

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**Quito Ciudad Color:
Fractura**

Valeria Ruiz Chaves

Diseño Comunicacional

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Diseño Comunicacional

Quito, 20 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPORÁNEAS

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Fractura

Valeria Ruiz Chaves

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

María Cristina Muñoz, MA Diseño
Interactivo

Firma del profesor

Quito, 20 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Valeria Ruiz Chaves

Código:

00132694

Cédula de Identidad:

1718381070

Lugar y fecha:

Quito, 20 de diciembre de 2019

RESUMEN

Fractura es un proyecto de exploración personal que muestra mi encuentro con la ciudad. Parte de una búsqueda de lo que nos identifica a los quiteños y de cómo definirnos frente al turismo. En muchos casos, las personas tienen un estilo de vida definido: recorren las mismas calles, visitan los mismos lugares y esto puede resultar en que no exploren más allá de su zona de confort. Esto ha derivado en una cotidianidad que no se cuestiona. Por eso, este proyecto pretende redescubrir Quito desde una perspectiva visual. Propone una interpretación detrás de la recopilación de las formas, colores y patrones que no se perciben en primera instancia cuando recorremos la ciudad; a través de elementos que se deconstruyen para componer una visión no convencional de Quito.

Palabras clave: Quito, exploración, color, forma, urbano, fragmentos, fractales, patrones

ABSTRACT

Fractura is a personal exploration project that shows my encounter with the city. It starts with a search for what identifies us as quiteños and how to define ourselves in the face of tourism. In many cases, people have a defined lifestyle: they walk the same streets, visit the same places and this may result in them not exploring beyond their comfort zone. This has resulted in an everyday life that is not questioned. For this reason, this project aims to rediscover Quito from a visual perspective. It shows an interpretation behind the compilation of forms, colors and patterns that are not perceived at first sight when we walk around the city; through elements that are deconstructed to compose a non-conventional vision of Quito.

Key words: Quito, exploration, color, shapes, urban, fragments, fractals, patterns

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE FIGURAS.....	7
Introducción	8
Reflexión teórica.....	9
Propuesta de Piezas.....	14
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas	18
Anexo A: Interior del folleto	19
Anexo B: Piezas para Exhibición.....	21
Anexo C: Piezas Promocionales Exhibición	22
Anexo D: Resiliencia – Exhibición.....	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Síntesis de estudio de color y forma a nivel urbano	12
Figura 2 Contexto temporal	13
Figura 3 Contexto espacial.....	13
Figura 4 Contexto cultural	13
Figura 5 Capturas de video	15
Figura 6 Proceso de deconstrucción fotográfica.....	16
Figura 7 Folleto impreso.....	16

INTRODUCCIÓN

Vivir en Quito implica estar en constante relación con lo antiguo y lo moderno. El Centro Histórico de Quito fue considerado el primer “Patrimonio Cultural de la Humanidad” en 1978. Esto impone la eterna presencia del mundo Colonial a pesar de las tendencias contemporáneas. Por esto tanto la ciudad como sus habitantes se han visto expuestos a un espacio donde lo moderno y lo colonial coexisten. A partir de la investigación correspondiente al tema, se deduce que los quiteños se han habituado a vivir su cotidianidad en una burbuja que se puede percibir como su espacio de confort, y esta costumbre muchas veces les impide apreciar la belleza de su ciudad. El desconocimiento de aquello que está más allá de lo que los rodea causa que, por ignorancia, conformismo y temor, no se fijen en la diversidad detrás de esta ciudad.

Quito está lleno de elementos, que van desde su paisaje natural y escenarios urbanos, hasta el comportamiento de sus habitantes. Estos elementos forjan la identidad de esta ciudad. Pero son los pequeños detalles los que se pierden con facilidad, pero que vale la pena rescatarlos, pues en ellos se desglosa la esencia de esta única ciudad. A través de la exploración personal, se puede evidenciar que, existe una falta de motivación y desconocimiento de los habitantes por redescubrir su ciudad. Por lo tanto, se ideó este proyecto con la intención de deconstruir, manipular y remodelar la concepción convencional de Quito. Ya que, el hecho de salir con otra mentalidad a recorrer las calles fue el fundamento para hallar estos detalles que definen lo complejo que es el entorno cotidiano.

