

The background image shows a building facade with a large, dark, paneled door. To the left of the door is a vertical sign that reads 'PARQUEADERO' at the top, followed by '24 HORAS' in large, bold, stylized letters. To the right of the door is a sign that reads 'MI PARCO' in large, bold, stylized letters. The image is in black and white and has a slightly grainy, high-contrast appearance.

Análisis Desde el Diseño Vernáculo Enfocado en la
Doxografía y su Funcionalidad desde el Contexto
Social en el Barrio Caribe Comuna 5

Juanita Torres Pérez
Juan Diego Ceballos Rodríguez

Diseño Gráfico
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño

Verónica Morales García

5 de mayo de 2024

TITULO

Análisis desde el diseño vernáculo enfocado en la doxografía y su funcionalidad desde el contexto social en el barrio caribe Comuna 5

ABSTRACT

Nuestro trabajo de estudio investiga cómo se aplica el empirismo en el diseño vernáculo en comparación con la educación formal en diseño gráfico, destacando la funcionalidad e ingenio presentes en los diseños creados por individuos sin formación académica formal. A través de métodos cualitativos como el estudio de caso y la etnografía, esta investigación profundiza en la dinámica del diseño vernáculo dentro de una comunidad popular, enfatizando la adaptación contextual y el enfoque centrado en el usuario ligado a esta expresión creativa.

El estudio se compromete metodológicamente con herramientas cualitativas para obtener información sobre las prácticas de diseño vernáculo prevalentes en la Comuna 5. Mediante técnicas de estudio de caso y etnografía, la investigación recopila observaciones detalladas y narrativas de clientes, vendedores y artistas para descubrir las complejidades de los diseños y su relación con la comunidad. A través de la observación participante y entrevistas estructuradas, el estudio captura la esencia del diseño vernáculo.

El objetivo del proyecto es reconocer y documentar el patrimonio gráfico del diseño vernáculo del barrio Caribe antes de que potencialmente caiga en el olvido. Al mostrar el talento y la dedicación de los artistas locales y resaltar la relevancia contextual de su trabajo, esta investigación busca elevar la importancia del diseño popular dentro del paisaje cultural de Medellín.

Nuestro proyecto culmina en un producto editorial que conserva la memoria y el patrimonio del diseño vernáculo en el barrio Caribe Comuna 5, generando con esto un reconocimiento y una visibilidad que normalmente pasa desapercibida o está infravalorada por personas con o sin estudios en diseño gráfico.

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

INTRODUCCIÓN:

En nuestro proyecto, el análisis del diseño vernáculo desempeña un papel fundamental al permitirnos comprender de manera clara y precisa la interacción entre el diseño y la cultura popular. En el contexto de las distintas clases sociales, el diseño vernáculo surge como una necesidad imperante en la búsqueda de soluciones prácticas y de fácil acceso. En este sentido, nos adentraremos en el estudio de la doxografía como una herramienta fundamental del diseño vernáculo, explorando cómo se relaciona con la Comuna 5 barrio Caribe.

Esta investigación sobre el diseño vernáculo tiene como objetivo explorar y conocer cómo funciona el empirismo aplicado en este tipo de diseño en comparación al estudio profesional del diseño gráfico, demostrando cómo algunas personas, a pesar de no contar con estudios formales en diseño gráfico, logran desarrollar trabajos altamente funcionales. Esto resalta la idea de que el éxito en este campo no depende exclusivamente de la formación académica, sino también del contexto en el que se desenvuelven, particularmente en entornos populares como el que estudiamos. Examinando también de qué forma se refleja la doxografía en esta práctica. Para ello, nos enfocaremos en el barrio Caribe, Comuna 5 de la ciudad de Medellín, con el propósito de analizar cómo el diseño vernáculo se adapta de manera efectiva al entorno popular.

Nuestro enfoque metodológico es cualitativo, combinando metodologías como estudio de caso y etnografía. Estas metodologías en conjunto implican un análisis detallado y profundo del caso específico dentro de su contexto real. Al aplicar el estudio de caso en este contexto, pudimos obtener una comprensión detallada del diseño vernáculo en la Comuna 5. Esto implicó observar casos particulares de diseño dentro de este entorno para identificar patrones, características y relaciones con los que pudimos revelar aspectos que no eran evidentes en el inicio de la investigación. En la funcionalidad de las metodologías pudimos comprender las prácticas culturales y sociales relacionadas con el diseño en este contexto, capturando narrativas, comportamientos y valores asociados con el diseño vernáculo, así como comprendiendo las dinámicas sociales y culturales que influyen en estas prácticas. Como resultados arrojados por estas metodologías, pudimos encontrar la forma en que los clientes se acercan y consumen el diseño vernáculo y por qué funciona específicamente en ellos y no podría funcionar en otro contexto social.

