IDENTIDAD ÚNICA

Refiguración simétrica.
Gráficas de sellos de la Cultura Jama-Coaque.

Billy Soto Chávez.
Máster en investigación en arte y creación

Resumen.

Hablar de una identidad única es remitirnos al comienzo de las cosas, es mirar atrás y observar lo que se nos ha legado para desarrollar nuevas metodologías y dinámicas de refiguración y reinterpretación de los gráficos encontrados en el arte prehispánico. Los sellos de la Cultura Jama-Coaque del norte del Ecuador son la principal fuente de información visual para el desarrollo de esta investigación, que tiene sus comienzos en él año 2010. Figuras zoomorfas, antropomorfas, fitoformas, geométricas y toda clase de composiciones en donde el plano y la representación mínima, son los vértices de donde se parte para generar metodologías de investigación y representación. El uso de la simetría y la geometría dentro de las estrategias para refigurar los gráficos prehispánicos, son el eje de este trabajo de investigación.

La intención de interpolar información del pasado con movimientos geométricos como, rotación, desplazamiento, escala, etc. están presentes en el desarrollo de nuevas propuestas visuales derivadas del dialogo generado entre lo contemporáneo y lo prehispánico, buscando así consolidar la vigencia que poseen los gráficos de los sellos de la cultura Jama-Coaque como herramientas creadoras. Es notable evidenciar como los antepasados prehispánicos dominaban ya teorías muy amplias de abstracción y de composición basándose en la simetría, teorías y metodologías aquí usadas para seguir arrojando resultados para crear elementos visuales anclados a tan importante legado histórico[1] (Soto, 2013)

Palabras clave: Sellos prehispánicos, Simetría, Refigurar, Patrón.

Introducción.

Sobre la época Prehispánica en el Ecuador varios son los autores que han investigado desde la perspectiva arqueológica y han sido patrocinados por entidades estatales o privadas, lo que hace abundante el material bibliográfico en cuanto a antropología, arqueología. También se ha valorado la expresión artística de dicha época, por lo que entidades sin ánimo de lucro, como son los museos, han publicado algún material alusivo.

El carácter gráfico de los diseños precolombinos corresponde a lo que ha sido denominado "decoración". Si bien es cierto que se pueden ver como tal, en su geometría, la gráfica también puede ostentar representaciones de la fauna o de algún otro elemento de la naturaleza y de sus fenómenos.

1

Soto, B. (18 de Mayo de 2013). Identidad Única. *Trabajo de fin de máster*. Madrid, Madrid, España: UCM Bellas Artes.

Por lo tanto, este trabajo pretende abordar desde otra arista, de las muchas que puede dar el estudio de lo prehispánico, el uso de los sellos como referentes vitales al momento de generar imagen, anclados a un legado histórico, para así usando herramientas contemporáneas proponer nuevas líneas de investigación y desarrollo de obra.

Los Sellos.

Observando la diversidad gráfica que posee el Arte Precolombino, surgen preguntas como:

¿Existirían algunas claves para interpretar los diseños geométricos precolombinos?

¿Cómo fue el proceso de abstracción empleado para llegar a esta esquematización reflejada en el arte precolombino?

¿Cuáles son las metodologías a seguir para desarrollar arte contemporáneo basado en los gráficos de los sellos?

Previo a la obtención del título de licenciado en diseño gráfico, realicé una investigación sobre sellos prehispánicos de la Cultura Jama-Coaque[2] del norte del Ecuador. Generando así una primera parte de lo que puede ser un estudio de los sellos y su relación con elementos del diseño gráfico, como son: el punto, la línea, el contorno, la dirección, etc., y las leyes de la Gestalt, debido a que los sellos han sido estudiados desde varios puntos de vista, menos desde el Diseño Gráfico.

Sellos cultura Jama-Coaque.

[2] Antigua comunidad indígena que entre los años 500 a.C. y 1531 d.C. habitó las zonas comprendidas entre el cabo de San Francisco, en Esmeraldas; hasta el norte de Manabí – Ecuador.

Sellos Cultura Jama-Coaque

Los sellos prehispánicos, son poseedores de una gráfica ilimitada, en donde se destacan, representaciones antropomórficas, fitoformas, zoomorfas, geométricas y compuestas.

Una de mis mayores inquietudes fue generar procesos de estudio de las gráficas de los sellos, ver como con conceptos de, composición, figura y fondo, repetición, contraste, etc., las gráficas podrían tener un lineamiento de diseño gráfico. Causa asombro pensar que los antepasados prehispánicos hace ya más de 500 años a.C. realizaron todo este tipo de composiciones y formas, pero el no saber o tener, una teoría que revele el proceso o los significados de los sellos, convierte a estos elementos en un objeto de estudio muy importante.

