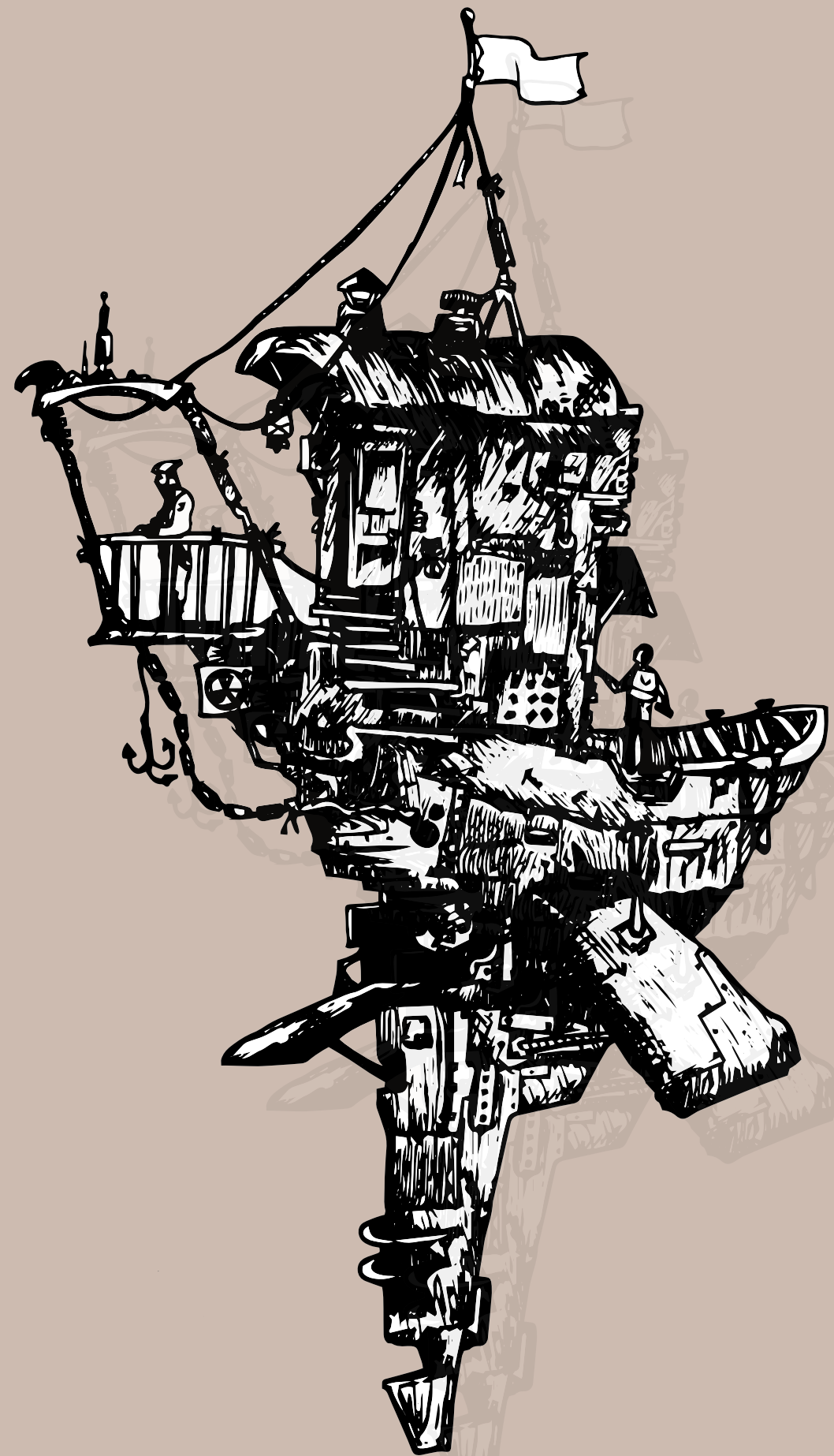
Permite además, la acción de repensar la ciudad, facilitando comprender los diversos planos de la realidad que participan en la construcción social de una infraestructura urbana bajo características particulares. Incluso, pueden evidenciar elementos ausentes que han desaparecido del mundo material pero que perviven en la memoria espacial e histórica.

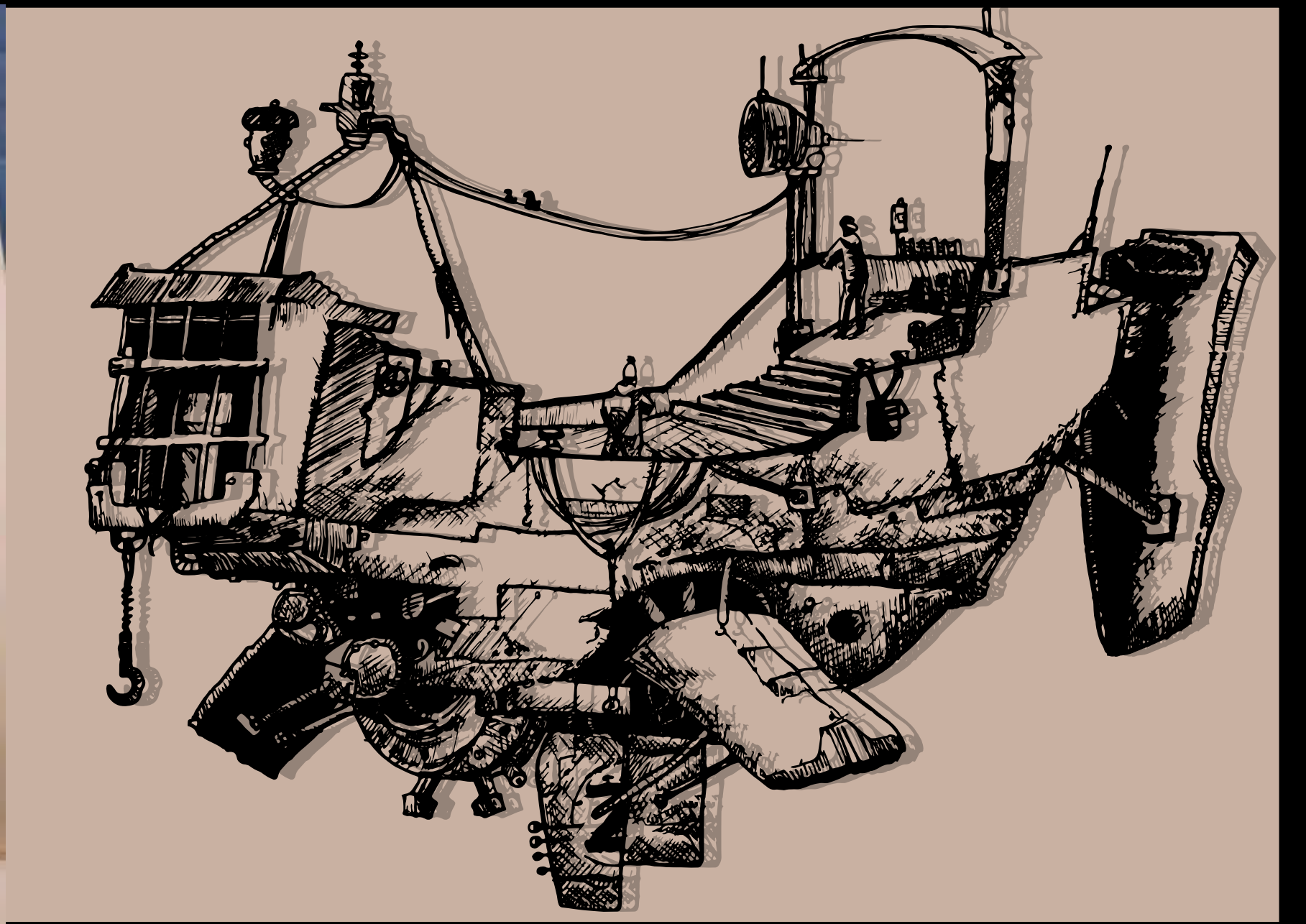
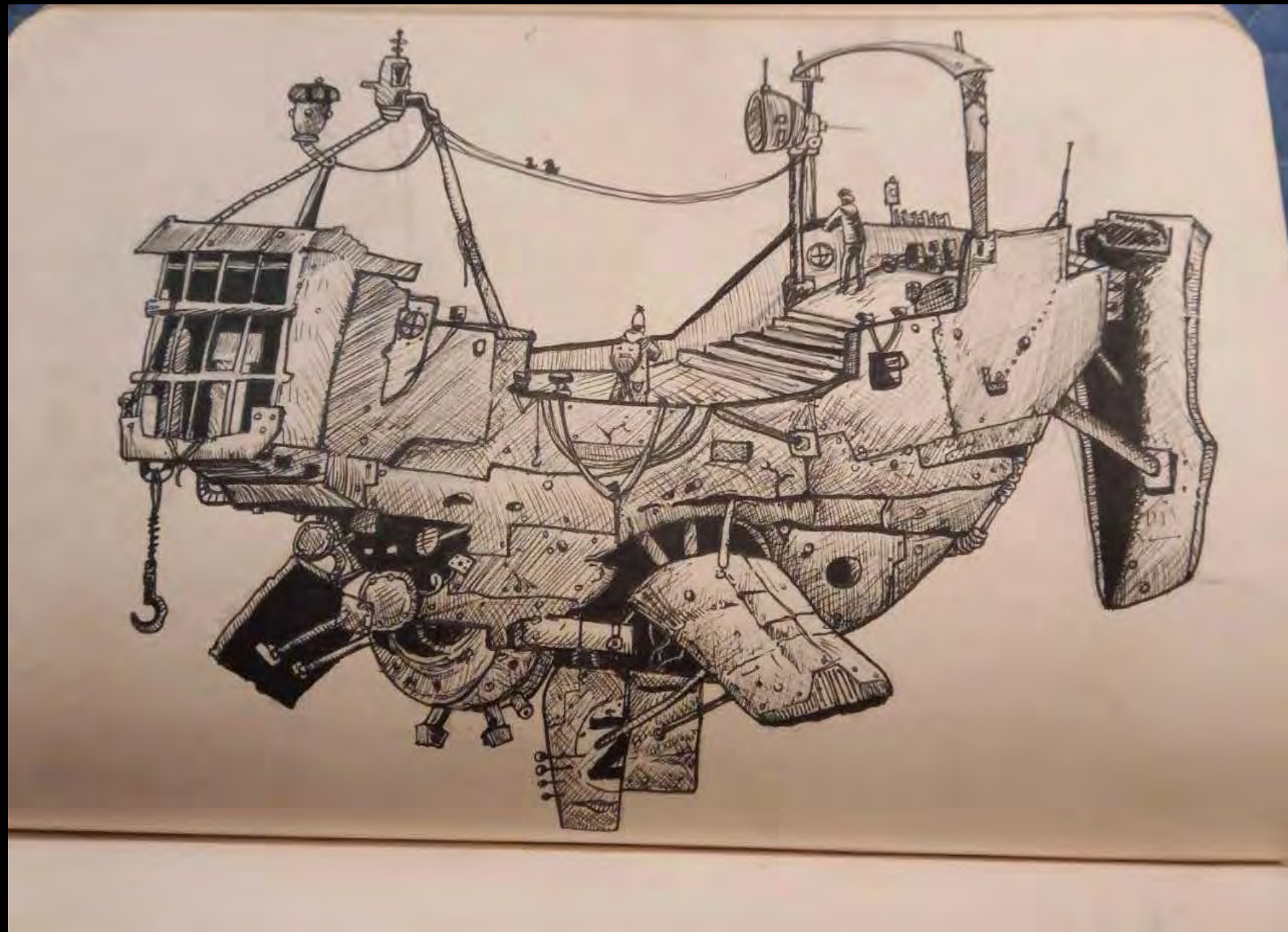
La emocionalidad, el sentido de pertenencia y la tradición de una configuración espacial espontánea y caótica, que desafían la geografía, permiten el diseño de un espacio que vincula los sentimientos de sus habitantes con las "Fachadas Flotantes".

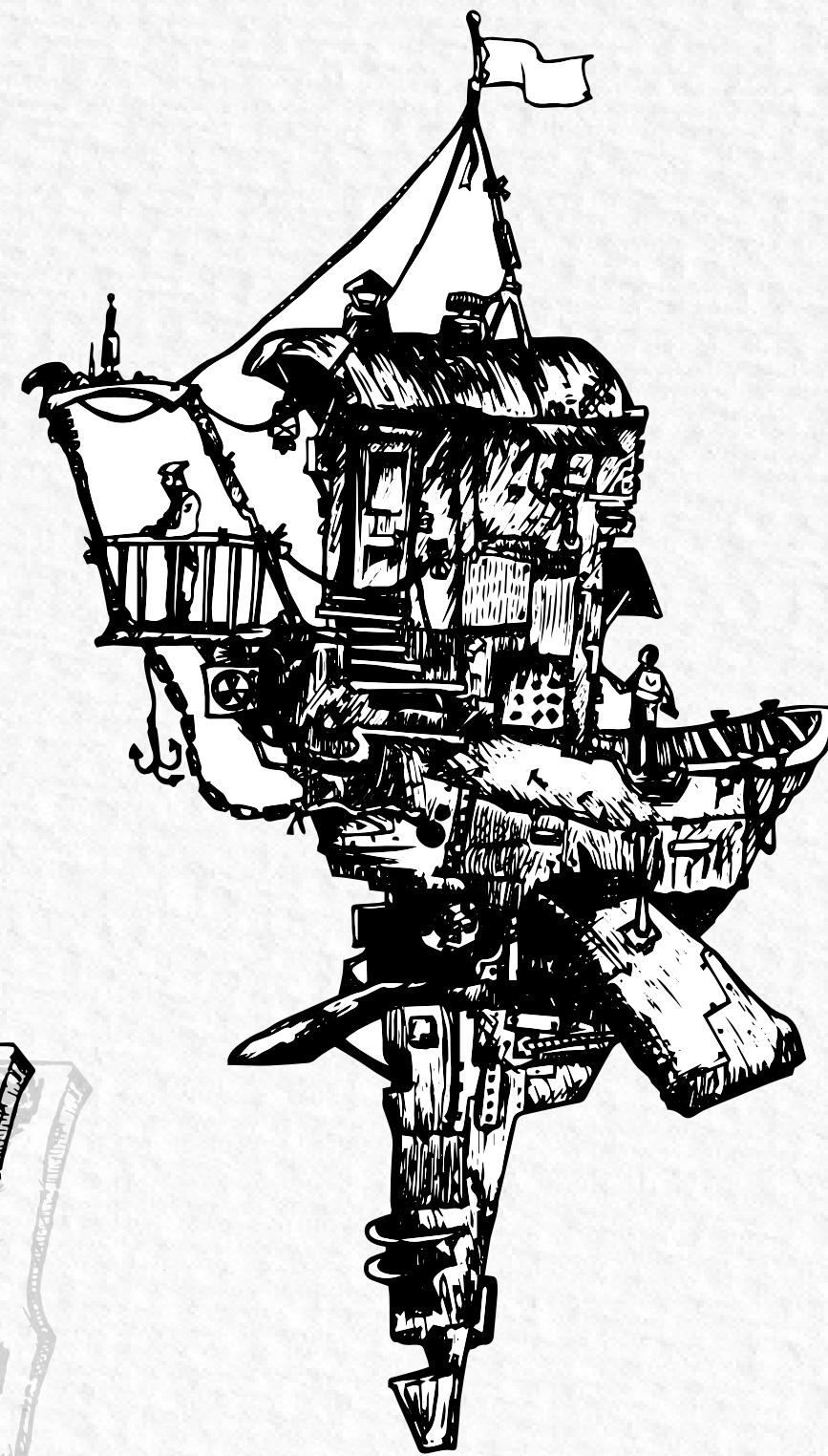
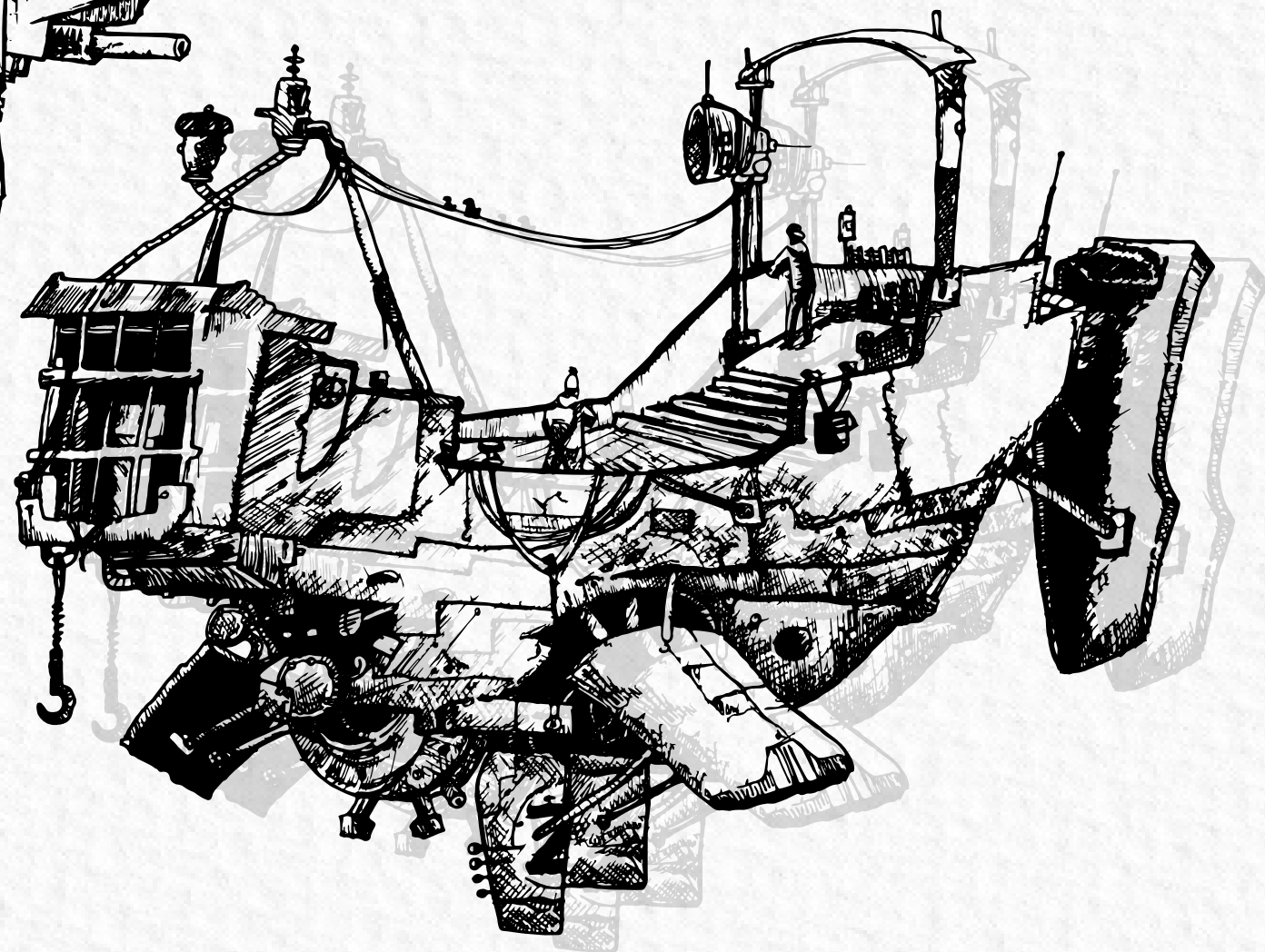
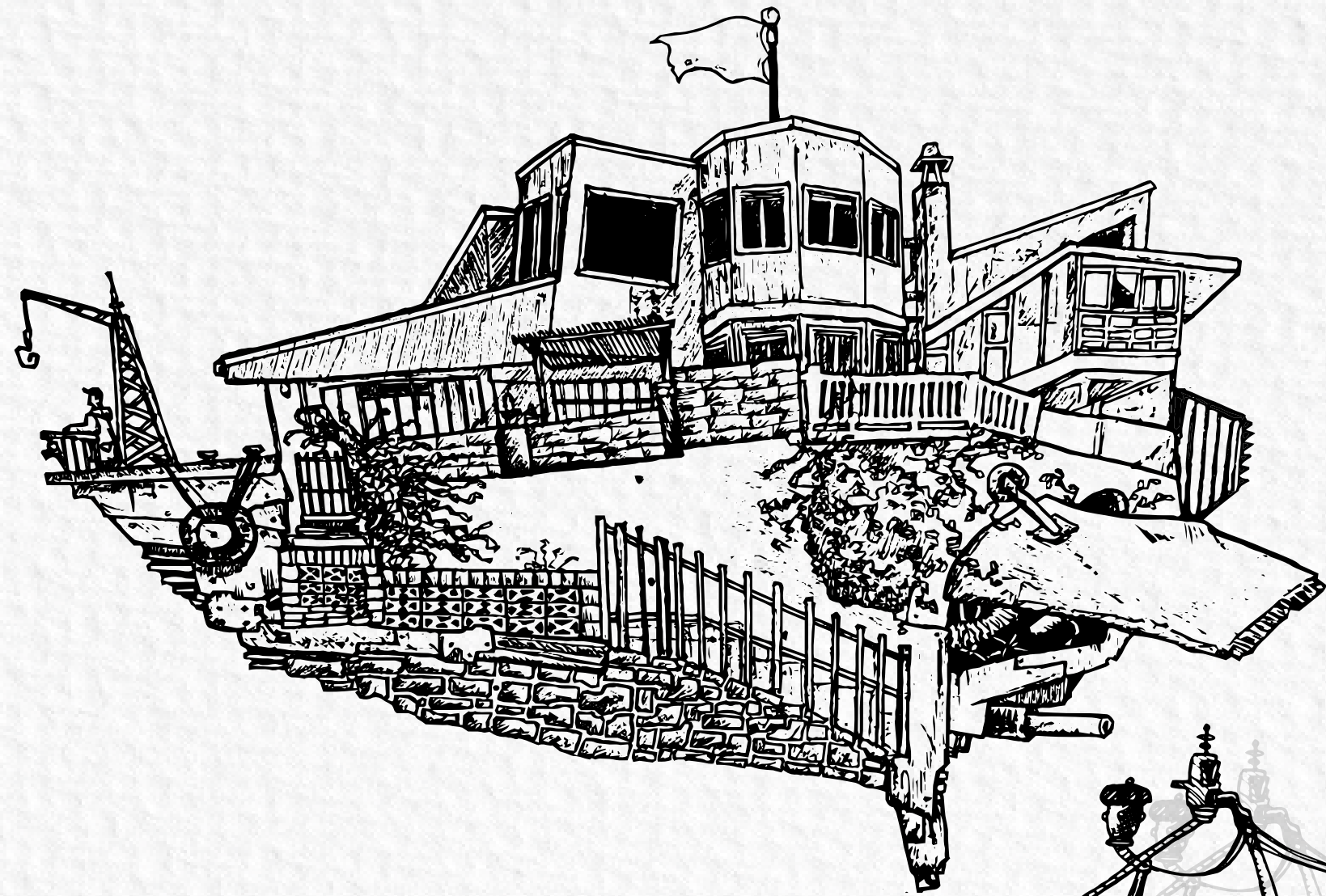
En palabras de Lindón (2007), "hablan del tránsito entre la memoria y la imaginación: pueden alimentarse de la memoria colectiva para producir una construcción fantástica, pero no por fantástica carece de relevancia ya que orientan la acción social". Así, a pesar de la homogeneización que impone el proceso de la globalización, los lugares también se nutren de cierta singularidad que les otorga una distinción.

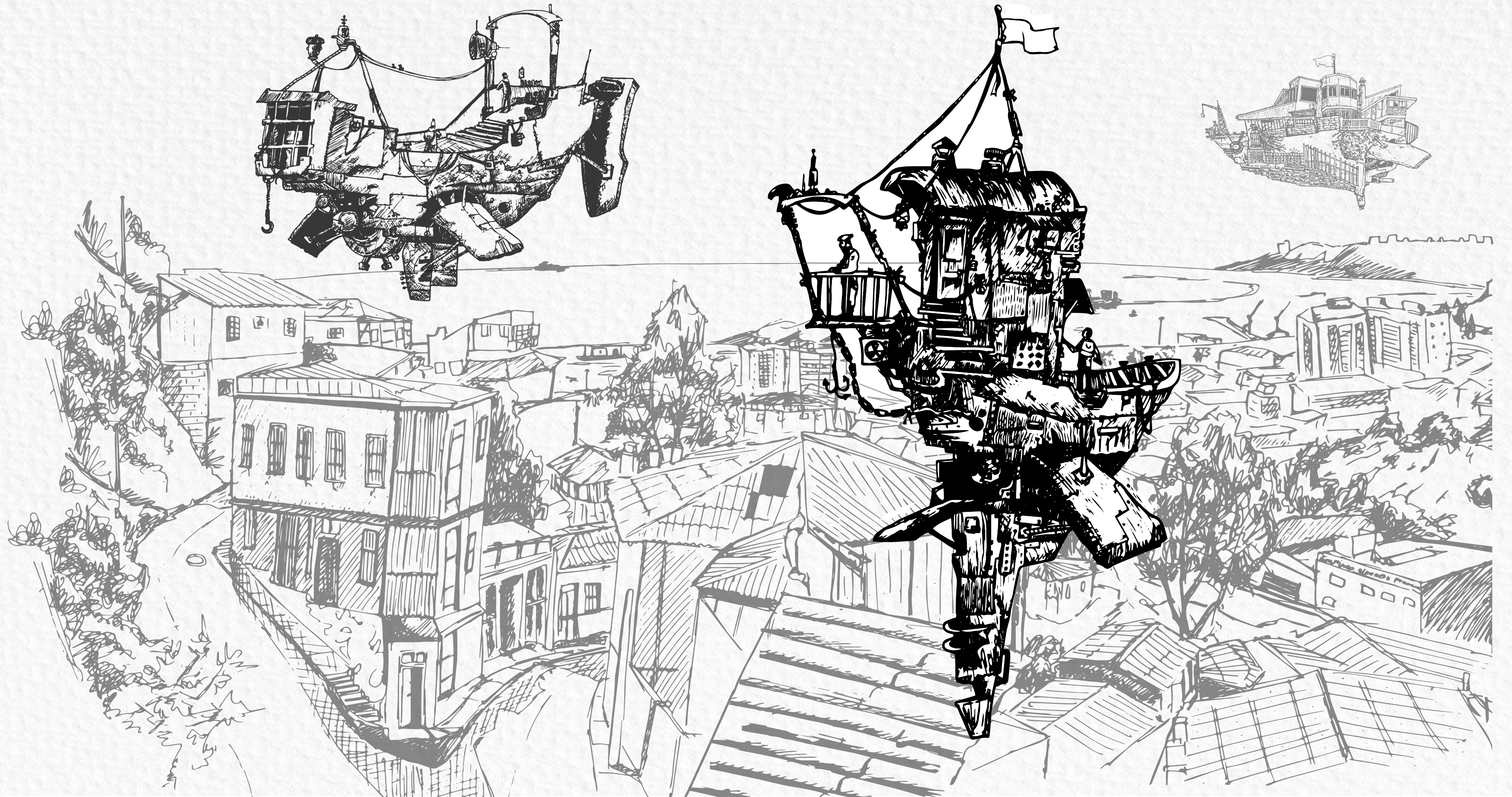
La invitación es a desarrollar un vínculo mucho más profundo entre nosotros y nuestro entorno, reconfigurar nuestra mirada de la ciudad a medida que nos desplazamos por ella, traspasar la barrera que delimita la realidad con la fantasía y crear, transformar los elementos y símbolos que componen a esta linda y extraña ciudad en una expresión cultural que nos invita a convivir con una ciudad onírica, llena de imaginarios individuales y colectivos.

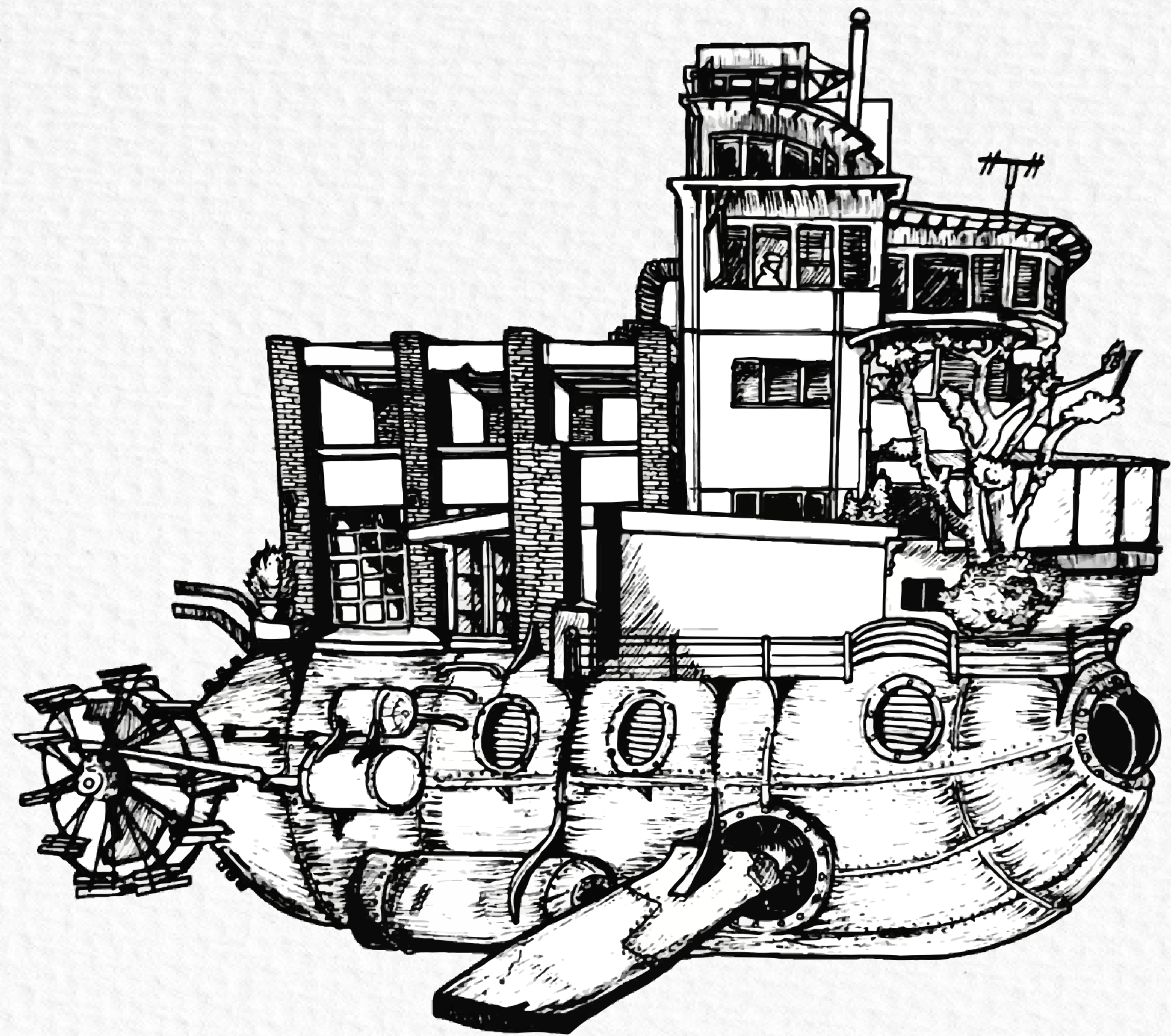
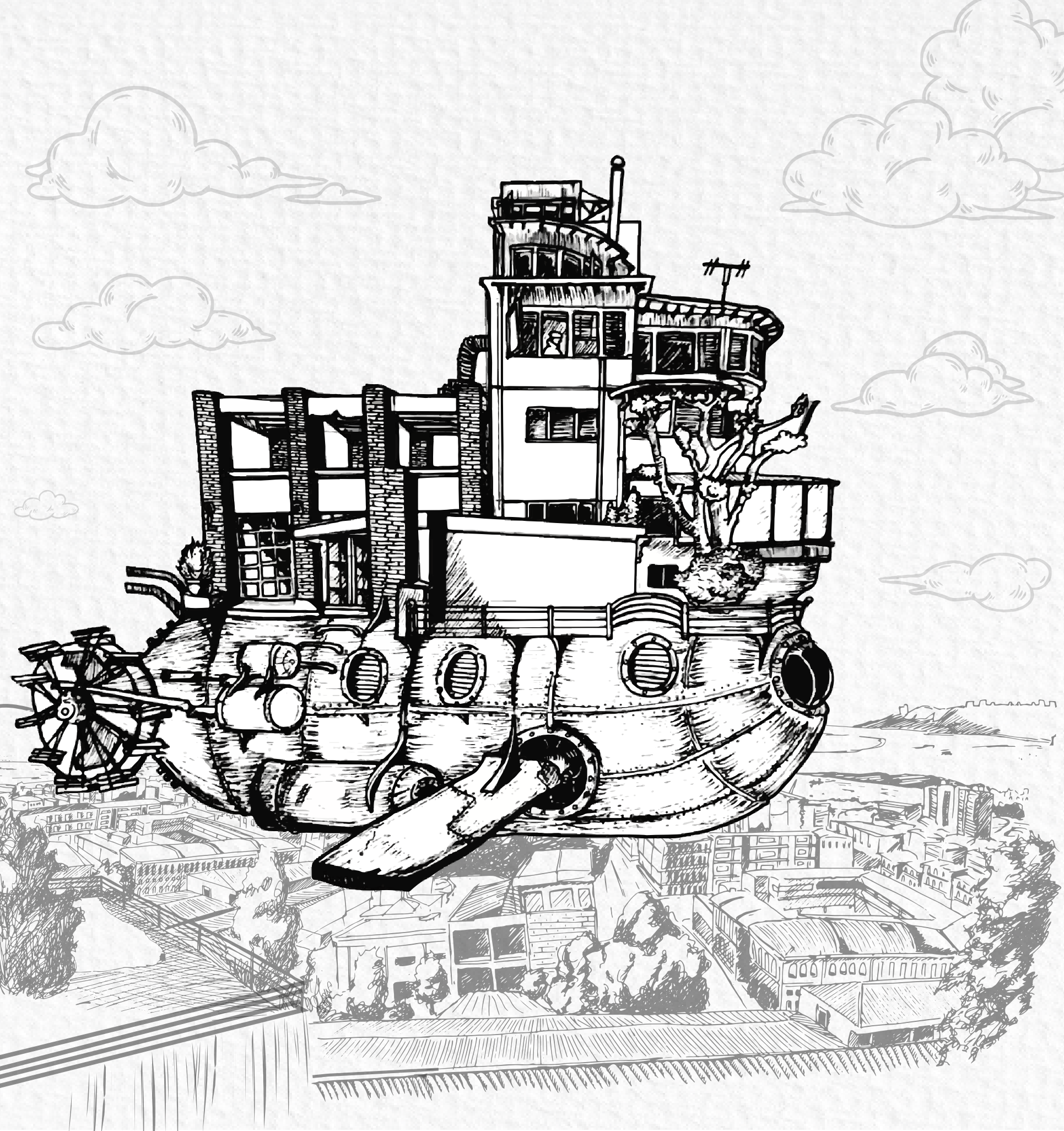

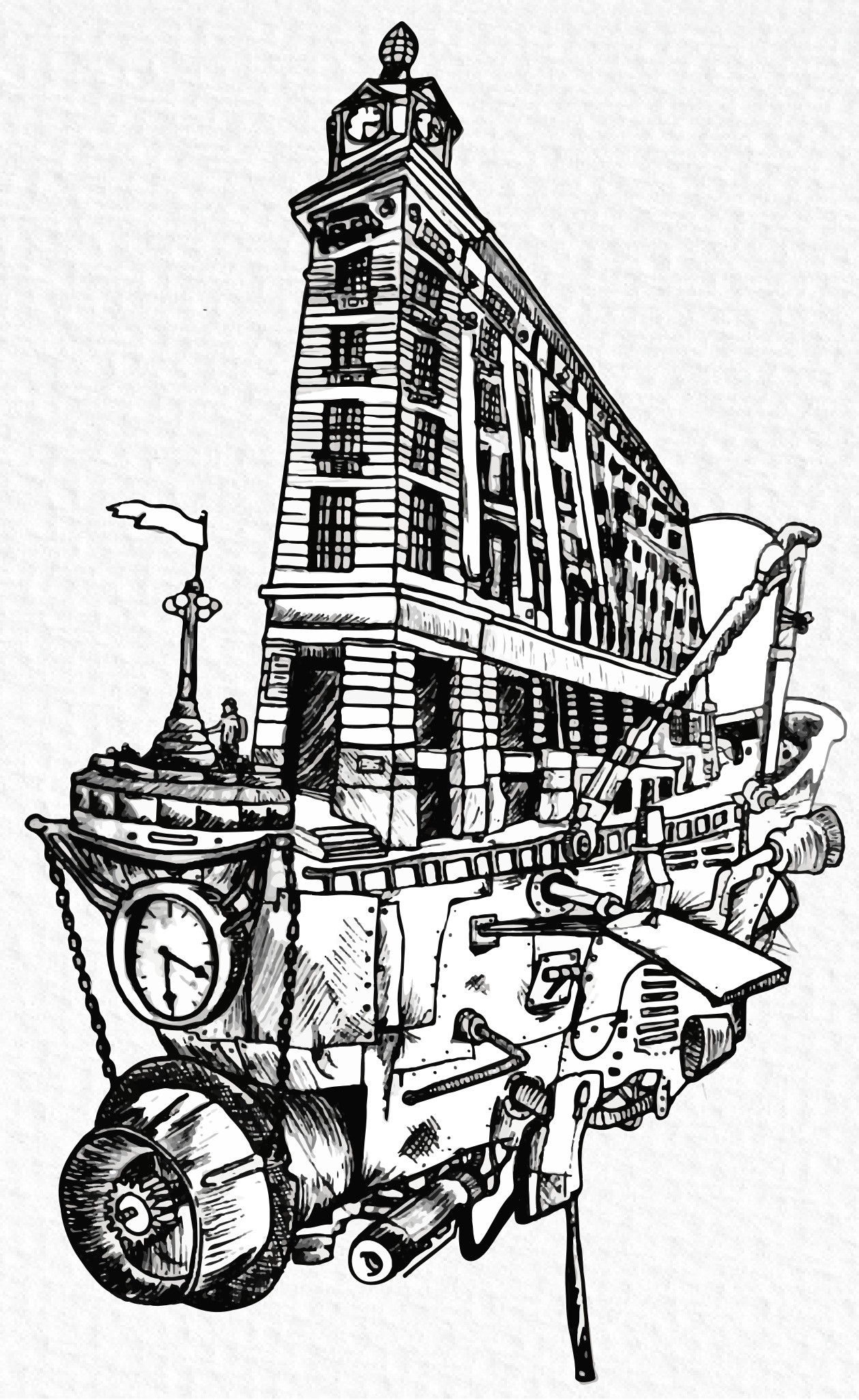
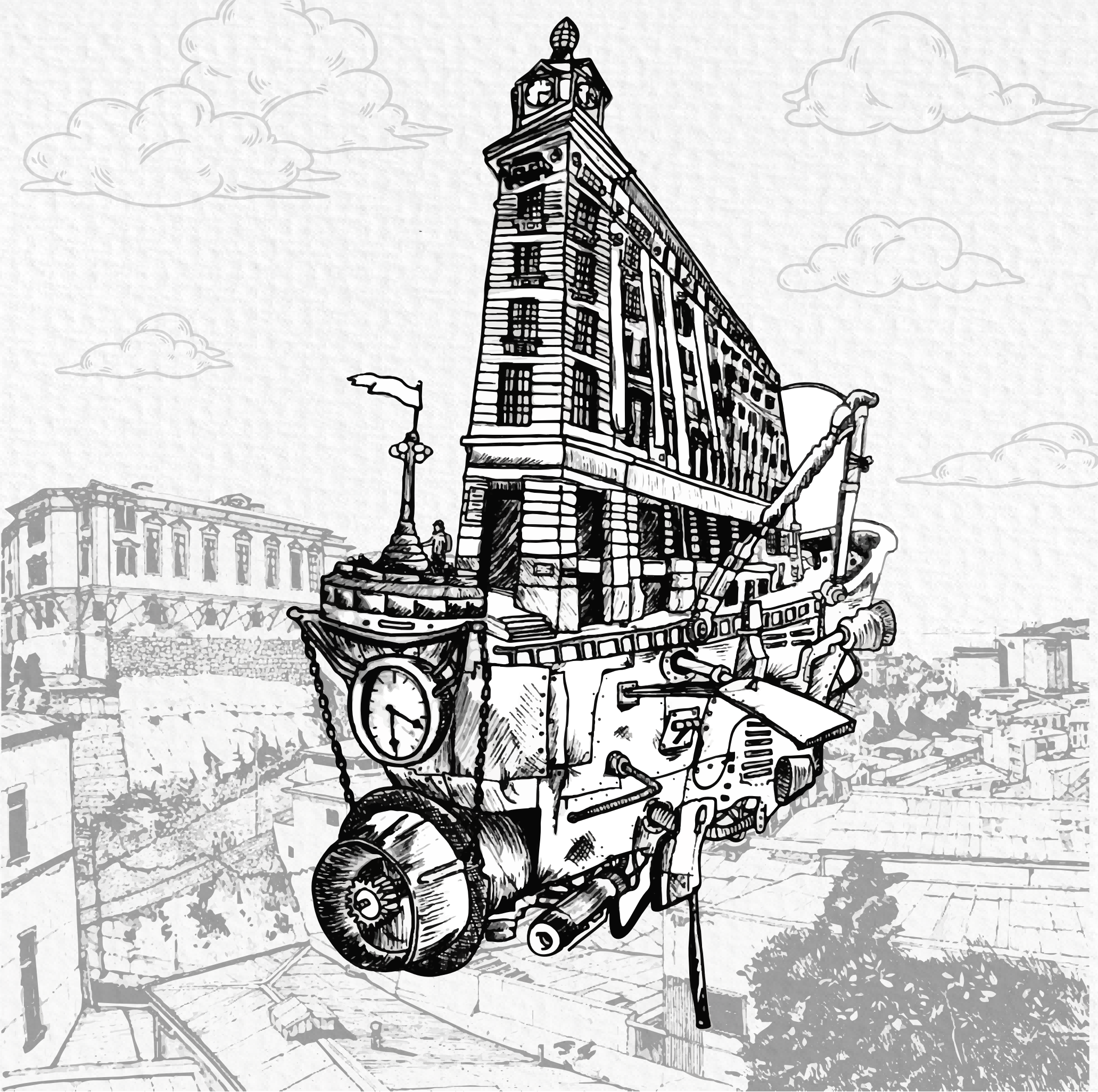

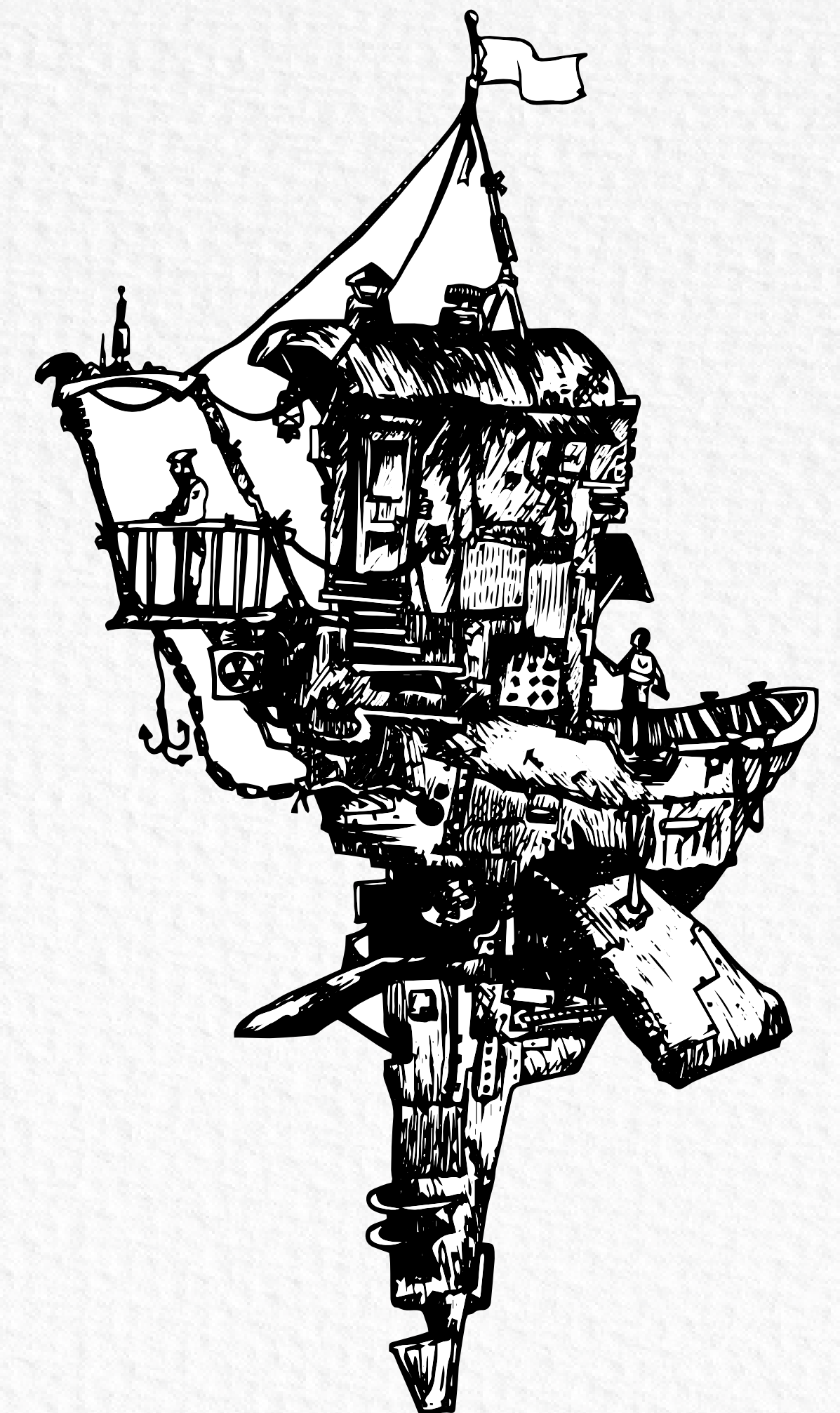
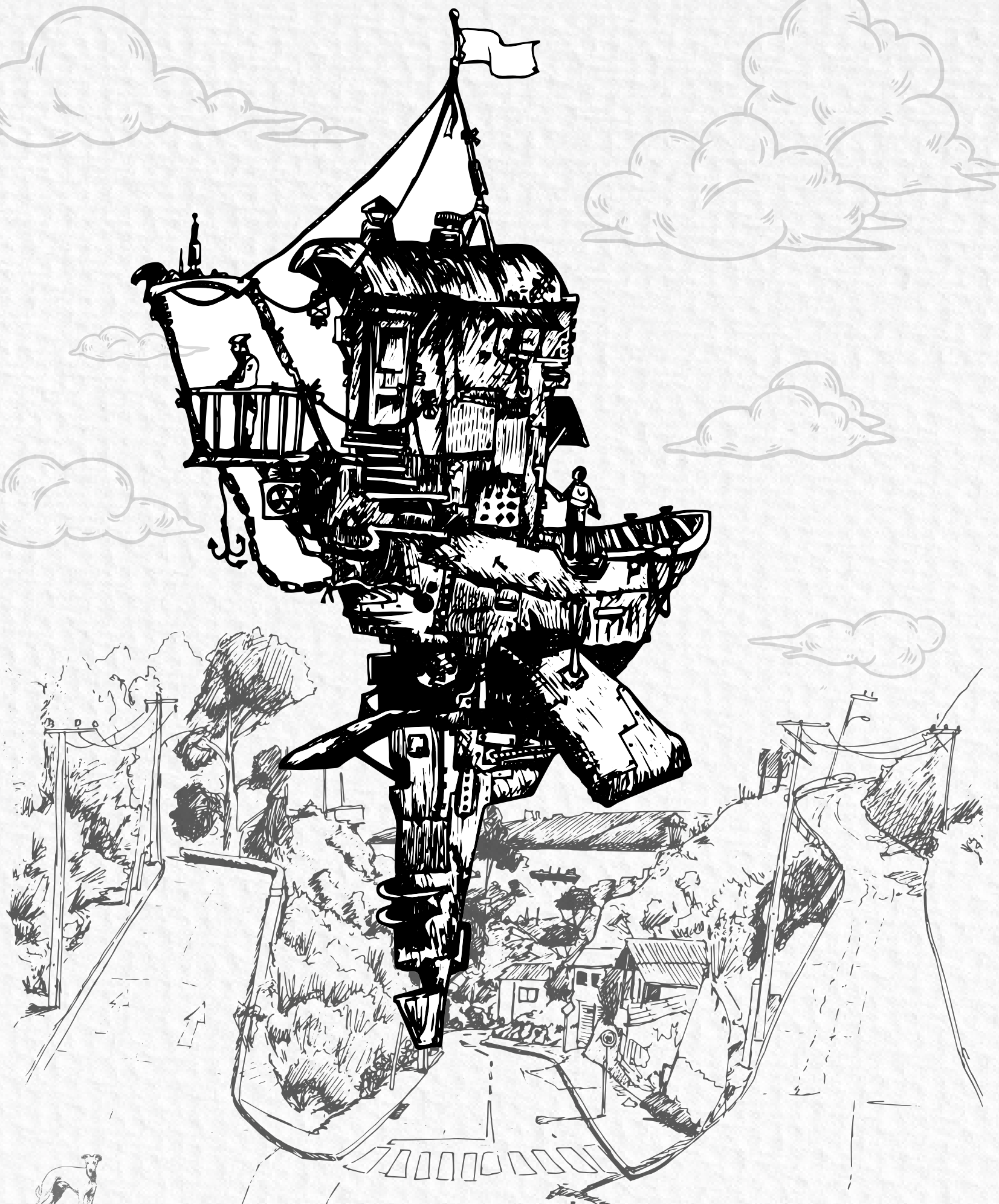

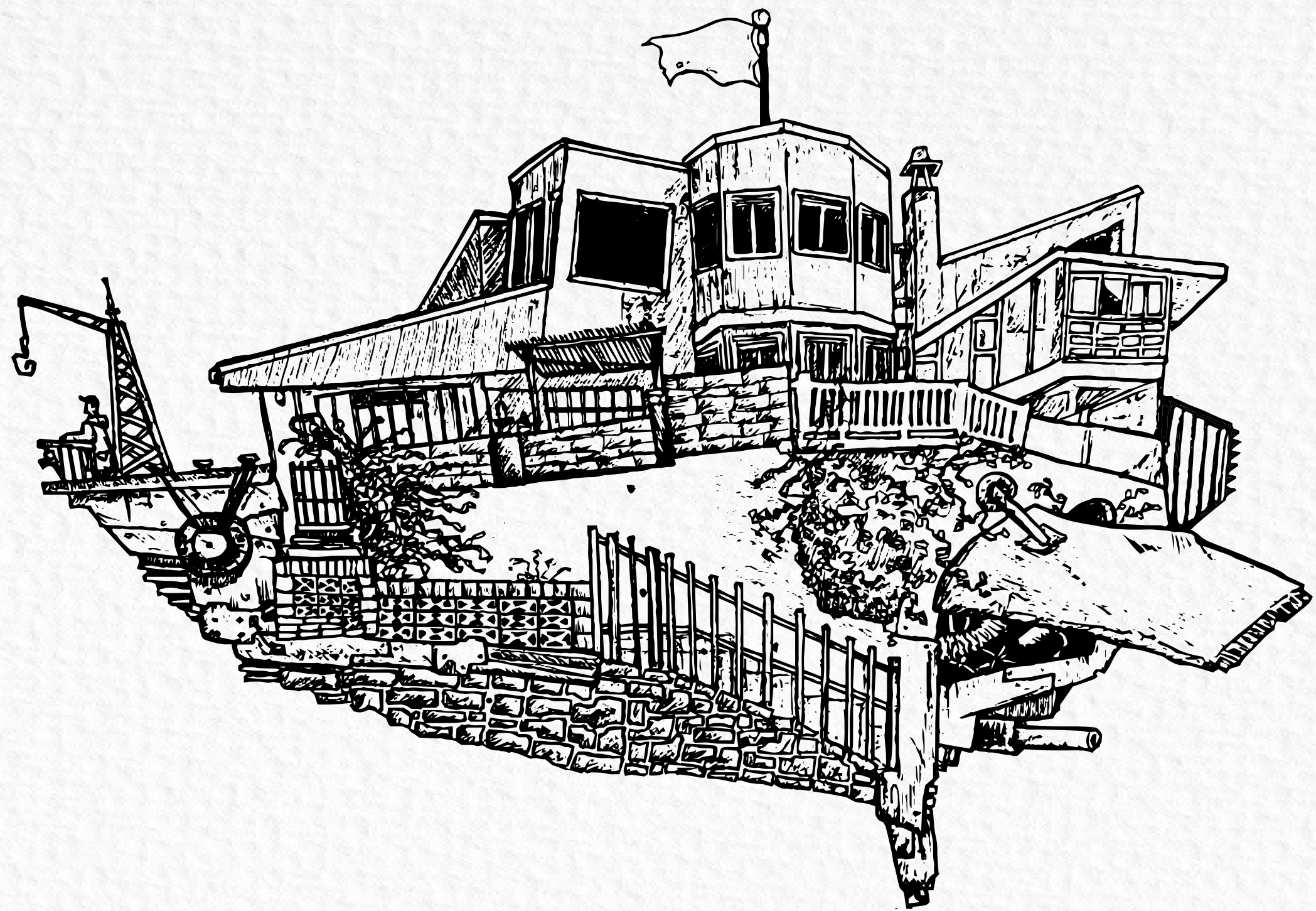
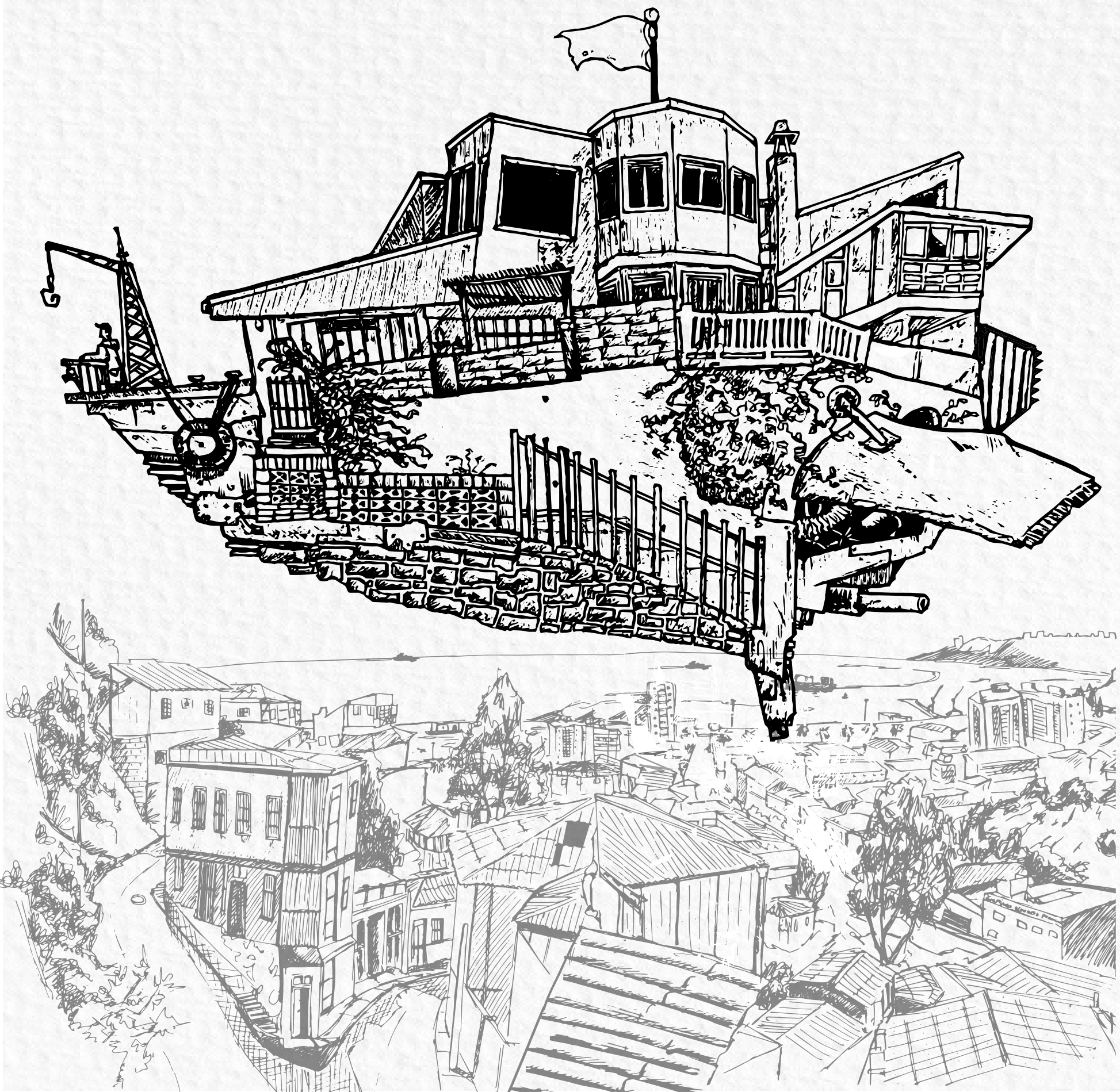

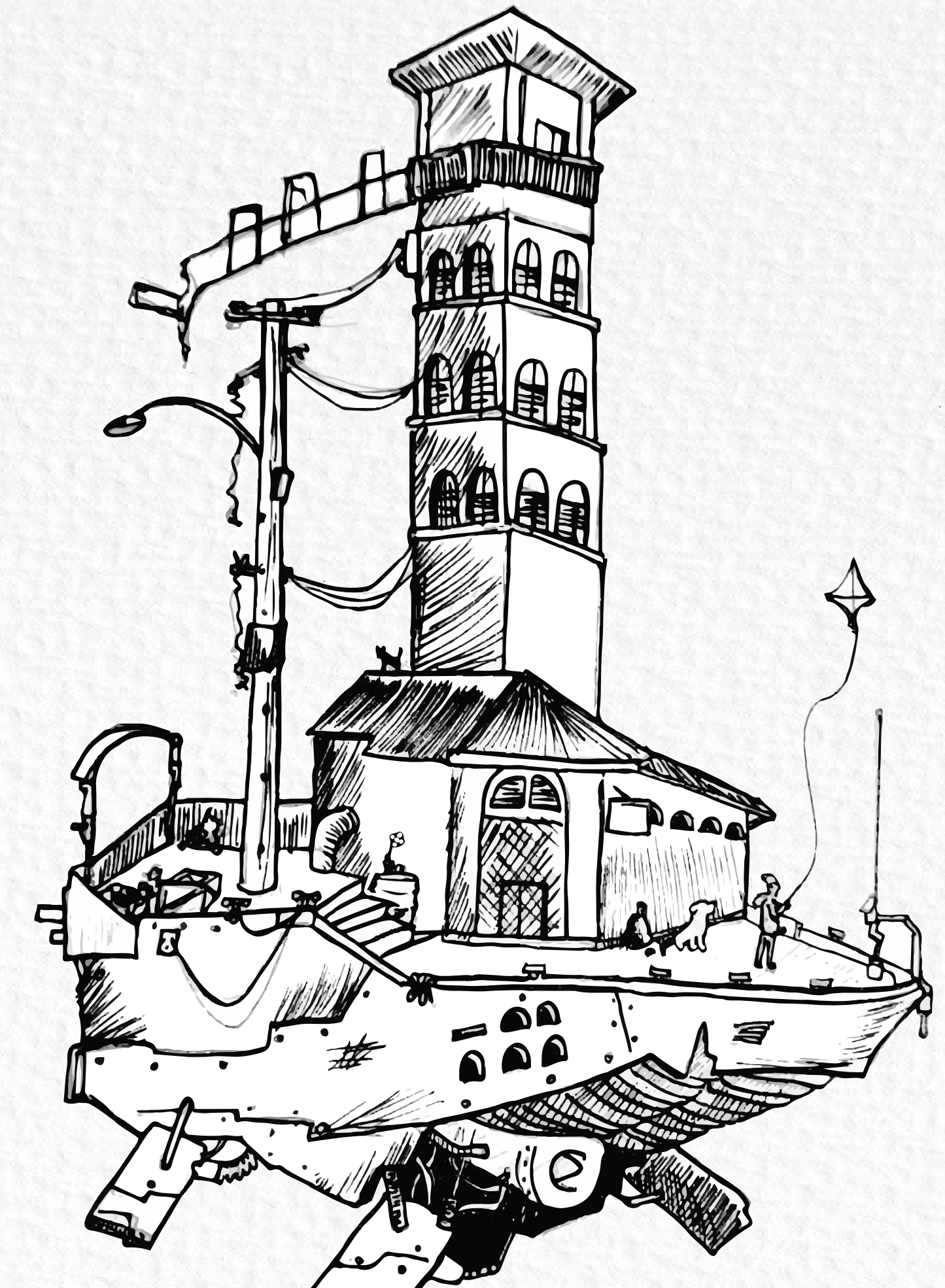

A stylized illustration of a desert city. The scene is dominated by warm, earthy tones of tan and brown. In the center, a wooden boat with a mast and a small figure is positioned on a raised platform. To the right, a large, white, dome-shaped structure with a tiered top stands prominently. The background features a textured, rocky wall. Several birds are shown in flight, and a lizard is visible on a ledge. The overall style is reminiscent of a graphic novel or a stylized architectural rendering.

CAPÍTULO 7
REFERENTES

REFERENTES

Este proceso de aprendizaje viene dado, además de la práctica, de que te motiva a realizar tu obra. Encontrar buenas referencias es una práctica muy enriquecedora para el trabajo. En el caso, por ejemplo, que provenga de un artista con años de experiencia, no habría que temer en disfrutar y entender cómo usa su técnica para así darle un vuelco en tu obra. Todos los grandes maestros que conocemos han desde siempre. La referencia puede ser técnica, composición y conceptual, entre otros.

Ian Mcque

La principal influencia es Ian Mcque. Ian es un Concept artist e ilustrador que ha trabajado en la industria de los videojuegos y muchísimos proyectos personales. Sus trazos firmes, bocetos y sus ideas claras fueron claves para tener una referencia funcional para el estilo desarrollado.

Ofrece una forma clara de como elaborar una ilustración, demostrando la libertad que tenemos al momento de componer los dibujos, ofreciendo al lector una experiencia diferente cada vez que avance de página. Existe un juego con los elementos y espacios vacíos.

En cuanto a su obra, logra integrar elementos característicos de la arquitectura y del cotidiano para transformarlos en cuerpos superpuestos, tales como naves o casas abstractas.

Jean Giraud

Moebius es la mismísima ciencia ficción ilustrada.

Es un ilustrador francés, es aquel dibujante que llevó su obra a su máximo exponente cuando decidió esconderse bajo el pseudónimo de Moebius y así romper muchos esquemas con El Incal o El Garaje Hermético.

Su obra presenta paisajes mayormente desolados presididos por extrañas criaturas, aparatos y formaciones imposibles. A esto le acompaña un delicado uso de un modo fascinante.

Moebius ha inspirado a creadores de todo el mundo dando lugar a un lenguaje único al que es fácil atribuirle su procedencia en el caso de ver influencias suyas en otros artistas.

Jared Muralt

También seleccione a dos artistas que resultan una gran fuente de inspiración por un dominio ejemplar de la línea. Sus estilos, muy similares al de Moebius, remiten grandes zonas libres de detalles, otras con una gran concentración de elementos. A la izquierda tenemos a Jared Muralt, ilustrador sueco que debe su obra a sus numerosos estudios anatómicos y de los paisajes que desarrolla en su sketchbook.

A la derecha encontramos una obra de Jon Juarez (Harriorrihar), que cuenta con una obra repleta de paisajes amplios y múltiples regitros de líneas. Además juega mucho con gamas de colores complementarios.

Suele recurrir a paisajes "comunes" (paisajes urbanos y naturales) añadiendo uno o varios elementos que rompen con la normalidad, tales como criaturas gigantes o formaciones surrealistas.

Jon Juarez

Sebastián Varas Mackenzie

Sin lugar a dudas no puedo dejar de mencionar al artista local Sebastián Varas Mackenzie.

Mackenzie es un ilustrador creador de mundos fantásticos de Valparaíso.

Posee un trazo característico y muy perfeccionado, haciendonos ver cada detalle de sus obras intentan plasmar, la bohemia, la superposición, lo flotante.

Es importante tener un referente local para desarrollar las ilustraciones, pues nos hace evidenciar la interpretación honesta y directa del puerto.

CAPÍTULO 8

FORMULACIÓN
DEL PROYECTO

PROBLEMA

La mirada actual de la ciudad de Valparaíso nos revela que existe un estancamiento traducido en el deterioro, abandono y obsolescencia. Esto ha transformado la imagen del puerto principal en un paulatino proceso de oxidación urbana, proceso que trajo consigo una situación de constante abandono, pobreza, improvisación urbana, congestión, limitación de la ciudad, entre otros.

La pérdida de identidad se encuentra estrechamente relacionada con el territorio y su gente, evidenciándose la urgencia de instrumentos que ayuden a revitalizar nuestra mirada hacia la actual imagen que tenemos de Valparaíso.

OPORTUNIDAD

A través del diseño gráfico se genera una oportunidad de brindarle a la ciudad una nueva sobre sí misma, apelando a lo hermoso que solía ser antes. Este proyecto pretende revitalizar nuestra mirada de Valparaíso mediante la ensoñación plasmada en síntesis gráficas que reflejan un equilibrio entre lo que ya conocíamos, combinado con este nuevo estilo de ilustraciones oníricas.

OBJETIVOS

GENERAL

Brindar un espacio de encuentro para revalorizar la imagen de Valparaíso.

ESPECÍFICOS

- Comprender y analizar los elementos icónicos de las Fachadas.
- Diseñar una síntesis gráfica que motive a la ensoñación epifánica.

Establecer puntos de exhibición en sectores públicos, gratuitos y democrático para su exhibición.

- integrar la gráfica diseñada con la técnica Paste Up.

PÚBLICO OBJETIVO

A través del diseño gráfico se genera una oportunidad debido a la trascendencia emocional e histórica que maneja el proyecto, el público objetivo seleccionado a sido específicamente el habitante permanente de Valparaíso, pues todas aquellas personas que estén familiarizados con su inolvidable pasado, serán los principales protagonistas al momento de ver imágenes del territorio plasmadas en fachadas oníricas flotantes integradas en el escenario porteño.

El sentimiento de pertenencia expresado en una añoranza inconmensurable, en un Valparaíso reinventado de tal manera que nos permita mediante la ensoñación recordar nuevamente el territorio clásico plasmado en una nueva propuesta, sin lugar a dudas será algo que el habitante permanente no podrá dejar pasar, lo incitará a detenerse, a contemplar, a recordar con cariño lo que fue..y quizás así también gracias a esta nueva óptica, reintegrar en su vida aquella fachada contemporánea con aquel aire histórico

PROPUESTA CONCEPTUAL

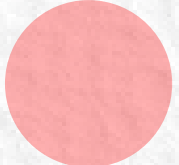
VENTANAS IMAGINARIAS

Intervención urbana estilo posters a partir de los imaginarios constituidos por simbolismos, fachadas, sentimientos, identidad y fantasías. La combinación de estos elementos son relevantes al momento de elaborar una nueva imagen de carácter onírico, ya que reconstruyen visiones del mundo con efectos y propósitos de representar la configuración heterogénea y disruptiva característica de Valparaíso, expresados en un nuevo mundo imaginario en donde la naturaleza porteña implica convivir con estas fachadas flotantes volando alrededor del puerto, reflejando fielmente al habitante, sus costumbres y la pintoresca estética que el puerto nos muestra.

LA INTEGRACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES GRÁFICAS SE HAN REALIZADO EN EL SECTOR PUERTO, ESPECÍFICAMENTE COMENZANDO DESDE EL ASCENSOR CORDILLERA HASTA CERRO ALEGRE.

ESTA ZONA HA SIDO CONSIDERADA SIGUIENDO LOS PARÁMETROS DE UN ALTO FLUJO DE GENTE, BUSCANDO ELABORAR UNA RUTA ESTRATÉGICA EN DONDE LAS PERSONAS TENGAN UN ENCUENTRO REPENTINO CON LAS ILUSTRACIONES, GENERANDO ALTO IMPACTO, ASOMBRO Y DETENCIÓN PARA SU POSTERIOR CONTEMPLACIÓN

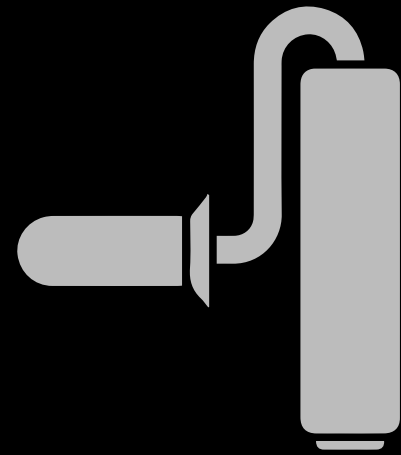

PÓSTERS

CAPÍTULO 7
PROPUESTA FORMAL
DEL PROYECTO

PASTE-UP

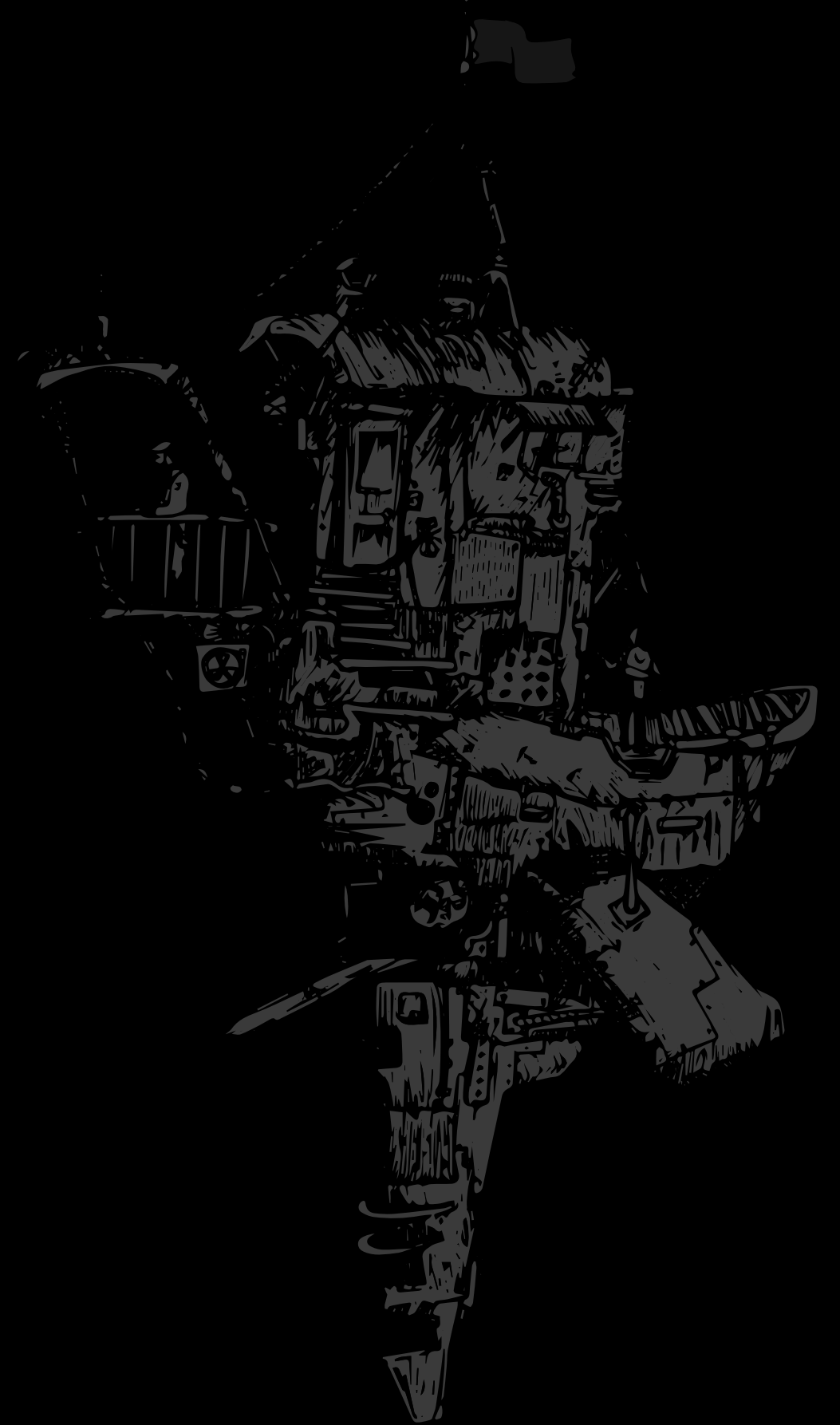
El paste up es una técnica de intervención urbana que implica pegar afiches, pósters o stickers en las paredes de la calle y construir una visualidad más variada en el entorno. Las ilustraciones de los imaginarios junto a este método buscan ser un ícono de expresión efímera en el entorno, generando así un estímulo en el observador, que sea una reacción de detención, contemplación y de reflexión, de manera imprevista en su recorrido o en cualquier espacio público.

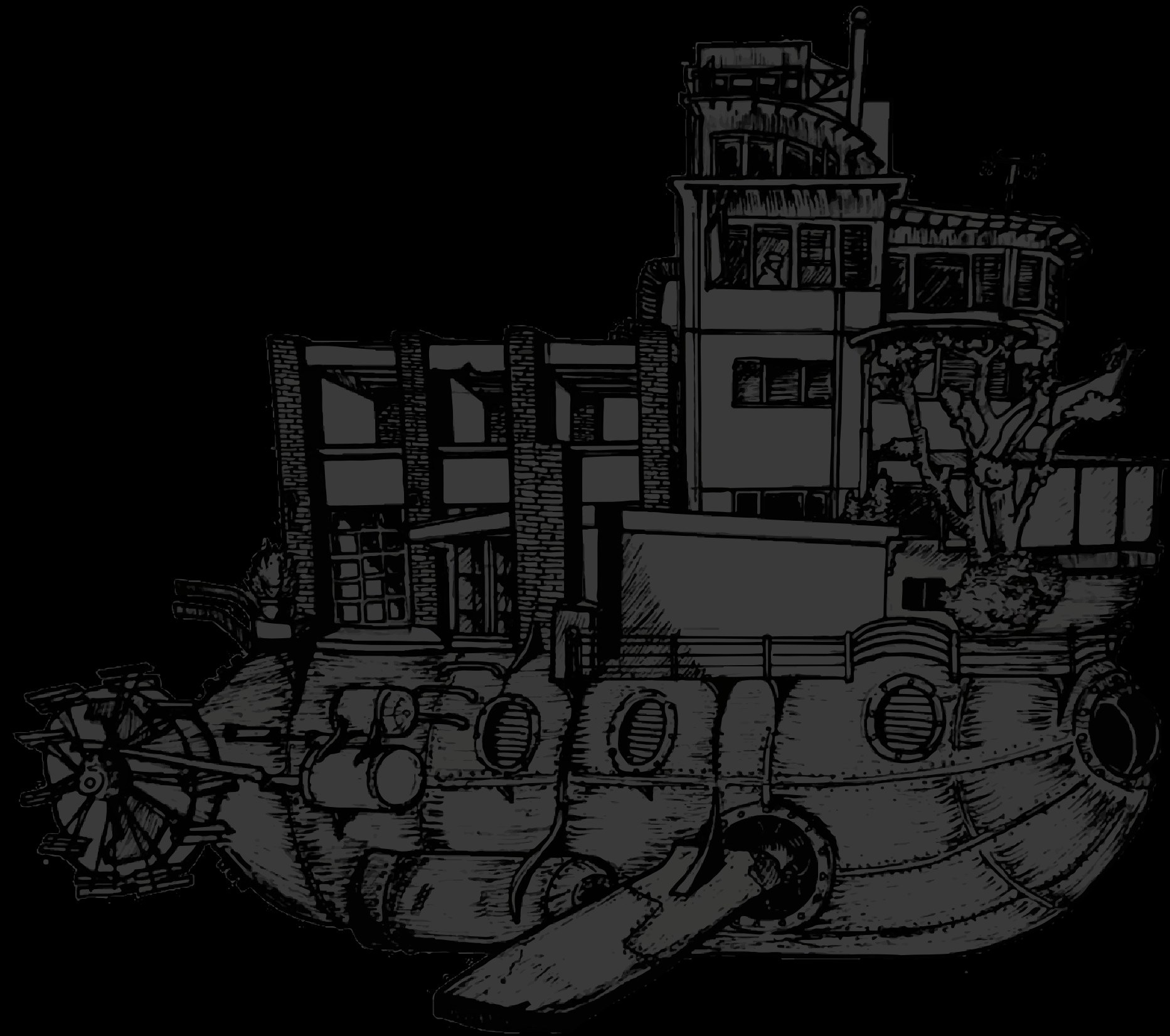
encuentro con el imaginario

el paste up es un trabajo de diseño silencioso y efímero. Se busca una superficie apta, se pega la obra y se pasa el rodillo. Al día siguiente se puede apreciar si la marca se mantiene erguida o si sucumbió ante la lluvia, ante las espátulas del Gobierno, si cayó ante el arrancador serial o peor, si quedó tapada por una publicidad o algún otro artista aventurero. De a poco, con los años, las naves irán ganando terreno, conquistando espacios. De igual manera ellas también serán conquistadas: la obra es intervenida todo el tiempo por otras personas que encuentran en sus pósters un soporte para crear algo nuevo. La ciudad está llena de los contradictorios espectadores activos. Cualquiera puede mirar, cualquiera puede pintar arriba... y la mejor parte, cualquiera puede ser espectador e interpretar a su manera lo que encuentre pegado de forma imprevista durante una subida en escalera.

CAPÍTULO 8
CONCLUSIÓN

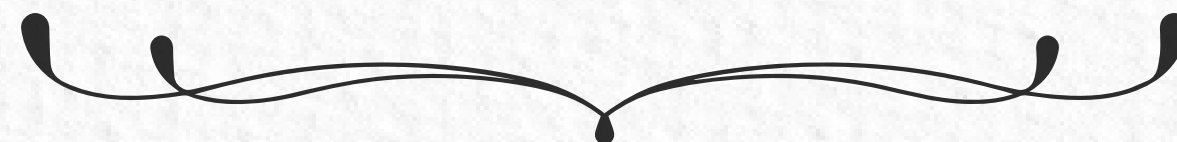
Conclusión

Valparaíso tiene una particularidad única para mostrarse frente a nosotros, como si se tratara de un laberinto o un puzzle visual lleno de sorpresas, casas equilibrándose en las quebradas, imponentes escaleras llenas de colores y los intrincados pasadizos entre calles.

Este escenario y su configuración heterogénea, osada y pintoresca nos explica de cierta manera la posibilidad de jugar con el entorno, de que tal vez no es necesario seguir un orden urbano tan "común", de que quizás una casa de calamina, adobe y pino oregon colgando de una quebrada no es una mala idea si usamos la creatividad. Y es que este mundo tan fantasioso presente en esta ciudad nos invita en su trayecto y contemplación, a crear imaginarios a partir de este escenario tan caótico y hermoso.

El proyecto establece un vínculo simbólico entre el territorio con las personas, reflejando la esencia porteña, las costumbres como el elevar un volantín desde la terraza e incluso la perspectiva flotante de sus casas equilibradas, expresados en un nuevo mundo imaginario en donde podemos recordar la imagen de un puerto clásico, una ciudad ilógica y creativa en donde la ensoñación está presente día y noche, un territorio en donde sea posible convivir con nuevos imaginarios de manera individual y colectiva.

Así es Valparaíso, una ciudad llena de vida y personalidad, un puerto en donde la creación siempre es bien recibida, en donde la alegría se comparte ya sea en la música, un póster o un mural y como no, en el habitante permanente que nutre a esta ciudad de identidad, amor y belleza.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Guzmán-Ramírez, A. (2016). Los Imaginarios Urbanos Y Su Utilización Como Herramienta De Análisis De Los Elementos Del Paisaje. Los imaginarios urbanos. <https://www.redalyc.org/journal/4779/477950133011/html/>

Uribe, B. (2017, 14 septiembre). Work in Progress / Valparaíso entre el Arte, la Arquitectura y el Diseño. Plataforma Arquitectura. <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766361/arte-y-arquitectura-work-in-progress-miradas-a-valparaiso-dialogos-entre-el-arte-la-arquitectura-y-el-diseno>

Repensar Valparaíso: una mirada de las amenazas desde la arquitectura pública. (2016, 6 julio). Escuela de Postgrado FAU. <https://postgradofau.uchilefau.cl/repensar-valparaiso-una-mirada-de-las-amenazas-desde-la-arquitectura-publica/>

[PDF] EL PATRIMONIO PERDIDO EN VALPARAÍSO - Free Download PDF. (2015b). EL PATRIMONIO PERDIDO EN VALPARAÍSO. <https://silo.tips/download/el-patrimonio-perdido-en-valparaiso>

Vista de Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad. (2009). Vista de Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad. <https://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/118/115>

La Narrativa del Espacio - Arquitectura. (2007). la narrativa del espacio. <http://www.imcyc.com/ct2007/may07/arquitectura.htm>

CIUDAD IMAGINADA - Concept Map. (2021). ciudad imaginada. <https://www.mindomo.com/es/mindmap/ciudad-imaginada-637543b99d5644ab9a84ef885cfb641a>

Q.B., A. (2019, 7 octubre). Valparaíso, el encanto del caos a orillas del Pacífico. Viajes y Fotografía. <https://www.viajesyfotografia.com/blog/valparaiso-encanto-caos-orillas-pacifico/>

Proyecto de Tesis (ILUSTRACIÓN). (2013, 8 diciembre). Issuu. https://issuu.com/diegochoa9/docs/tesis_enano

Valparaíso: Blanca Espinoza. (2005). ¿dónde estan los limites de esta ciudad? <http://www.letras.mysite.com/be040305.htm>

Gaete, C. M., C., C., & C. (2016, 29 octubre). 95 croquis que nos enseñan sobre “La Observación: el urbanismo desde el acto de habitar”. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/10/29/95-croquis-que-nos-enseñan-sobre-la-observacion-el-urbanismo-desde-el-acto-de-habitar/>

Lukas - Apuntes Porteños - Download File. (2005). Apuntes Porteños LUKAS. <https://cupdf.com/download/lukas-apuntes-portenos>

Gaete, C. M., C., C., & C. (2016a, junio 3). Arte y Ciudad. Entrevista al muralista Daniel ‘Chilote’ Marcell: “Trato de entregarle a la ciudad un discurso real”. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/03/arte-y-ciudad-entrevista-al-muralista-daniel-chilote-marcelli-trato-de-entregarle-a-la-ciudad-un-discurso-real/>

Metropolitana, C., Metropolitana, C., C., C., & C. (2016, 6 junio). Opinión: La Ciudad y el Puerto a la luz de un nuevo espejo. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/06/opinion-la-ciudad-y-el-puerto-a-la-luz-de-un-nuevo-espejo/>

Urbana, E. P., C., C., & C. (2016, 2 septiembre). Serie documental: Valparaíso Inamible. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/09/02/serie-documental-valparaiso-inamible/>

Esterio, X. S., C., C., & C. (2008, 19 mayo). Manual de Estilo para Valparaíso. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/05/19/manual-de-estilo-para-valaparaíso/>

Gaete, C. M., C., C., & C. (2016c, octubre 29). 95 croquis que nos enseñan sobre “La Observación: el urbanismo desde el acto de habitar”. Plataforma Urbana. <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/10/29/95-croquis-que-nos-enseñan-sobre-la-observacion-el-urbanismo-desde-el-acto-de-habitar/>

López, A. (2019, 16 enero). Paste up, el movimiento artístico que busca posicionar a Buenos Aires en el arte urbano. RED/ACCIÓN. <https://www.redaccion.com.ar/paste-up-el-movimiento-artistico-que-busca-posicionar-a-buenos-aires-en-el-arte-urbano/>