Con este proyecto, nuestra intención es generar un reconocimiento merecido al diseño popular creado por los artistas de la comuna 5. Consideramos que este tipo de expresión no ha recibido la atención adecuada y queremos resaltar su valor y significado. Valoramos profundamente el trabajo y la dedicación que estos artistas han invertido en su labor, reconociendo sus talentos, habilidades y perseverancia. Según sus propias palabras, el diseño popular pronto va a desaparecer. Por ello, nuestra investigación se enfoca en recopilar la riqueza gráfica del barrio Caribe, en la comuna 5, antes de que sea demasiado tarde. Buscamos dar visibilidad y crear un registro visual de esta importante forma de diseño antes de que caiga en el olvido.

MARCO TEÓRICO

Inicialmente es importante entender la definición de diseño gráfico, el diseño y la comunicación visual, son aspectos fundamentales para la realización de esta investigación. Se hizo una investigación donde se recopiló y se compartió que es diseño gráfico, desde nuestra experiencia como estudiantes de diseño, y con todo nuestro proceso de aprendizaje, esto fue muy útil para nutrir el trabajo, ya que juntarnos a conversar sobre esto, nos abrió la mente y nos entregó otras perspectivas acerca de diferentes tipos de diseño. Ahora, adentrándonos un poco más en nuestro tema de investigación, según un autor anónimo, publicado en el blog "hibrido visual" "El diseño vernáculo se basa en la recuperación e inserción de elementos e iconografía popular, Isaac Kerlow, nos platica: "La incorporación de iconos a nuevos contextos puede proporcionar dimensiones inesperadas y que recuerdan el típico ejercicio surrealista de los años treinta: el colocar un objeto o imagen cotidiana en un entorno inesperado para forjar -una realidad nueva-. Con esto podemos ver que la incorporación de imágenes a nuevos contextos, han sido ejercicios retomados a finales y principios de siglo, dentro del diseño momento en el que la globalización y la revolución digital juegan un papel importante, y en oposición con esas ideas de progreso, o idea de rescate o quizá una tregua donde se retoman elementos del arte y cultura popular, que se hace presente en contraste de la cultura globalizada. En las que a veces parecen o logran convivir una con la otra, obteniendo resultados inesperados" (desconocido, 2007)

El crítico de arte Herbert di Rosa, En el libro Sensacional de Diseño Mexicano llamó: Arte Modesto a toda esa práctica de rescate, por lo popular, lo espontáneo, del entorno cotidiano, urbano, Di Rosa señala: "El rotulismo es una práctica artística en sí, que al entrar en el territorio movedizo del -arte modesto- adquiere una posición central y ya no marginal. Se vuelve así más visible y su sensibilidad puede ser fácilmente aprehendida, fuera de todo criterio académico o social. Las imágenes de los anuncios expresan a menudo un gusto muy nacionalista: siempre están cargadas de identidad" (Visual, 2016)

La relación de lo vernáculo definido anteriormente como la recuperación de elementos e iconografía popular con nuestra investigación es bastante estrecha debido a que este se ve reflejado en cada uno de los diseños que hemos estado estudiando, viendo como en ellos se refleja la cultura popular y adquiriendo una identidad y un uso funcional debido al contexto donde se ubica y las personas que lo reciben, A diferencia del diseño gráfico actual, este se enfoca en la tradición y la cultura adaptándose a las necesidades y al entorno de la comunidad para la que se crea.

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Para nosotros es de gran utilidad lo que dice Bruno Munari, “Es sabido que, al tener un libro nuevo en la mano, un buen impresor lo mira y lo vuelve a mirar por todas partes, abre la cubierta, acompañando el pliegue con la mano, observa los caracteres tipográficos, cómo están dispuestos y de qué tipo son, si son originales o de fundición secundaria, observa y critica el papel, la encuadernación, si el lomo del libro es recto o curvo, dónde arranca el texto (a qué altura), cómo son los márgenes, cómo termina, cómo está dispuesta la foliación y tantas otras cosas. Un lector que no sabe nada de impresión lee el título y ve el precio, compra el libro y lo lee, pero si le preguntáis por el carácter del título, no sabe responder, no le interesa. En su mundo privado de imágenes no existen puntos de contacto con estas cosas que no conoce; no se ha fijado en la tipografía.” (Munari, 2016) El análisis que Munari hace en su libro es para nosotros un dato de gran utilidad, la forma en que compara la observación y el análisis que hace cada individuo sobre el mismo producto, a esto el decide llamarle: “cada cual ve lo que sabe”, explica cómo la comprensión de imágenes es un mundo totalmente nuevo y que varía según el individuo que lo percibe, la forma en que juegan las texturas, la diagramación, los colores, etc..

