

Cuahtémoc; México. Profesor Investigador de tiempo completo, Área Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; México. **Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez:** Doctorado en Diseño, nuevas tecnologías, UAM AZC; México. Maestría Diseño, nuevas tecnologías, UAM AZC; México. Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM AZC; México. Profesor de tiempo completo, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana; México. **Mtro. Sergio Blas Ramírez Reyna** Maestría en Ingeniería Industrial, UAEH; México Licenciatura

en Ingeniería Industrial, UAEH; México. Profesor Investigador de tiempo completo, Área Académica de Ingeniería y Arquitectura, UAEH; México. **Mtro. Ramiro Cadena Uribe:** Maestría en Estudios de Población, UAEH; México Licenciatura en Ingeniería Industrial, UAEH; México Profesor de tiempo completo, Área Académica de Ingeniería y Arquitectura, UAEH; México

El Diseño Gráfico en la memoria musical: Registro audiovisual e ilustrado de la vida y obra de músicos y compositores de Loja-Ecuador

Pablo Andrés Duque Correa, Estíbaliz del Cisne Vélez Pardo, Jonathan Alexander Paz Castillo, Darling Salomé Rojas Íñiguez y Samira Andrea Galvez Rosales (*)

Actas de Diseño (2024, octubre),
Vol. 47, pp. 180-183. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: noviembre 2023
Versión final: octubre 2024

Resumen: El proyecto se basa en la elaboración de un documental y un libro ilustrado por medio de proyectos de fin de titulación que tomen en cuenta a músicos históricos de la ciudad de Loja-Ecuador, con la finalidad de difundirlos a las nuevas generaciones ya que muchas personas desconocen datos biográficos o inclusive la autoría de algunas melodías populares de la localidad compuestas por estos compositores.

Palabras clave: Documental– libro– ilustrado– músicos– Loja.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 183]

Introducción

Al revisar todas las manifestaciones culturales que nos rodean, podemos darnos cuenta de que estas devienen de tradiciones que se han compartido de generación en generación, y la sociedad lo ha ido absorbiendo con la finalidad de definir aquello que identifica a un grupo, o en este caso, a una ciudad. La música es una de las formas de comunicación más antiguas que ha estado acompañada de lo ritual, y así mismo del lenguaje. Por esta razón, es importante verla como una manifestación cultural que, como Jaramillo (2018) dice, tiene varios aspectos donde su importancia recae. Aspectos como el humano, el económico y, por supuesto, desde lo patrimonial “en el cual se encuentran las políticas públicas orientadas al rescate, conservación, difusión, valoración o el uso social de la música” (Jaramillo, 2018, p. 20) Tomando en cuenta esto como uno de los puntos de vista más importantes con los cuales trabajar, enlazados al diseño gráfico y lo educativo, ya que el diseño ofrece posibilidades que enriquecen el ámbito de la cultura con estrategias comunicativas que visualmente se pueden aprovechar para motivar la difusión, así como el fomento de estas prácticas desde

las aulas de clase con la finalidad de ejecutar proyectos que aborden aspectos sociales.

Alrededor del mundo, la música ha visto su apoyo en lo gráfico desde el área publicitaria, pero también con la finalidad de plasmar simbólicamente aquellos mensajes retóricos que muchas veces se traducen en portadas de discos, mismas que “surgen como una herramienta de marketing” (Pichon, 2012). Luego, estas se centran en la expresión propia del artista o grupo, y así también se desarrollan ilustraciones o animaciones dentro de videos. Además, la documentación de la vida y obra de personajes reconocidos ha sido aprovechada por los medios audiovisuales como una forma de evitar que determinados músicos o compositores desaparezcan de la memoria colectiva. Un ejemplo de esto son los innumerables documentales que hacen referencia a músicos clásicos como L. V. Beethoven y Mozart. Incluso si avanzamos en el tiempo, también se ha registrado de modo bibliográfico a los integrantes de The Beatles, Queen, solistas como Michael Jackson y Amy Winehouse, así como las series que procuran recrear los diferentes momentos vividos por cantantes y compositores que podemos encontrar

en cualquier plataforma de *streaming* hoy en día. Sin embargo, la cultura de masas nos continúa mostrando aquello que popularmente consumimos, resaltando y recreando la historia de personajes a los que han llegado a monetizar desde cualquier aspecto del mercado. Este es un punto importante que se ha tomado en cuenta para sensibilizar el modo de ver este proyecto, con la finalidad de revivir en la memoria colectiva nombres que parecen ser impopulares dentro del diario vivir.