Sello tubular, cultura Jama-Coaque

Registro[3] dejado por sello tubular cultura Jama – Coaque
Tinta sobre papel. 2011

3 Se realizo el ejercicio de imprimar un sello con tinta acrílica, para posteriormente registrar la marca dejada.

Proyectos previos.

Alegoría equina ancestral.

Proyecto que surge a partir de una iniciativa en la ciudad de Guayaquil. “Caballos de colores”, consistió en otorgar a cada artista una escultura de tamaño real de un caballo de paso de las regiones del Ecuador para ser intervenido pictóricamente.

Es así como esta iniciativa se presento como una oportunidad muy importante para seguir explotando e indagando en las inquietudes que me generan los gráficos prehispánicos, y comencé a desarrollar lo que se podría interpretar como una metodología de investigación, en esa época totalmente desconocida para mí. Recopile todo tipo de gráficos prehispánicos que los libros de bibliotecas y museos podían otorgar. Empecé a segmentar mi universo de búsqueda, debido a la cantidad infinita de información visual que ofrecen los sellos, centrando mi búsqueda en los sellos de las culturas de la costa del Ecuador, puntualmente de la cultura Jama – Coaque.

Como los habitantes de las costas del Ecuador de hace 5000 años era politeístas, me traslade a esa época para ponerme en los pies de aquel antepasado prehispánico y al ver este semoviente, esta entidad que superaba en gran proporción al hombre, lo convertiría en motivo de adoración y de culto, en un dios más. Así decoré por completo al caballo con las gráficas prehispánicas; escudos, figuras zoomórficas, fitoformas, geométricas, antropomórficas, tal como lo hacían los habitantes de la cultura Jama-Coaque con sus vestimentas y ropajes.

Alegoría equina ancestral. Billy Soto 2010

Metodología de investigación.

Para poder determinar cómo serán los procesos, para generar esa conexión entre el pasado encontrado en las gráficas prehispánicas y el desarrollo de propuestas contemporáneas, es necesario comprender y establecer los elementos que intervendrán en esta dinámica de creación.

Dinámicas del símbolo.

El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad – los más profundos – que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Imágenes, símbolos, mitos, no son creaciones irresponsables de la psique; responden a una necesidad y llenan una función: *dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser.* [4] Cuando se trata de la creación de figuras y formas, en los diminutos diseños tallados en piedra en las matrices para así dejar su impronta, las estructuras tienden a ajustarse, se simplifican siempre de una manera especial, conservando un estilo dentro de sí mismas, manteniendo un tipo de figura. No importa cuán pequeño sea el diseño: cinco milímetros, un centímetro, dos o tres centímetros, o un poco más

La figura en estos casos se hace síntesis y la preocupación más importante es la armonía. Dentro de los procesos de elaboración de una matriz para los gráficos, lo que primaba como pauta primordial es LA UNIDAD, generar una composición de formas que se cierra en sí misma y que por medio de esta dinámica se puede llegar a realizar un reconocimiento de los orígenes de donde se derivaron.

Procesos de Refiguración gráfica.

El significado de la palabra - Figurarse - tiene fuertes implicaciones semánticas con el termino - Configurar -. Cuando empezamos a pensar en algo, a imaginarlo, ya estamos realizando el proceso de figurar para que, posteriormente se materialice eso que imaginamos, pasamos a los que es configurar. El pretender generar algo nuevo a partir de un elemento del pasado, el figurar algo para ponerlo en contexto del arte, es entrar en esta dinámica que colinda con los conceptos del ready made.

Como todas sabemos el ready made consiste cambiar por completo un objeto, en generar un nuevo concepto de este y ponerlo en otro contexto y significado, teniendo a Duchamp como el que encabeza esta metodología de expresión. Esta práctica no es pionera ni pretende revolucionar el arte con nuevas concepciones de representación de una idea. El alcance de refigurar (volver a figurar o figurar de nuevo) es mucho más vasto.

---

[4] Eliade, M. (1956). *Imágenes y símbolos.* Turus.

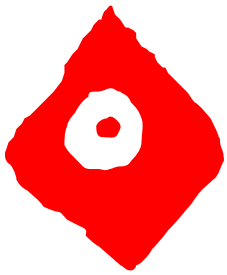
Simetría.

Se comprende por simetría al principio básico de organización, un sistema de repetición de formas para crear un diseño.

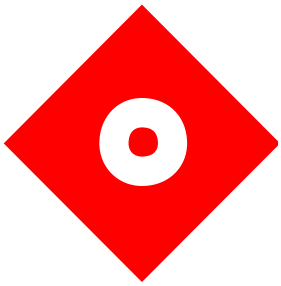
La simetría comienza cuando se somete a una serie de operaciones a una figura simple o celda base, en cuya superficie se ha procedido a realizar un diseño, operaciones como: traslación, giro, reflexión y desplazamiento seguido de una reflexión, para así poder conseguir un modulo capaz de repetirse en el espacio sin dejar huecos o que se den superposiciones entre sus piezas. Así los módulos se pueden repetir un número determinado de veces hasta formar un modelo o patrón.

Celda base.

La celda base es la celda primaria, es una figura geométrica simple, compréndase esto como un gráfico mínima en su concepción de forma, capaz de completar un espacio dejándolo sin huecos, esta celda base es la que se va a repetir un numero determinados de veces para generar un modulo La celda base puede tener las siguientes formas: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, rectángulo centrado, hexágono.



Marca de sello (celda base)



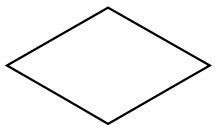
Digitalización (refiguración)

Grupos de Simetría en el plano.

Como se había mencionado anteriormente, los grupos de simetría permiten una serie de combinaciones geométricas infinitas de representación de formas y figuras. Dentro del plano se pueden generar 17 grupo simétricos. En esta parte de la investigación se procede a usar estos 17 grupos para indagar mas en la forma y uso de las gráficas prehispánicas desde un punto de vista contemporáneo para así realizar nuevas propuestas, la geometría es la que nos ayudara en la metodología y desarrollo de las propuestas gráficas a realizar.

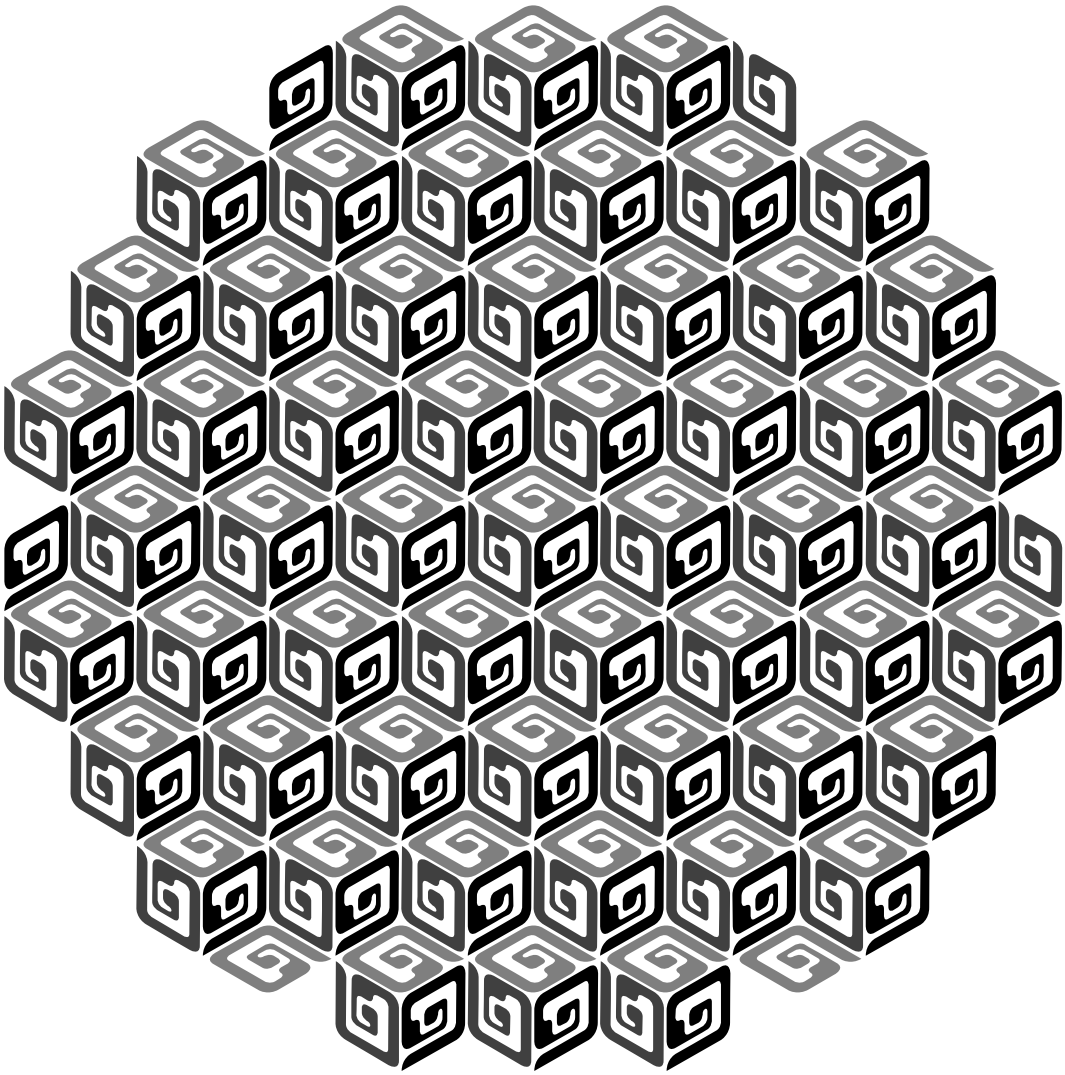
Aplicación y uso de gráfica con los movimientos geométricos.-

Detalle gráfico de sello Prehispánico



Paralelogramo

Acople de gráfica a celda de un paralelogramo



Movimientos geométricos: giros, reflexiones y desplazamientos.

Aplicaciones
Refiguraciones naturales.

Un proyecto de Arte, Ciencia y naturaleza realizado en Madrid, se mostró como una oportunidad para seguir buscando nuevas posibilidades de representación gráfica desde los lineamientos del mismo. Siendo este el caso en donde se nos pide realizar una obra de diversas aristas, y donde busqué trabajar literalmente con la naturaleza y los sellos prehispánicos.

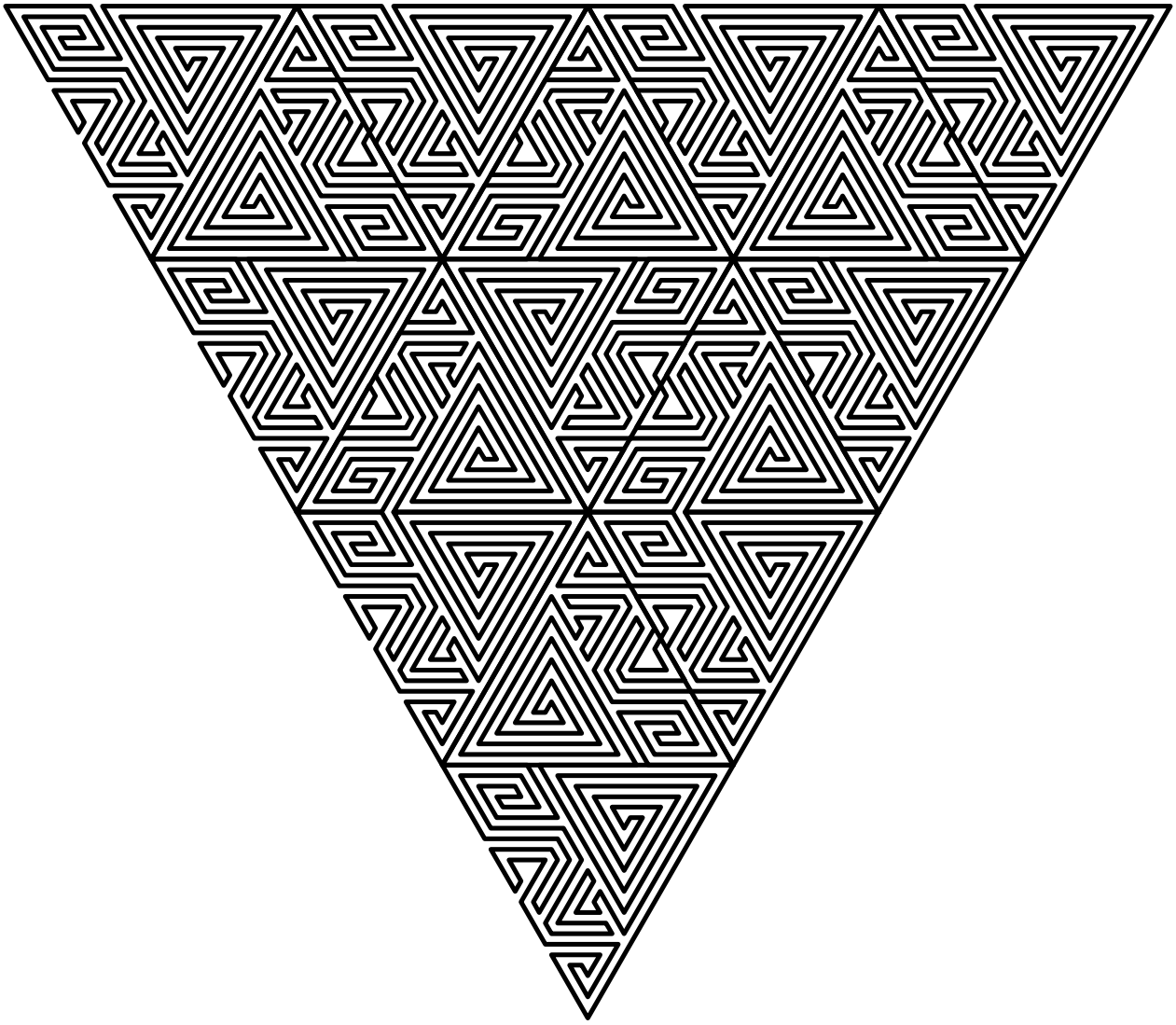
Procedí a tomar hojas de diversas clases que podía encontrar por todo Madrid. En el devenir del desarrollo de la obra, me encontré con una serie de interrogantes en cuanto a la concepción de la obra debido a que buscaba juntar hojas locales con gráficas prehispánicas, para enfatizar la idea del híbrido, de la mezcla, esa recolonización, de la superposición a la fuerza de un elemento externo, extranjero sobre un elemento contemporáneo del otro continente.

Finalmente, se procedió a calar sobre las hojas un diseño prehispánico, se jugó con la simetría y los movimientos de reflexión debido a la forma del soporte, las divisiones propias de la hoja ayudaban al desarrollo de las formas. Obteniendo los siguientes resultados

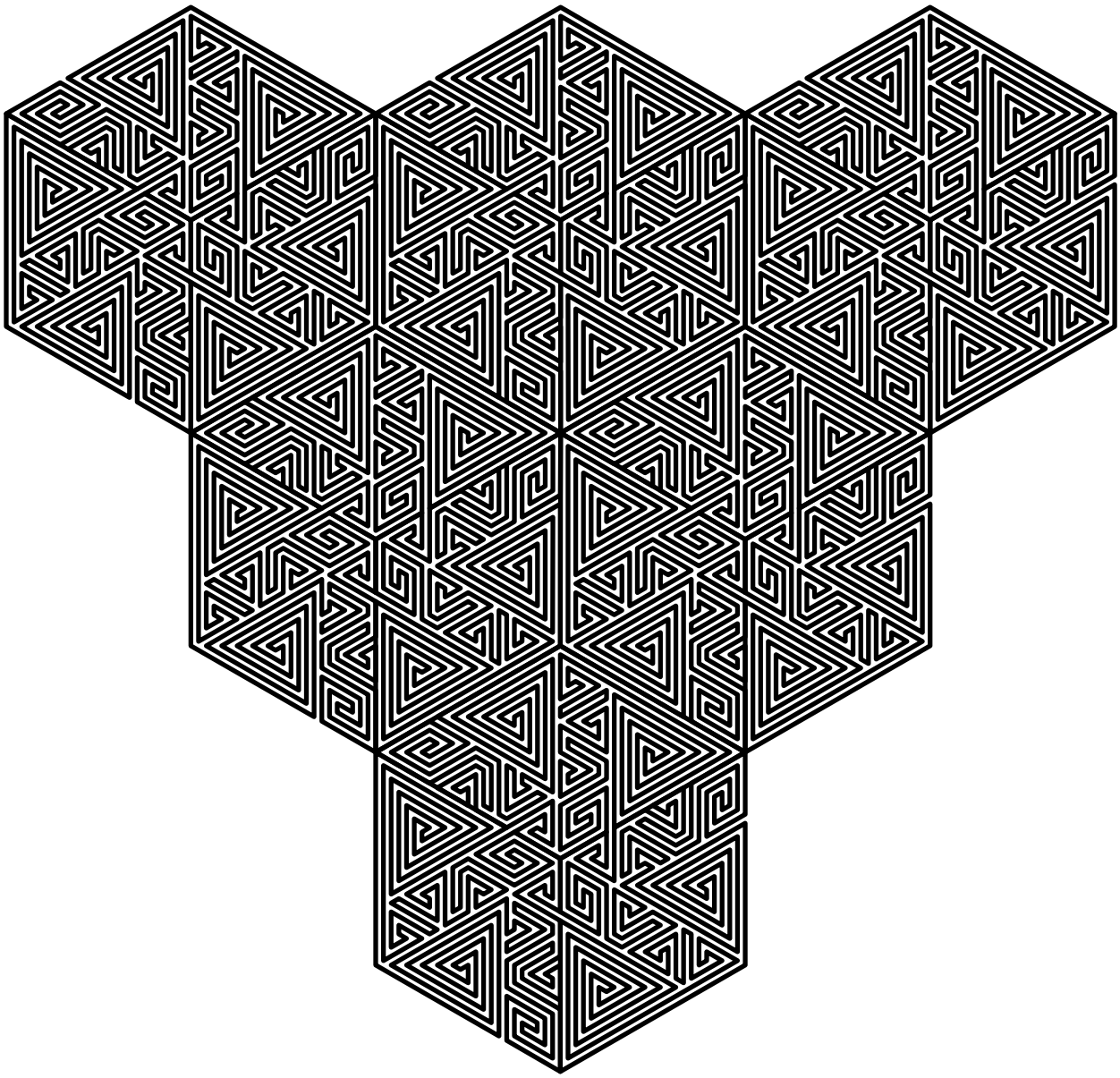
Identidad Única - Billy Soto

Identidad Única / Billy Soto
Hoja de Arce Real, diseño calado
Gráficos basados en los sellos de
cultura Jama – Coaque
Madrid 2013

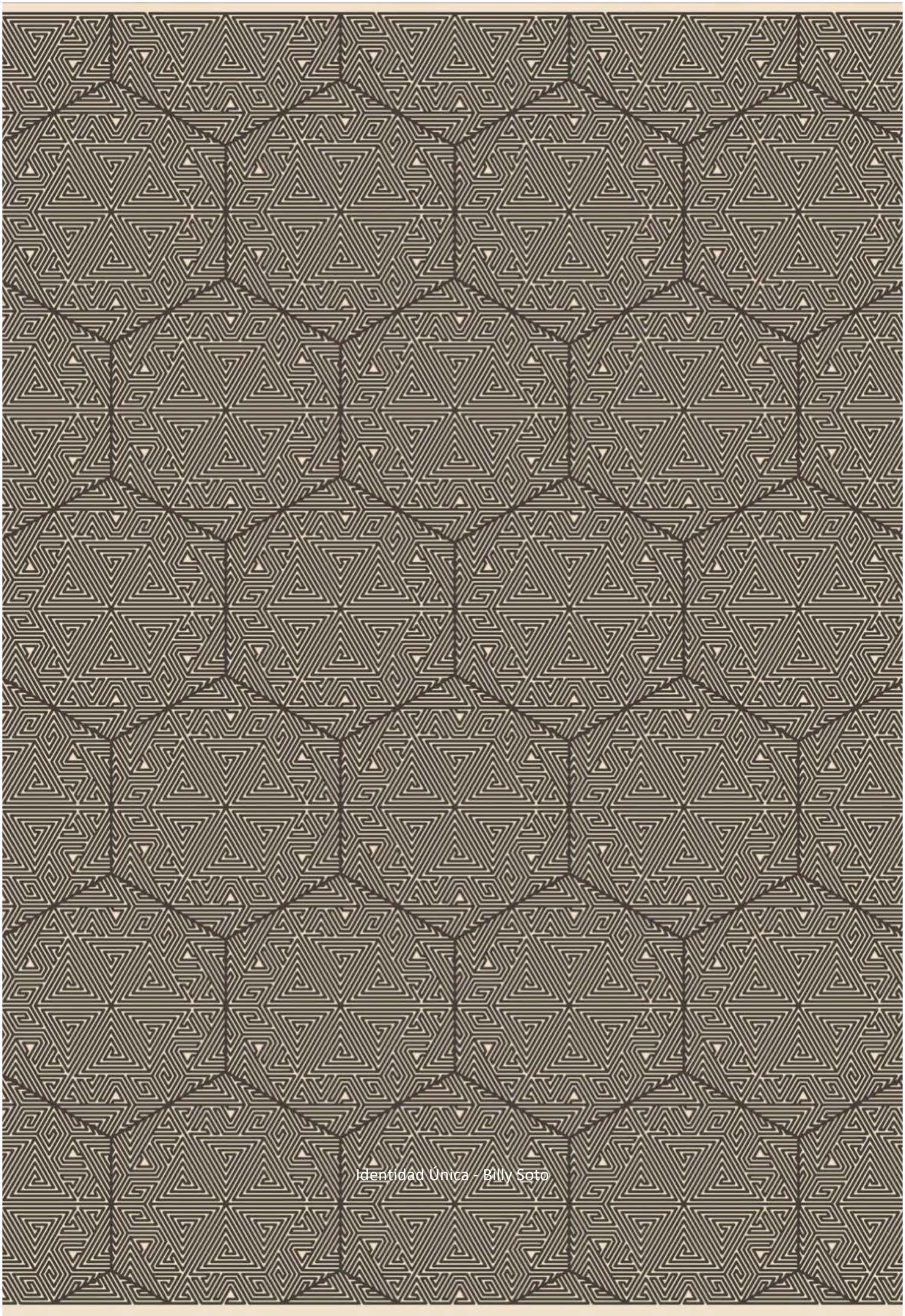
Simetría y refiguración visual.
Aplicaciones

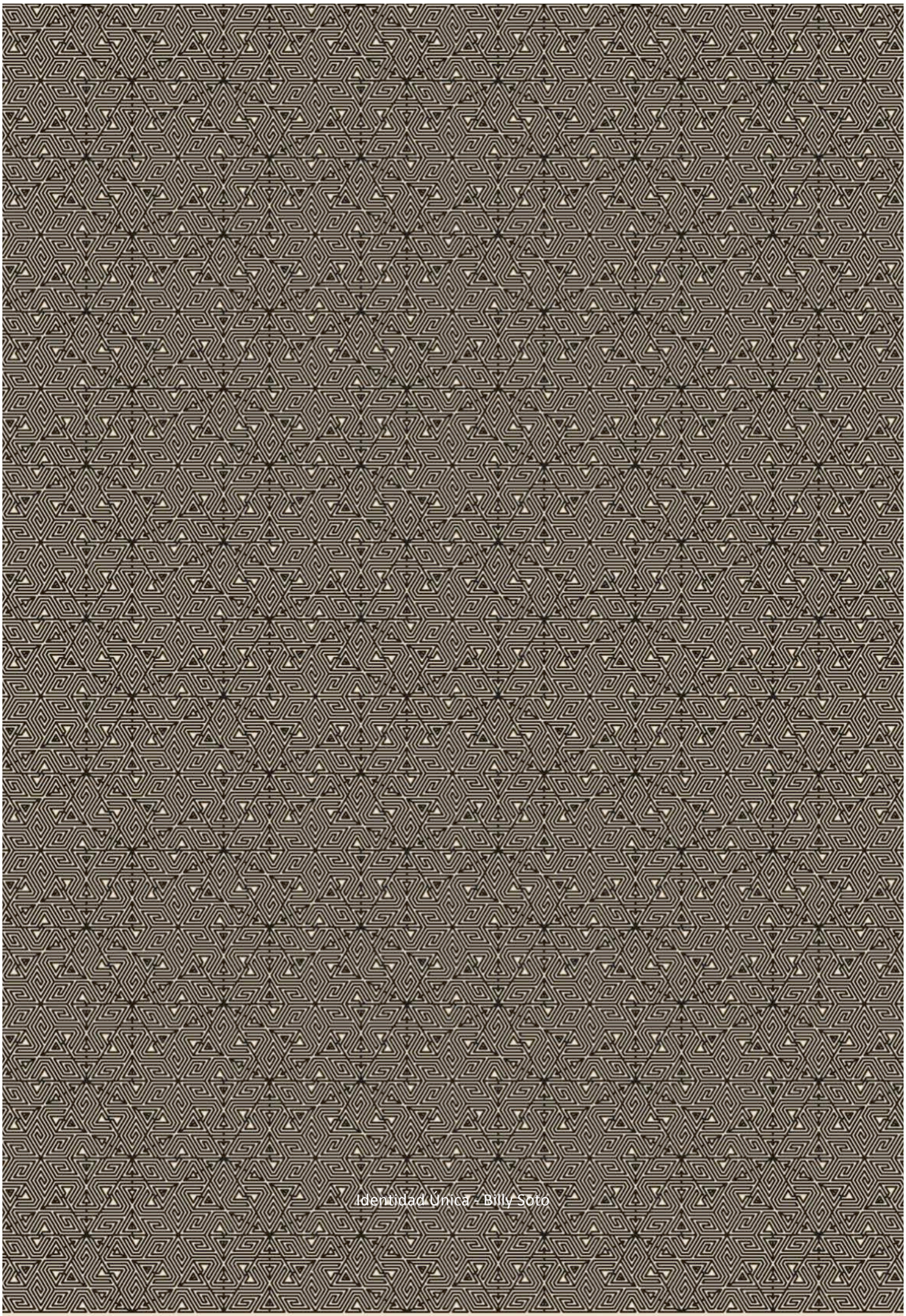


Identidad Única
Billy Soto
Aplicación de grupos simétricos sobre
celda basada en un gráfico de cultura Jama-Coaque



Identidad Única
Billy Soto
Aplicación de grupos simétricos sobre
celda basada en un gráfico de cultura Jama-Coaque


Identidad Única - Billy Soto


Identidad Única - Billy Soto

Conclusiones.

Después de haber realizado todo un ejercicio de investigación, me gustaría compartir la misma visión que tuve al momento de empezar este trabajo con el futuro lector y revisar cuáles fueron los objetivos del mismo y a dónde me ha llevado este proceso

Los sellos prehispánicos de la cultura Jama-Coaque del Ecuador aparecen, en un principio como una gran inquietud, como elementos de comunicación visual cargados de una basta información a cuestas, la misma que buscaba ligarla a metodologías de investigación, que me permitan generar todo tipo de lecturas completamente nuevas en comparación al contexto en el que se está acostumbrado estudiar elementos dentro de esta línea de tiempo.

Existe una infinidad de formas pertenecientes a la gráfica prehispánica ecuatoriana, que hasta ahora no se lo había estudiado, desde el campo del diseño gráfico y que servirán como referente al momento de generar identidad de marca anclada en una tradición cultural.

Ecuador posee un legado gráfico inmenso, en donde se observa que nuestros antepasados eran unos excelentes comunicadores visuales, poseedores de un dominio sobre los elementos básicos de la comunicación visual. Es responsabilidad de todos el difundir y promover las gráficas de las diversas culturas de las que somos herederos, como referentes básicos y vigentes, de todo comunicador visual.

Gracias.

Billy Soto.

Bibliografía

Soto, B. (18 de Mayo de 2013). Identidad Única. *Trabajo de fin de máster*. Madrid, Madrid, España: UCM Bellas Artes.

BIBLIOGRAPHY Beyer, J. (1999). *The Secrets of Interlocking Patters.* Chicago Illinois 60646-1975 U.S.A.: Anne Knudsen.

Capua, C. D. (2002). *DE LA IMAGEN AL ICONO, Estudios de Arqueología e Historia del Ecuador.* Quito - Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Eliade, M. (1956). *Imágenes y símbolos.* Turus.

Enciso, J. (1980). *Sellos del Antiguo Mexico.* Mexico: Editorial Innovación.

-España-), M. D. (15 de 04 de 2013). *cierzo.blogia.com*. Obtenido de cierzo.blogia.com: http://jmora7.com/Mosaicos/1000mosaicos.htm

Field., F. V. (1974.). *Pre-Hispanic Mexican stamp designs.* New York: Dover Publications.

Gay, H. D. (10 de Abril de 2013). *FUNFAMIN*. Obtenido de Fundación para el desarrollo de la mineríaa Argentina: http://www.fundamin.com.ar/es/publicaciones/18-naturaleza-y-arte/25-recorriendo-simetrias-naturaleza-y-arte-.html

Grass, A. (1972). *La Marca Mágica, diseño precolombino colombiano.* Bogota: Centro Americano Colombiano, Bogota.

Guerrero, P. I. (2009). El Arte Secreto del Ecuador Precolombino. (3).

Luciano, S. O. (2007). *Ecuador, hitos de su pasado precolombino.* Quito: Banco Central del Ecuador.

Pino, E. A. (15 de Febrero de 2004). *Enciclopedia del Ecuador*. Recuperado el 5 de Abril de 2013, de http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1105&Let=

Silvestre, M. R. (5 de 06 de 2010). Generación de Teselaciones Periódicas: Grupos Cristalográficos. *Generación de Teselaciones Periódicas: Grupos Cristalográficos*. Madrid, Madrid, España: Universidad Politecnica de Madrid = UPM.

Stevens, P. e. (1981). *Handbook of Regular Paterns, and introduction to Symmetry in Two Dimensions.* EEUU: Achorn Graphic Services.

Thomas Cummis, J. B. (1996). *Arte prehispanico del Ecuador, Huellas del Pasado, Sellos de la cultura Jama-Coaque.* Guayaquil: Banco Central del Ecuador.

Breve presentación curricular

Billy Soto Chávez
Máster en Investigación en Arte y Creación
Licenciado en Diseño gráfico
Docente universitario.
billysotochavez@gmail.com}

Líneas de investigación.

En diseño.
Centro mi atención en metodologías de enseñanza, generación y creación de dinámicas, para la investigación y rescate de las graficas prehispánicas ecuatorianas.
Búsqueda de nuevas líneas de trabajo, generando así propuestas de diseño contemporáneo, ancladas en un legado histórico.
Estudio y creación de identidad corporativa.
Hincapié en los procesos y estudio de las bases del diseño y su posterior puesta en práctica como herramienta vital en la formación del estudiante de diseño.

En arte.
Como Artista, mi trabajo y propuesta está ligada al entorno y sus derivas, el comportamiento humano y las diversas circunstancias cotidianas para generar propuestas.
Así mismo la investigación como practica, estudiando los caminos de lo procesual, hasta determinar una metodología, en donde enfatizo el uso y búsqueda de referentes que estén ligados a mis líneas de investigación y así proponer un discurso claro dentro de un contexto determinado.