Si nos basamos en la información que nos proporciona Munari podremos analizar cómo el diseño vernáculo en las clases populares de Medellín es funcional, basándonos en su frase “cada cual ve lo que sabe” refiriéndonos con esto a el lugar en el que se encuentra el diseño vernáculo y el público objetivo que lo percibe, este tipo de diseño se vuelve funcional debido a que es lo que su público conoce, lo que le atrae y lo que le conviene, ya sea por el precio o tipo de producto que buscan. Para continuar con esta búsqueda analizamos el libro Hábitat vernáculo: un safari en el tiempo, donde resaltamos esta parte del texto: “Al realizar un safari en el tiempo, estamos obligados a hablar sobre el tiempo y la frase de este gran pensador indio creo que es el mejor prólogo. Ahora bien, como es el concepto de tiempo aplicado a lo vernáculo ¿igual que el nuestro? ¿la relación pasado-presente-futuro es la misma para un masai, para un himba u para usted o para mí que hace años que aportamos para nuestra jubilación o que guardamos cosas de nuestros abuelos? ¿o más aún, cuando tiramos todo y volvemos a adquirir objetos nuevos?” (Garabieta, 2012) con esto nos hablan sobre la relación que tiene el tiempo con su contexto y con nosotros, esto es clave para entender lo vernáculo y en como una sociedad repite una acción haciendo que esta se conserve en su historia y su contexto, con esto analizamos la escuela que hay detrás del diseño vernáculo y la razón de como esta se conserva en el tiempo para seguir siendo totalmente funcional. Continuando nuestro proceso de investigación, consideramos que es de gran importancia entender cómo funciona el diseño desde el dibujo y para esto nos apoyamos en el libro “Dibujo para diseñadores gráficos” específicamente donde se menciona: “El dibujo en el ejercicio del diseño gráfico es esencial, tanto si se aplica como una forma de representación como para organizar, sintetizar y esquematizar contenidos”. (Vilador, 2014). En este libro encontramos la importancia del dibujo en el diseño gráfico y la forma en la que se puede dar una comunicación a través del dibujo, si esto lo enfocamos en nuestro trabajo de grado, se relaciona muy bien con los artesanos que hacen los carteles publicitarios de manera vernácula, esto aporta a nuestro trabajo la capacidad de entender como trazos y figuras se convierten en una pieza publicitaria funcional.

- .
- .
- .
- .
- .
- .

También se habla del contexto o lugar dentro del diseño vernáculo, donde se plantea que “Una imagen, un artículo o un anuncio tienen un contexto interno, donde todos los elementos se relacionan entre sí. También poseen su contexto externo (el lugar, el medio y el tiempo), que causa un gran impacto en la interpretación del receptor.” (Vilahor, 2014) basado en lo anteriormente mencionado, el contexto externo sería el que más nos interesa, debido a que lo que buscamos analizar y comprender es la funcionalidad del diseño gráfico según su contexto, basándonos en el lugar, la cultura, el nivel socioeconómico y más factores que estaremos explorando en el desarrollo de este trabajo, para lograr analizar el contexto de cada pieza publicitaria (quién lo vende, quien lo compra, donde se vende, quien lo hace, que precio tiene, etc).

Los artistas del diseño vernáculo tal como lo dice Carlos Andres Carrillo Diseñador gráfico de la ciudad de Cali “están impactando el paisaje de ciudad, de toda Colombia y de toda Latinoamérica pero en cierta forma son muy anónimos” (Carrillo, 2021) Carlos Andrés Carrillo en esta conferencia sobre la gráfica popular y el cartelismo, nos habla de una estética callejera a partir de una búsqueda de expresión de comunicación a través de las letras, y gráficos hechos a mano, impactando el paisaje de la ciudad, creando una estética en las calles muy marcada.

Él lo define como letras vernáculos, misma definición que damos nosotros a este tipo de diseño, Carlos Andrés propone diseñar a partir de esta estética, él hace una postproducción de lo ya creado por estos artistas anónimos, recopilando fotografías y creando un propio alfabeto a partir de eso.

La visión de Carlos Andrés es similar a la nuestra ya que él incentiva a sentirse orgulloso de nuestro carácter gráfico colombiano ya que en Colombia no se ha dado el valor necesario a este diseño, esto lo podemos notar a la hora de hacer una investigación como esta, donde el material a estudiar es escaso, debido a que desde las propias escuelas de diseño en Colombia hace falta más visibilización para este diseño nuestro que nos representa. estamos acostumbrados a hablar y diseñar sobre diseño americano o europeo, pero no exploramos nuestra propia estética.