La ciudad de Loja, Ecuador, es uno de los lugares donde históricamente se han desarrollado personajes importantes en cuanto a la literatura y el arte, pero sobre todo en el área musical. Desde la época colonial y republicana, se comenzaron a generar composiciones producto del mestizaje que luego trascendió no solo a nivel nacional, sino a través del tiempo. Sin embargo, esto también ha dado paso al olvido de sus autores debido a la escasa difusión que se puede evidenciar más adelante en las encuestas aplicadas como parte de este proceso de registro.

No son pocos los intentos que se han dado por evidenciar la importancia de músicos y compositores lojanos. Como ejemplo, se puede citar puntualmente los proyectos que más han destacado a nivel local como: Coro Santa Cecilia, el documental (Torres, 2005), Las Vacas de Mozart, un proyecto de diseño y artes aplicadas enfocado en la interpretación gráfica de música lojana de antaño (Chávez, Chuico, & Negrete, 2015), y Loja esencia musical, un documental testimonial que narra la historia de la música en la ciudad desde diferentes puntos de vista con la finalidad de evidenciar su evolución generacional (Rojas, 2016).

Todos estos proyectos han buscado llegar al público con la finalidad de atraer su atención mediante los lenguajes visuales y audiovisuales, abarcando a uno o muchos grupos de compositores de los cuales se interpretan las melodías a nivel local y nacional. Tomando esto como punto de partida, se seleccionaron aquellas composiciones de músicos que más resuenan en la escena, centrándose en tres personajes de diferentes generaciones: Salvador Bustamante Celi (1876-1935), Segundo Cueva Celi (1901-1969) y Marcos Ochoa Muñoz (1918-1986).

Procesos de trabajo para la ejecución del proyecto.

Tomando en cuenta los pasos que Munari (2008) menciona en sus procesos de trabajo de proyectación para el diseño gráfico, se dio inicio con la enunciación del problema existente en el área de trabajo, la ciudad de Loja, Ecuador, donde pese a conocer los nombres o las composiciones locales, no se tienen claros los datos sobre la vida y legado musical de los tres músicos seleccionados. Esto se podría atribuir a una escasa difusión de material bibliográfico desde los niveles escolares, punto que será tomado en cuenta para poder gestionar estrategias que puedan abarcar el área educativa luego de una revisión bibliográfica se determinó que el material audiovisual que se enfoque en contar la historia de estos personajes es escaso o impopular incluso en redes sociales, un aspecto que puede potenciar y facilitar de cierta forma el

acceso a la información histórica que se pueda construir.

Esta realidad que se pudo observar y escuchar a través de entrevistas abiertas realizadas a diferentes gestores culturales y músicos de larga trayectoria dentro de la ciudad, lo cual permitió identificar los puntos más importantes de los cuales era necesario investigar dentro del estudio de mercado, como el nivel de conocimiento sobre los tres compositores en cuanto a su vida y obra, si reconocen las melodías de sus composiciones, el interés por conocer más sobre estos personajes, y los medios por los cuales prefieren obtener datos sobre los músicos lojanos. De esta forma, se aplicaron encuestas estructuradas a una muestra de 383 personas, basando este número en relación a la población total de la ciudad de Loja, Ecuador.

Los resultados sobre el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre los compositores revelan que un 46.6% de los encuestados desconocen a estos personajes, mientras que el 44.8% conocen a Salvador Bustamante Celi Cueva Celi es conocido por el 32.2% de los encuestados, seguido por Marchos Ochoa Muñoz con un 17.5% de reconocimiento. Otro dato importante es el bajo porcentaje de información que los encuestados tienen sobre los tres compositores. El 35% de las personas encuestadas dicen tener conocimiento sobre la vida de estos músicos, mientras que apenas el 26% de los encuestados conocen el nombre de alguna de sus melodías, a pesar de escucharlas en medios tradicionales como radio o televisión, siendo estas melodías usadas de manera publicitaria y teniendo una aparición en nuevos medios digitales. También se observó una gran preferencia entre los encuestados por obtener más información sobre estos personajes locales a través de redes sociales y eventos culturales.

Luego de la aplicación de este instrumento se estableció la elaboración de dos proyectos diferentes: un documental con el registro de entrevistas y un libro ilustrado dirigido a un público infante juvenil. Estos fueron ejecutados por estudiantes con la finalidad de generar prototipos que puedan ser validados con acompañamiento académico y luego implementados dentro del público objetivo.