Así, Fractura aparece como una fragmentación de lo tradicional, de aquello que se cree conocer. Experimenta, por medio de propuestas a nivel editorial y visual, con el lenguaje, la narrativa, las formas y los colores. Con el fin de presentar la búsqueda de esta identidad alterna acerca de lo que se percibe como común u ordinario del paisaje quiteño.

REFLEXIÓN TEÓRICA

En la actualidad existe una relación compleja entre la ciudad y sus habitantes. Los panoramas urbanos se han convertido en el entorno primario desde los inicios del milenio (Girardet, 2004). Históricamente, las personas y sus espacios han coexistido en una estrecha relación interconectada. Pero hoy en día se han desarrollado centros urbanos excluyentes que no son para todas las personas. Así, se crearon divisiones dentro de las propias ciudades que hacen que todos cambien su forma de moverse y transportarse en ella.

Según el crítico y antropólogo Néstor García Canclini, en su obra *Los Usos Sociales Del Patrimonio Cultural* (1999), cada ciudad cuenta con un entorno cultural que organiza y simboliza la vida social. Por lo que, en la actualidad, las diferentes brechas generacionales permiten la masificación de sociedades contemporáneas que no conocen ni participan de la ciudad como un todo. Se ha enfatizado la idea de que hoy en día la gente no acude a espacios que enriquezcan su identidad cultural. Ya que, según el autor, para las personas es innecesario desplazarse por estos lugares, puesto que las nuevas tecnologías y medios de comunicación ya los ponen al alcance de sus manos solo con un clic.

Los seres humanos son el producto de su entorno social y físico. Pertenecen a grupos sociales y lugares con los que se identifican y generan un sentido de pertenencia. Debido a sus prácticas pasadas, tienen la habilidad crítica para juzgar experiencias presentes y futuras (Krupat, 1985). Esto genera un sentido de pertenencia que, acompañado del constante cambio de las tendencias culturales, los obliga a modificar su estilo de vida. Existen fenómenos sociales que modifican la mentalidad y las preferencias de los habitantes, así como la noción que se tiene de un lugar y su identidad. Por eso al hablar de regeneración urbana se cuestiona por qué las personas dotan de un sentido único a ciertos espacios, y asimismo obvian o evitan otros dentro de su propia ciudad. La regeneración urbana, dentro de parámetros tradicionales,

ha transformado lugares y ha construido significados ligados a los ya existentes parámetros sociales y culturales (Ujang & Zakariya, 2015). Acorde con esto, la falta de conexión entre un espacio físico y un contexto emocional hace que la ciudad sea vista como un entorno sin lugares significativos, por lo que no se reconoce la importancia detrás de estos. Esta percepción amenaza la calidad de los espacios públicos de una ciudad.

La falta de asociación con su identidad debilita el apego sentimental de los habitantes y hace que no sean capaces de apreciar diferentes aspectos que hacen de su entorno urbano algo único entre los demás lugares del planeta (Ujang & Zakariya, 2015). Esto también causa que sean ignorados los elementos expresados de manera micro en el panorama natural, urbano y humano. El dotar de significados e interpretaciones a los distintos aspectos de Quito demuestra un esfuerzo por visibilizar y dar a conocer los detalles ocultos dentro de este entorno urbano. La finalidad es demostrar que es posible encontrar la belleza en lo cotidiano y así recuperar este apego que se ha ido perdiendo, junto con la identidad de la propia ciudad.

La búsqueda de detalles ocultos implica un proceso sumamente visual. A través de la vista se transmiten con facilidad estímulos y sensaciones que ayudan a rescatar estos detalles que realzan la belleza y riqueza de la identidad de una ciudad. Ahora bien, el componente más llamativo de lo visual, está relacionado específicamente con el color. Es este el que, en primer lugar, compone la percepción de lo que rodea a los seres humanos. Según los estudios de Carlos Sanz (1993), dentro de su texto *El libro del color*, a través de los colores se da significado a conceptos que establecen relaciones de comunicación entre los individuos y su entorno físico. A nivel urbano, ni las ciudades ni sus habitantes son estáticos. La ciudad al estar expuesta a constantes cambios genera aspectos que la renuevan; otras características de esta permanecen, pero en general se transforma. El color refleja cómo el tiempo afecta y cambia la estructura física, en conjunto con lo natural, de una ciudad. Sin embargo, siempre habrán tonalidades que permanezcan y la identifiquen. Estas se hallan en estructuras

exteriores, como edificaciones y vías. Pero también existen aquellos colores cambiantes que aparecen de forma aleatoria o por temporadas. Estos inciden más en su población y en el panorama natural, como el clima y los cambios de luz a lo largo del día.

Los estudios de color y formas urbanas van ligados, ya que el color como algo intangible le da significado a una forma o aspecto tangible. Pero el analizar la influencia del color en la forma requiere de un proceso de observación detallado que varía según el investigador. Al ser las variaciones de color tan diferentes de persona a persona, el proceso de exploración construye diferentes perspectivas de la ciudad dependiendo del observador (Rodríguez, 2014). A través de diversos procesos, las personas pueden sintetizar la cromática y las formas de una ciudad por medio de recursos fotográficos o audiovisuales. Esto permite entender cómo un esquema de color y forma afectan las apariencias de los espacios públicos y, por ende, su impacto y memorabilia en las personas.

Estos elementos son un emisor de información con diferentes significados dependiendo del contexto. Por medio de la investigación de campo es posible hallar las diferentes tonalidades o variables que condicionan el color de la ciudad. Asimismo, el autor identifica tres contextos diferentes dentro de la variedad de formas y colores. El contexto temporal, relacionado con los fenómenos estacionales que afectan al entorno. El espacial, relacionado con las formas físicas urbanas; y el cultural con un contexto más subjetivo que se encuentra ligado específicamente al movimiento y comportamiento de los miembros de la sociedad. Dentro del contexto temporal, la ubicación geográfica de la ciudad de Quito permite una leve variación entre los colores y formas que se hallan a nivel climático o natural. Así, se tomaron en cuenta aspectos como el clima, paisaje natural, vegetación, tiempos del día e intensidad de la luz, para recorrer diferentes lugares de la capital, con el fin de enfatizar esta búsqueda de identidad urbana.

Color y forma en las ciudades

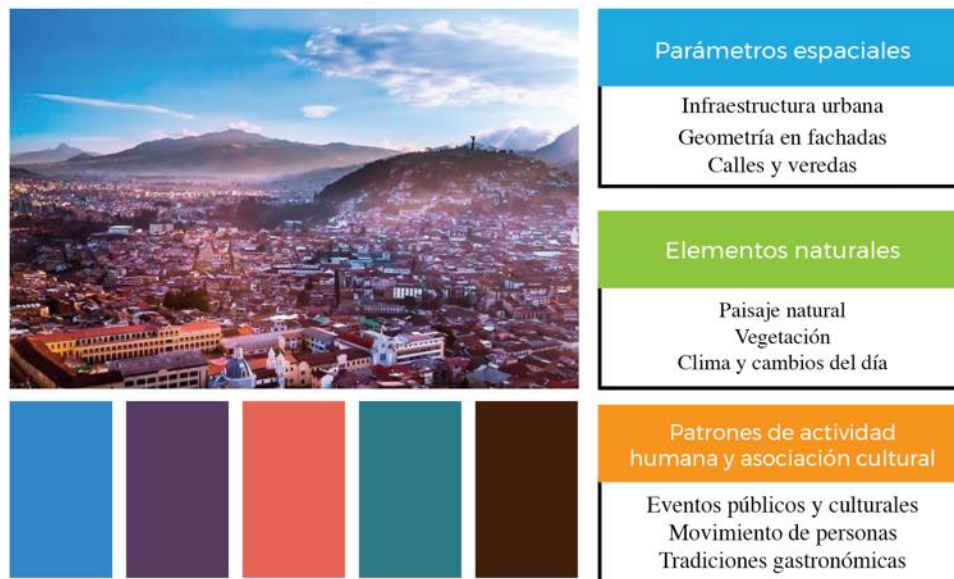

Figura 1 Síntesis de estudio de color y forma a nivel urbano

Por otro lado, al hablar del contexto de las formas y colores ligados a lo urbano, se recorre la ciudad buscando esos detalles en lo material a nivel micro. No se observan los sectores como un todo si no que se evidencian las partes que conforman una estructura física. Esto se refiere a que se toma en cuenta los materiales que componen las construcciones y las vías. Al hablar de materiales, estos cuentan con texturas y elementos sintéticos. Pero al mirar de cerca y fijarse en los detalles, por medio de las proyecciones de luz y la aplicación de pintura, lo que se observa genera detalles artificiales que son únicos entre sí y solo se encuentran en lugares específicos de la ciudad. Eso, acompañado de patrones geométricos dentro de diferentes edificaciones, también refleja el estilo e identidad arquitectónica que tiene en común una ciudad.

Por último, el contexto cultural abarca en su totalidad a las formas y colores detrás del comportamiento y movimiento de las personas en la ciudad. Ya que, como se mencionó anteriormente, los patrones de movimiento de las personas varían según su rutina o zona de

confort. No obstante, a través de eventos culturales o zonas de entretenimiento social, se pueden extraer nuevas formas y colores entre la concentración de personas y el espacio urbano que ocupan. Asimismo, es posible discernir distintos patrones a partir de escenarios y herramientas cotidianas como los automóviles.

Figura 2 Contexto temporal

Figura 3 Contexto espacial

Figura 4 Contexto cultural

Al observar la ciudad de tal manera se perciben nuevas nociones del espacio, color y forma que cuestionan al observador. De la mano de herramientas audiovisuales es posible extraer y tratar los diferentes detalles que se van descubriendo por el recorrido de la ciudad. Así como el trabajo del fotógrafo Julieanne Kost's (2019). Él aprovecha las técnicas digitales para lograr una recopilación visual de los lugares que ha recorrido por todo el planeta, con el fin de presentar una serie fotográfica en forma de paletas de color. La proyección de los resultados de su exploración es llamativa y única. Porque a través de la visión se facilita a las personas el comprender estos conceptos de forma y color, con relación a la riqueza de la ciudad. Por medio de la deconstrucción de imágenes y videos, se rescata la belleza detrás de los detalles de la ciudad.

PROPUESTA DE PIEZAS

Fractura se conceptualizó a partir de las formas que ocurren dentro de un caleidoscopio. A pesar de ser un instrumento físico, la función de este artefacto es crear y realzar ilusiones ópticas, cuyos resultados brindan la posibilidad de cambiar la noción de algo que se percibe como sencillo o tradicional. Basándose en el caleidoscopio, la simetría y el juego de colores y de formas, según su posición y movimiento, generan un efecto óptico capaz de distorsionar lo real. Esta técnica llevada a instancias digitales crea un juego visual en el que lo real se deconstruye y así se presenta una proyección de los diferentes contextos de la ciudad a detalle.

Proyección Digital

Con el fin de enfatizar la idea detrás de la deconstrucción visual, se recopiló material fotográfico y audiovisual dentro de la exploración de la ciudad. Por medio de la manipulación

digital se crearon videos que enfatizan la deconstrucción de lo real. Creando una ilusión óptica donde, a través de la mezcla de colores, texturas y formas, se generan fractales en movimiento. Los detalles detrás de cada escena surgen de esta exploración a detalle de lugares de Quito. Lo principal durante la fase de exploración fue el observar detenidamente estos pequeños componentes que se pierden en la cotidianidad. Pero de algún modo, es en este tipo de fragmentos minúsculos, donde se encuentra la esencia e identidad de los quiteños en relación a su ciudad.

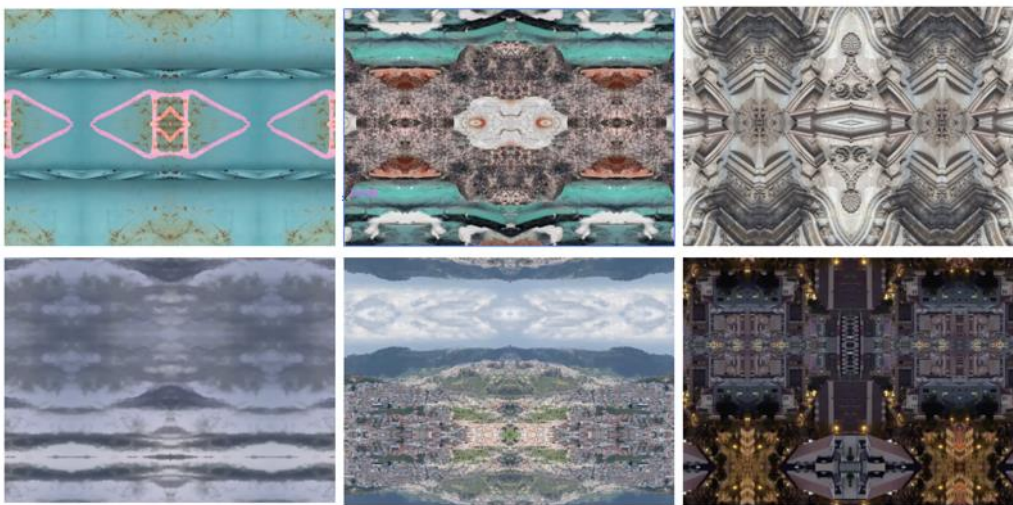

Figura 5 Capturas de video

Los videos que surgieron de la experiencia vivencial, junto con la experimentación digital, representan un medio de visibilizar la ciudad de una forma no convencional. La fractura de escenarios busca generar un cuestionamiento en las personas con respecto a lo que asocian con la realidad o lo que creen conocer de lo que les rodea.

Desglose Impreso

Con el fin de evidenciar el proceso de exploración y mostrar el origen de las diferentes piezas digitales, se realizó un folleto impreso que busca, desde su contenido hasta su formato, conservar el concepto detrás de Fractura. En su contenido, se encuentra de forma

desglosada la deconstrucción de ciertos escenarios de la ciudad. Empezando por la fotografía del contexto original, seguido por una muestra manipulada digitalmente, y terminando en una representación geométrica vectorial de la misma imagen.

Figura 6 Proceso de deconstrucción fotográfica

Fractura, al ser un proyecto de experimentación visual, separa las diferentes categorías de observación por medio de tres secciones: Selva urbana muestra los detalles detrás de las texturas y componentes de los materiales que construyen el panorama urbano que tan solo a nivel micro logran demostrar su gran complejidad; All natural da prioridad a los detalles orgánicos del ecosistema que se ha fundido con el entorno de cemento; y, finalmente, por medio del lenguaje popular, La people evidencia las interacciones y costumbres culturales que le dan sentido al ser quiteño. Desde sus lugares para comer hasta los centros culturales a los que acuden los habitantes.

Figura 7 Folleto impreso

CONCLUSIONES

Quito comprende un espacio en el que lo contemporáneo y colonial co-existen día a día. La ciudad, como sus habitantes, se han visto obligados a adaptarse a distintos fenómenos que transforman la noción de lugar. Esto en la actualidad hace que muchos pierdan la conexión que tenían con un espacio y dejan de apreciarlo o visitarlo de la misma forma que alguna vez lo hacían. Por esto el dotar de significados e interpretaciones a una ciudad, enriquece su identidad y visibiliza lo única que es. Para generar interés en las personas por explorar y moverse por su ciudad, se desarrolló Fractura. Un proyecto que por medio de la exploración personal de diferentes espacios de la ciudad, busca a través de un proceso visual, mostrar los detalles ocultos que se pierden en la cotidianidad.

Al ser un proyecto experimental, se toma al color y la forma como los primeros exponentes que dan significado a estos espacios urbanos. De esta forma, el proyecto considera diferentes contextos, con el fin de delimitar variables que muestren de manera más evidente las diferencias que existen entre lo urbano, lo natural y lo humano que alberga una ciudad. Tomando en cuenta la infraestructura, vegetación y clima, y por último la cultura, como algo subjetivo que exhibe comportamiento y costumbres de los habitantes. A través de recursos digitales, como la fotografía y video, y recursos impresos, como textos editoriales, se muestra que es posible distorsionar lo real con el fin de realzar el atractivo no convencional que Quito tiene para ofrecer.

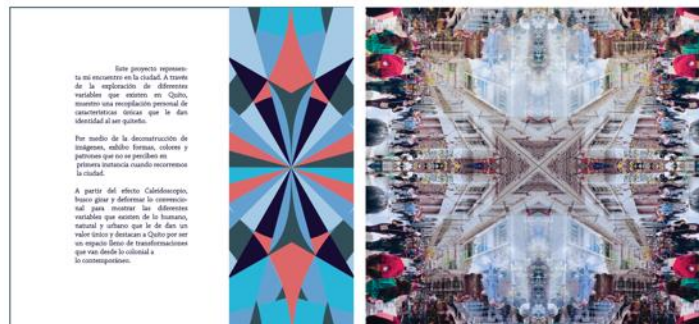
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Durán, L. (2014). Patrimonio cultural, políticas de representación y estigma: una mirada desde el Centro Histórico de Quito. *José Nun-Milena Aneccharico-Renata Camarotti-Fernanda Carvajal Lucía Durán-Laura Ferreño-Isabel Cristina Giraldo Quijano Pavel López-Fabio Martínez Serrano Pucci-Jana Montllor Blanes Mónica Olaza-Luciana Piazzon Barbosa Lima*.
- García Canclini, N., & Criado, A. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
- Girardet, H. (2004). Cities people planet. *Livable cities for a sustainable world*
- Krupat, E. (1985). *People in cities: The urban environment and its effects* (No. 6). Cambridge University Press.
- Sanz, C. (1993). El libro del color. Madrid, España: Alianza Editorial
- Ujang, N., & Zakariya, K. (2015). The notion of place, place meaning and identity in urban regeneration. *Procedia-social and behavioral sciences*, 170, 709-717.

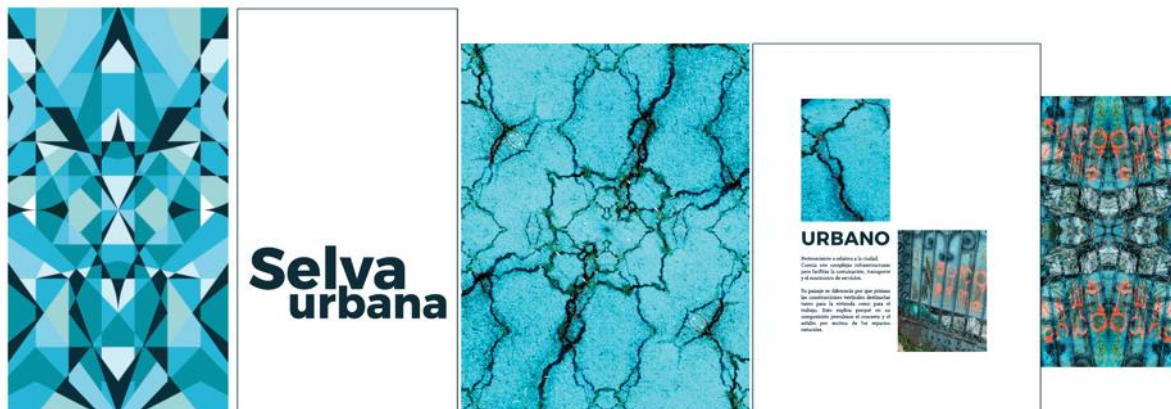
ANEXO A: INTERIOR DEL FOLLETO

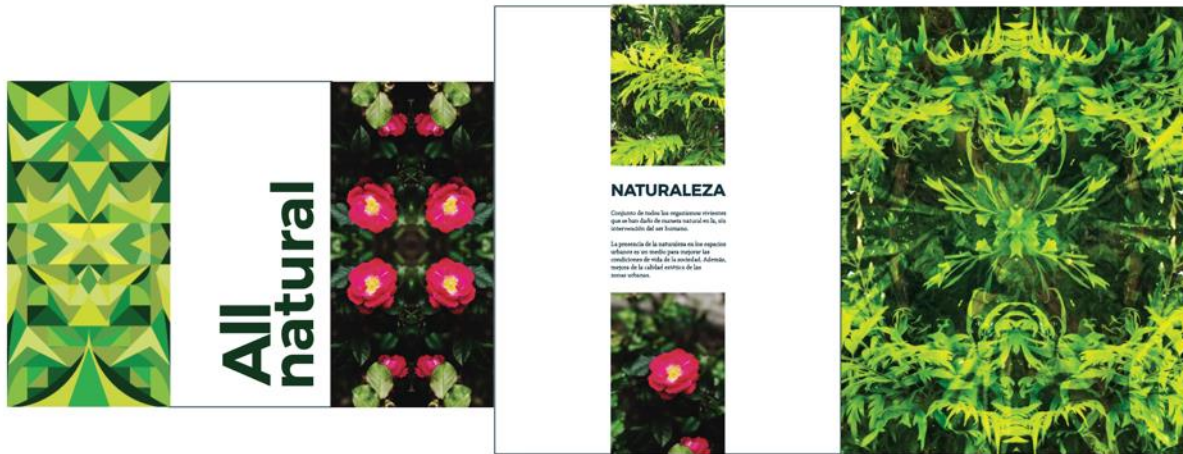
Anexo 1 Portada e índice

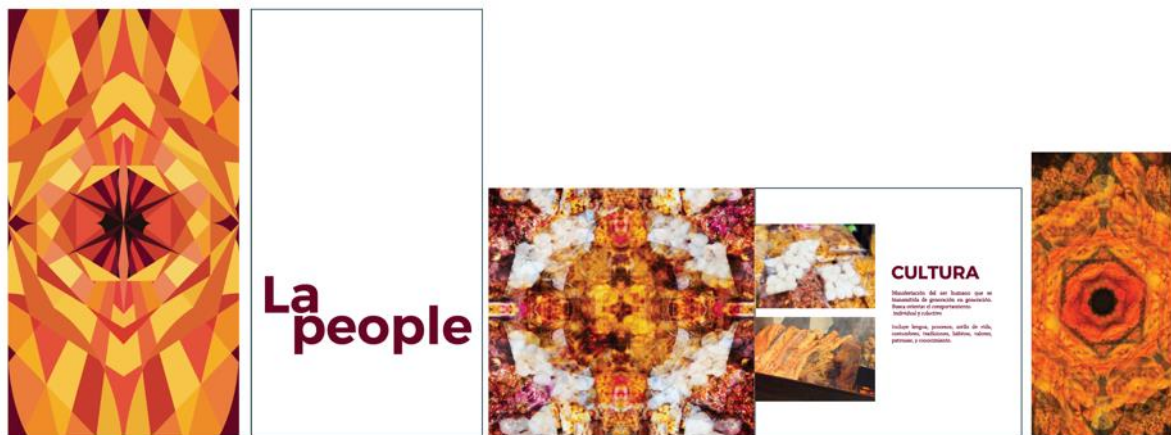
Anexo 2 Introducción

Anexo 3 Sección Selva urbana

Anexo 4 Sección All natural

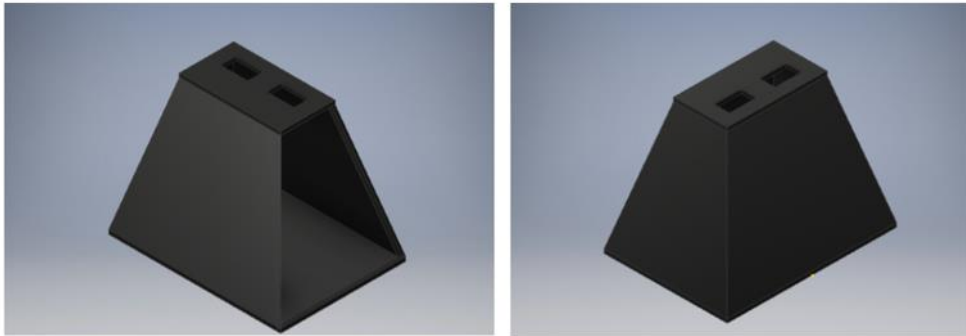

Anexo 5 Sección La people

Anexo 6 Cierre y contraportada

ANEXO B: PIEZAS PARA EXHIBICIÓN

Anexo 9 Render para caja oscura

Anexo 8 Instalación caja oscura

Anexo 7 Vista interior caja oscura con videos

Anexo 10 Folletos y tarjetas de presentación

Anexo 11 Vista instalación final

ANEXO C: PIEZAS PROMOCIONALES EXHIBICIÓN

Anexo 12 Afiche evento

Anexo 13 Fotografía para el evento

DIC 20 **Resiliencia**
 Público · Organizado por USFQ Diseño Comunicacional y 2 personas más

✓ Me interesa ▾

3 fechas · 18 de dic. - 20 de dic.
 El evento finalizó hace aproximadamente 2 días

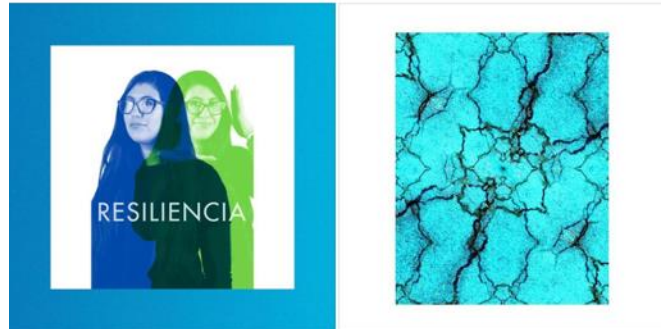
USFQ Diseño Comunicacional
 Diego de Robles, Quito Mostrar mapa

Anexo 14 Evento en facebook

dc USFQ Diseño Comunicacional
 13 de diciembre a las 13:07 · 🌐

Fractura es un proyecto de exploración personal que muestra mi encuentro con la ciudad. Parte de una búsqueda alrededor de nuestra identidad como los quiteños y de cómo definirnos frente al turismo. Se transforma en una recopilación de formas, colores y patrones que no se perciben en primera instancia cuando recorremos la ciudad; a través de elementos que se deconstruyen para componer una visión no convencional de Quito.

Por Valeria Ruiz

Anexo 15 Posteo en redes acerca del proyecto

ANEXO D: RESILIENCIA – EXHIBICIÓN

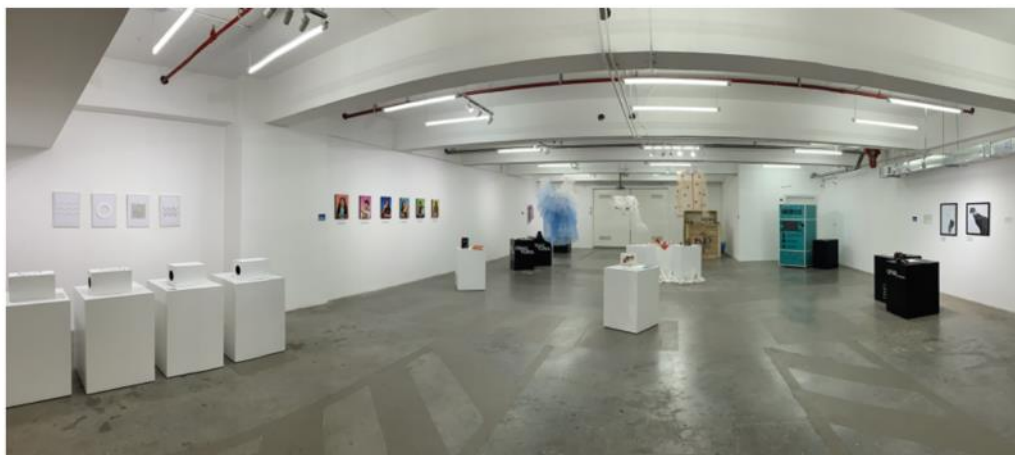
Anexo 16 Bienvenida e instalación

Anexo 17 Exposición del proyecto

Anexo 18 Interacción con el caleidoscopio digital (caja oscura)

Anexo 19 Espacio de exhibición