Como objetivos para nuestro trabajo es importante comprender la tipografía para poder analizarla, ya que esta forma parte fundamental del diseño vernáculo, para esto nos apoyamos de libros como “Apuntes para la enseñanza del diseño gráfico a través de los fundamentos de la tipografía y Sistemas reticulares: principios para organizar la tipografía” aquí pudimos encontrar: “La tipografía es comprendida usualmente como un conjunto de elementos, de caracteres, en el peor de los casos, de letras; lo que suele dejar de lado que la tipografía, o puntualmente una fuente tipográfica, involucra una serie de signos gráficos dentro de los que están letras, números y caracteres especiales o misceláneos.” (Perez Peña, 2020) Teniendo en cuenta lo anterior, debemos comprender que es la tipografía, que la compone, y cómo se usa. esto será usado para analizar la forma en la que los artesanos de lettering e imagen crean sus piezas, de qué manera usan la tipografía, que signos se repiten entre ellos, los tipos de familias tipográficas que más usan, de qué tipo de fuentes buscan inspiración, o si existe un patrón repetitivo en la forma en que los artesanos usan la tipografía para las piezas, este libro nos sirve específicamente para esto, para tener claro su uso, y tener un punto de comparación entre la tipografía artesanal o la tipografía “bien hecha” o realizada de manera profesional según sus normas.

METODOLOGÍA

Nuestro enfoque metodológico es cualitativo, combinando metodologías como estudio de caso y etnografía. Esta elección metodológica se justifica por la naturaleza de nuestra investigación, que se centra en el estudio detallado del contexto en el que habita el diseño vernáculo en la comuna 5, así como en la comprensión de quienes interactúan con él: los clientes, los vendedores y los artistas.

Gracias a las herramientas utilizadas con el enfoque del estudio de caso y la etnografía, pudimos sumergirnos profundamente en situaciones específicas, realizando una observación participante prolongada de cada elemento que forma parte de nuestra investigación, como la localidad, los clientes, los artistas y los trabajadores. También llevamos a cabo un análisis contextual para conocer y comparar la localidad que estábamos estudiando, identificando así a las personas que frecuentan estos lugares y a sus trabajadores. A partir de esto, la metodología nos permitió realizar entrevistas a profundidad con diferentes tipos de individuos a estudiar, logrando así un análisis comparativo entre ellos y encontrando patrones e información relevante. Teniendo esta información, pudimos realizar una triangulación de datos que sirvió para encontrar aspectos en común, conociendo los antecedentes del tema de investigación.

La etnografía nos brindó las herramientas para comprender el entorno social y cultural en el que se desenvuelve el diseño vernáculo, de qué forma se aplica y se ve desde los ojos de los consumidores, analizando el lenguaje y los símbolos con los que son creados estos diseños y con qué intenciones. A través de esta metodología, buscamos obtener una perspectiva más cercana y completa de cómo se percibe, se consume y se produce este tipo de diseño en la comunidad.

Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos empleado una variedad de instrumentos y técnicas de recolección de datos. Por un lado, hemos realizado entrevistas en profundidad con clientes y artistas. Estas preguntas fueron formuladas de manera natural para fomentar respuestas abiertas y espontáneas, permitiendo así aprovechar plenamente las diversas experiencias de cada entrevistado. Se incluyeron consultas como: ¿Por qué eliges ser usuario de este negocio? ¿Cómo percibes el diseño ofrecido por este establecimiento en función de tus gustos personales? ¿Cuáles son las motivaciones para consumir en esta área en comparación con otras zonas? Estas y otras interrogantes fueron realizadas con el objetivo de explorar sus percepciones, motivaciones y experiencias relacionadas con el diseño vernáculo.

Por otro lado, hemos llevado a cabo observaciones participantes, sumergiéndonos en el entorno local. Esta técnica se llevó a cabo en el contexto social, implicando un extenso período de observación directa en el lugar de interés. Durante este tiempo, se dedicó especial atención a las interacciones de las personas con el negocio en cuestión, analizando y recopilando datos que luego fueron sometidos a un análisis detallado. El objetivo principal fue identificar patrones de comportamiento y recabar información relevante para nuestra investigación, con el fin de comprender mejor cómo se utiliza y se percibe el diseño en el día a día de la comunidad.

Además, hemos utilizado cartografías para trazar meticulosamente nuestros recorridos por la zona de estudio, asegurándonos de explorarla en su totalidad y obtener una comprensión exhaustiva de su dinámica y sus características.

RESULTADOS

Durante el extenso proceso de investigación asociado a este trabajo, hemos adquirido valiosos aprendizajes y, en ocasiones, hemos tenido que desaprender ciertos conceptos. Entre las lecciones más significativas, hemos llegado a comprender que el diseño vernáculo posee un valor equiparable al del diseño gráfico contemporáneo y digital. Este tipo de diseño se adapta y funciona de manera efectiva en los contextos en los que se desenvuelve. Asimismo, hemos descubierto que algunas normas establecidas en el diseño no necesariamente representan la opción ideal, sino que son susceptibles de ser modificadas para alcanzar resultados distintos. Este principio se refleja en la práctica de los artistas del diseño vernáculo, quienes experimentan con las letras para lograr expresiones creativas únicas.

Nuestros hallazgos surgieron de un riguroso método de investigación cualitativa que unió los enfoques de la etnografía y el estudio de caso. Estos métodos nos proporcionaron las herramientas necesarias para alcanzar diversas conclusiones significativas. Empleamos técnicas como entrevistas, observación y análisis contextual para obtener una comprensión profunda y multifacética del tema en cuestión.

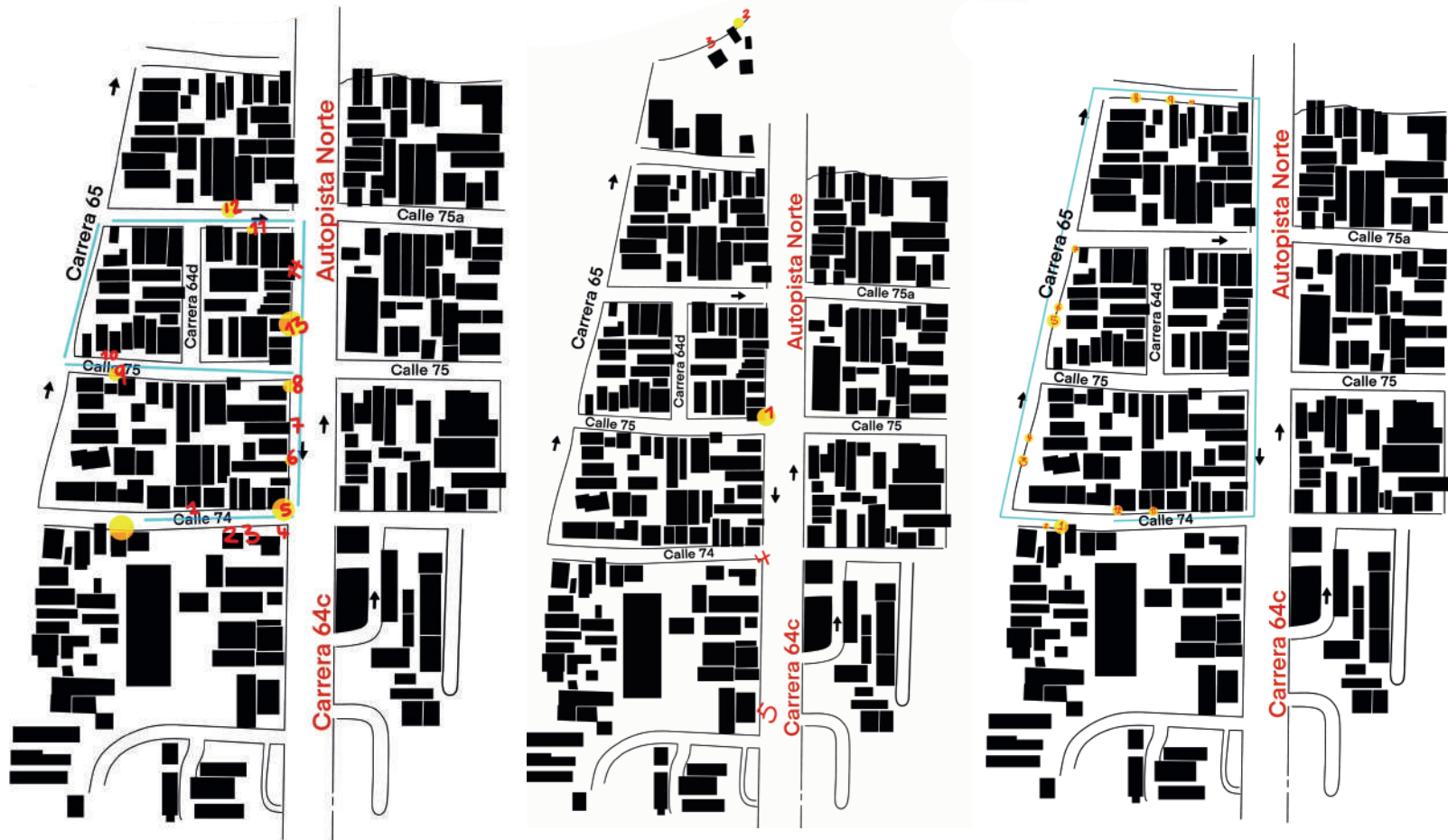

Experiencia recorridos

Nuestro proceso de investigación comenzó con una serie de recorridos por distintos sectores de la ciudad, con el propósito de encontrar el lugar más propicio para abordar nuestro objeto de estudio: el diseño vernáculo o empírico. Tras varios días de exploración, dimos con el barrio Caribe en la Comuna 5, un entorno que se ajustaba perfectamente a nuestras necesidades de investigación. En este barrio, encontramos una amplia diversidad de manifestaciones del diseño vernáculo, como lo son las publicidades hechas y diseñadas a mano, creadas por pintores, encontramos también diferentes tipos de representaciones, como iconos, dibujos y estilos de letras, muchas de estas tipografías realizadas con stencil , mano alzada o diseñadas con cuadrícula, lo cual lo convirtió en el lugar ideal para profundizar en el estudio de este fenómeno.

Una vez seleccionada nuestra área de trabajo, nos sumergimos en una serie de recorridos por el sector, procurando abarcarlo en su totalidad. Durante estas exploraciones, examinamos la variedad, ubicación, estilo y receptores del diseño vernáculo presente en las tiendas y establecimientos locales.

Para comprender mejor a qué tipo de público se dirige este estilo de diseño, dedicamos aproximadamente una hora en cada una de las locaciones más concurridas. Observamos detenidamente el tipo de personas que eran atraídas por estos diseños y cómo funcionaba el diseño vernáculo aplicado en el contexto local.

Registro fotográfico

Juanita Torres Pérez
Juan Diego Ceballos Rodríguez

.
. .
. .
. .

Entrevistas y acercamientos a los artistas y clientes

Cientes “Almacén y Taller Frenos Maribel”

En unos de nuestros intervalos de una hora por algunos de los locales nos encontrábamos observando los clientes de “Almacén y taller Frenos Maribel” decidimos hacerle algunas preguntas a la señora Claudia Gonzales.

¿Hace cuánto que es clienta del taller?

-Pasaba por aquí y se me chuzó una llanta

¿Entonces por qué razón escogió este taller teniendo en cuenta que estamos en una zona con una variedad alta de talleres?

-Porque fue el más llamativo y el más grande del sector entonces se ve más confiable y aparte el sector es muy económico para prestar estos servicios.

¿Usted vive por la zona?

-No, estaba cerca, y cuando vi que la llanta estaba bajita me desvié porque sé que el sector tiene varios talleres.

Minutos después de entrevistar a la señora Claudia, decidimos entrevistar a un joven llamado Sebastián a quien le hicimos las mismas preguntas.

¿Hace cuánto que es cliente del taller?

-Yo vivo por acá y este es el taller de confianza

¿Qué cosas te llevaron a escoger este taller como tú taller de confianza?

-El precio, aquí todo es más barato y me queda cerca de la casa

.
. .
. .
. .
. .

Registro fotográfico

Juanita Torres Pérez

Juan Diego Ceballos Rodríguez

Entrevistas y acercamientos a los artistas y clientes

Visita “Don Jaime”

Contactamos a Don Jaime y acordamos una entrevista con él para que compartiera su experiencia como artista y nos mostrara su trabajo. Durante nuestra conversación, surgieron hallazgos sumamente interesantes.

Don Jaime se presentó como un autodidacta que se dedica a la creación de avisos publicitarios, además de pintar cuadros y paisajes. Nos relató que su pasión por el arte proviene de su padre, quien era pintor, y que él heredó ese don de manera empírica. Aunque su padre estudió artes, se dedicaba más a la pintura de cuadros y paisajes, no al diseño de avisos publicitarios.

Según Don Jaime, la práctica de pintar avisos en las calles es algo que ya ha pasado, pero que aún despierta el interés de muchas personas. Recuerda con nostalgia sus primeros pasos en el arte, a la temprana edad de 12 o 13 años, cuando compraba pinturas "Pintuco" en la calle Av Colombia con Cundinamarca por tan solo mil pesos. Armado con colores primarios y una maleta llena de pinceles, comenzó a pintar los avisos de las rutas de los buses, recibiendo cualquier cosa a cambio, lo que le motivó a continuar para ganar su propio dinero.

El primer encargo profesional de Don Jaime fue todo un reto. Aunque el resultado fue impecable, las letras del aviso quedaron bastante feas, lo que motivó a Don Jaime a perfeccionar sus habilidades. Recuerda haber buscado la ayuda de un pintor callejero para aprender a hacer letras más legibles, y desde entonces siempre llevaba consigo un abecedario de muestra como referencia.

Registro fotográfico

Juanita Torres Pérez
Juan Diego Ceballos Rodríguez

Después de eso él salía con su maleta, su regla y su cartel que decía "avisos". El último aviso que pinto fue en caribe, pintó un mofle y un aviso en un taller, por el que cobró 300 mil pesos.

Don Jaime vivió en Urabá donde trabajó bastantes años pintando avisos publicitarios y paisajes.

Hablando de la ejecución de las letras, sacó una regla y también unas plantillas de unas letras, él menciona que esto le facilita su trabajo, Don Jaime hace el contorno y después le da vida a las letras.

A lo largo de los años, Don Jaime perfeccionó su técnica, utilizando herramientas como reglas y plantillas para lograr trazos precisos y formas estéticas en sus letras. Nos hizo una muestra de un tipo de letras llamadas "chorreadas" o "gotreadas" que antes en los grandes almacenes era muy común hacerlas en avisos de promociones, a los que se les llama "flash" que son las frases dentro de un gráfico con puntas similares a las de un cómic, así como el uso de sombras, conocido como "vivo", para agregar profundidad y calidad a su trabajo, lo que le permitía cobrar tarifas más altas.

Durante nuestra charla, Don Jaime compartió sus recuerdos del Barrio Caribe, un lugar que ha cambiado significativamente a lo largo de los años, pasando de ser un barrio familiar a uno industrial. A pesar de estos cambios, Don Jaime ha vivido toda su vida en este barrio y lo conoce como la palma de su mano. Nos relató anécdotas, incluso mencionó que Piedad Córdoba vivía en el barrio hace muchos años.

La conversación con Don Jaime nos brindó valiosos aportes para nuestra investigación, y quedamos en volver a encontrarnos para aprender más sobre su técnica y hacer letras "bien hechas" con la ayuda de una regla.

DISCUSIÓN

En todo nuestro proceso de investigación logramos encontrar información significativa como el hecho de que, en la actualidad, todos los creadores o artistas del diseño vernáculo ubicado en la comuna 5 barrio caribe se están extinguiendo, este tipo de diseño cuenta con pioneros de edad avanzada que lamentablemente están desapareciendo debido a causas naturales como la muerte. La falta de interés de las generaciones más jóvenes en continuar con el diseño vernáculo se debe en gran parte a la dominancia contemporánea del diseño moderno y digital. Como resultado, estos artistas se enfrentan a la desaparición de su arte y conocimiento, llevando al diseño vernáculo hacia la extinción.

También hablamos del anonimato de los artistas, algo que reforzamos acerca de lo que habla Carlos Andrés Carrillo “están impactando el paisaje de ciudad, de toda Colombia y de toda Latinoamérica pero en cierta forma son muy anónimos” (Carrillo, 2021) confirmando que las personas desconocen completamente a los artistas y que tampoco muestran ningún tipo de interés por conocer la procedencia de los diseños, o desvalorizándolos en muchas ocasiones, como pudimos apreciarlo en uno de nuestros recorridos en los que un entrevistado nos hizo el comentario “¿para qué están buscando quien pintó esto? Eso se los hace un niño de 5 años” refiriéndose a que era algo “sencillo” o sin ninguna intención ni conocimiento. Esta percepción superficial se desmintió cuando conocimos a uno de los artistas, quien nos introdujo a sus técnicas para pintar como lo son las “letras chorreadas” una forma de tipografía utilizada en sus diseños., según el libro “Apuntes para la enseñanza del diseño gráfico a través de los fundamentos de la tipografía” nos habla de una forma de creación tipográfica “En primer lugar, los caracteres tipográficos se ubican sobre una línea base, guía para la altura de las letras minúsculas o de caja baja, que cuentan con una altura “x”, la cual está determinada por la segunda línea o línea media en sentido ascendente; luego, se encuentran dos líneas más que definen la altura de los trazos ascendentes y la altura de las mayúsculas o letras de caja alta; finalmente, hacia la parte inferior se determina la extensión de los trazos descendentes” (Pérez Peña, N. C. 2020) Esta información podemos compararla con la elaboración empírica de las letras de Don Jaime, descubriendo que el utiliza un sistema de cuadrícula mucho más simple, en el que únicamente marca el tamaño de la tipografía y su separación. En base a esto, el diseño vernáculo no necesita un esquema de creación tan sistemático para que sea funcional, haciendo de esta una práctica mucho más libre. Estos artistas diseñan con propósito y con fundamentos propios que, aunque diferentes de los estudios formales de diseño, son igualmente válidos.

Relacionando estos descubrimientos con los conceptos de tipografía presentes en "Apuntes para la enseñanza del diseño gráfico a través de los fundamentos de la tipografía" “La tipografía es comprendida usualmente como un conjunto de elementos, de caracteres, en el peor de los casos, de letras; lo que suele dejar de lado que la tipografía, o puntualmente una fuente tipográfica, involucra una serie de signos gráficos dentro de los que están letras, números y caracteres especiales o misceláneos.” (Perez Peña, 2020) y "Sistemas reticulares: principios para organizar la tipografía" (Elam, 2006) entendimos y analizamos que estos artistas lo que han hecho es crear sus propias tipografías bajo sus propios conocimientos empíricos volviéndolas estéticas y funcionales para el contexto en donde las usan.

CONCLUSIONES

- La investigación revela una situación crítica: la extinción gradual del diseño vernáculo en la Comuna 5, Barrio Caribe. Los pioneros de esta forma de arte están desapareciendo, principalmente debido a causas naturales y a la falta de interés por parte de las generaciones más jóvenes en continuar con esta tradición. Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre la preservación del patrimonio cultural y la diversidad en el diseño gráfico.
- El anonimato de los artistas del diseño vernáculo contribuye a su desvalorización. Muchas personas desconocen a los creadores detrás de estas obras y, en algunos casos, menosprecian su trabajo. Este fenómeno resalta la importancia de reconocer y valorar las contribuciones individuales en el ámbito del diseño vernáculo.
- La investigación resalta la capacidad de los artistas vernáculos para desarrollar tipografías empíricas, estéticas y funcionales adaptadas a su entorno. Estas tipografías, aunque distintas de las normas formales de diseño gráfico, son ejemplos válidos de creatividad y adaptación cultural.
- La funcionalidad de los diseños vernáculos está intrínsecamente ligada al contexto local, particularmente en el Barrio Caribe. Los elementos visuales de estos diseños generan confianza y asociaciones económicas percibidas, atrayendo a un público que valora la integración del diseño con su entorno y estilo de vida.
- La capacidad de adaptabilidad del diseño en los diferentes campos y contextos permite que este se desarrolle de distintas formas y que funcione adecuadamente arraigado en la identidad local.

BIBLIOGRAFÍA

- Albert, C. (2014). Historia de la tipografía: La evolución de la letra desde Gutenberg hasta las fundiciones digitales. Barcelona.
- Chaparro Sanabria, F. F. (2012). Enseñar, publicar, exponer: Estrategias para la inserción del Diseño Gráfico en Colombia. Colombia.
- Elam, K. (2006). Sistema reticulares: Principios para organizar la tipografía. Editorial 66.
- Garabieta, L. (2012). Habitat vernáculo un safari en el tiempo. Nobuko.
- Gusti Ayo Made Suartifa, J. N. (2020). Framing the vernacular: Politics, semiotics, and representationRe.
- Heller, E.-H. J. (2022). Fundamentos del Diseño Gráfico. Ediciones infinito.
- Martín, A. (2014). Folclore en las grandes ciudades: Arte popular, identidad y cultura. Buenos Aires, Argentina: Libros del zorzal.
- Munari, B. (2016). Diseño y comunicación visual. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Orrego, B. E.-N. (2012). Inventario y análisis de la representación tipográfica popular: imagen de la tecnología -doxografía-. ITM.
- Pérez Peña, N. C. (2020). Apuntes para la enseñanza del Diseño Gráfico a través de los fundamentos de la tipografía. Ediciones USTA.
- Presol Herrero, P. M. (2020). La necesidad de la educación estética para la formación en Diseño Gráfico: Una propuesta metodológica. Vivat Academia.
- Vilator, L.-O. E. (2014). Dibujo para diseñadores gráficos. Parramón Paidotribo S.L.
- Medina, E. G.-M.-D. (8 de diciembre de 2021). La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano. Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-35232021001200090&script=sci_abstract&tlng=en
- Echeverri, T. R. (19 de Enero de 2011). EL DISEÑO GRÁFICO POPULAR EN MEDELLÍN . Obtenido de Escáner Cultural: <https://revista.escaner.cl/node/3359>
- Benavides, S. D. (19 de Septiembre de 2022). La revolución como creación: breve historia del diseño gráfico en Colombia. Obtenido de Radio Nacional de Colombia : <https://www.radionacional.co/cultura/arte/disenio-grafico-en-colombia-historia-artistas-linea-de-tiempo>