Proyecto 1: Registro audiovisual de la vida y obra de compositores lojanos

Objetivos:

- Realizar una investigación para determinar métodos de registro de la memoria a través de teorías de la imagen y estrategias de comunicación visual.
- Implementar y difundir los materiales gráficos obtenidos del proyecto a través de herramientas digitales e instituciones que apoyen la difusión del proyecto.

La principal fuente de información para este proyecto fueron las historias y el conocimiento de familiares, historiadores y maestros que se sienten inspirados por estos grandes compositores. Esto ha dado paso a la creación de un documental en el que se relata la importancia de la

música en la cultura lojana, ofreciendo datos biográficos y un análisis de las obras compuestas, brindando una nueva perspectiva de la vida de estos artistas. Se realizaron entrevistas semi estructuradas que se enfocaron en siguientes características:

- Personalidad de los músicos y compositores
- Relación con familia y amigos
- Anécdotas
- Importancia de su legado
- Piezas musicales representativas

Para la producción, se establecieron cuatro locaciones de grabación con la finalidad de otorgar un producto audiovisual que posea una variedad de fondos y que el manejo fotográfico de las escenas sea el adecuado para un formato de entrevistas. A esto se suma la estructuración de un guión técnico, que permitió organizar el documental tomando en cuenta la información que aportó cada persona entrevistada. La postproducción se realizó con un proceso de tratamiento para mejorar la calidad del sonido como de la imagen, lo cual resultó en una homogeneización de los videos para luego recortar y armar el proyecto final.

El estreno del documental se realizó en el Museo y Centro Cultural de Loja, con la presencia de las personas entrevistadas, así como del público que asistió con el fin de visualizar esta producción audiovisual. Además, se transmitió en vivo a través de la página de Facebook del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano (ISTS), con el objetivo de tener un mayor alcance. Según las estadísticas analizadas hasta el mes de mayo de 2022, ha alcanzado a 4203 personas y generó 393 reacciones. El documental completo se puede ver en: <https://youtu.be/rjE0Kcl80L0>

Proyecto 2: Elaboración de libro ilustrado con actividades didácticas

Objetivos:

- Identificar diversas técnicas de ilustración mediante software especializado para generar material gráfico que se relacione con la vida y obra de compositores lojanos.
- Implementar los insumos gráficos obtenidos del proyecto a través de herramientas digitales para el desarrollo de material didáctico infantil.

La propuesta del libro ilustrado se enfocó en construirlo con la finalidad de que sea un objeto didáctico que pueda ser usado por niños que se encuentran en los primeros años de educación musical. De esta manera, se definieron algunas actividades como: curiosidades de cada compositor mediante un resumen biográfico a partir de las entrevistas ya realizadas en el documental trabajado en el primer proyecto; ilustraciones en estilo fan art basadas en los personajes del libro con el fin de crear una gráfica caricaturesca, aplicando una cromática cálida que pueda llamar la atención de público infante juvenil; material interactivo que incluye códigos QR, los cuales direccionan

a las composiciones de cada autor, además de secciones de aprendizaje educativo relacionado a notas musicales que incluyen dibujar y pintar.

Se elaboró un prototipo diagramado en un tamaño de 22x22 cm, con encuadernación grapada para apreciar de mejor forma las ilustraciones que en algunas secciones abarcan dos páginas. Los materiales implementados en su elaboración fueron de papel bond de 160 gr bajo una impresión láser. La elección de los materiales se basó en la facilidad y comodidad para que los niños usen este material para escribir y dibujar, con la ayuda de marcadores, pinturas, lápices o acuarelas.

Este material se llegó a imprimir y socializar con estudiantes de 3er y 4to nivel inicial del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, donde se observó una recepción positiva por parte de los niños al visualizar los retratos de los compositores seleccionados para el proyecto de manera ilustrada y no en fotografías en blanco y negro, como estaban acostumbrados. Otro punto importante fueron las actividades, ya que estas fueron adecuadas para que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos musicales aprendidos en clase, teniendo la posibilidad de expresar su creatividad mediante el dibujo y la colorización. El libro completo se puede observar en: <https://bit.ly/38X0jJm>

Conclusiones

Las diferentes ramas del diseño gráfico pueden relacionarse de manera transversal con muchas disciplinas, como en este caso se hizo con la música. Pero además se hizo un trabajo que implicó la recolección de información importante para el contexto cultural local; en esto recae el valor y el aporte en la ejecución de estos dos proyectos de diseño.

Por un lado, desde el punto de vista educativo, el documental que se enfocó en los tres compositores representó una experiencia significativa dentro de los procesos de investigación-creación. La preproducción estuvo marcada por varias fases, como la recolección de información bibliográfica, la aplicación de herramientas como la entrevista y la encuesta, y la gestión del recurso humano adecuado para la fase de la producción del documental. Además, la postproducción generó en los estudiantes investigadores la necesidad de experimentar en cuanto a la edición del material visual y auditivo recolectado, con la finalidad de construir un producto audiovisual de buena calidad tanto en su conceptualización y aporte cultural, como en lo estético y gráfico.

Luego, la elaboración del libro ilustrado generó la necesidad de búsqueda de diferentes estilos de ilustración para la conceptualización gráfica de todas las imágenes, trabajando con softwares específicos para la creación de dibujos en mapa de bits y estableciendo paletas de color que evoquen alegría e interés por la utilización del material impreso. Esto llevó a que el prototipo construido sea validado por los niños con los que se implementó este material didáctico, tanto por el nivel de interés que estos pusieron sobre las ilustraciones como por la comprensión del contenido que encontraron en cada folleto.

El uso de temas culturales para trabajar en conjunto con el diseño gráfico se convierte en una vía que busca exponer de diferentes formas la información que muchas veces permanece reposando en libros de historia o archivos guardados en bibliotecas/ Al mezclar lo visual con el conocimiento y la memoria, se puede atraer diferentes audiencias, que si bien no se interesaron anteriormente en conocer sobre datos que se relacionan con la cultura general de una ciudad, el diseño puede transformar y comunicar mediante estrategias llamativas, e incluso lúdicas, aquello que tal vez permanecía en el olvido. Estos proyectos se han considerado como los prototipos desde donde se pueden continuar generando documentales o ilustraciones que hablan de muchos más compositores de la escena musical lojana, con la finalidad de replicar los pasos y métodos ejecutados para seguir difundiendo esta parte importante de la historia y patrimonio de la ciudad.

Referencias Bibliográficas

- Chávez, D., Chuico, E., & Negrete, L. (2015). *Las Vacas de Mozart*. Recuperado el Noviembre de 2021, de <https://issuu.com/lasvacasdemozart/docs/lasvacasdemozart>
- Jaramillo, V. (2018). *Historia de la música de Loja. Memoria histórica*. Loja.
- Munari, B. (2008). *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo.
- Pichon, P. (2012). *El diseño gráfico y los géneros musicales. Formas de categorización a través de los elementos gráficos*. Recuperado el 20 de Enero de 2022, de https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10530/El_diseño_grafico_y_los_generos_musicales..pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rojas, A. (Dirección). (2016). *Loja esencia musical* [Película]. Loja, Ecuador.
- Torres, R. (Dirección). (2005). *Coro Santa Cecilia, el documental*. [Película]. Loja, Ecuador.

Abstract: The project is based on the elaboration of a documentary and an illustrated book by means of projects of end of degree that consider historical musicians of the city of Loja-Ecuador, with the purpose of spreading them in the new generations since many people do not know biographical data or even the authorship of some popular melodies of the locality composed by these composers.

Keywords: Documentary–book– illustrated– musicians– Loja.

Resumo: O projeto se baseia na elaboração de um documentário e de um livro ilustrado por meio de projetos de grau final que levam em conta músicos históricos da cidade de Loja-Ecuador, com o objetivo de disseminá-los entre as novas gerações, já que muitas pessoas não conhecem dados biográficos ou mesmo a autoria de algumas melodias populares da localidade compostas por estes compositores.

Palavras-chave: documentário– livro– ilustrado– músicos– Loja.

(*) **Pablo Andrés Duque Correa:** Tecnólogo en Diseño Gráfico y Publicidad por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Coordinador y docente investigador de la carrera de Diseño Gráfico ISTS. **Estíbaliz del Cisne Vélez Pardo:** Magister en Estudios del Arte por la Universidad de Cuenca; Licenciada en Arte y Diseño por la Universidad Técnica Particular de Loja; Tecnóloga en Música por el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. Docente investigadora en la Carrera de Diseño Gráfico del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. **Jonathan Alexander Paz Castillo:** Tecnólogo en Diseño Gráfico por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. **Darling Salomé Rojas Íñiguez:** Tecnóloga en Diseño Gráfico por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. **Samira Andrea Galvez Rosales:** Tecnóloga en Diseño Gráfico por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano.