

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO**

**Estudio iconográfico de la cultura shuar para la creación de
tipografía experimental.**

**Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciatura en
Diseño Gráfico**

Autor: Nayely Noemí Samaniego Suárez

Tutor: M.sc. Luis Miguel Viñán Carrasco

Riobamba, Ecuador. 2025

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, **Nayely Noemí Samaniego Suárez**, con cédula de ciudadanía **1401039951**, autor (a) (s) del trabajo de investigación titulado: **“ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA CULTURA SHUAR PARA LA CREACIÓN DE TIPOGRAFÍA EXPERIMENTAL”**, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 1 de abril de 2025.

Nayely Noemí Samaniego Suárez

C.I: 1401039951

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, Mgs. Luis Miguel Viñán Carrasco catedrático adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación titulado “**ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA CULTURA SHUAR PARA LA CREACIÓN DE TIPOGRAFÍA EXPERIMENTAL**”, bajo la autoría de **Nayely Noemí Samaniego Suárez**; por lo que se autoriza ejecutar los trámites legales para su sustentación.

Es todo cuanto informar en honor a la verdad; en Riobamba, 1 de abril de 2025

Firmado electrónicamente por:
**LUIS MIGUEL VINAN
CARRASCO**

Mgs. Luis Miguel Viñán Carrasco
C.I: 0603191768

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

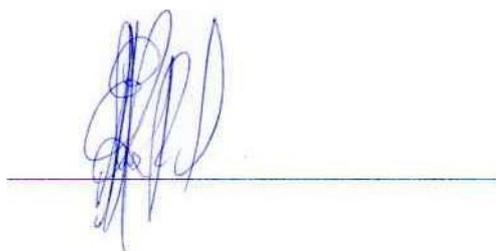
Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación “**Estudio iconográfico de la cultura Shuar para la creación de tipografía experimental**”, por **Nayely Noemí Samaniego Suárez**, con cédula de identidad número **1401039951**, bajo la tutoría del Mgs. Luis Miguel Viñán Carrasco; certificamos que recomendamos la **APROBACIÓN** de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba 28 de mayo de 2025.

William Quevedo, Mcs.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
GRADO

Elvis Ruiz, Mgs.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

Mariela Samaniego, Mgs.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GlevDO

Dirección
Académica
VICERRECTORADO ACADÉMICO

en movimiento

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNACH-RGF-01-04-08.17
VERSIÓN 01: 06-09-2021

CERTIFICACIÓN

Que, **Nayely Noemí Samaniego Suárez** con CC: 1401039951, estudiante de la Carrera de **Licenciatura en Diseño Gráfico**, Facultad de Ciencias De La Educación, Humanas y Tecnologías; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado "**Estudio iconográfico de la cultura Shuar para la creación de tipografía experimental**", cumple con el 3% de similitud, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **COMPILATIO**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 1 de abril de 2025

<https://firma.digipos.com>
LUIS MIGUEL VIÑAN
CARRASCO

Mgs. Luis Viñan
TUTOR

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de titulación a mis padres y familiares, quienes han sido mi pilar fundamental a lo largo de este recorrido académico. Su amor incondicional, apoyo constante y confianza en mis capacidades me han impulsado a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por enseñarme con el ejemplo el valor del esfuerzo, la dedicación y la pasión, y por estar presentes en cada paso de este camino, celebrando mis logros y brindándome consuelo en las adversidades.

A mis padres, por ser la fuente de inspiración y fortaleza en mi vida, y a cada uno de mis familiares, por compartir conmigo las alegrías y desafíos del día a día, expreso mi más profundo agradecimiento. Cada palabra de aliento, cada abrazo y cada sacrificio realizado han sido el combustible que me impulsó a soñar y a alcanzar metas que, en un principio, parecían inalcanzables. Este logro es el reflejo del amor y el compromiso que han demostrado a lo largo de los años, y me llena de orgullo poder compartir este triunfo con ustedes.

Nayely Noemí Samaniego Suárez

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, quien me ha brindado la vida, la fortaleza y la sabiduría necesarias para alcanzar esta meta tan anhelada en mi camino académico. Su guía y protección han sido el faro que me ha iluminado en cada desafío, permitiéndome superar los momentos difíciles y celebrar cada logro.

Agradezco de corazón a todos mis docentes, quienes han dejado una huella imborrable en mi vida universitaria. Desde los inicios en el proceso de nivelación hasta la culminación de mi titulación, cada uno de ustedes ha contribuido a mi formación con su paciencia, conocimiento y pasión por enseñar. Sus lecciones, tanto en el aula como en la vida, han sido fundamentales para moldear mi carácter y mi desempeño profesional, impulsándome a dar siempre lo mejor de mí.

Quiero también reconocer y agradecer a la Universidad Nacional de Chimborazo por brindarme la oportunidad de ser parte de su prestigiosa historia y por crear un ambiente propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal. Los momentos compartidos en actividades, eventos y proyectos institucionales han enriquecido mi experiencia, y el compromiso de esta casa de estudios me ha inspirado a perseguir la excelencia en cada paso del camino.

Finalmente, extiendo mi gratitud a todas las personas que han sido parte de este recorrido, ya sean compañeros, amigos o colaboradores, por su apoyo incondicional, palabras de aliento y confianza en mi potencial. Cada gesto, cada palabra y cada experiencia vivida han contribuido a que hoy pueda celebrar este logro con el corazón lleno de gratitud y satisfacción.

Nayely Noemí Samaniego Suárez

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE TABLAS.

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

ABSTRACT

CAPÍTULO I.....	17
1. INTRODUCCION.....	17
1.1 Planteamiento del problema.....	17
1.2 Justificación.....	19
1.2.1 Conveniencia.....	19
1.2.2 Relevancia social.....	19
1.2.3 Implicaciones prácticas.....	19
1.2.4 Valor teórico.....	19
1.2.5 Utilidad metodológica.....	19
1.3 Objetivos.....	20
1.3.1 Objetivo general.....	20
1.3.2 Objetivos específicos.....	20
CAPÍTULO II.....	21
2. MARCO TEÓRICO.....	21
2.1 Cultura Shuar.....	21
2.1.1 Ubicación geográfica.....	21
2.1.2 Organización socio-política.....	21
2.1.3 vestimenta de la etnia shuar.....	22
2.1.4 Ritos y costumbres.....	22
2.1.5 Practicas artísticas.....	23

2.1.6	Mitos del Shuar	23
2.1.7	Idioma Shuar	23
2.1.8	Diseños Faciales	24
2.1.9	Textiles y alfarería.....	29
2.1.10	Iconografía.....	31
2.1.11	Semiótica	33
2.1.12	Ficha semiótica	34
2.1.13	Tipografía	36
CAPÍTULO III.		51
3.	METODOLOGÍA	51
3.1	Tipo de investigación.....	51
3.1.1	Tipo de investigación según el diseño.....	51
3.1.2	Tipo de investigación según el alcance	51
3.2	Diseño de investigación	51
3.2.1	Enfoque	51
3.2.2	Método teórico	51
3.2.3	Método empírico	52
3.3	Técnicas de recolección de datos.....	52
3.3.1	Técnicas.....	52
3.3.2	Instrumentos	52
3.4	Población de estudio y tamaño de muestra	52
3.4.1	Población.....	52
3.4.2	Muestra.....	53
3.5	Métodos de análisis.....	53
3.6	Procesamiento de datos.....	53
CAPÍTULO IV.		54
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	54
4.1	Ficha semiótica	54
4.1.1	Similitud modular.....	68
4.1.2	Elementos repetidos	71
Elemento representativo de la cultura:		71
4.2	Entrevistas.....	72
4.3	Construcción de la propuesta tipográfica.....	74

4.3.1	Decisiones previas.....	75
4.3.2	Proporción.....	76
4.3.3	Secuencia.....	77
4.4	Propuesta tipográfica.....	81
4.5	Ficha de evaluación tipográfica.....	83
4.6	Propuesta tipográfica final.....	88
4.6.1	Aplicaciones.....	89
CAPÍTULO V.....		92
5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.....		92
5.1	Conclusiones.....	92
5.2	Recomendaciones.....	92
BIBLIOGRAFÍA.....		93
ANEXOS.....		95

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1. Análisis de diseño facial.....	54
Tabla 3. Análisis de diseño facial.....	55
Tabla 4. Análisis de diseño facial.....	56
Tabla 5. Análisis de diseño facial.....	57
Tabla 6. Análisis de diseño facial.....	59
Tabla 7. Análisis de diseño facial.....	60
Tabla 8. Análisis de diseño facial.....	61
Tabla 9. Análisis de diseño facial.....	63
Tabla 10. Análisis de diseño facial.....	64
Tabla 11. Análisis de diseño facial.....	66
Tabla 12. Análisis de diseño facial.....	67
Tabla 13. Similitud modular.....	68
Tabla 14. Similitud modular.....	69
Tabla 15. Similitud modular.....	69
Tabla 16. Similitud modular.....	70
Tabla 17. Símbolo de la boa.....	74
Tabla 18. Promedio de evaluación.....	87

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diseño de Ayuno.....	24
Figura 2. Diseño de la Serpiente X.....	25
Figura 3. Diseño de Himnos en la selva	25
Figura 4. Diseño de Rayos	26
Figura 5. Diseño de Pilche.....	26
Figura 6. Diseño de la Boa	27
Figura 7. Diseño de estrella.....	27
Figura 8. Diseño de lanza	28
Figura 9. Diseño de fertilidad.....	28
Figura 10. Diseño de vida estable.....	29
Figura 11. Diseño de poderes recibidos de Arutam	29
Figura 12. Falda hombre Shuar	30
Figura 13. Muits	30
Figura 14. Yukunt.....	31
Figura 15. Pinink	31
Figura 16. Ficha de análisis semiótico	35
Figura 17. Anatomía tipográfica	37
Figura 18. Asta	38
Figura 19. Cabecera, ápex o cima	38
Figura 20. Bucle, panza o curva	38
Figura 21. Barra.....	39
Figura 22. Descendente	39
Figura 23. Ascendente	39
Figura 24. Arco de pierna.....	40
Figura 25. Gancho	40
Figura 26. Gota o lágrima.....	40
Figura 27. Asiento	41
Figura 28. Ángulo exterior	41
Figura 29. Ángulo interior.....	41
Figura 30. Traviesa o transversal	42
Figura 31. Pie	42
Figura 32. Cola	42

Figura 33. Perfil.....	43
Figura 34. Ataque	43
Figura 35. Contra punzón	43
Figura 36. Garaldas	44
Figura 37. Transición	44
Figura 38. Modernas o Didona.....	45
Figura 39. Mecanos o egipcia.....	45
Figura 40. Lineales	46
Figura 41. Grotescas.....	46
Figura 42. Caligráficas	47
Figura 43. Góticas	47
Figura 44. Cursivas.....	47
Figura 45. Fantasía	48
Figura 46. Época.....	48
Figura 47. Variable: inclinación	49
Figura 48. Variable: peso	49
Figura 49. Variable: proporción	49
Figura 50. Proceso para crear una tipografía.....	75
Figura 51. Definición del peso tipográfico.....	75
Figura 52. Definición de la modulación tipográfica.....	76
Figura 53. Definición del contraste tipográfico.....	76
Figura 54. Definición de líneas guías	76
Figura 55. Definición de la altura de la X	76
Figura 56. punto de referencia para la proporción	77
Figura 57. bocetos en base a la monolínea	77
Figura 58. Bocetos de los signos fundacionales	77
Figura 59. Bocetos de los signos fundacionales	78
Figura 60. Digitalización tipográfica.....	78
Figura 61. Secuencia tipográfica	79
Figura 62. Operaciones de secuencia tipográfica	79
Figura 63. Comienzos y terminaciones de la tipografía	80
Figura 64. Correcciones ópticas	80
Figura 65. Propuesta de alfabeto alfanumérico	81

Figura 66. Propuesta de alfabeto alfanumérico	82
Figura 67. Ficha de evaluación.....	83
Figura 68. Ficha de evaluación.....	84
Figura 69. Ficha de evaluación.....	85
Figura 70. Ficha de evaluación.....	86
Figura 71. Alfabeto alfanumérico final	88
Figura 72. Alfabeto alfanumérico final	89
Figura 73. Aplicación en vajilla (pilche).....	89
Figura 74. Aplicación en packaging	90
Figura 75. Aplicación en textiles.....	90
Figura 76. Aplicación en Diseño Editorial	91
Figura 77. Aplicación en señalética.....	91

RESUMEN

El presente Trabajo tiene como objetivo analizar en profundidad la iconografía de la cultura Shuar y, a partir de este análisis, desarrollar una propuesta de tipografía experimental que integre los elementos visuales y simbólicos propios de esta cultura ancestral.

La investigación surge en un contexto de globalización, donde la preponderancia de tradiciones foráneas ha generado la pérdida progresiva de conocimientos y expresiones culturales nativas. Ante esta problemática, el estudio se plantea como una respuesta para la preservación y valorización del patrimonio cultural Shuar, a través de la reinterpretación gráfica en el ámbito del diseño.

Para alcanzar estos fines, se utilizó una metodología mixta que combinó el análisis iconográfico mediante fichas semióticas, entrevistas a miembros de la comunidad y un proceso experimental en el diseño tipográfico. Se identificaron y sistematizaron los elementos visuales tradicionales – como patrones geométricos, formas naturales y símbolos rituales – y se transformaron en componentes tipográficos innovadores que fusionan tradición y modernidad.

Los resultados evidencian la riqueza simbólica y visual de la cultura Shuar, y muestran cómo estos elementos pueden ser reinterpretados para generar una identidad tipográfica que, además de facilitar la comunicación visual, contribuye a la difusión y preservación de un legado cultural único. La propuesta final no solo amplía los horizontes teóricos del diseño gráfico y la semiótica, sino que también ofrece herramientas prácticas para integrar la diversidad cultural en proyectos de comunicación visual contemporánea.

Esta investigación se erige, por tanto, como una contribución significativa a la preservación del patrimonio cultural y a la innovación en el campo del diseño, resaltando el papel del diseñador como puente entre la tradición y la modernidad.

Palabras claves: Iconografía, Cultura Shuar, Tipografía Experimental, Diseño Gráfico, Preservación Cultural.

ABSTRACT

This paper aims to conduct an in-depth analysis of the iconography of the Shuar culture and, based on this analysis, develop a proposal for experimental typography that integrates this ancestral culture's visual and symbolic elements.

This research emerges in a context of globalization, where the predominance of foreign traditions has led to the progressive loss of native knowledge and cultural expressions. Faced with this problem, this study presents a response to the preservation and valorization of Shuar cultural heritage through graphic reinterpretation in the design field.

A mixed-method methodology was used to achieve these goals, combining iconographic analysis using semiotic index cards, interviews with community members, and an experimental process in typographic design. Traditional visual elements—such as geometric patterns, natural forms, and ritual symbols—were identified, systematized, and transformed into innovative typographic components fusing tradition and modernity. The results highlight the symbolic and visual richness of Shuar culture and show how these elements can be reinterpreted to generate a typographic identity that, in addition to facilitating visual communication, contributes to the dissemination and preservation of a unique cultural legacy. The final proposal expands the theoretical horizons of graphic design and semiotics and offers practical tools for integrating cultural diversity into contemporary visual communication projects.

Therefore, this research stands as a significant contribution to the preservation of cultural heritage and innovation in the field of design, highlighting the designer's role as a bridge between tradition and modernity.

Keywords: Iconography, Shuar Culture, Experimental Typography, Graphic Design, Cultural Preservation.

Firmado electrónicamente por:
**JENIFFER VANESSA
PALACIOS MORENO**

Reviewed by: Mgs. Vanessa Palacios
ENGLISH PROFESSOR
C.C. 0603247487

CAPÍTULO I.

1. INTRODUCCION

Ecuador es un país rico en diversidad cultural, con una gran variedad de grupos étnicos y comunidades indígenas que poseen tradiciones, idiomas, conocimientos ancestrales y formas de vida únicas. Por ende, es de vital importancia preservar, valorar y respetar esta diversidad manifestada en su patrimonio cultural, que incluye elementos tangibles e intangibles como monumentos, sitios arqueológicos, tradiciones orales, danzas, música, artesanías y conocimientos tradicionales. Este patrimonio cultural constituye una parte fundamental de la historia y la identidad de nuestro País.

La cultura Shuar, reconocida por su profunda comprensión de la selva y su estrecha relación con el entorno, se encuentra con el desafío de salvaguardar su legado y herencia cultural frente al impacto de las tradiciones hispanas. La existencia de una cultura dominante sobre la cultura Shuar ha provocado efectos significativos como la pérdida de conocimientos ancestrales. Estos conocimientos incluyen técnicas de supervivencia en la jungla, sobre plantas medicinales y la armonía con el entorno natural. Si se promueve y se da relevancia a las culturas hispanas, se relega la cultura nativa a un lugar secundario.

En este marco, este estudio sugiere realizar un estudio de la iconografía de la cultura Shuar con la finalidad de entender los significados simbólicos y visuales que se encuentran en sus expresiones artísticas y culturales. Este estudio tiene como objetivo aportar a la conservación, entendimiento y apreciación del legado cultural Shuar, además de desarrollar una tipografía experimental que represente los componentes visuales, símbolos y formas características de esta cultura, constituyendo un enlace entre la tradición y la innovación en el área del Diseño Gráfico.

1.1 Planteamiento del problema

La globalización ha tenido un impacto significativo en la homogeneización de los estilos y tendencias en el diseño gráfico. Se ha presentado una influencia predominante de las corrientes internacionales que han llevado a la adopción de estilos y enfoques que no necesariamente reflejan la identidad cultural ecuatoriana. “Dado al gran avance de la globalización, la sociedad ha modificado gran parte de su comportamiento, es decir, ha encontrado diferentes maneras de expresiones, que conllevan a la modificación de tradiciones y expresiones ancestrales” (Melo, 2020, p.5).

Una de las nacionalidades amazónicas más reconocida son los Shuar que habitan en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Se destacan por su profundo conocimiento de la selva y su estrecha relación con el entorno natural. Son reconocidos por sus creaciones artesanales de calidad y belleza presentes en la elaboración de tejidos, cestería y joyería, sin embargo, Como detalla el autor Cunambe et al. (2022) “En la nacionalidad Shuar se están desvaneciendo su mayor legado y patrimonio cultural, tales como: el idioma, las tradiciones, las costumbres, la forma de vestir y su perspectiva del mundo a causa del acogimiento de las tradiciones hispanas” (p.3).

Para el proyecto de investigación planteado se entiende como primera variable el Estudio iconográfico de la cultura Shuar con el propósito de contribuir a la preservación, comprensión, valoración de su patrimonio cultural, explorar y comprender los significados simbólicos y visuales presentes en las manifestaciones artísticas y culturales de este pueblo indígena. El Diccionario de la Real Academia Española (2014) indica que "Iconografía se deriva del griego, que se traduce como imagen y descripción". Incorpora que su papel se centra en la descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, en particular de la antigüedad.

Para complementar este estudio se considera la segunda variable Creación de una tipografía experimental que refleje elementos visuales, símbolos y formas que puedan preservar y promover la identidad cultural y lingüística de la comunidad. La creación de tipografía es el proceso de diseñar y desarrollar tipos de letra que se adapten a las necesidades de comunicación visual y expresión gráfica. "La creación de tipografía implica tanto la invención de formas nuevas como la reinterpretación de las existentes, teniendo en cuenta aspectos como la legibilidad, funcionalidad, estética y personalidad" (Gimeno, 2009).

El estudio iconográfico de la cultura Shuar y la creación de una tipografía experimental poseen una relación significativa puesto a que los elementos visuales y simbólicos inspiran la creación de una tipografía experimental. "La tipografía, en tanto que es escritura, es un artefacto cultural. Un artefacto que aporta consciencia acerca de nuestro mundo y es, además, un facilitador de las relaciones humanas" (Balius, 2022, p.39).

"Toda imagen que tiene un significado y cumple una función a la que se le asigna un valor más allá de lo estético y lo funcional, que es la generación de la identidad para las personas" (Rojas, 2019, p.5). En este punto el diseñador desempeña un papel esencial al explorar, entender, reinterpretar y convertir los componentes culturales en formas tipográficas innovadoras desbordantes de un conocimiento profundo de las tradiciones, simbología y expresiones propias de la cultura en cuestión.

El diseño didáctico es un proceso que implica planificar y organizar las acciones de enseñanza y aprendizaje en función de los objetivos educativos. Dentro de este proceso, se pueden considerar variables iconográficas y tipográficas experimentales como elementos que configuran la forma tipográfica y que influyen en la expresión, la técnica y la función de la misma. El diseño tipográfico experimental es una forma de explorar las posibilidades creativas de la letra. Esta estrategia puede tener beneficios pedagógicos para motivar la creatividad tipográfica y el desarrollo de habilidades visuales en los estudiantes de Diseño Gráfico.

La meta de este estudio es promover la conservación de la cultura Shuar y combinar la tradición con la modernidad en el ámbito del diseño gráfico, con el fin de crear una tipografía innovadora. Este proyecto se fundamenta en un análisis iconográfico de la cultura Shuar, buscando ofrecer una respuesta significativa. La tipografía se presentará como un método de expresión visual innovador y actual, integrando elementos culturales como patrones, formas geométricas, representaciones de la naturaleza y símbolos tradicionales.

1.2 Justificación

1.2.1 Conveniencia

El objetivo del estudio será formar una familia tipográfica experimental que contribuirá a mantener y fomentar la identidad cultural de la etnia Shuar. Al emplear símbolos y componentes visuales característicos de esta cultura en la fuente tipográfica, se estaría resaltando su abundante tradición y su singular historia, consiguiendo una comunicación más genuina y relevante para la comunidad Shuar y para quienes quieran conocer más acerca de su cultura.

1.2.2 Relevancia social

La Constitución Política de la República consagra la existencia de un Estado Pluricultural y Multiétnico debido a la convivencia y contribución de diversos grupos étnicos y culturas presentes en el país. La cultura Shuar tiene una rica tradición y patrimonio cultural que se manifiesta a través de sus artesanías y tatuajes corporales que presentan significados sagrados relacionados con la conexión del shuar con la naturaleza y el mundo espiritual. Considerando que no ha habido investigaciones que aborden el diseño tipográfico experimental en base a la iconografía Shuar, la proyección social que tiene esta investigación es valorar y difundir la herencia cultural de esta comunidad.

1.2.3 Implicaciones prácticas

La meta principal es desarrollar una tipografía vanguardista que contenga signos u objetos que simbolizen la abundancia y singularidad de la iconografía de la cultura Shuar. Esta técnica de tipografía experimental intentará codificar la esencia visual y simbólica de los elementos gráficos de la cultura, como los patrones geométricos, las formas de la naturaleza y los emblemas tradicionales utilizados en su arte y expresión.

1.2.4 Valor teórico

El desarrollo de una tipografía experimental basada en la iconografía de la cultura Shuar añade un valor teórico a la disciplina del diseño gráfico, la semiótica y los estudios culturales. Fomenta el estudio y análisis del vínculo entre la iconografía, la comunicación visual y la formación de la identidad cultural. Además, puede ayudar a expandir las teorías y conceptos vinculados a la creación de tipografías fundamentadas en aspectos culturales particulares, proporcionando nuevas visiones para la investigación y la reflexión en estas áreas.

1.2.5 Utilidad metodológica

Probar instrumentos prediseñados del estudio iconográfico de una cultura para la creación de tipografía experimental que permita una exploración más precisa y sistemática de los componentes visuales y simbólicos que se encuentran en su arte convencional. Al utilizar estos instrumentos, se pueden identificar patrones y características únicas, lo que brinda la oportunidad de capturar la esencia de la cultura y transferirla de manera innovadora a la creación de tipografía experimental. La prueba de estos instrumentos permite una experimentación controlada con una base metodológica sólida y enriquecedora.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Crear una tipografía experimental basada en el estudio iconográfico de la cultura Shuar.

1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar los fundamentos teóricos de las variables tipografía experimental e iconografía de la cultura Shuar.
- Analizar la iconografía de la cultura Shuar mediante fichas semióticas.
- Identificar los principales elementos iconográficos de la cultura Shuar aplicados a tipografía experimental.

CAPÍTULO II.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Cultura Shuar

"El pueblo Shuar ha estado presente en varias provincias de Ecuador durante miles de años, con una mayor concentración de población en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, resultado de la fusión de un grupo de la Amazonía" (Cunambe et al., 2022, p.3)

Los Shuar también son conocidos como jíbaros, aunque este término es considerado por algunos como peyorativo. Los Shuar son conocidos por su historia guerrera y su tradición de reducción de cabezas. Durante siglos, se defendían de las incursiones de otros grupos indígenas y colonizadores. Fueron especialmente resistentes a la dominación incaica y nunca fueron completamente conquistados por el Imperio Inca.

El arribo de los españoles en el siglo XVI representó un nuevo punto de inflexión en la travesía de los Shuar. Los invasores españoles trataron de dominar a los Shuar y ejercer dominio sobre su territorio, pero se toparon con una resistencia incesante. Los Shuar implementaron estrategias de guerrilla y protegieron su territorio de manera sólida. Pese a que los españoles consiguieron un control parcial sobre ciertas zonas, nunca consiguieron ejercer un control total sobre los Shuar.

En la época colonial, los Shuar persistieron en resistir la influencia foránea y preservaron su modo de vida convencional en la jungla amazónica. No obstante, conforme transcurría el tiempo, ocurrieron transformaciones importantes. Durante el siglo XVIII, los jesuitas llegaron a la región y comenzaron a evangelizar a los Shuar, introduciendo la enseñanza de la religión católica. Más tarde, en el siglo XX, los Salesianos se establecieron en la región y también llevaron a cabo misiones de evangelización. Estas influencias religiosas tuvieron un impacto en la cultura Shuar y en sus prácticas tradicionales.

No obstante, numerosos integrantes de la Shuar siguen batallando por preservar su identidad cultural y sus tradiciones. Han establecido colectivos para salvaguardar sus derechos, proteger su territorio y promover el respeto a su cultura. Asimismo, han logrado hallar un equilibrio entre preservar su herencia ancestral y la incorporación metódica de elementos de la vida contemporánea.

2.1.1 Ubicación geográfica

Su ubicación geográfica principal se encuentra en la región amazónica, cubriendo un 25.000 km² del área continental de Ecuador, específicamente en la cuenca del río Marañón y sus afluentes en el norte de Perú, así como en las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Napo y Pastaza en Ecuador.

2.1.2 Organización socio-política

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (20014) expresa que se agrupan en Centros comunitarios encabezados por un Síndico. Estos Centros se conectan en

Federaciones, donde la máxima autoridad es la Asamblea, dirigida por un directorio elegido cada tres años y presidido por un presidente. La nacionalidad cuenta con tres federaciones: FINAE, FICSH y FIPSE. Estas federaciones están a cargo de una entidad interfederacional que tiene como objetivo coordinar acciones para proteger los derechos de las naciones ante la presión de las compañías de petróleo.

2.1.3 vestimenta de la etnia shuar

Históricamente, las mujeres Shuar usaban el "karachi", mientras que los hombres llevaban una falda llamada "itip", tejida con líneas verticales en colores como el morado, rojo, negro y blanco, teñidos con pigmentos vegetales. Esta prenda se enrollaba desde la cintura hasta el tobillo y se sujetaba con una faja. En ocasiones, también usaban el "kamush", hecho de corteza de árbol triturada.

La singularidad de su vestimenta se acentúa gracias a una variada gama de coronas elaboradas con plumas de tucanes y otras aves, además de pinturas en la cara que representan animales. Los Shuar creen que estos adornos les transmiten la fuerza y la grandeza de los animales. A pesar de que actualmente es habitual observar a los Shuar usando ropa occidental en su vida diaria, mantienen su atuendo tradicional para eventos festivos y ceremoniales.

2.1.4 Ritos y costumbres

Con el paso del tiempo, la cultura Shuar ha experimentado cambios y ha sido afectada por elementos externos, lo que ha provocado alteraciones en algunas de sus costumbres. No obstante, su cultura aún conserva un valioso legado de rituales y tradiciones que evidencian su intensa conexión con la naturaleza, sus convicciones espirituales y su vida en comunidad en la jungla amazónica.

Tzantza: Aunque esta práctica ha sufrido una considerable disminución, en el pasado, los Shuar llevaban a cabo la disminución de cabezas, conocida como "tsantsa" o "tzantza". Este ritual se realizaba como un acto de retribución y se percibía que capturar y reducir la cabeza de un oponente brindaba poder espiritual y protección.

Iniciación y Sabiduría Ancestral: Los jóvenes de la cultura Shuar llevaban a cabo rituales de iniciación donde aprendían habilidades como cazar, pescar, cultivar y sobrevivir en la selva. Estos procedimientos eran una manera de pasar de una generación a otra el saber antiguo y los valores culturales.

Ritos de Pasaje: Los Shuar llevaban a cabo ceremonias para señalar los instantes cruciales de la vida, tales como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y el fallecimiento. Estos rituales se realizaban con ceremonias, canciones y bailes.

Ayahuasca y Plantas Sagradas: Las plantas de la selva amazónica están íntimamente ligadas de manera espiritual a los Shuar. En rituales chamánicos, se utilizan la ayahuasca y otras plantas sagradas para alcanzar estados alterados de conciencia, obtener visiones y comunicarse con los espíritus.

Chamanismo y Curación: El chamanismo juega un papel crucial en la cultura Shuar. Se consideran los chamanes como vínculos entre el plano físico y el plano espiritual. Ejecutan rituales de sanación, adivinación y protección, y son requeridos en circunstancias de gran relevancia.

Caza y Pesca Sagradas: Previo a iniciar su travesía de caza o pesca, los Shuar realizan rituales para venerar a los espíritus de los animales y pedir su permiso para capturarlos. Esta práctica demuestra su aprecio por el medio ambiente y su creencia en la relación entre todos los organismos vivos.

Celebraciones y Danzas: Las celebraciones de los Shuar incluyen música, bailes y melodías. Estos festejos pueden ser utilizados para manifestar agradecimiento por las cosechas, venerar a los espíritus de antaño o para señalar sucesos significativos en la comunidad.

2.1.5 Prácticas artísticas

2.1.5.1 Arte textil y tejido:

Los Shuar son conocidos por su habilidad en el tejido de textiles utilizando fibras naturales como el algodón y la caña brava. Las mujeres Shuar crean prendas como faldas, mantos y adornos tejidos que son parte integral de su vestimenta tradicional.

2.1.5.2 Música y danza

La danza y la música son manifestaciones artísticas esenciales en la cultura Shuar. Emplean instrumentos musicales como tambores (Tampur), cascabel (Shacap), flautas (Pinkui) para asistir a sus danzas, rituales y festividades.

2.1.5.3 Escultura y tallado

Practican el tallado de objetos y esculturas utilizando materiales como madera y hueso. Crean herramientas, utensilios domésticos y elementos decorativos que a menudo están intrincadamente tallados con motivos culturales y espirituales.

2.1.6 Mitos del Shuar

Las leyendas y los relatos son esenciales para la identidad y la percepción del mundo de los Shuar, pues comunican saberes acerca de su vinculación con la naturaleza, su pasado y su espiritualidad. Cada narración desempeña un rol particular en la cultura Shuar, ya sea para instruir, fomentar valores éticos o indagar en lo espiritual. Una de las narraciones más relevantes de los Shuar narra la historia de su surgimiento, detallando cómo surgieron de la unión entre la luna y una mujer. Se dice que una chica se encontró con la luna y, tras superar varios obstáculos, tuvieron una descendencia conjunta, dando origen al pueblo Shuar.

2.1.7 Idioma Shuar

El "Shuar" o "Shuar Chicham" representa el idioma más importante de la cultura Shuar, el cual forma parte de las lenguas jíbaras, también conocidas como la familia de lenguas huambisa. Este idioma nativo surge de la región amazónica que se extiende entre

Ecuador y Perú, donde reside la comunidad Shuar. El idioma Shuar tiene características lingüísticas únicas y es utilizado cotidianamente por el pueblo Shuar, aunque en algunas zonas urbanas, debido a la influencia de la cultura dominante, también hacen uso del español.

2.1.8 Diseños Faciales

En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que manifiesta la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica. En la cultura Shuar, estos patrones, que usualmente emplean pinturas y tintes naturales en el rostro, poseen múltiples objetivos y significados. Cada motivo posee su propia función y sentido, y simultáneamente, simboliza una forma de arte relevante que ha jugado un papel crucial en su cultura a través de los años.

2.1.8.1 Diseño de ayuno

Es una práctica espiritual que se incluye en su antigua herencia, simbolizando la dedicación y el compromiso hacia sus creencias. A través de sacrificios personales, buscan acercarse a Dios Arútam, traspasando los límites de su existencia en la Tierra. Realizar rituales con cascadas y emplear Ayahuasca son maneras que fortalecen esta conexión espiritual, llevando a las personas a niveles más altos y esclarecedores de conciencia. Por medio del ayuno y las ofrendas, logran profundizar en el centro de su fe, lo que les ayuda a descubrir los secretos del universo y su relación con Dios Arútam.

Figura 1. Diseño de Ayuno

2.1.8.2 Diseño De la Serpiente X

El grabado, que evoca la piel de la serpiente venenosa, se convierte en una manifestación visual de la fuerza inherente a la culebra. Al adoptar este diseño en su propio ser, el hombre shuar encarna la esencia y el vigor de la serpiente, proyectando una imagen de respeto y autoridad. Este marcado se convierte en una insignia distintiva, especialmente durante las festividades de la culebra, donde la conexión con el poder simbólico de la serpiente se manifiesta de manera prominente, celebrando así la fuerza y el legado de su cultura.

Figura 2. Diseño de la Serpiente X

Autor: Sando, Timias (2013)

2.1.8.3 Diseño de himnos en la selva

El diseño de himnos en la selva es una práctica espiritual única mediante la cual se busca recibir poder y sabiduría de las cascadas, que son consideradas lugares sagrados y místicos. Es una forma de comunicarse con los espíritus de la naturaleza y buscar su guía y protección. Los participantes de esta ceremonia a menudo fuman tabaco para entrar en un estado alterado de conciencia que les permite conectarse más profundamente con el entorno y los espíritus de la cascada. Realizan rituales de meditación y oración para pedir la sabiduría y la fuerza de los espíritus.

Figura 3. Diseño de Himnos en la selva

2.1.8.4 Diseño de rayos

El diseño de rayos es un símbolo que se estremece con la fuerza de la advertencia, alertando acerca de que la guerra se aproxima inevitable. Estos signos son el indicativo incuestionable de estar preparados para afrontar el conflicto, ya sea para atacar o para ser atacados. En este conflicto, su aplicación es exclusiva para hombres, quienes se encargan de dirigir y proteger su comunidad en periodos de crisis, preservando de esta manera una tradición de coraje y dedicación que se mantiene a través de las generaciones.

Figura 4. Diseño de Rayos

2.1.8.5 Diseño de pilche

El diseño de pilche en la cultura Shuar se asemeja al maquillaje, ya que ambos desempeñan un papel importante en realzar la hermosura de la mujer. Utilizan el maquillaje como su principal forma de expresión y ornamento. Este maquillaje Shuar consiste en patrones y diseños pintados en sus rostros, utilizando pigmentos naturales de la selva amazónica. Esta práctica no solo realza su belleza, sino que también representa la conexión espiritual con la naturaleza y la identidad cultural de las mujeres Shuar.

Figura 5. Diseño de Pilche

2.1.8.6 Diseño de la Boa

Este diseño representa un emblema único de uso exclusivo para los hombres. Se vincula con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino no era simplemente ornamental, sino que cumplía una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.

Figura 6. Diseño de la Boa

2.1.8.7 Diseño de estrella

El diseño facial de estrella trasciende lo meramente estético; es un testimonio vivo de la conexión íntima entre la creatividad humana y la reverencia por el cosmos. Personifica la belleza etérea de los astros, capturando la infinitud y el esplendor del universo en cada trazo. Su destreza no solo se refleja en su propio rostro, sino también en la dedicación con la que adorna a sus hijos, transmitiendo así, con amor y arraigo, esta tradición ancestral a las futuras generaciones.

Figura 7. Diseño de estrella

Autor: Sando, Timias (2013)

2.1.8.8 Diseño de lanza

El diseño de la lanza, símbolo ancestral de poder guerrero, ha sido durante generaciones una parte esencial de sus tradiciones culturales. Este icónico diseño no solo representa la destreza en la batalla, sino también la capacidad de participar en fiestas y actos sociales. Su portación es un acto de respeto hacia sus raíces y una distinción que marca la diferencia entre las personas mayores y los demás, reservando su uso exclusivo para los hombres, quienes asumen la responsabilidad de mantener viva su herencia guerrera.

Figura 8. Diseño de lanza

2.1.8.9 Diseño de fertilidad

El diseño facial de fertilidad para jóvenes es un símbolo fuerte y con múltiples significados que se usa para celebrar y reconocer la capacidad reproductiva femenina. Este diseño representa un ritual de transición, que marca el paso a la madurez y la habilidad de la joven para tomar un rol más activo en la reproducción y el bienestar de su comunidad. La fertilidad es vista como un valioso don, crucial para la supervivencia y el desarrollo de la comunidad.

Figura 9. Diseño de fertilidad

2.1.8.10 Diseño de vida estable

Representan la estabilidad y la fortaleza que ven como fundamentales en su existencia, manifestando su anhelo de establecer fundamentos sólidos y confiables para el porvenir. Simultáneamente, representan un profundo reconocimiento de su identidad individual y un auténtico orgullo por sus orígenes, costumbres y el patrimonio cultural que los distingue. Esta relación con sus raíces no solo potencia su sensación de identidad, sino que también les brinda un contexto para enfrentar los retos con seguridad y resolución.

Figura 10. Diseño de vida estable

Autor: Balcázar, Ruth (2016)

2.1.8.11 Diseño de poderes recibidos de Arutam

En este diseño, la serpiente y la lanza simbolizan los dones concedidos por Arutam: la serpiente simboliza la sabiduría, la renovación y la capacidad de adaptación, mientras que la lanza simboliza el poder defensivo y ofensivo, además de la habilidad para salvaguardar a la comunidad frente a los peligros externos.

Figura 11. Diseño de poderes recibidos de Arutam

Autor: Balcázar, Ruth (2016)

2.1.9 Textiles y alfarería

2.1.9.1 Falda del hombre Shuar

La sencillez de los patrones representa directamente el grado de coraje y poder que el individuo obtiene en sus hazañas de caza. Esta conexión entre el coraje y la sencillez del itip se comprende como una expresión visual del estatus y la vivencia del cazador en la comunidad Shuar.

Figura 12. Falda hombre Shuar

2.1.9.2 Muits

El muits es un recipiente especial empleado en el proceso de fermentación de la chicha. Su singularidad radica en la gráfica que adorna su superficie, la cual no solo es decorativa, sino que evoca significados profundos, es un símbolo que representa a la serpiente, connotando el significado de poder, mando y orden que se le atribuye a la mujer.

Figura 13. Muits

Autor: Orbe (2023)

2.1.9.3 Yukunt

Es vital en las celebraciones ceremoniales, ya que es el canal por el que se ingieren bebidas sagradas como la malicahua y la ayahuasca, reconocidas por sus características alucinógenas. No obstante, estas infusiones no solo simbolizan una vivencia sensorial, sino que habilitan a los ancianos y chamanes para descifrar sueños y visiones futuras, orientando de esta manera a su comunidad. El diseño del contenedor representa la fertilidad y la prosperidad que se anticipa que la comunidad consiga mediante la sabiduría impartida por sus maestros espirituales.

Figura 14. Yukunt

Autor: GoConqr (2020)

2.1.9.4 Pinink

Se distingue por su diseño grabado, que representa una imagen simbólica de la fuerza espiritual de Arútam y la anaconda. Los triángulos representan la resistencia y la perseverancia, atributos que constituyen la esencia del poder de Arútam. Por otro lado, los romboides presentes en el grabado simbolizan la fluidez y la capacidad de adaptación, simbolizando las características de la anaconda. En conclusión, este diseño narra un relato visual de fortaleza, habilidad para resistir y conexión con los elementos naturales y espirituales que configuran la visión del mundo de sus creadores.

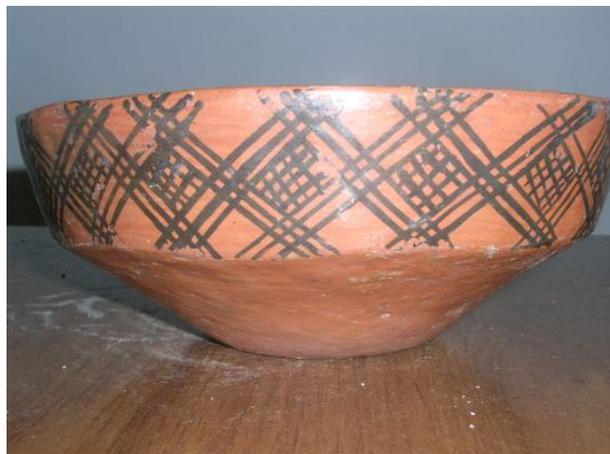

Figura 15. Pinink

Autor: GoConqr (2023)

2.1.10 Iconografía

La iconografía es el estudio y análisis de los símbolos y representaciones visuales utilizados en el arte, cultura y comunicación. Consiste en el estudio de los significados y mensajes transmitidos a través de imágenes y símbolos específicos. "Si consideramos la etimología del término, que proviene de las palabras griegas íconos (imagen) y graphein (escribir), la iconografía podría ser caracterizada como la disciplina cuyo propósito es la descripción de

las imágenes, o como algunos autores han indicado, la escritura de imágenes" (Rodríguez, 2005, p.2).

La iconografía abarca una diversidad de disciplinas, como la historia del arte, la antropología, la religión, la semiótica y la comunicación visual. Su objetivo principal es comprender y descifrar los símbolos utilizados en diferentes contextos culturales, religiosos o sociales, y cómo estos símbolos comunican significados y representan conceptos específicos. Las ilustraciones y emblemas visuales pueden tener una naturaleza cultural, religiosa, mitológica, histórica o social. Es posible que sean representaciones figurativas, como figuras o animales, o signos abstractos, como figuras geométricas o patrones repetitivos.

Busca identificar y analizar los elementos visuales de una imagen, como la postura de los personajes, sus gestos, los objetos que los rodean, los colores utilizados, entre otros. A través de la interpretación de estos elementos, se puede comprender el contexto cultural, la intención del autor y los mensajes transmitidos por la imagen. La iconografía también se aplica en la comunicación visual contemporánea, como el diseño gráfico, la publicidad y el branding. Los logotipos y los íconos utilizados en estas áreas a menudo están cargados de significado y buscan transmitir un mensaje o representar los valores de una marca o empresa.

2.1.10.1 Método de Erwin Panofsky

Erwin Panofsky, un reconocido experto en historia del arte, revolucionó la disciplina de la historia del arte en el siglo XX gracias a su enfoque metodológico. Su enfoque, denominado "Método Iconológico", se distingue por su meticuloso estudio de las creaciones artísticas, y se ha establecido como un referente en la investigación en arte y la interpretación de iconos. Este enfoque es intensamente analítico y hermenéutico, empleado para entender la complejidad de los objetos de arte, en particular las obras de arte y las esculturas, mediante la interpretación de sus símbolos, temas y significados culturales.

Nivel preiconográfico: En esta etapa, se lleva a cabo un análisis detallado de la pieza artística, reconociendo y resaltando aspectos visuales como la forma, los colores, la disposición y el matiz. El objetivo de esta etapa es sentar una base firme para el análisis más detallado que se llevará a cabo posteriormente.

Nivel iconográfico: Se estudia la interpretación de los símbolos, temas y motivos que se representan en la obra artística. El objetivo es entender la relación entre estos componentes con la cultura, la religión, la mitología y la historia del período en el que se elaboró la obra. Panofsky sostenía que cada componente de una obra artística poseía un sentido cultural y que su comprensión demandaba un amplio entendimiento de la simbología histórica.

Nivel iconológico: Este nivel simboliza la fase más detallada del análisis. Aquí se intenta entender cómo los signos e imágenes reconocidos en el ámbito iconográfico se vinculan con conceptos más extensos y fundamentos culturales. Se analiza la manera en que la obra se ubica en su contexto histórico y cómo manifiesta la mentalidad e inquietudes de

aquel período. La meta es explorar los aspectos de significado que pueden no ser obvios a primera vista.

Panofsky (1972) sostiene que "A cualquier grado que lleguemos, nuestras identificaciones e interpretaciones se fundamentarán en nuestro ámbito subjetivo, por ende, deberán ser adaptadas y controladas por una percepción de los procesos históricos cuya totalidad puede ser conocida como tradición" (p. 8). Panofsky enfatiza el efecto de nuestra subjetividad en la valoración de obras de arte y la relevancia de rectificarla y regularla mediante una comprensión de los procesos históricos que conforman la tradición artística. Además, indica que este método no aspira a lograr una objetividad total, sino a identificar y tratar de manera consciente nuestras restricciones interpretativas.

2.1.10.2 Técnicas narrativas de la imagen

Imagen monoscénica: Representación visual que presenta un solo momento o escena de la trama. Expone un solo momento histórico, como un fragmento de una historia más amplia.

Imagen sinóptica: Presenta varias escenas o momentos clave de una historia en una sola pintura. Esto permite que el espectador adquiera una visión integral de la historia en una sola imagen.

Imagen cíclica: Se muestra una historia que se repite o regresa a un punto inicial tras finalizar un ciclo. Este tipo de imagen frecuentemente se emplea en relatos que abordan temas reiterativos o simbólicos.

2.1.11 Semiótica

La semiótica se enfoca en el estudio de signos y símbolos, además de su aplicación para comunicar un sentido. Esta disciplina analiza cómo los individuos entienden y otorgan significado a estos componentes en diversos entornos culturales y sociales. En el corazón de la semiótica se encuentra el concepto de signo, que es una entidad que representa algo que trasciende su propia vida. Los signos pueden ser palabras, imágenes, gestos, sonidos u otros elementos que tengan un significado compartido en una cultura o comunidad determinada.

Según Morris (1994), "La civilización humana se basa en signos y sistemas de signos, y no se puede separar la mente humana de la operación de estos signos, si es que la mente no debe estar vinculada con tal funcionamiento" (p.5). El propósito de la semiótica es analizar cómo los signos se unen en sistemas y su interpretación en diferentes situaciones. Aplica modelos y teorías para descomponer y analizar los procesos de comunicación y de interpretación. Algunos conceptos esenciales en la semiótica incluyen el signo, la interpretación, el referente, el código, la interpretación y la interrelación.

La semiótica aparece en muchas áreas, como el estudio de la lengua, la comunicación, la publicidad, las artes, la literatura, el cine y la cultura en general. En estas disciplinas, la semiótica facilita la comprensión de cómo se crean e interpretan los mensajes,

cómo se producen significados y cómo se influyen las percepciones y reacciones de las personas.

Un enfoque importante dentro de la semiótica es el análisis semiótico, que implica examinar detenidamente los signos y símbolos presentes en diferentes medios y contextos. El análisis semiótico tiene como objetivo reconocer los componentes visuales, lingüísticos y culturales que se encuentran en una obra o mensaje específico, y cómo estos componentes se fusionan para comunicar un significado.

2.1.11.1 La Semiótica en el diseño de íconos

La semiótica tiene una función importante en la creación de íconos, ya que se ocupa de cómo los signos y los símbolos visuales comunican significados. En el campo del diseño, estos signos son herramientas básicas que facilitan la comunicación de ideas y acciones de manera rápida y efectiva. Es fundamental centrarse en desarrollar íconos que puedan atravesar barreras lingüísticas y culturales.

La elaboración de íconos demanda una cuidadosa selección y disminución de símbolos y signos visuales. Se buscan elementos visuales que tengan una relación intrínseca con el concepto que se busca comunicar. Este método de vinculación se basa en la atribución de un significado a través de un signo visual reconocible. Un ejemplo representativo es el ícono de una lupa que representa el acto de búsqueda, empleando la conexión intrínseca entre la lupa y la exploración visual.

La semiótica se ocupa de desarrollar símbolos visuales que superan las barreras culturales y del lenguaje. Los diseñadores quieren que un ícono sea entendido en cualquier lugar del planeta, de modo que se pueda interpretar de inmediato sin la necesidad de palabras. Para lograr esto, es esencial tener un profundo conocimiento de las relaciones visuales y culturales para diseñar íconos que sean realmente universales.

Además, la semiótica se adapta a la era digital, donde los íconos son omnipresentes en interfaces, aplicaciones y dispositivos. Aquí, los diseñadores enfrentan el desafío de crear íconos que sean legibles en diferentes tamaños y resoluciones. La simplificación de los signos es esencial para garantizar que los íconos mantengan su claridad y adaptabilidad en diversas plataformas y pantallas.

2.1.12 Ficha semiótica

Las fichas semióticas son herramientas de análisis que desentrañan y examinan los signos y símbolos para comprender la estructura del significado y su influencia en la comunicación y la percepción. Esto es relevante en una amplia variedad de campos, desde la publicidad y el diseño hasta la crítica literaria y el análisis cultural, y puede ser crucial para la creación y comprensión de mensajes efectivos. Se utiliza para realizar un análisis exhaustivo de un signo o símbolo concreto. Esto implica segmentar el signo en sus componentes esenciales y examinar cómo cada uno contribuye al significado global. "El método es gráfico, no se rige por las reglas de la Arqueología, sino que simboliza una

digitalización formal de las piezas analizadas, bajo los parámetros técnicos propios del Diseño." (Samaniego et al., 2018. P.9)

En el campo de la comunicación visual y el diseño gráfico, los componentes semióticos son fundamentales para comprender de qué manera los elementos visuales impactan la percepción de una marca o del mensaje que se desea transmitir. Los diseñadores tienen la capacidad de utilizar el análisis semiótico para realizar decisiones informadas relacionadas con la selección de los componentes visuales en sus proyectos. Al adquirir habilidades en el uso de signos y símbolos en diversos contextos, se puede potenciar la calidad de la expresión. Es posible modificar los mensajes para que sean más comprensibles y eficaces para un público específico, lo que resulta crucial en áreas como la publicidad, la educación y la comunicación en general.

2.1.12.1 Estructura de la ficha semiótica

Samaniego et al., (2018) indican que "la ficha se compone de tres filas y dos columnas. En la primera fila, se muestra la imagen del elemento a analizar, luego, se halla la información pertinente, junto con una breve explicación de la pieza de cerámica. En la fila número dos, se muestra la digitalización del elemento cerámico y se especifica el tipo de trazado armónico utilizado. La fila tres es la más extensa, en su lado izquierdo se ubica la digitalización de los módulos, conforme al trazado armónico previamente sugerido, mientras que en su lado derecho se menciona la interpretación semiótica" (p.9). Esta disposición estructurada permite un análisis exhaustivo y sistemático del arte cerámico.

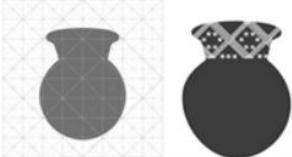
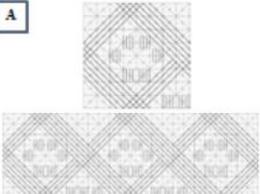
FICHA DE ANALISIS SEMIOTICO - CULTURA PURUHA	
1	OLLA GLOBULAR
	Periodo: Proto Panzaleo I Cronología: 50 d.C a 150 d.C Técnica: cerámica con decoración incisa en barro fresco
	Descripción: olla globular de cuello ancho y alto con labios salientes de barro no barnizado en las que encontramos como elementos decorativos una franja en la cual se hallan dibujados una serie de rombos y entre ellos una serie de líneas paralelas cortas características del periodo.
TRAZADO ARMÓNICO: LEY DE BIPARTICIÓN	
	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN
A 	Rombo: se dice que es un cuadrado invertido al igual que este, representa la Pacha o la Unidad. Diagonal: representa la reflexión, además de la fuerza y movimiento. Triángulo: representa los tres mundos andinos.

Figura 16. Ficha de análisis semiótico

Autor: Samaniego et al., (2018)

2.1.13 Tipografía

La tipografía es el arte y la técnica de diseñar y componer letras y caracteres para crear textos escritos. Es un aspecto fundamental en el diseño gráfico y la comunicación visual, ya que la elección de la tipografía adecuada puede tener un impacto significativo en la legibilidad, el tono, la personalidad y la eficacia de un texto.

Las fuentes tipográficas son conjuntos de símbolos alfabéticos y no alfabéticos organizados por características compartidas, que simplifican la escritura en varios idiomas e incluyen signos alternativos y recursos. La función de la tipografía como instrumento de comunicación visual resulta esencial en el diseño gráfico y la propagación de mensajes. Mediante la elección cuidadosa de las fuentes tipográficas, podemos transmitir valores, emociones y significados sutiles que realzan la experiencia de leer y establecen lazos entre las personas.

“La escritura tipográfica es un medio de expresión grupal que trasciende de ser simplemente un instrumento para la comunicación. Además, indica que la tipografía es un instrumento cultural que contribuye a la conciencia de nuestro mundo y, además, facilita las relaciones humanas” (Balius, 2020, p.39). La tipografía nos facilita la comunicación visual y estética, creando una interacción y entendimiento más intensos entre las personas. Es un canal por el cual podemos intercambiar pensamientos, narrar cuentos y comunicar información de forma eficaz y convincente.

2.1.13.1 Historia y evolución de la Tipografía

La evolución y evolución de la tipografía a lo largo del tiempo se caracteriza por avances tecnológicos y transformaciones culturales. Todo empezó cuando Johannes Gutenberg creó la imprenta en 1450. Este progreso significativo posibilitó la fabricación a gran escala de libros y textos, sustituyendo los métodos convencionales de reproducción manual. Conforme la imprenta se propagó por Europa, surgieron diversos estilos de tipografía.

Durante el siglo XV, Gutenberg desarrolló tipos móviles hechos de madera, facilitando la creación de textos y la impresión de la Biblia de 42 líneas, un acontecimiento clave en la historia de la tipografía. Con el paso del tiempo, el método de tipos móviles se propagó por Europa, y en Italia se fundó la primera gran imprenta, que empleaba tipos móviles inspirados en la caligrafía humanista y carolingia, estableciendo los cimientos de las tipografías romanas que utilizamos en la actualidad.

Durante el siglo XVI, la imprenta vivió un crecimiento constante debido a personalidades destacadas como Aldo Manuzio, que añadió caracteres griegos, romanos e itálicos en sus obras. El siglo XVIII experimentó progresos notables en el campo de la impresión y en la normalización de las familias tipográficas; por otro lado, el siglo XIX se caracterizó por la implementación de tipos sans serif y por la invención de dispositivos como la Linotype y la Monotype.

El siglo XX constituyó un cambio significativo en la tipografía debido a la introducción de las computadoras. La litografía offset y la digitalización transformaron radicalmente el proceso de diseño y producción de tipos de letra. La representación gráfica adoptó enfoques innovadores, tales como el movimiento Art Nouveau, el Art Decó y el estilo suizo. A medida que las computadoras se volvieron más asequibles, los diseñadores estaban en posición de explorar una extensa variedad de estilos y tipografías.

Hoy en día, frente a la omnipresencia de Internet y la tecnología digital, la tipografía ha descubierto un nuevo escenario en el ambiente web. La variedad de tipografías, junto con una amplia gama de estilos, permite al diseñador ajustarse a diferentes plataformas y públicos. No solo tiene una función práctica la tipografía, sino que también ha progresado hacia una expresión artística por derecho propio.

2.1.13.2 Anatomía tipográfica según Gérard Blanchard

Analiza la estructura y los elementos que constituyen los caracteres tipográficos. Cada letra tiene características singulares, tales como el comienzo, la altura de la letra x, los trazos ascendentes y descendentes, las serifas, los elementos de trazo y el espaciado, elementos que determinan su legibilidad y apariencia visual. Comprender estos elementos permite apreciar el impacto visual de una tipografía y su capacidad para ajustarse a diferentes contextos de comunicación. Igualmente, el estudio de la anatomía tipográfica es esencial para el desarrollo de nuevas fuentes tipográficas y para la adecuada implementación de normas de diseño en formatos impresos y digitales, fomentando de esta manera una experiencia de lectura y comunicación eficaz.

Figura 17. Anatomía tipográfica

2.1.13.2.1 Asta, montante o fuste

Se denomina asta o fuste a la parte superior y vertical de una letra, que normalmente aloja el trazo principal de la misma. Esta parte es esencial para su identificación y entendimiento.

Figura 18. Asta

2.1.13.2.2 Cabecera, ápex, cima

Zona superior y más alta de las letras mayúsculas en un documento tipográfico. Esta sección de las letras de gran tamaño es particularmente relevante en fuentes ornamentales o con serifas, en las que la cabecera puede incorporar ornamentos o detalles que otorgan estilo y sofisticación a las letras.

Figura 19. Cabecera, ápex o cima

2.1.13.2.3 Bucle, panza o curva

Parte curva o redondeada de ciertas letras mayúsculas o minúsculas presentes generalmente en las letras: "a", "b", "d", "g", "p" y "q".

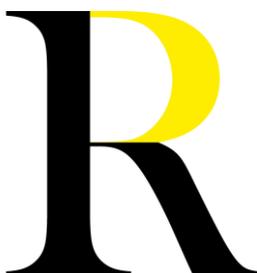

Figura 20. Bucle, panza o curva

2.1.13.2.4 Barra

El término "barra" usualmente alude a una línea horizontal empleada para cerrar o unir segmentos de letras o caracteres, y puede cambiar en su estilo y grosor dependiendo de la fuente tipográfica concreta. La forma y la ubicación de la barra pueden influir de manera considerable en el aspecto y la facilidad de lectura de las letras.

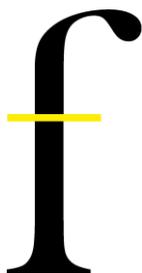

Figura 21. Barra

2.1.13.2.5 Larga de abajo o descendente

Componente de una letra que se extiende por debajo de la línea base en una fuente tipográfica. Las letras con astas descendentes son aquellas que presentan componentes situados por debajo del nivel normal de las letras minúsculas. Dichos componentes pueden incluir partes de las letras "g", "j", "p", "q" y algunas variantes de la letra "y", entre otras.

Figura 22. Descendente

2.1.13.2.6 Ascendente larga de arriba

Las letras que tienen astas ascendentes son aquellas que incluyen elementos que se elevan por encima de la altura x. Las letras que suelen tener astas ascendentes son la "b", "d", "f", "h", "k", "l" y algunas variantes de la letra "t", entre otras.

Figura 23. Ascendente

2.1.13.2.7 Arco de pierna

Parte curva superior de una letra minúscula que conecta la asta vertical con la asta descendente o la parte curva inferior de la letra. El hombro es una característica anatómica de ciertas letras minúsculas que tienen una transición suave entre la parte vertical y la parte curva de la letra. Las letras que suelen tener hombros son la "h", "m" y "n".

Figura 24. Arco de pierna

2.1.13.2.8 Gancho

Particularidad específica que se muestra en algunas letras o glifos de una fuente tipográfica. El gancho es una prolongación curvada o un cierre situado en la parte superior o inferior de algunas letras pequeñas, frecuentemente en las fuentes con serif.

Figura 25. Gancho

2.1.13.2.9 Lágrima o gota

Hace referencia al punto culminante o límite de un trazo en una letra o caracter. Es el lugar en el que una línea recta o curva termina sin seguir en ninguna dirección. Las terminales pueden presentar diferentes formas y estilos, en función del diseño de la fuente tipográfica.

Figura 26. Gota o lágrima

2.1.13.2.10 Asiento

Característica específica que se encuentra en ciertas letras minúsculas de una fuente tipográfica, especialmente en fuentes serif. Consiste en extensiones curvas o remates que se proyectan hacia abajo desde la línea de base de las letras minúsculas en la parte inferior y hacia arriba desde la parte superior.

Figura 27. Asiento

2.1.13.2.11 Ángulo exterior

El "ángulo exterior" hace referencia a las propiedades angulares presentes en determinados trazos de letras o en las serifas de un tipo de letra. Estos ángulos exteriores son un componente del diseño de las letras y aportan al estilo y la identidad visual de la obra.

Figura 28. Ángulo exterior

2.1.13.2.12 Ángulo interior

A diferencia de los ángulos externos que se pueden reconocer en las serifas o en las líneas de las letras, los ángulos internos están ubicados dentro de ciertos caracteres y pueden afectar su diseño y estética.

Figura 29. Ángulo interior

2.1.13.2.13 Traviesa o transversal

Es la línea que existe entre elementos verticales, diagonales o curvos en un carácter o letra. En letras de gran tamaño como "A" o "H", se presenta una línea horizontal que pasa por el medio de la letra, segmentándola en partes y estableciendo su forma.

Figura 30. Travesa o transversal

2.1.13.2.14 Pie

El pie de un carácter se ubica en la parte baja de los trazos verticales y se utiliza para mantener el carácter en la línea de base donde se encuentran todos los caracteres en una línea de texto. La disposición y el aspecto del pie pueden variar dependiendo de la tipografía y del estilo del carácter.

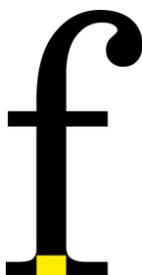

Figura 31. Pie

2.1.13.2.15 Cola

Las colas son extensiones o trazos que descienden por debajo de la línea de base en la que se asientan las letras. Esta característica es particularmente notable en letras minúsculas en fuentes con remates o serifas.

Figura 32. Cola

2.1.13.2.16 Perfil

Trazo muy fino que es característica específica de ciertas fuentes tipográficas y se utilizan para resaltar el contraste entre las partes delgadas y gruesas de los caracteres en la tipografía.

Figura 33. Perfil

2.1.13.2.17 Ataque

El ataque puede cambiar dependiendo del diseño del tipo de letra. Algunas fuentes exhiben ataques más fuertes y angulares, mientras que otras poseen ataques más delicados y con formas redondeadas.

Figura 34. Ataque

2.1.13.2.18 Contra punzón

Espacio en blanco que está contenido dentro de la forma de un carácter o letra. Es el área no ocupada por el diseño de la letra, que define la forma del carácter y lo distingue de los caracteres circundantes en una fuente tipográfica.

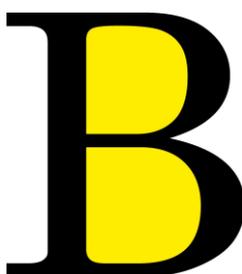

Figura 35. Contra punzón

2.1.13.3 Clasificación de fuentes tipográficas DIN 16518 – Atype

2.1.13.3.1 Romanas o Serif

Se basan en la escritura romana antigua, y su diseño se fundamenta en la estilización y adaptación de las formas de las letras presentes en inscripciones romanas grabadas en roca. El uso de serifs en estas tipografías tiene un objetivo tanto funcional como estético. Los serifs contribuyen a dirigir la atención a lo largo de las líneas del texto, además de establecer una conexión visual entre los diferentes caracteres. De igual manera, se argumenta que los serifs facilitan el proceso de reconocimiento de letras y palabras para los lectores en el texto impreso.

Antiguas o Garaldas

A finales del siglo XVI surgió en Francia un estilo tipográfico influenciado por los grabados de Grifo para Aldo Manuzio. Esta fuente se distingue por su intrincada fluctuación en la longitud de las líneas dentro de una misma letra, lo que produce una modulación significativa que evoca la caligrafía. El rasgo más característico de las Garaldas es la forma triangular y cóncava de sus extremos, los cuales se adornan con delicadas puntas cuadradas.

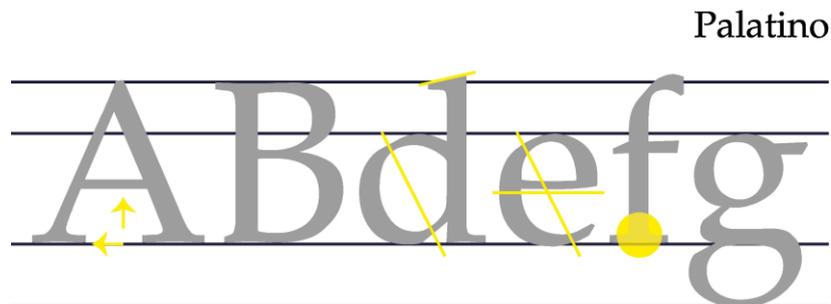

Figura 36. Garaldas

Transición

Se manifestó en el siglo XVIII y representa una transición entre los tipos romanos antiguos y los modernos. Las fuentes tipográficas de transición se caracterizan por una serie de rasgos distintivos, como una modulación vertical, un contraste más marcado entre los trazos y la adopción de remates que pueden ser cóncavos u horizontales en lugar de triangulares. La "Tipografía de Transición" es un término que encapsula la evolución en el diseño de fuentes de escritura en ese período, con ejemplos notables como las fuentes Baskerville y Caledonia. Estas fuentes jugaron un papel importante en la historia de la tipografía, ya que representaron un cambio significativo en la estética y la legibilidad de las letras impresas.

Figura 37. Transición

Modernas o Didona

Se desarrolló durante el siglo XIX, en particular durante la primera parte del mismo. Este estilo se distingue por sus rasgos únicos que los distan de otros estilos tipográficos, tales como las serifas extremadamente finas y largas, el contraste marcado entre los trazos gruesos y delgados y la verticalidad de las letras. La tipografía moderna, también denominada "Didona" en honor a un reconocido tipógrafo italiano del siglo XVIII, Didot, representa un estilo de diseño tipográfico que sobresalió durante el siglo XIX.

Didot

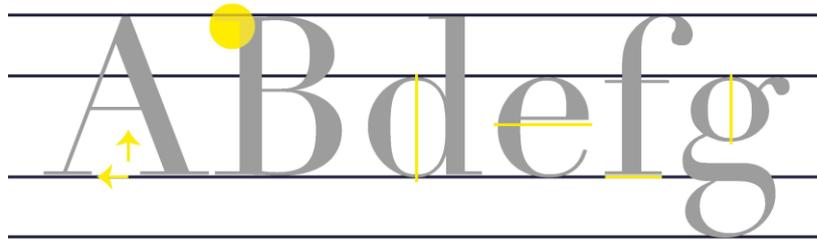

Figura 38. Modernas o Didona

Mecanos o Egipcia

La tipografía mecánica o egipcia representa un estilo de diseño tipográfico que surgió en el siglo XIX. Este tipo de diseño de fuentes se distingue por sus serifas cuadradas, por la uniformidad en el grosor de los trazos y por su apariencia geométrica y robusta. A lo largo de su trayectoria, estas tipografías han sido valoradas por su habilidad para captar la atención, así como por su impacto duradero en el ámbito del diseño gráfico contemporáneo.

Clarendon

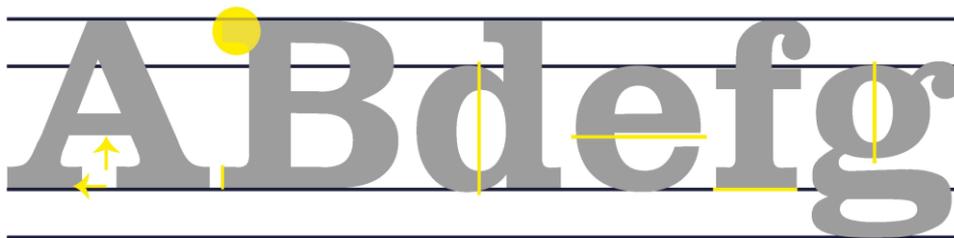

Figura 39. Mecanos o egipcia

2.1.13.3.2 Palo seco o Sans Serif

Las tipografías palo seco, también llamadas "sans serif" en inglés, son un estilo de diseño de fuentes tipográficas que se distingue por la ausencia de serifas, es decir, terminados decorativos o extensiones, lo que les proporciona un aspecto pulcro, contemporáneo y de alta legibilidad. Estos tipos de fuentes se emplean en diversas aplicaciones y son particularmente apreciadas en medios digitales por su nitidez en las pantallas.

Lineales

Hacen referencia a cualquier tipo de fuente tipográfica donde los rasgos de las letras mantienen un grosor homogéneo en toda su longitud, sin mostrar diferencias significativas entre los trazos gruesos y los trazos finos. Este diseño tipográfico se distingue por su sencillez y uniformidad, lo que lo convierte en idóneo para un extenso abanico de usos, desde la impresión de textos en plataformas digitales hasta la creación de logotipos y recursos de comunicación visual modernos. Las tipografías lineales son apreciadas por su fácil lectura y su apariencia pulida y contemporánea.

Helvetica

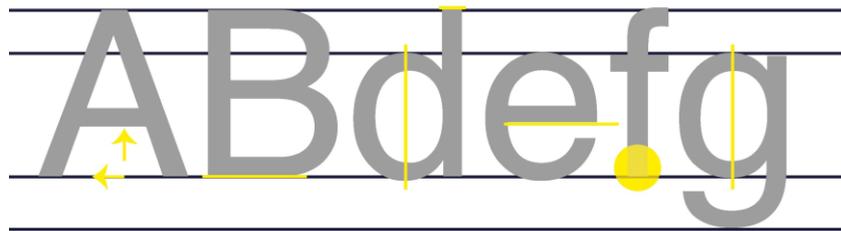

Figura 40. Lineales

Grotescas

Las tipografías grotescas aluden a un extenso conjunto de estilos tipográficos que se distinguen por su diseño sencillo y la ausencia de serifas. Estas fuentes poseen un aspecto contemporáneo y pulcro gracias a su sencillez y falta de ornamentos, lo que las convierte en altamente legibles y adaptables. Las tipografías grotescas se emplean en varias aplicaciones de diseño gráfico, impresión, desarrollo web y comunicación visual moderna, gracias a su aspecto moderno y práctico. Este estilo tipográfico incluye una extensa gama de variantes y subcategorías, lo que facilita su adaptación a diversos objetivos y estilos de diseño.

Franklin Gothic

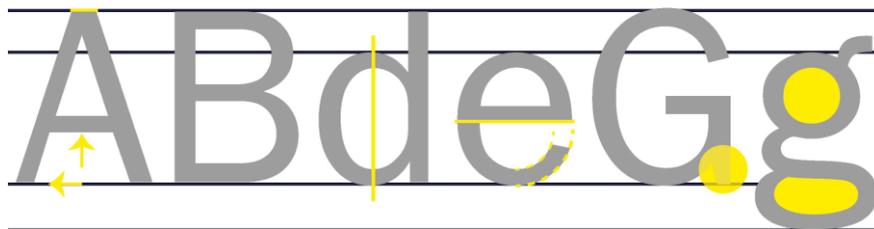

Figura 41. Grotescas

2.1.13.3 Rotuladas o Script

Las fuentes tipográficas rotuladas o script evocan la escritura manual, con trazos interconectados y un aspecto suave y sofisticado. Estas fuentes se emplean en diversas aplicaciones de diseño, desde componentes ornamentales hasta proyectos que necesitan un toque individual y singular en su exposición visual.

Caligráficas

Las tipografías caligráficas hacen referencia a un conjunto de fuentes que simulan la apariencia de la escritura manual a través de la caligrafía. Estas se distinguen por tener líneas diversas y fluidas, conexiones entre las letras, así como un toque personal y artístico. Las caligrafías encuentran aplicación en diversas disciplinas del diseño, que incluyen desde proyectos de decoración y personalización hasta elementos de diseño que persiguen una estética única y sofisticada.

French script ME

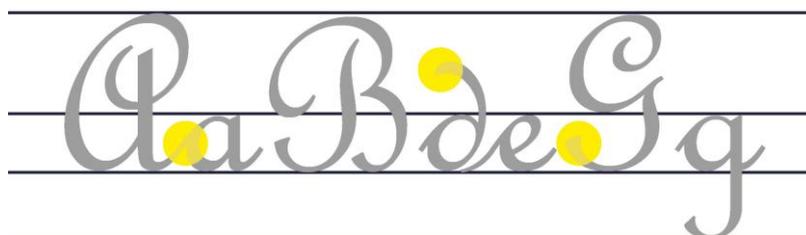

Figura 42. Caligráficas

Góticas

Son un estilo de diseño tipográfico que toma inspiración de la escritura medieval y la caligrafía gótica, exhibiendo ornamentos y detalles detallados, además de un aspecto arcaico. Aunque pueden ser difíciles de leer en textos largos, se utilizan en una variedad de aplicaciones de diseño para evocar temas tradicionales y estilizados.

Francia Subatus

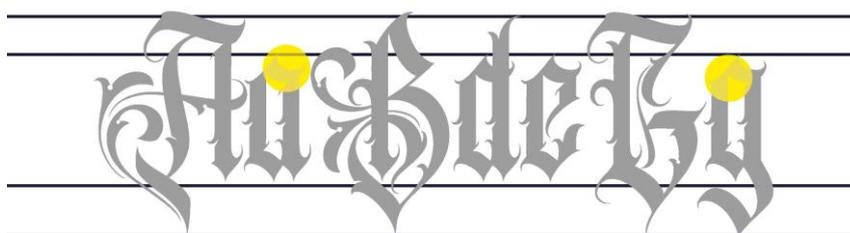

Figura 43. Góticas

Cursivas

Las letras cursivas representan una representación de carácter que replica la escritura manual en cursiva, resaltando las formas curvilíneas y las conexiones entre las letras. Estas tipografías se utilizan en varios contextos de diseño, con la finalidad de ofrecer una estética singular y refinada. Su capacidad de adaptación les permite ajustarse a diversos estilos y metas de producción.

Freestyle script

Figura 44. Cursivas

2.1.13.3.4 Decorativas

Se distinguen por su aspecto decorativo, singular y no usual. Principalmente se emplean con propósitos decorativos y expresivos en proyectos de diseño que intentan resaltar y comunicar una percepción particular.

Fantasía

Se distinguen por su perspectiva innovadora y no convencional, además de su relación con temas o estilos específicos. Se utilizan en proyectos que buscan resaltar y transmitir un tema concreto.

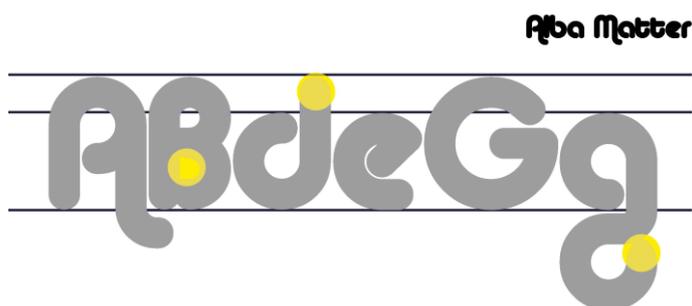

Figura 45. Fantasía

Época

Intentan emular el aspecto y el estilo de letras y fuentes históricas que pertenecen a un momento o periodo concreto en la historia. Estas fuentes se distinguen por su veracidad histórica y su habilidad para trasladar visualmente al observador o lector a un periodo pasado.

Figura 46. Época

2.1.13.4 Variables Tipográficas

2.1.13.4.1 Inclinación

La inclinación en la tipografía hace referencia al ángulo al que se inclinan los caracteres de una fuente tipográfica, o, en otras palabras, el grado de inclinación que se ejerce sobre los caracteres en comparación con la vertical. Además, se le denomina frecuentemente como "itálica". La inclinación es un atributo tipográfico que influye en el aspecto de una fuente y puede afectar la lectura y el estilo.

Figura 47. Variable: inclinación

2.1.13.4.2 Peso

Hace referencia al grosor de los trazos de las letras y caracteres en un documento tipográfico. En resumen, establece cuán finas o largas son las líneas que forman las letras y caracteres en una fuente determinada. El peso es uno de los atributos tipográficos más destacados, empleado para caracterizar y distinguir las fuentes.

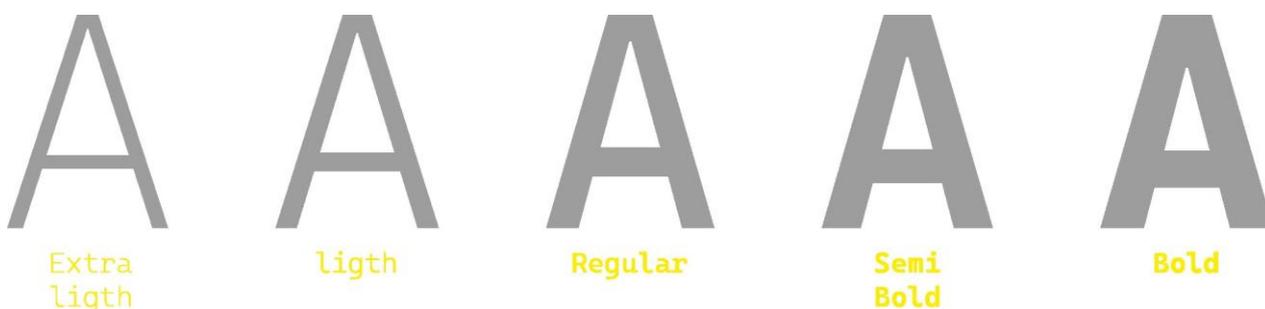

Figura 48. Variable: peso

2.1.13.4.3 Proporción

El término proporción alude a la anchura de un carácter en relación a su altura. En una familia tipográfica, algunos estilos pueden ser condensados (letras de tamaño reducido) o extendidos (letras de tamaño superior), alterando la relación de proporciones para adaptarse a diferentes contextos.

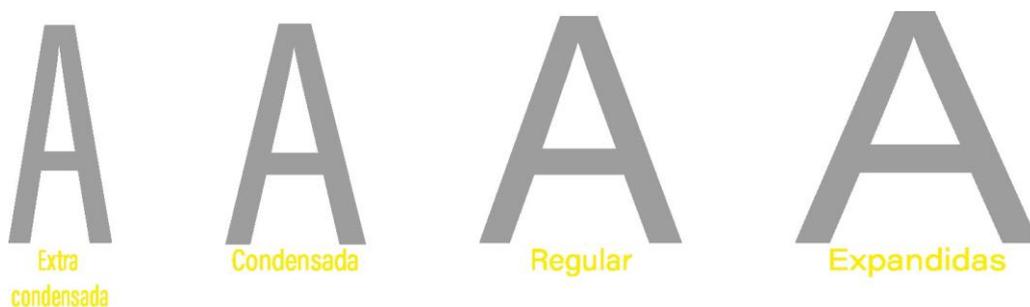

Figura 49. Variable: proporción

2.1.13.5 Tipografía experimental

Tiene como objetivo indagar y cuestionar las fronteras tradicionales de la tipografía convencional. Es acerca de trascender las normas preestablecidas y explorar nuevas formas, estructuras y métodos para generar expresiones tipográficas singulares y únicas. La tipografía experimental se distingue por su enfoque vanguardista e innovador. Los

diseñadores que se dedican a esta disciplina aspiran a ampliar los espectros de la tipografía, poniendo en duda las normas preestablecidas y descubriendo nuevas oportunidades de creatividad.

En el campo de la tipografía experimental, se pueden emplear diversas técnicas y perspectivas para producir letras y composiciones visuales poco comunes. Algunos ejemplos de esto incluyen la modificación de las formas tipográficas, su fácil lectura, la inclusión de elementos variados, el uso de texturas y materiales no tradicionales, la combinación de diversas técnicas artísticas y la interacción con el espacio en tres dimensiones.

"Para el tipo, se toman en cuenta tres componentes: utilitas (función), firmitas (aspecto tecnológico) y venustas (aspecto expresivo)" (Guerrero, 2015, p. 123). La estructura de los caracteres, las proporciones entre las distintas secciones de la letra, la textura y los elementos decorativos que potencian su aspecto visual. Además, se toman en cuenta elementos como el color, los materiales empleados en la fabricación de letras, los distintos medios donde se exhibirá la tipografía y las herramientas empleadas en su elaboración.

En el diseño tipográfico, la experimentación formal es esencial, pues facilita la exploración y descubrimiento de nuevas maneras de crear la letra. El método experimental de diseño facilita la comprensión de la forma de la letra, mediante la interconexión de sus componentes y los elementos técnicos y expresivos que le son propios. (Guerrero et al. 2015).

Es posible modificar las estructuras básicas de las letras, investigar las proporciones y la conexión entre los distintos trazos, incorporar elementos ornamentales o analizar la relación entre caracteres próximos. Este método experimental permite el descubrimiento de nuevas formas de expresión visual, además de desafiar los confines tradicionales de la tipografía.

El objetivo de la tipografía experimental no es solo comunicar información, sino también provocar una respuesta emocional, generar interés visual y desafiar la percepción del espectador. Se busca crear una experiencia única y sorprendente al interactuar con el texto y la forma visual de las letras.

La técnica de tipografía experimental se aplica en diversos ámbitos, tales como el diseño de libros, la creación de afiches, el arte contemporáneo y la publicidad. Se puede emplear como un medio para comunicar mensajes contundentes, para indagar en ideas abstractas o para generar una narrativa visual más allá de la función comunicativa elemental de la tipografía.

Es crucial considerar que la tipografía experimental, al desafiar las reglas preestablecidas, podría no ser apropiada en todos los contextos y usos.

CAPÍTULO III.

3. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de investigación

3.1.1 Tipo de investigación según el diseño

Etnográfico: Su método es cualitativo ya que, al utilizar la observación participante, facilita la presencia y el análisis directo de las prácticas y significados culturales vinculados con la iconografía de la cultura shuar. Esta comunicación directa con los integrantes de la comunidad shuar, líderes y artesanos facilita la adquisición de visiones genuinas y valiosas acerca de los componentes icónicos y su relevancia cultural.

Investigación-acción: Su metodología supone su implicación directa en la solución de un problema o la puesta en marcha de una intervención, en este contexto, la creación de una tipografía experimental inspirada en la iconografía de Shuar. Este tipo de investigación promueve la interacción directa con la comunidad shuar y los involucrados en la investigación. A través de la observación consciente y la colaboración con la comunidad, se puede obtener una comprensión más profunda de la iconografía y su importancia cultural.

3.1.2 Tipo de investigación según el alcance

Descriptivo: Se presenta una perspectiva enfocada en la descripción, dado que el objetivo de la investigación es investigar y examinar fenómenos, atributos o variables específicas sin alterar sus características. No se pretende establecer relaciones entre causa y efecto ni validar hipótesis, sino alcanzar una comprensión exacta y detallada de un tema específico.

3.2 Diseño de investigación

3.2.1 Enfoque

Cualitativo: Es de enfoque cualitativo debido a la naturaleza exploratoria y holística del estudio porque se busca comprender en profundidad los significados, interpretaciones y experiencias de un grupo cultural o comunidad en su contexto real.

3.2.2 Método teórico

Analítico-sintético: Es de método analítico debido a que implica un minucioso proceso de descomposición y análisis de los componentes o variables involucradas en el objeto de estudio, para examinar detalladamente las partes y características específicas para obtener una comprensión profunda de su estructura, significado, funcionamiento y encontrar su relación; es de método sintético debido a que implica el proceso de reconstrucción y síntesis de los elementos analizados para crear una nueva entidad o perspectiva general. En este sentido, se busca combinar las partes y elementos desglosados durante el análisis para formar una visión coherente del objeto de estudio.

3.2.3 Método empírico

Observación científica: La observación científica es el enfoque principal ya que se fundamenta en la recolección sistemática y objetiva de datos mediante la observación directa de los fenómenos analizados en su ambiente natural, sin intervenir en el procedimiento. Este método facilita la recolección de datos pertinentes acerca de los componentes iconográficos existentes en la cultura shuar y su manifestación.

3.3 Técnicas de recolección de datos

3.3.1 Técnicas

Observación: Se llevarán a cabo observaciones directas en distintos lugares relacionados con la cultura Shuar. Estas observaciones tienen como objetivo obtener información visual sobre los elementos iconográficos presentes en textiles, cerámicas, pinturas, tatuajes, joyería y otras manifestaciones artísticas típicas de la cultura Shuar.

Entrevista: Elaboración de una herramienta basada en los objetivos de la investigación y los temas principales que se examinan en el estudio iconográfico de la cultura Shuar para la creación de una tipografía experimental. Las preguntas intentarán recolectar información sobre los elementos visuales, símbolos, patrones y su interpretación en el contexto cultural de la comunidad Shuar.

3.3.2 Instrumentos

Guía estructurada de entrevista: Un conjunto de interrogantes que fueron previamente establecidas y presentadas de forma clara y organizada. Esta guía estructurada actúa como un esquema para la entrevista, garantizando que se traten asuntos concretos y se recolecte información que sea relevante y concuerde con las metas de la investigación. La meta de la guía de entrevista estructurada será examinar aspectos fundamentales relacionados con la iconografía de la cultura Shuar y su posible aplicación en la elaboración de una tipografía experimental.

Ficha de análisis semiótico: Es un método para descomponer y analizar textos, imágenes o fenómenos culturales, enfocándose en los significantes (formas) y los significados (conceptos), además de los códigos culturales asociados. Entiende cómo los signos transmiten mensajes e interpretan en su contexto, lo cual es crucial para potenciar la comunicación visual mediante análisis tecnológicos y adaptados a la cultura.

3.4 Población de estudio y tamaño de muestra

3.4.1 Población

En el presente trabajo, se determina como población a miembros especializados de la comunidad de Musap, quienes preservan la iconografía mediante la pintura corporal, cerámica y textiles.

3.4.2 Muestra

Se empleará el método de muestreo por cuotas para garantizar una selección representativa de los elementos culturales clave y de los informantes esenciales de la comunidad Shuar.

La muestra incluye 11 unidades de análisis, repartidas de manera estratégica en categorías previamente establecidas, que representen la diversidad y la abundancia iconográfica de la cultura. Estas unidades contendrán 2 figuras fundamentales de la cultura shuar, 3 patrones de alfarería, 1 patrón textil y 7 diseños faciales, categorizados en grados de reconocimiento particulares: ornamentación, celebraciones, circunstancias bélicas, rituales espirituales y celebraciones culturales.

3.5 Métodos de análisis

Técnica de análisis de contenido: Empleada para examinar el contenido de documentos, textos, transcripciones de entrevistas, imágenes o cualquier otro tipo de datos de naturaleza cualitativa o numérica. Dentro del marco del análisis iconográfico de la cultura Shuar para la elaboración de una tipografía experimental, el estudio de contenido se centraría en el examen minucioso de las respuestas y transcripciones de las entrevistas con el objetivo de reconocer patrones, temas y significados significativos vinculados con la iconografía y su uso en la tipografía experimental.

3.6 Procesamiento de datos

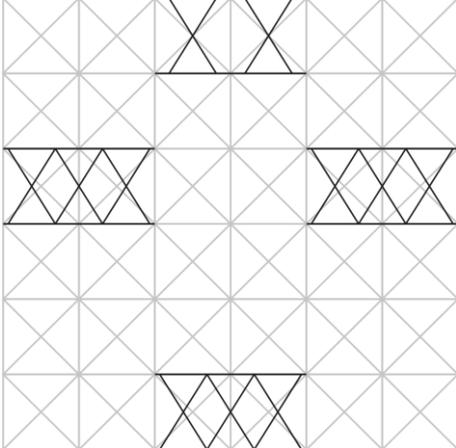
Para la recolección de datos, se han utilizado dos herramientas fundamentales. Primero, se implementó una guía estructurada de entrevista a integrantes destacados de la comunidad Shuar, con la finalidad de recolectar puntos de vista fundamentales acerca de los patrones visuales y su interpretación simbólica. Por consiguiente, se utilizaron las fichas de análisis semiótico para desglosar y analizar los elementos iconográficos en relación a su forma, significado y contexto, estableciendo de esta manera una base teórica y práctica para la tipografía experimental.

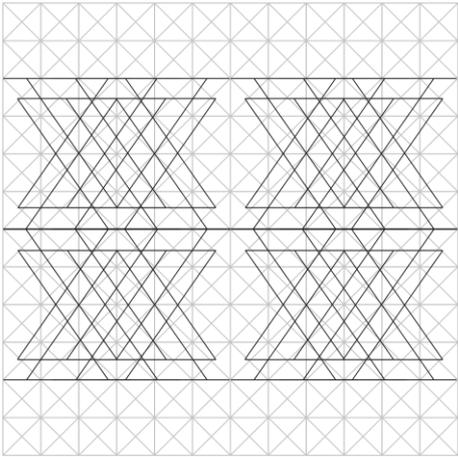
CAPÍTULO IV.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Ficha semiótica

Tabla 1. Análisis de diseño facial

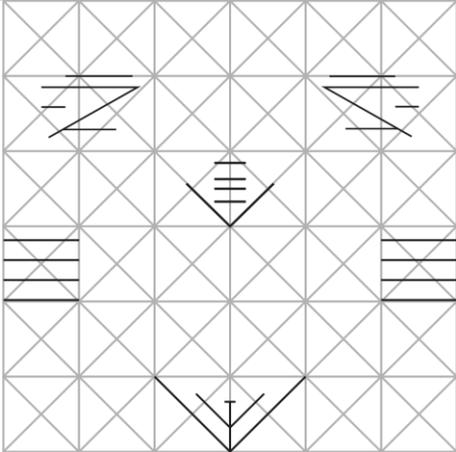
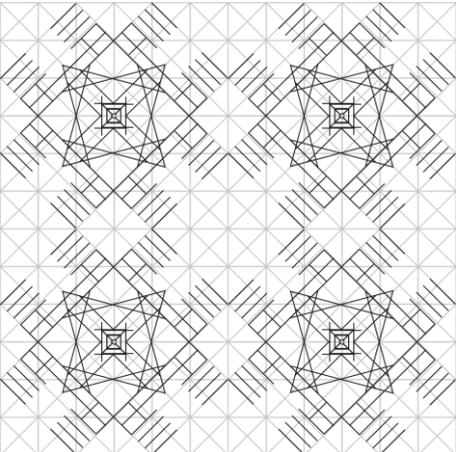
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR			
NIVEL PREICONOGRÁFICO			
<p>1</p> 	<p>DATOS GENERALES</p> <p>Símbolo: Diseño de la serpiente x</p> <p>Ubicación: Región amazónica de Ecuador</p>		
	<p>CLASIFICACIÓN DE SIGNOS</p> <p>Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.</p> <p>Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Serpiente x</p>		
	<p>NIVEL DE RECONOCIMIENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Facial</td> <td>Festividad de la culebra</td> </tr> </table>	Facial	Festividad de la culebra
	Facial	Festividad de la culebra	
	<p>NIVEL ICONOGRÁFICO</p>		
	<p>Objeto de interpretación</p>	<p>Abstracción zoomórfica de la serpiente.</p>	
<p>Acto de interpretación</p>	<p>Este diseño se interpreta como una expresión gráfica de la fuerza y el poder vinculados a la serpiente en la cultura Shuar. Al adoptar este diseño, el hombre Shuar representa la esencia y la fuerza de la serpiente. , representando una expresión de respeto y autoridad.</p>		
<p>Bagaje para la interpretación</p>	<p>En la cultura Shuar, los retratos son una expresión artística y cultural singular que refleja la identidad y el significado espiritual de esta comunidad autóctona amazónica.</p>		
<p>Análisis cromático</p>	<p>El color negro extraído de la pepa de sua representa el poder, sabiduría y seguridad.</p>		
<p>SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA</p> 			
<p>COMPOSICIÓN MODULAR</p>	<p>INTERPRETACIÓN</p>		

	<p>Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>
FUNDAMENTACIÓN MODULAR	
<p>Se aplicaron categorías compositivas como equilibrio axial, simetría y dirección, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como repetición y reflexión, disposición cuadrada, repetición de espacio y tamaño, direcciones repetidas y superposición.</p>	

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1)

Tabla 2. Análisis de diseño facial

FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR			
NIVEL PREICONOGRÁFICO			
<p>2</p> 	<p style="text-align: center;">DATOS GENERALES</p> <p>Símbolo: Diseño de himnos en la selva. Ubicación: Región amazónica de Ecuador.</p> <p style="text-align: center;">CLASIFICACIÓN DE SIGNOS</p> <p>Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales. Signo icónico: Representación simbólica de la conexión con espíritus de la naturaleza.</p> <p style="text-align: center;">NIVEL DE RECONOCIMIENTO</p> <table border="1" data-bbox="836 1328 1385 1451"> <tr> <td data-bbox="836 1328 938 1451">Facial</td> <td data-bbox="938 1328 1385 1451">Rituales de meditación y oración.</td> </tr> </table>	Facial	Rituales de meditación y oración.
Facial	Rituales de meditación y oración.		
NIVEL ICONOGRÁFICO			
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de conexión con los espíritus de la cascada.		
Acto de interpretación	Práctica espiritual en el que se persigue obtener poder y sabiduría de las cascadas, las cuales son vistas como sitios sagrados y místicos.		
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los retratos son una expresión artística y cultural singular que refleja la identidad y el significado espiritual de esta comunidad autóctona amazónica.		
Análisis cromático	El color negro extraído de la pepa de sua representa el poder, sabiduría y seguridad.		
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA			

	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN
	<p>Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Líneas: representan una vida equilibrada rodeada de paz.</p>
	FUNDAMENTACIÓN MODULAR
	<p>Se aplicaron categorías compositivas como dirección cruzada, ritmo lineal, equilibrio axial, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como superposición de estructuras de repetición, reflexión, repetición, direcciones alternadas, repetición de tamaño y dirección.</p>

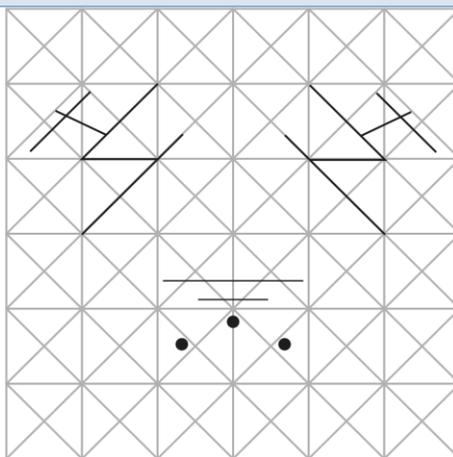
Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_an_lisis_1)

Tabla 3. Análisis de diseño facial

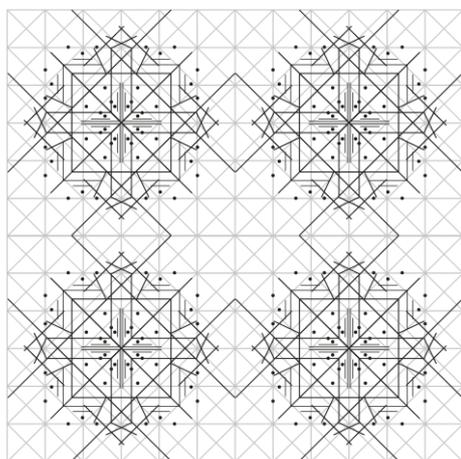
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
3	DATOS GENERALES
	Símbolo: Diseño de rayos (Charip)
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS
	Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.
	Signo icónico: Representación simbólica de rayos que aluden conflicto.
	NIVEL DE RECONOCIMIENTO
Facial	Preludio de guerra
NIVEL ICONOGRÁFICO	
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de rayos

Acto de interpretación	Indicación ineludible de estar preparados para afrontar un conflicto bélico, ya sea para atacar o ser atacados, preservando de esta manera una tradición de coraje y sacrificio.
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.

SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA

COMPOSICIÓN MODULAR

INTERPRETACIÓN

Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.
Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.

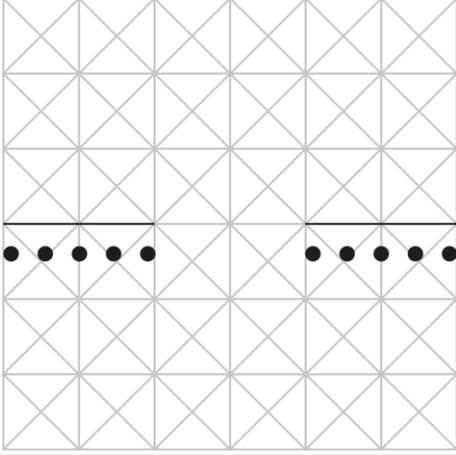
FUNDAMENTACIÓN MODULAR

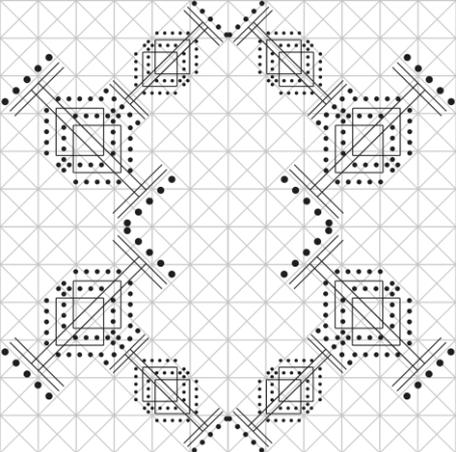
Se aplicaron categorías compositivas como simetría axial, dirección lineal, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como dirección en gradación, repetición y reflexión, interrelación de formas por superposición de estructuras de repetición, disposición en rombo repetición de dirección y similitud de figura por imperfección.

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 ([https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas de analisis 1](https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1))

Tabla 4. Análisis de diseño facial

FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
4	DATOS GENERALES
	Símbolo: Diseño de pilche (Tsapa)
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador

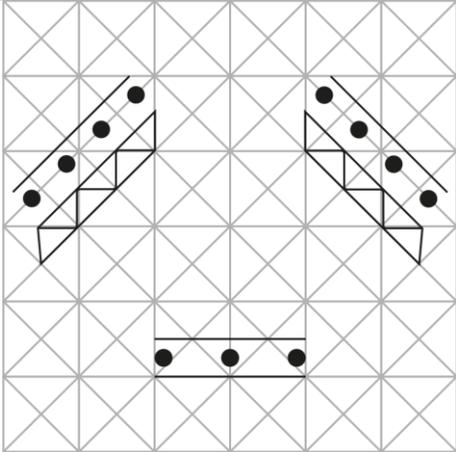
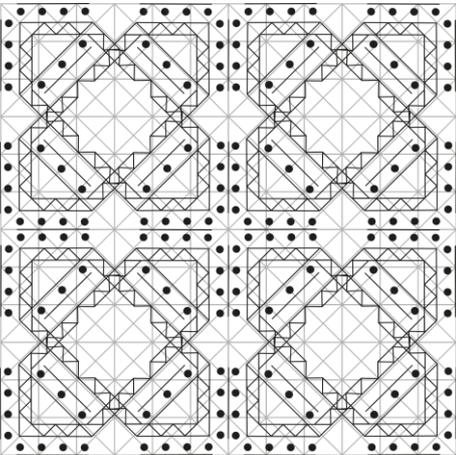
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS	
	Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.	
	Signo icónico: Representación simbólica del pilche.	
	NIVEL DE RECONOCIMIENTO	
Facial	Ornamento	
NIVEL ICONOGRÁFICO		
Objeto de interpretación	Abstracción icónica del pilche.	
Acto de interpretación	Promueve la belleza de la mujer shuar, pero también simboliza el vínculo espiritual con la naturaleza y la identidad cultural de las mujeres Shuar.	
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.	
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.	
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA		
		
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN	
	<p>Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.</p>	
FUNDAMENTACIÓN MODULAR		

	<p>Se aplicaron categorías compositivas como asimetría, ritmo por progresión y alternabilidad, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como similitud de módulos por unión e imperfección obtenida por la deformación de la figura, superposición de estructuras de repetición, reflexión, direcciones indefinidas, rotación y repetición de figura.</p>
---	---

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 ([https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas de analisis 1](https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1))

Tabla 5. Análisis de diseño facial

FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR			
NIVEL PREICONOGRÁFICO			
<p>5</p> 	<p>DATOS GENERALES</p> <p>Símbolo: Diseño de fertilidad</p> <p>Ubicación: Región amazónica de Ecuador</p> <p>CLASIFICACIÓN DE SIGNOS</p> <p>Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.</p> <p>Signo icónico: Representación simbólica de la fertilidad.</p> <p>NIVEL DE RECONOCIMIENTO</p> <table border="1" data-bbox="831 1263 1396 1386"> <tr> <td data-bbox="831 1263 938 1386">Facial</td> <td data-bbox="938 1263 1396 1386">Celebración</td> </tr> </table>	Facial	Celebración
Facial	Celebración		
NIVEL ICONOGRÁFICO			
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de la fertilidad.		
Acto de interpretación	Indica el rito de paso que representa la madurez y la habilidad de la joven para desempeñar un papel en la reproducción y el bienestar comunitario.		
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.		
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.		
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA			

	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN
	<p>Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.</p>
FUNDAMENTACIÓN MODULAR	
<p>Se aplicaron categorías compositivas como ritmo por simetría y repetición, equilibrio axial, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como unión, repetición y reflexión, repetición de dirección y figura, disposición cuadrada.</p>	

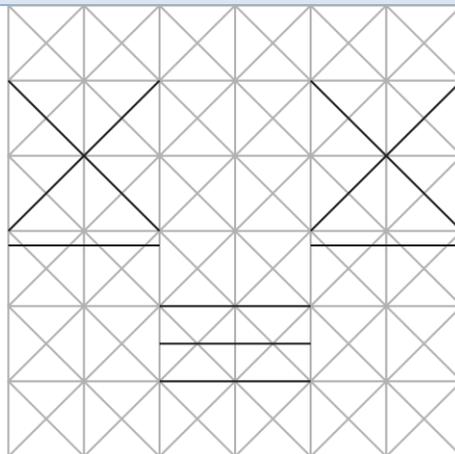
Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 ([https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas de analisis 1](https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1))

Tabla 6. Análisis de diseño facial

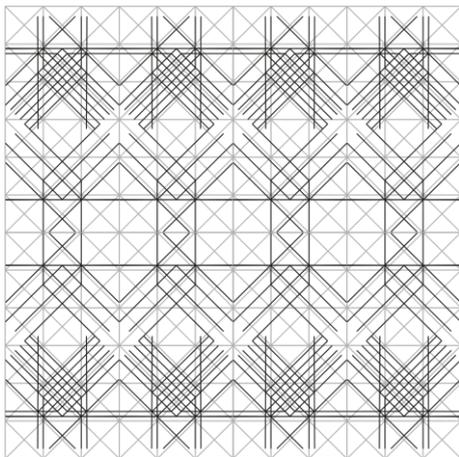
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
6	DATOS GENERALES
	Símbolo: Poderes recibidos de Arútam
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS
	Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.
	Signo icónico: Representación icónica de poderes recibidos de Arútam.
NIVEL DE RECONOCIMIENTO	
Facial	Celebración
NIVEL ICONOGRÁFICO	
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de la serpiente y lanzas.

Acto de interpretación	En este diseño, la serpiente y la lanza simbolizan los dones concedidos por Arútam: la serpiente simboliza la sabiduría, la renovación y la capacidad de adaptación, mientras que la lanza simboliza el poder defensiva y ofensiva, además de la habilidad para salvaguardar a la comunidad frente a los peligros externos.
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.

SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA

COMPOSICIÓN MODULAR

INTERPRETACIÓN

Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.
Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.

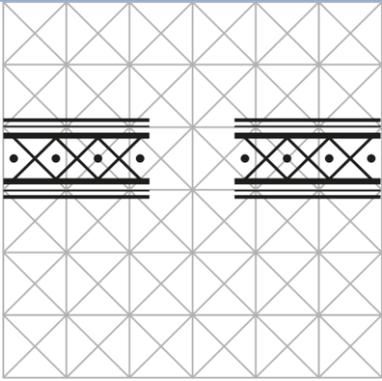
FUNDAMENTACIÓN MODULAR

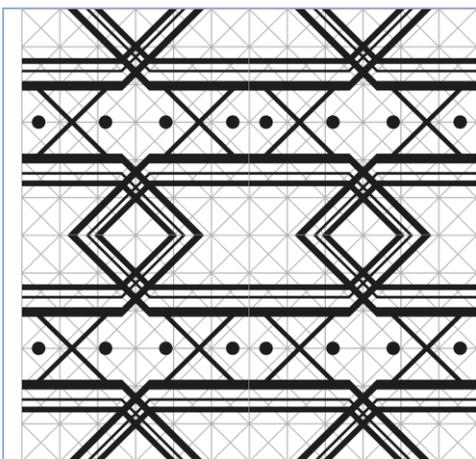
Se aplicaron categorías compositivas como equilibrio axial, ritmo lineal, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como unión, superposición, direcciones repetidas, disposición cuadrada y repetición de figura.

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 ([https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas de an lisis 1](https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_an_lisis_1))

Tabla 7. Análisis de diseño facial

FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
7	DATOS GENERALES

	Símbolo: Diseño de la boa	
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador	
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS	
	Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.	
	Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa	
NIVEL DE RECONOCIMIENTO		
Facial	Rituales	
NIVEL ICONOGRÁFICO		
Objeto de interpretación	Abstracción zoomórfica de la boa.	
Acto de interpretación	En la cultura Shuar, la boa representa un emblema único de los hombres, vinculado con atributos de bravura, ira, fortaleza y poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino no era simplemente ornamental, sino que cumplía una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.	
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.	
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.	
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA		
		
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN	
	<p>Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	
FUNDAMENTACIÓN MODULAR		

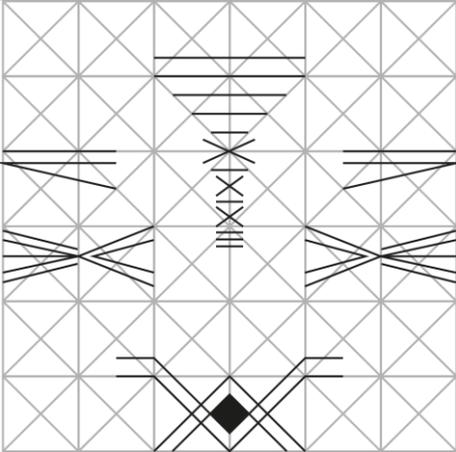
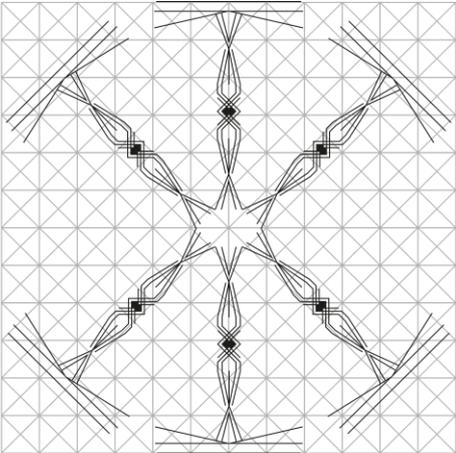

Se aplicaron categorías compositivas como ritmo lineal, dirección horizontal, simetría y equilibrio axial, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como unión, repetición de figura y posición, variación direccional repetida, disposición cuadrada, reflexión y similitud de figura por unión.

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1)

Tabla 8. Análisis de diseño facial

FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
8	DATOS GENERALES
	Símbolo: Vida estable
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS
	Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.
	Signo icónico: Representación simbólica de una vida estable.
	NIVEL DE RECONOCIMIENTO
Facial	Ornamento
NIVEL ICONOGRÁFICO	
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de estabilidad presente en las líneas verticales y horizontales.
Acto de interpretación	Simbolizan la estabilidad y la fortaleza que aprecian en sus vidas, además de la autoconfianza y el orgullo de sus orígenes.
Bagaje para la interpretación	En la cultura Shuar, los diseños faciales son una manifestación artística y cultural única que expresa la identidad y el sentido espiritual de esta comunidad nativa amazónica.
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA	

	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN
	Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.
	FUNDAMENTACIÓN MODULAR
	Se aplicaron categorías compositivas como dirección radial, simetría, movimiento por variable de dirección y ritmo radial, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como unión, rotación, repetición y reflexión, similitud de figura por imperfección, dirección en gradación, repetición de figura y de dirección.

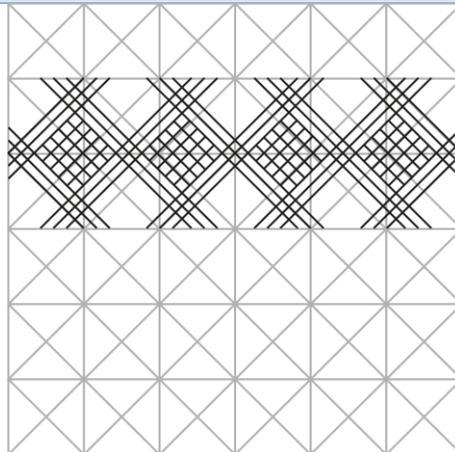
Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1)

Tabla 9. Análisis de diseño facial

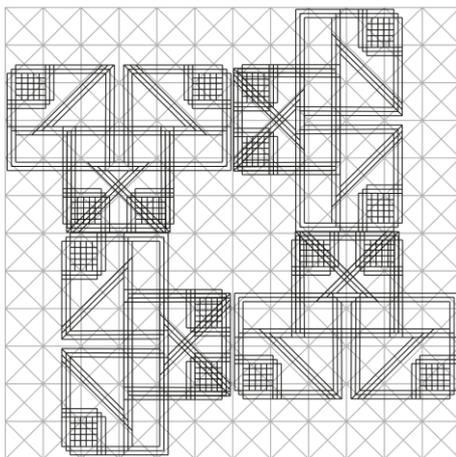
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
9	DATOS GENERALES
	Símbolo: Fuerza de Arútam manifestada en la anaconda.
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS
	Signo plástico: Patrones de diseño elaborados con pigmentos naturales.
	Signo icónico: Representación simbólica de la fuerza de Arútam y la anaconda.
	NIVEL DE RECONOCIMIENTO
	Alfarería
	Utensilio
NIVEL ICONOGRÁFICO	
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de la fuerza de Arútam y zoomorfa de la anaconda.

Acto de interpretación	Los triángulos, caracterizados por sus líneas precisas y angulares, evocan la firmeza y la resolución intrínseca al poder de Arútam, mientras que los romboides representan la flexibilidad y la adaptabilidad, atributos que se manifiestan en la propia naturaleza de la anaconda.
Bagaje para la interpretación	Las formas, patrones y estampados utilizados en la alfarería demuestran la profunda conexión que los Shuar mantienen con la naturaleza y el cosmos espiritual que los rodea.
Análisis cromático	El color negro extraído de la pepa de sua representa el poder, sabiduría y seguridad.

SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA

COMPOSICIÓN MODULAR

INTERPRETACIÓN

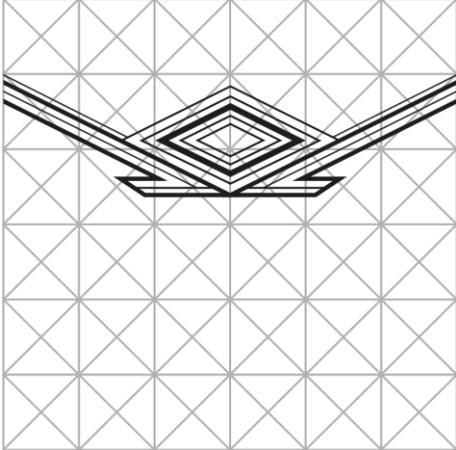
Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.
Líneas quebradas: simboliza el poder y la fuerza.

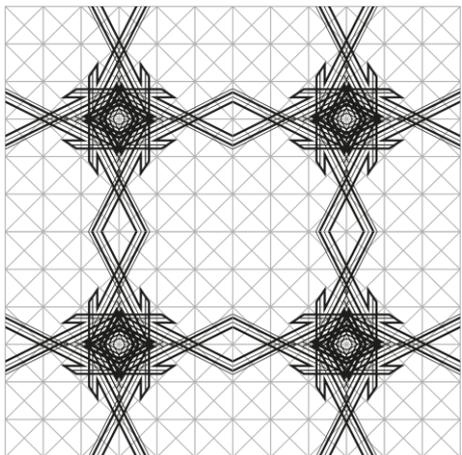
FUNDAMENTACIÓN MODULAR

Se aplicaron categorías compositivas como ritmo por alternabilidad, simetría, equilibrio axial, dirección radial, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como superposición de estructuras de repetición, dirección en gradación, rotación, reflexión, repetición de dirección y figura, similitud de figura por imperfección.

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1)

Tabla 10. Análisis de diseño facial

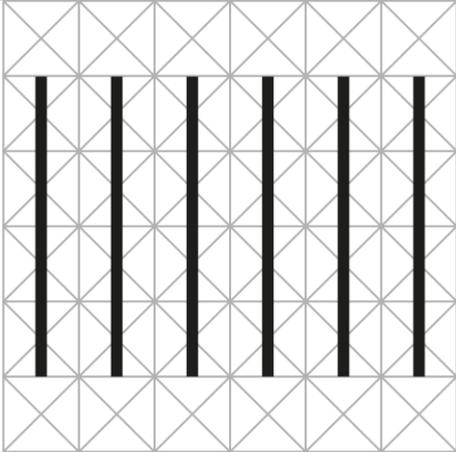
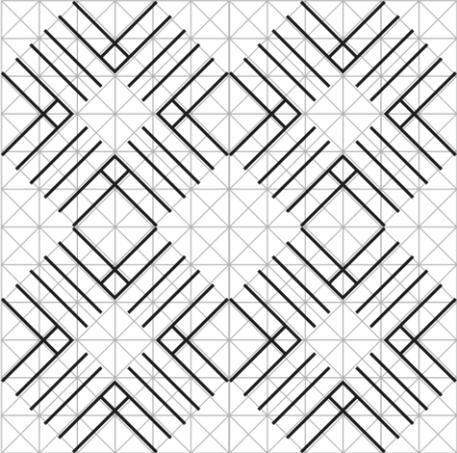
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR	
NIVEL PREICONOGRÁFICO	
10	DATOS GENERALES
	Símbolo: Fertilidad y abundancia
	Ubicación: Región amazónica de Ecuador
	CLASIFICACIÓN DE SIGNOS
	Signo plástico: Patrones de diseño elaborados con pigmentos naturales.
	Signo icónico: Representación simbólica de la fertilidad y abundancia.
NIVEL DE RECONOCIMIENTO	
Alfarería	Utensilio para infusiones
NIVEL ICONOGRÁFICO	
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de abundancia y zoomorfa de la boa.
Acto de interpretación	El diseño del recipiente representa la fertilidad y la prosperidad que se anticipa que la comunidad consiga mediante la sabiduría impartida por sus maestros espirituales.
Bagaje para la interpretación	Las formas, patrones y estampados empleados en la alfarería evidencian el vínculo profundo que los Shuar sostienen con la naturaleza y el universo espiritual que los envuelve.
Análisis cromático	El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA	
	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN

	<p>Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Líneas quebradas: simboliza el poder y la fuerza.</p>
FUNDAMENTACIÓN MODULAR	
<p>Se aplicaron categorías compositivas como simetría, equilibrio axial y ritmo por simetría, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como la interrelación de formas (unión), repetición, reflexión y direcciones alternadas.</p>	

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 ([https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas de analisis 1](https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_analisis_1))

Tabla 11. Análisis de diseño facial

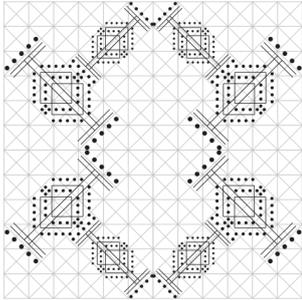
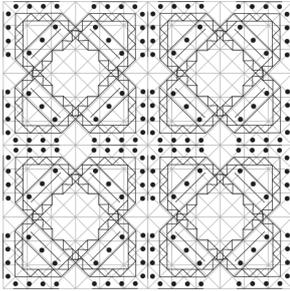
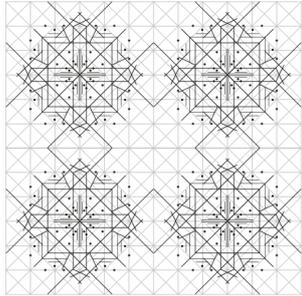
FICHA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – CULTURA SHUAR			
NIVEL PREICONOGRÁFICO			
<p>11</p> 	<p style="text-align: center;">DATOS GENERALES</p> <p>Símbolo: Valentía y poder</p> <p>Ubicación: Región amazónica de Ecuador</p> <p style="text-align: center;">CLASIFICACIÓN DE SIGNOS</p> <p>Signo plástico: Patrones de diseño elaborados con pigmentos naturales.</p> <p>Signo icónico: Representación simbólica de valentía y poder.</p> <p style="text-align: center;">NIVEL DE RECONOCIMIENTO</p> <table border="1" data-bbox="836 1312 1394 1435"> <tr> <td>Indumentaria</td> <td>Uso cotidiano</td> </tr> </table>	Indumentaria	Uso cotidiano
Indumentaria	Uso cotidiano		
NIVEL ICONOGRÁFICO			
Objeto de interpretación	Abstracción icónica de valentía y poder.		
Acto de interpretación	El coraje y la sencillez del itip se percibe como una expresión visual del estatus y la experiencia del cazador.		
Bagaje para la interpretación	Los tejidos elaborados a mano con materias primas naturales, como el algodón y la paja, se caracterizan por sus intrincados diseños geométricos y simbólicos, los cuales reflejan importantes elementos de cómo los Shuar ven el mundo.		
Análisis cromático	El color azul se usa en la comunidad para la cotidianidad, el día a día.		
SIMETRÍA AXIAL: RETÍCULA BÁSICA			

	
COMPOSICIÓN MODULAR	INTERPRETACIÓN
	<p>Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>
	FUNDAMENTACIÓN MODULAR
	<p>Se aplicaron categorías compositivas como dirección cruzada, ritmo por repetición y simetría, integrando además principios del diseño bidimensional, tales como la interrelación de formas (unión y toque) y la repetición de figura, con el fin de lograr una estructura visual coherente y equilibrada.</p>

Nota. Adaptado de “Fichas de análisis semiótico,” de F. Rivas, 2018 (https://issuu.com/franciscorivas92/docs/tablas_de_an_lisis_1)

4.1.1 Similitud modular

Tabla 12. Similitud modular

SIMILITUD MODULAR POR PRESENCIA CIRCULAR		
		
<p>Símbolo: Pilche (Tsapa)</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Fertilidad</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Rayos (Charip)</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>

Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.	Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.	Círculo: interpretado como una representación simbólica de las estrellas.
--	--	--

Tabla 13. Similitud modular

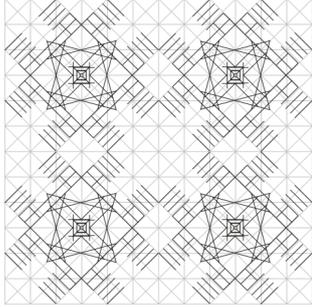
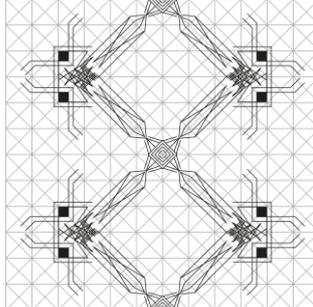
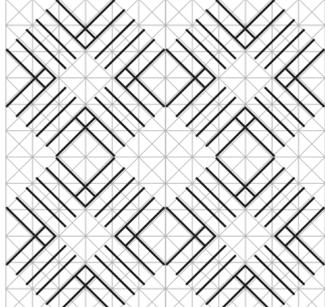
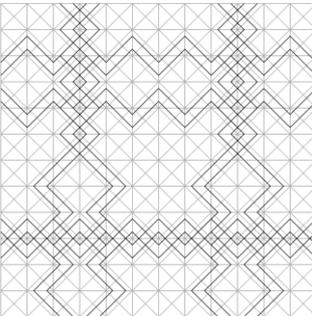
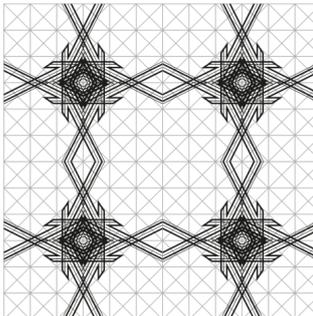
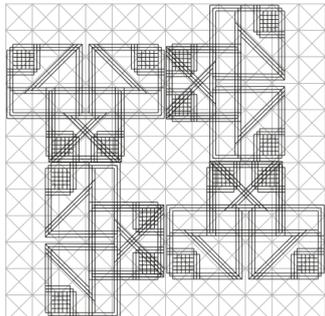
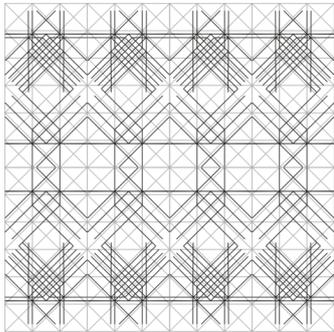
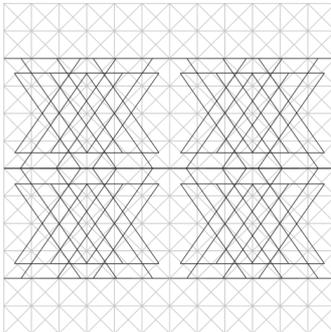
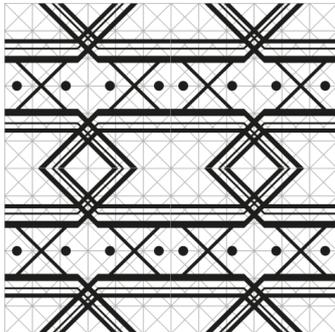
SIMILITUD MODULAR POR PRESENCIA DE LÍNEAS VERTICALES Y HORIZONTALES		
		
<p>Símbolo: Himnos en la selva.</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Líneas: representan una vida equilibrada rodeada de paz.</p>	<p>Símbolo: Vida estable</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Valentía y poder</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>

Tabla 14. Similitud modular

SIMILITUD MODULAR POR PRESENCIA DE LÍNEAS QUEBRADAS		
		
<p>Símbolo: Mando y orden</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Fertilidad y abundancia</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal:</p>	<p>Símbolo: Fuerza de Arútam manifestada en la anaconda.</p> <p>INTERPRETACIÓN: Raya vertical y horizontal:</p>

<p>Líneas quebradas: simboliza el poder y la fuerza.</p>	<p>representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Líneas quebradas: simboliza el poder y la fuerza.</p>	<p>representan la firmeza y el equilibrio.</p> <p>Líneas quebradas: simboliza el poder y la fuerza.</p> <p>Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p>
---	--	---

Tabla 15. Similitud modular

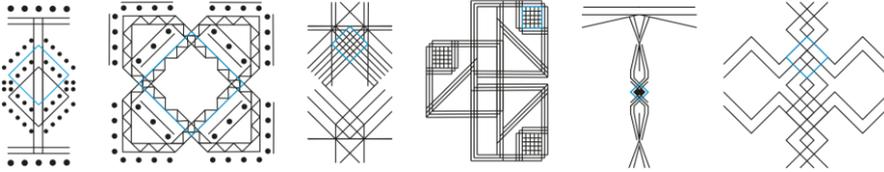
SIMILITUD MODULAR POR PRESENCIA DE X		
		
<p>Símbolo: Poderes recibidos de Arútam</p> <p>INTERPRETACIÓN: Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Serpiente (Yamunk Panki)</p> <p>INTERPRETACIÓN: Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>	<p>Símbolo: Boa</p> <p>INTERPRETACIÓN:</p> <p>Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>

4.1.2 Elementos repetidos

Elemento:

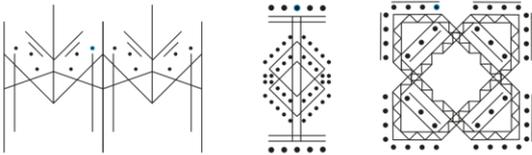
Presencia en módulos:

Elemento:

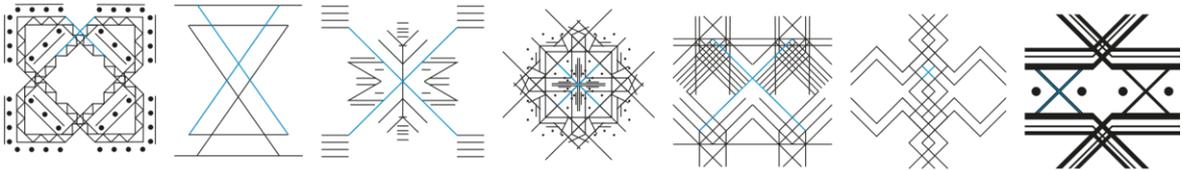
Presencia en módulos:

Elemento:

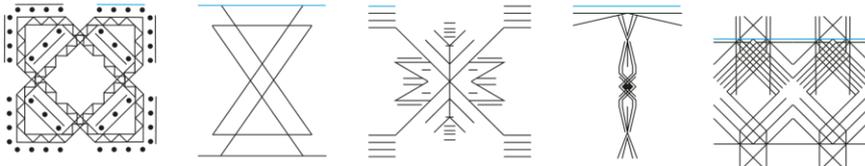
Presencia en módulos:

Elemento:

Presencia en módulos:

Elemento representativo de la cultura:

4.2 Entrevistas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS. CARRERA DISEÑO GRÁFICO

GUIÓN ESTRUCTURADO DE ENTREVISTA

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre:

Edad:

Ocupación:

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?
2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?
3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?
4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de "X" en el rostro de los hombres?
5. ¿Cuál es la relación entre la "Boa" y los diseños en forma de "X" que utilizan los hombres Shuar?
6. ¿Se considera que la "X" otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?
7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la "X" en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS

Pregunta 1: En la cultura Shuar, la pintura facial posee un origen antiguo y una considerable relevancia cultural, espiritual y social. No solo se empleaba para realzar su

belleza, sino también como un emblema de identidad, resguardo en conflictos bélicos y vinculación con los espíritus. Desde épocas remotas, la pintura ha servido como un instrumento para distinguirse como etnia y para consolidar la conexión con la naturaleza y las divinidades.

Pregunta 2: La transmisión de conocimientos sobre la pintura facial se ha pasado de forma oral y práctica, de generación en generación, mediante la observación y la instrucción de los adultos mayores. Los niños aprendían simplemente observando a sus antecesores. A pesar del impacto externo la educación continúa fundamentándose en la práctica y la experiencia adquirida.

Pregunta 3: Las pinturas en la cara cumplen dos roles esenciales. En el día a día, se utilizan como ornamentos o para expresar respeto en festividades y reuniones. En un contexto espiritual, su relevancia se intensifica: establecen un vínculo con los antepasados, capacitan a las personas para rituales sagrados, como la utilización de Natem (malicahua) o las visitas a cascadas sagradas, y resguardan el alma en momentos de gran relevancia. Además, en algunas circunstancias representan la fortaleza y la resistencia, tal como se muestra en la Fiesta de la Culebra, donde el vencedor de la mordedura de una serpiente se pinta el rostro con un diseño propio.

Pregunta 4: La "X" ha sido utilizada desde hace mucho tiempo y representa un cambio en la vida de los hombres Shuar. Para los jóvenes, es un signo de su camino hacia la adultez, y para los mayores, simboliza el liderazgo, la relevancia y la conexión con la naturaleza. En tiempos antiguos, los guerreros la usaban en batallas, y todavía en la actualidad, sigue siendo un emblema de madurez y respeto dentro de la comunidad.

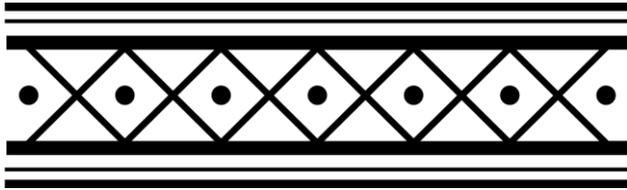
Pregunta 5: La boa es un ser sagrado en la cosmovisión de los Shuar al ser un reptil mediante el cual sus ancestros se presentan. Simboliza la fortaleza, la paciencia y el conocimiento. La "X" en el rostro masculino imita los patrones de la piel de la boa y su manera de enrollarse. Se considera que llevar esta pintura facilita la absorción de su poder y sabiduría.

Pregunta 6: La "X" influye en cómo se percibe el portador. El individuo que la porta siente una mayor seguridad y fortaleza. Es un recuerdo visual de su conexión con sus ancestros y la jungla, lo que lo transforma en un ser más resistente al dolor, al cansancio y a los desafíos. En tiempos antiguos, se creía que otorgaba poder en la batalla y aún hoy día es vista como un escudo de defensa.

Pregunta 7: La tradición ha experimentado cambios a causa de la modernidad y la influencia de diversas culturas. Antes, todos los hombres Shuar llevaban consigo la "X" en algún momento de su vida. Actualmente, su uso diario ha disminuido, y algunos han abandonado esta práctica debido a su cambio a ciudades y la asimilación de nuevas costumbres. No obstante, en celebraciones, rituales y eventos de importancia, el uso de la pintura sigue siendo fundamental. Asimismo, se ha producido una transformación: en el pasado, únicamente los hombres la empleaban, mientras que, en la actualidad, las mujeres también la utilizan en contextos específicos, lo que indica un progreso en la tradición.

En conclusión, la pintura facial Shuar, especialmente la "X", representa un emblema antiguo de identidad, resguardo y autoridad. Ha pasado de una generación a otra como un componente fundamental de la cultura, evidenciando su íntima conexión con la naturaleza y los espíritus. Su relación con la boa la transforma en un símbolo de resistencia y sabiduría, brindando seguridad a aquellos que la llevan. Pese a que el tiempo y la influencia externa han alterado su uso, la tradición continúa presente en celebraciones, ceremonias y en aquellos que aún aprecian sus orígenes. El cambio en su interpretación y el hecho de que actualmente algunas mujeres la empleen evidencian cómo la cultura Shuar se modifica sin sacrificar su esencia. Aunque existan personas que la lleven con orgullo y entendimiento, la pintura facial continuará siendo un componente esencial de la identidad Shuar. Por ello, es pertinente considerar el diseño facial de la abstracción zoomorfa de la boa como la base iconográfica sobre la cual desarrollar la tipografía experimental.

Tabla 16. *Símbolo de la boa*

DISEÑO FACIAL

<p>Símbolo: diseño de la boa</p> <p>INTERPRETACIÓN: Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.</p> <p>Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.</p> <p>Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>

4.3 Construcción de la propuesta tipográfica

El diseño de tipografías es un procedimiento técnico y creativo que persigue la creación de sistemas de caracteres legibles, armónicos y útiles. En el libro *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla* (2012), de Henestrosa, Meseguer y Scaglione sugieren un enfoque holístico que orienta al diseñador desde los conceptos iniciales hasta la transformación digital y la modificación definitiva de la tipografía.

Esta visión se fundamenta en observar, comparar y mejorar continuamente las cualidades de los caracteres tipográficos. El proceso indica varias fases clave que aseguran una armonía visual en la tipografía.

Proceso para el diseño de TIPOGRAFÍA

Figura 50. Proceso para crear una tipografía

4.3.1 Decisiones previas

Peso de la letra: tipografía lighth.

A B C

Figura 51. Definición del peso tipográfico

Modulación: vertical.

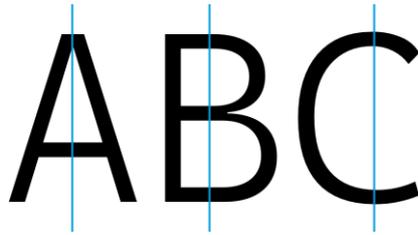

Figura 52. Definición de la modulación tipográfica

Contraste: fino y grueso.

Figura 53. Definición del contraste tipográfico

Herramientas: para el proceso manual se utilizará lápiz y regla, mientras que para el proceso digital se utilizará ilustrador y la herramienta pluma.

4.3.2 Proporción

Se refiere a la correlación entre la altura y la anchura de las letras en una tipografía, es decir, establece la altura de las letras minúsculas en comparación con las mayúsculas, la anchura de los caracteres, el grosor de los trazos y las distancias entre letras (kerning) y palabras.

Líneas guías: trazo de líneas básicas y complementarias que definirán la relación interna dentro del alto del tipo.

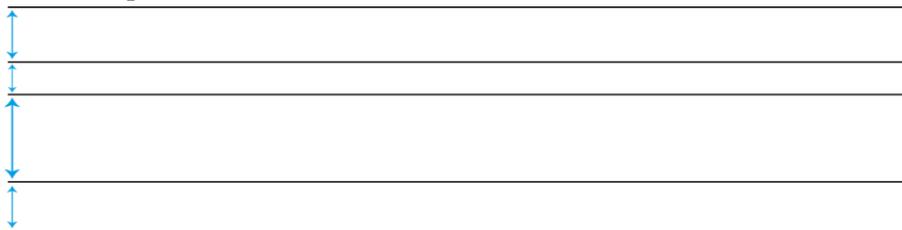

Figura 54. Definición de líneas guías

En el alto: definición de la altura de la x, ascendentes, línea base y descendentes.

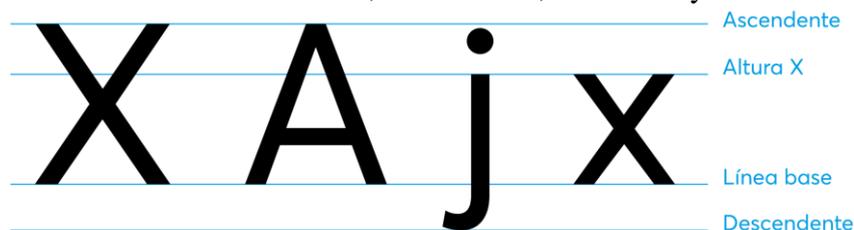

Figura 55. Definición de la altura de la X

En el ancho: está determinado en base a la letra “n” como parámetro de relación alto-ancho, en una relación de 4:3.

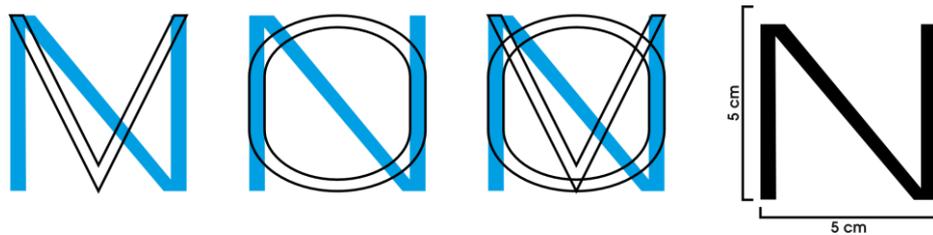

Figura 56. punto de referencia para la proporción

4.3.3 Secuencia

Partir de los signos fundamentales: los bocetos inician con la monolínea, partiendo de los signos fundacionales: “N, O, V, A”. Sobre ellos se aplicarán definiciones que serán fundamentales en la familia.

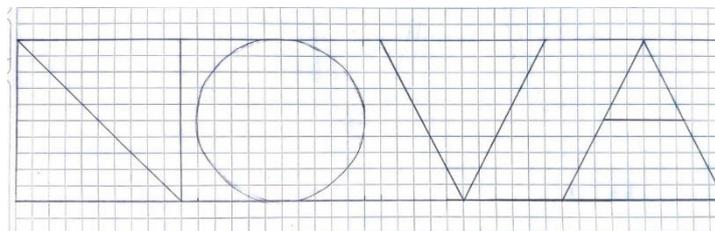

Figura 57. bocetos en base a la monolínea

Definir estilo y lógica de trazado: a partir de la monolínea (cursus) definimos el ductus, que es lo que va a vestir la letra; dependiendo de estilo, anatomía y clasificación.

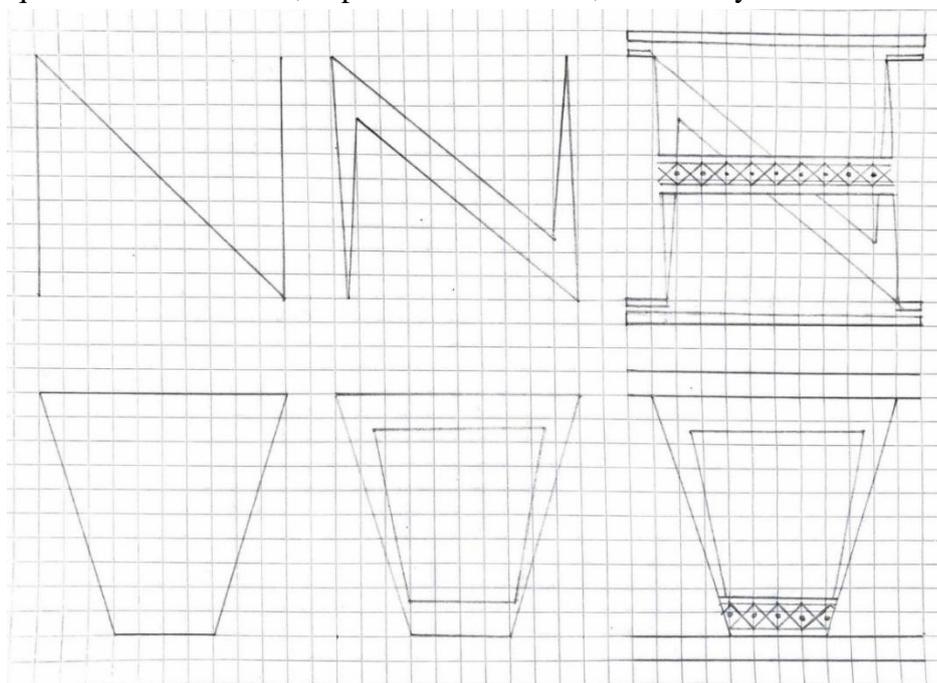

Figura 58. Bocetos de los signos fundacionales

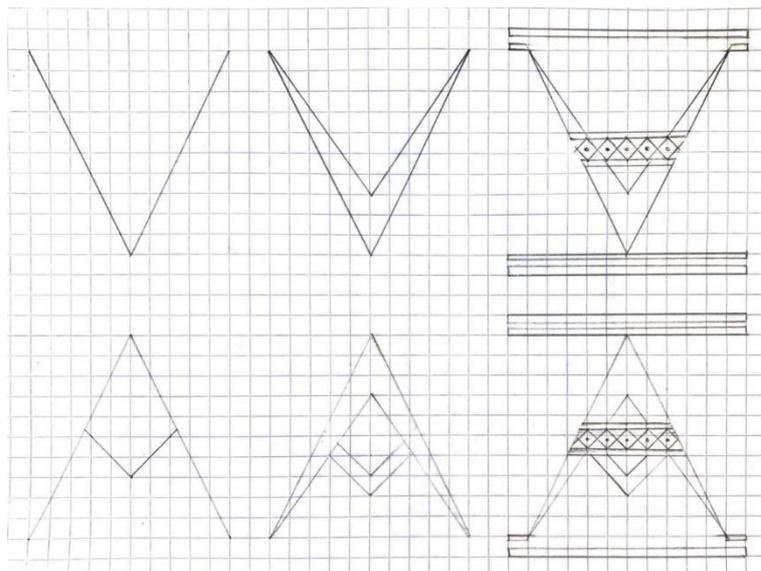

Figura 59. Bocetos de los signos fundacionales

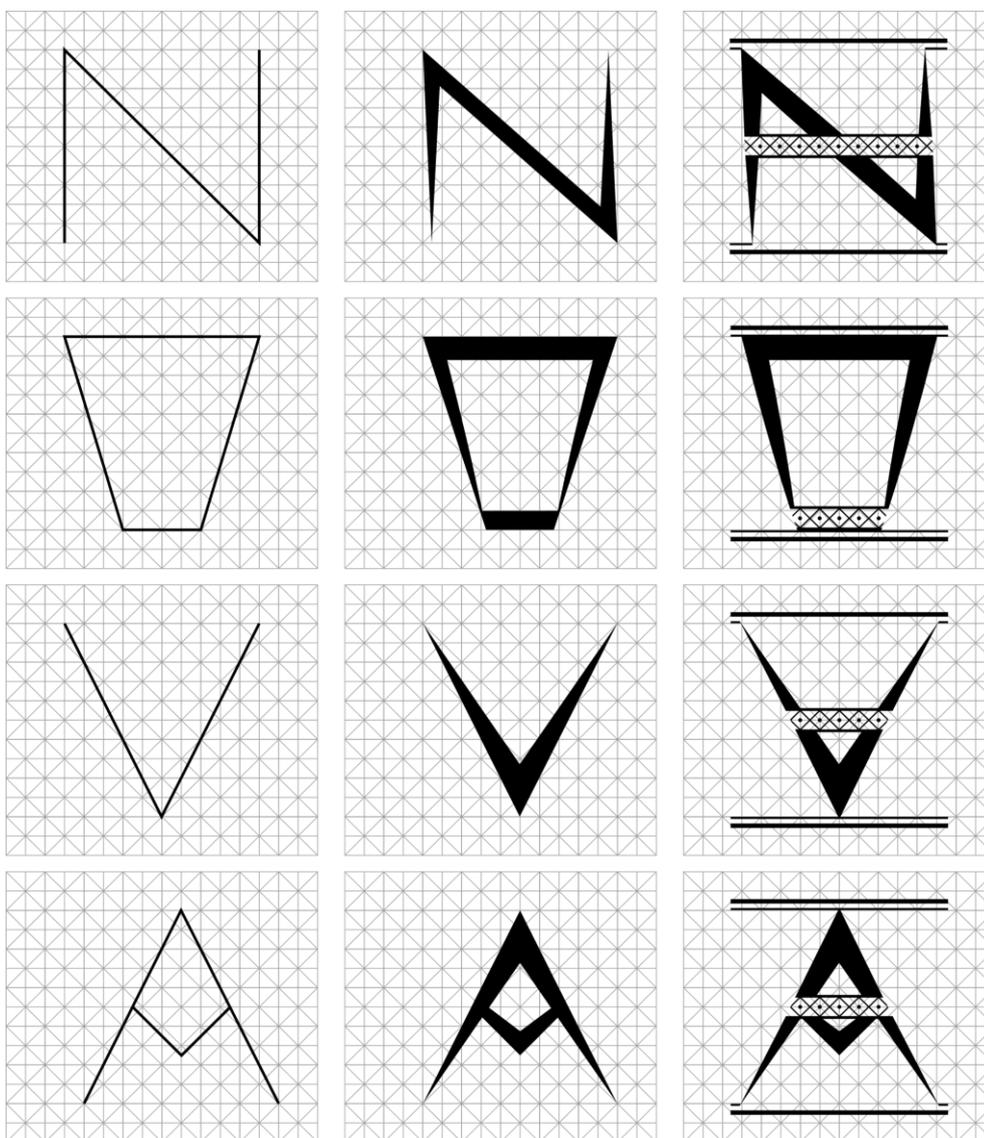

Figura 60. Digitalización tipográfica

Trabajar de manera secuencial: de las letras fundacionales salen las otras letras, y de su estructura y anatomía depende el resto de las letras.

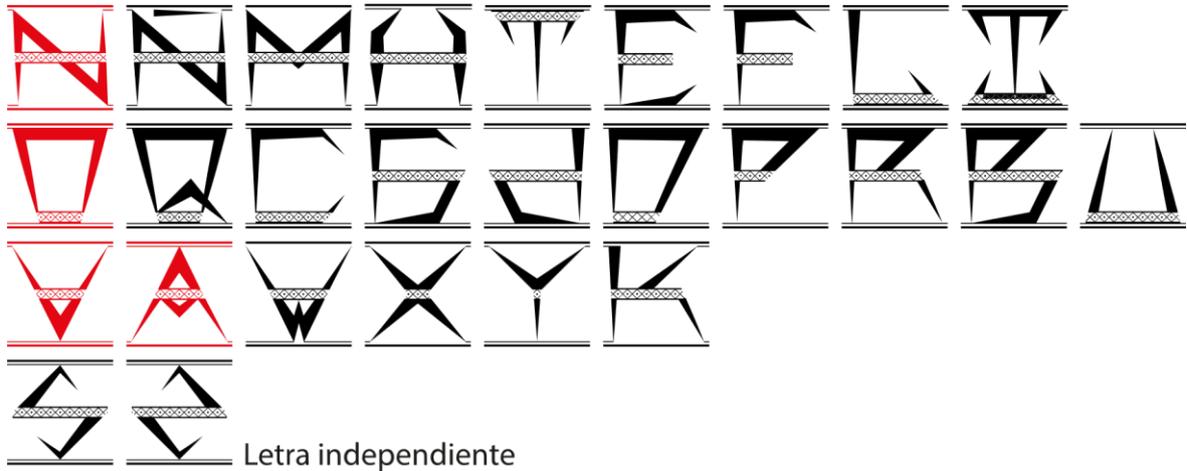

Figura 61. Secuencia tipográfica

Operaciones en la secuencia

Para generar una a partir de otra se recurrió a la repetición, rotación y espejado; tomando en cuenta criterios de trazado.

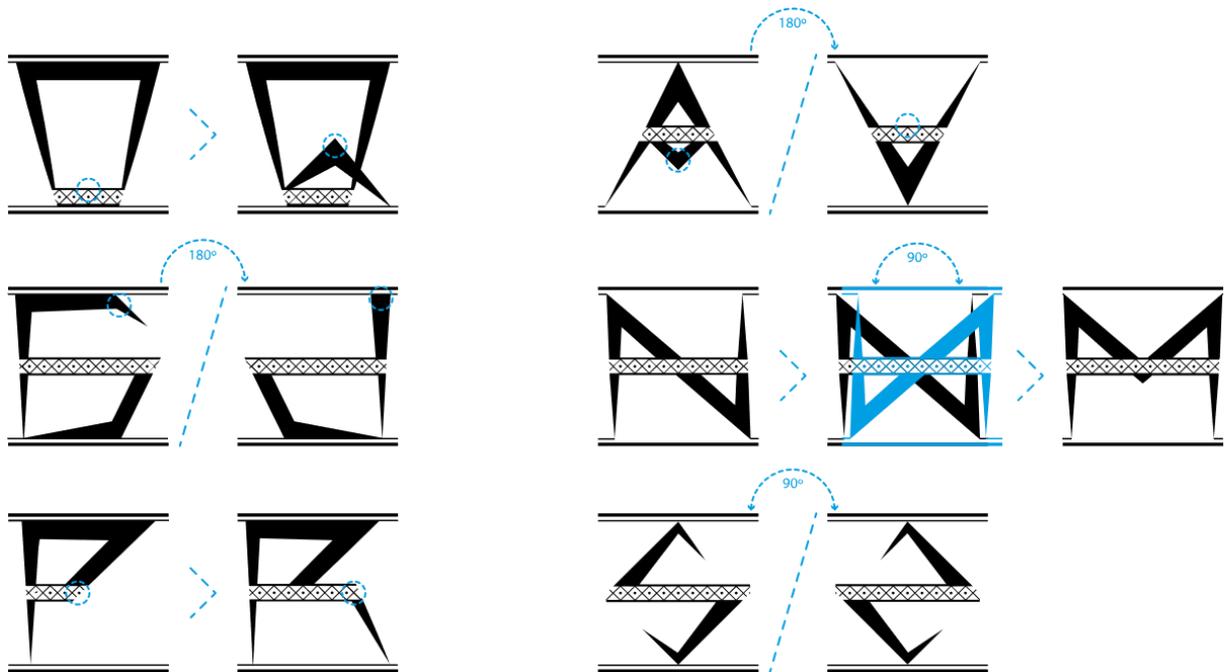

Figura 62. Operaciones de secuencia tipográfica

Definir comienzos y terminaciones: Establecimiento de los ángulos de iniciación y culminación de trazos.

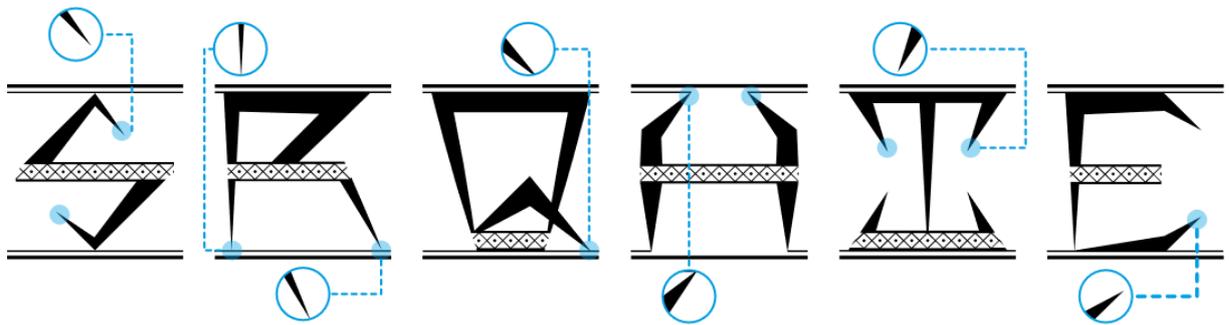

Figura 63. Comienzos y terminaciones de la tipografía

Ajustes ópticos

Las correcciones ópticas son las alteraciones que se realizan en la forma externa de la letra, con el objetivo de evitar que se visualice de forma deformada.

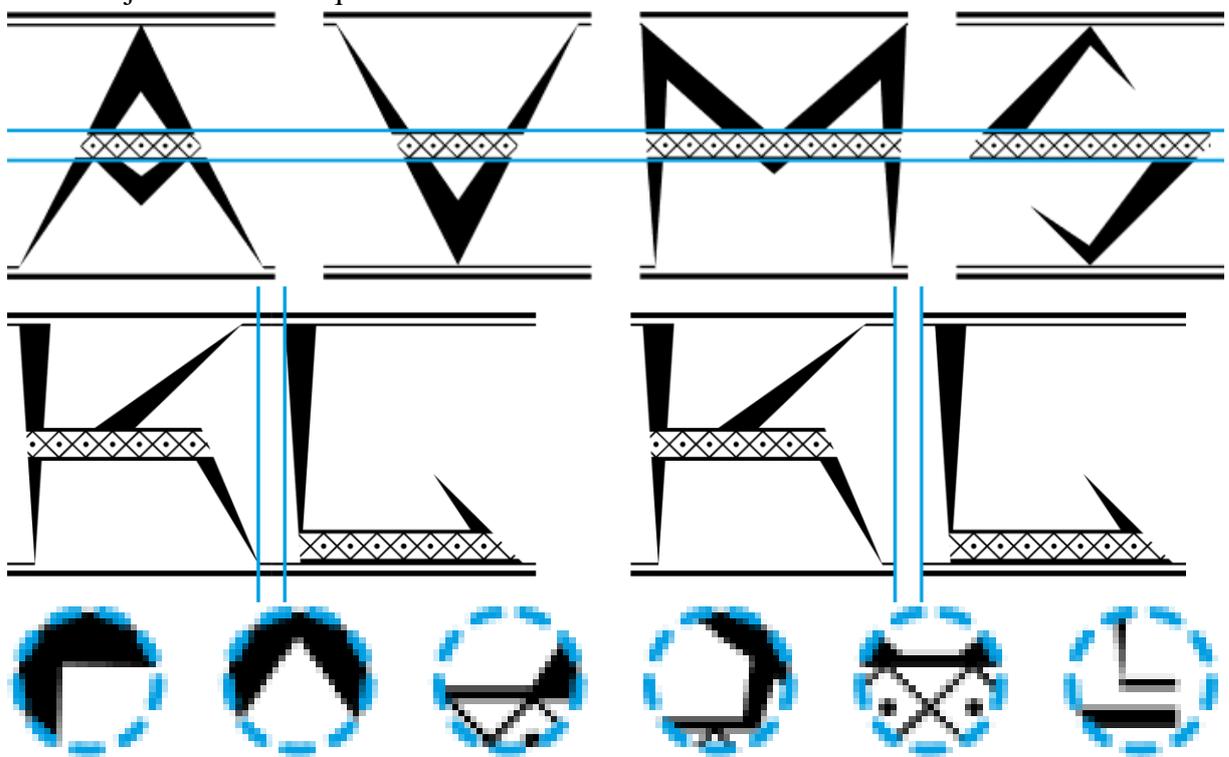

Figura 64. Correcciones ópticas

4.4 Propuesta tipográfica

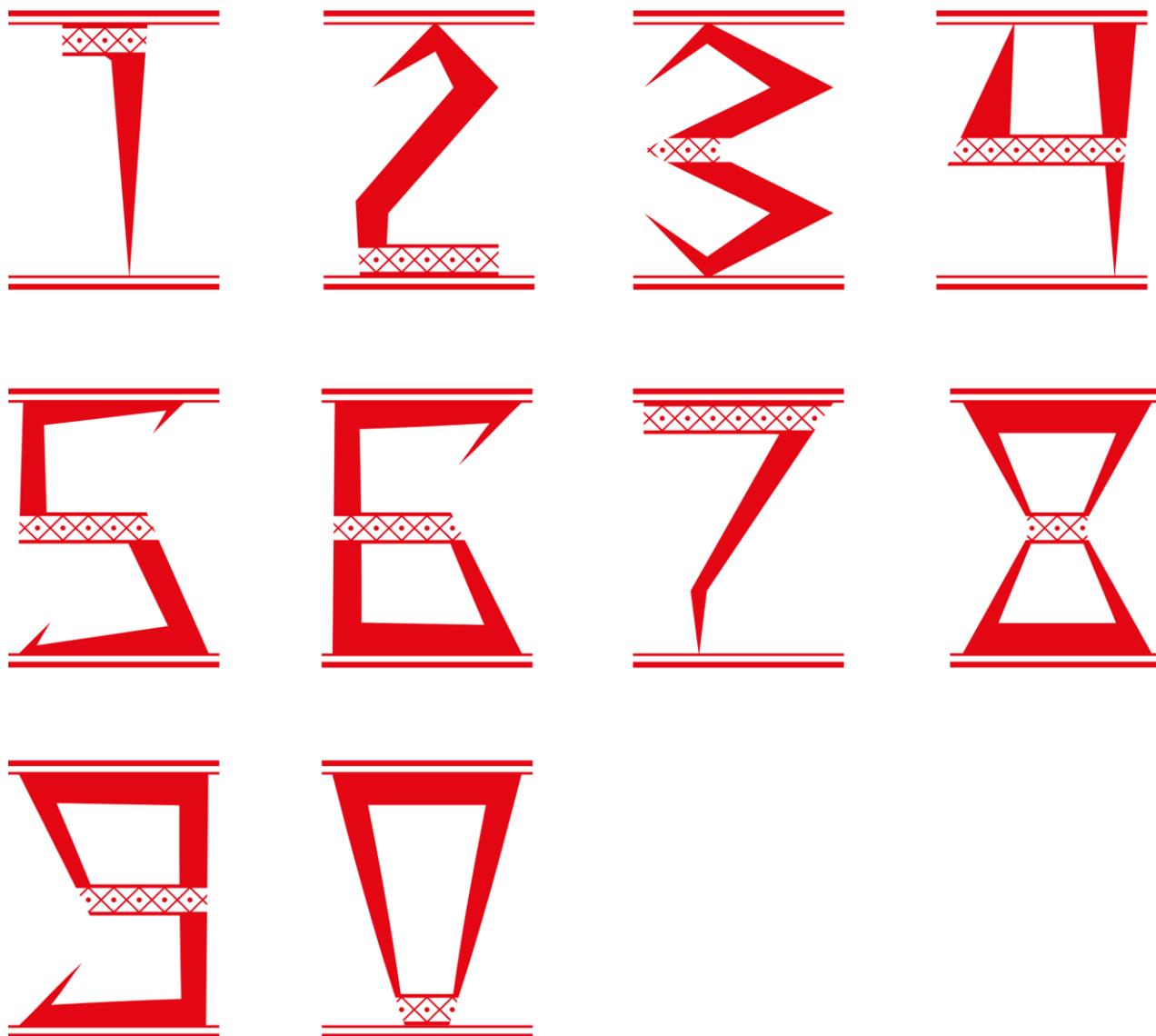

Figura 65. Propuesta de alfabeto alfanumérico

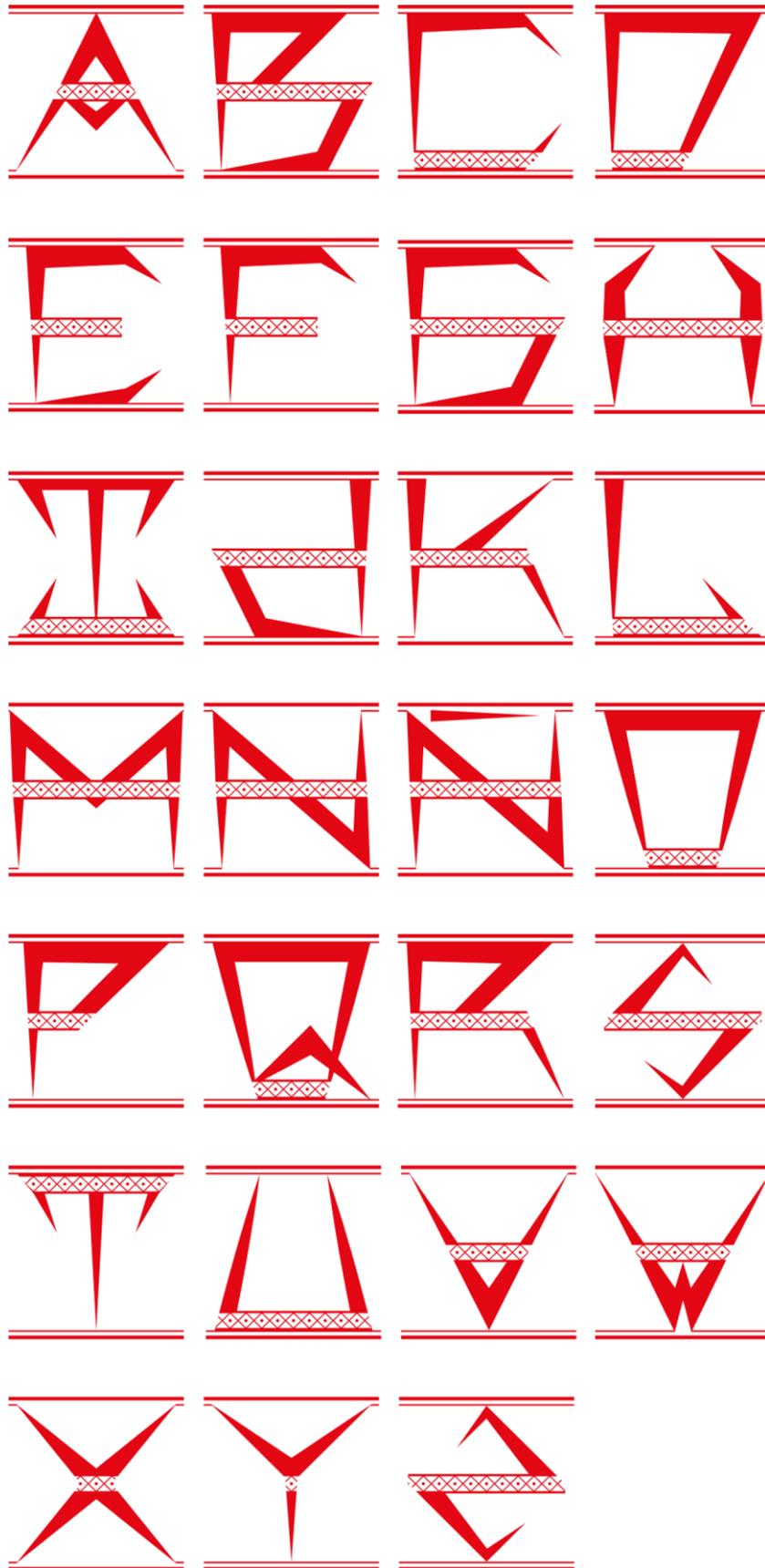

Figura 66. Propuesta de alfabeto alfanumérico

4.5 Ficha de evaluación tipográfica

Figura 67. Ficha de evaluación

SALUAR

PROPUESTA

Descripción tipográfica

La presente tipografía experimental se inspira en la cultura Shuar, fundamentándose en la abstracción zoomorfa de la boa, un ser sagrado y simbólicamente potente en su cosmovisión. La tipografía se distingue por formas geométricas, angulares y una estructura modular compuesta por líneas rectas y diagonales que generan un aspecto sólido. Estos acabados finos de la tipografía están influenciados por el material utilizado por los integrantes de la cultura Shuar para realizar sus diseños faciales.

De igual manera, muestra líneas verticales que vinculan los caracteres, evocando la tierra.

DISEÑO DE LA BOA	
	
Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.	Acto de interpretación: la boa está vinculada con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino cumple una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.
Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa.	Análisis cromático: El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.
Objeto de interpretación: Abstracción zoomórfica de la boa.	
Interpretación	Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica. Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra. Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.

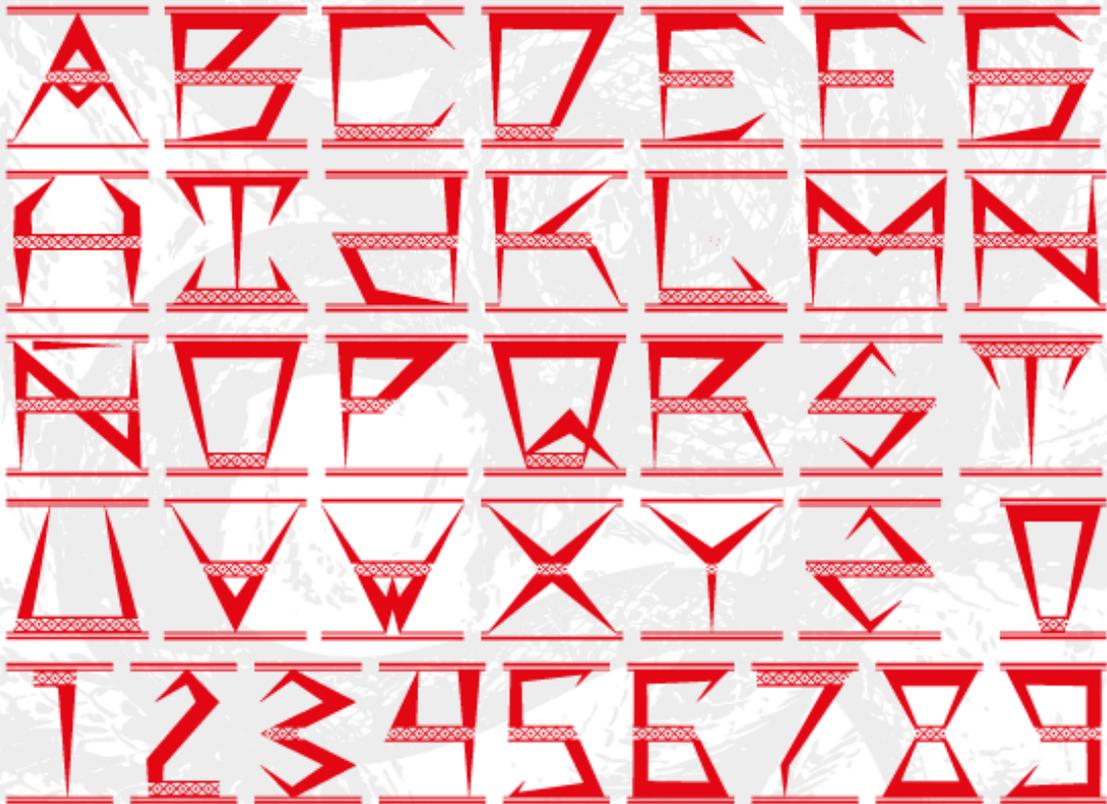
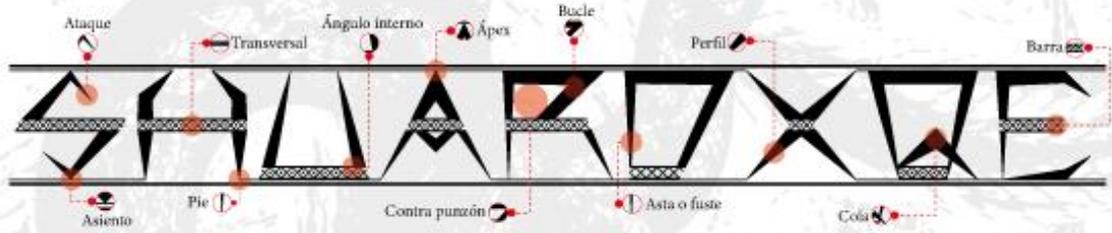

Figura 68. Ficha de evaluación

Anatomía Tipográfica

Variaciones de Tamaño

Aplicaciones

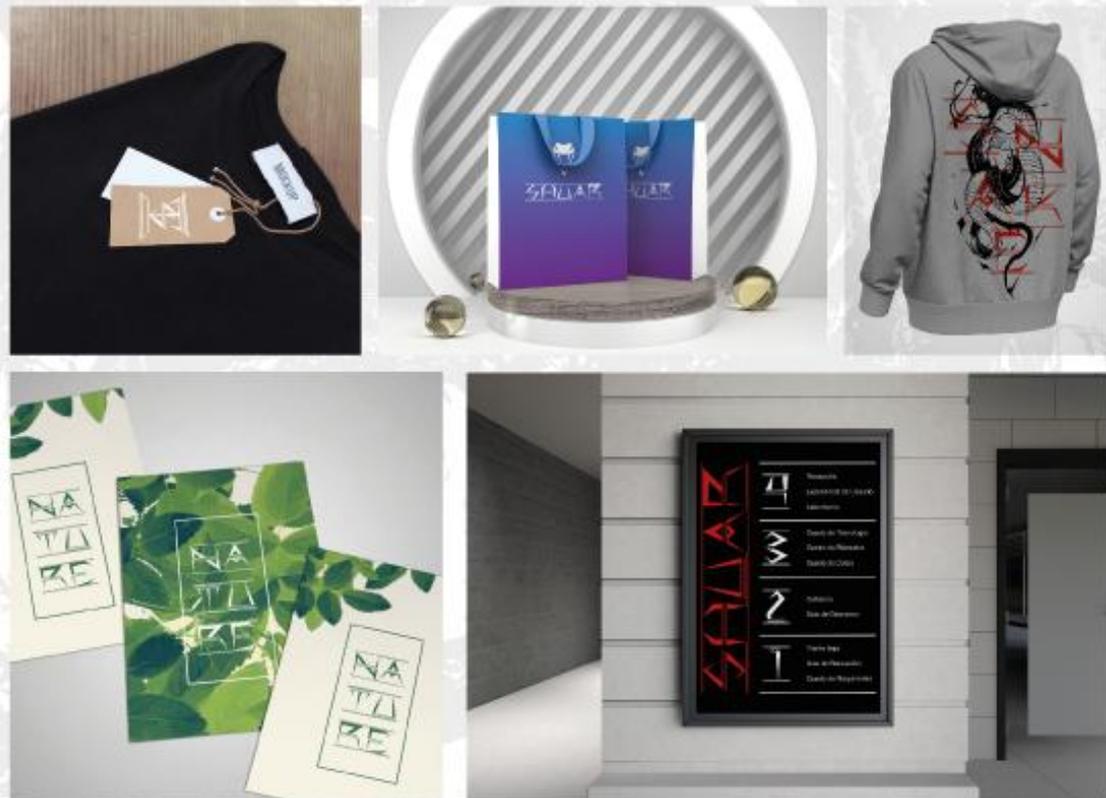

Figura 69. Ficha de evaluación

FICHA DE EVALUACIÓN TIPOGRÁFICA

Nombre del evaluador:		Especialidad:	
Institución o empresa:			
Nombre de la tipografía:	SHUAR		
Indicaciones: Evalúe cada criterio en una escala del 1 al 10, donde 1 representa una baja calidad o relevancia y 10 indica una excelencia en el criterio evaluado.			

ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?	
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	
	TOTAL	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EVALUADOR

Figura 70. Ficha de evaluación

Tabla 17. Promedio de evaluación

PROMEDIOS DE EVALUACIÓN						
ITEM	CRITERIO	FICHA DE EVALUACION				TOTAL
		F.1	F.2	F.3	F.4	
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	10	9	10	10	9.75
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?	10	9	8	8	8.75
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	10	10	10	7	9,25
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	10	10	9	10	9,75
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	10	10	10	10	10
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	10	9	10	8	9,25
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	10	9	9	8	9
TOTAL						65.75

4.6 Propuesta tipográfica final

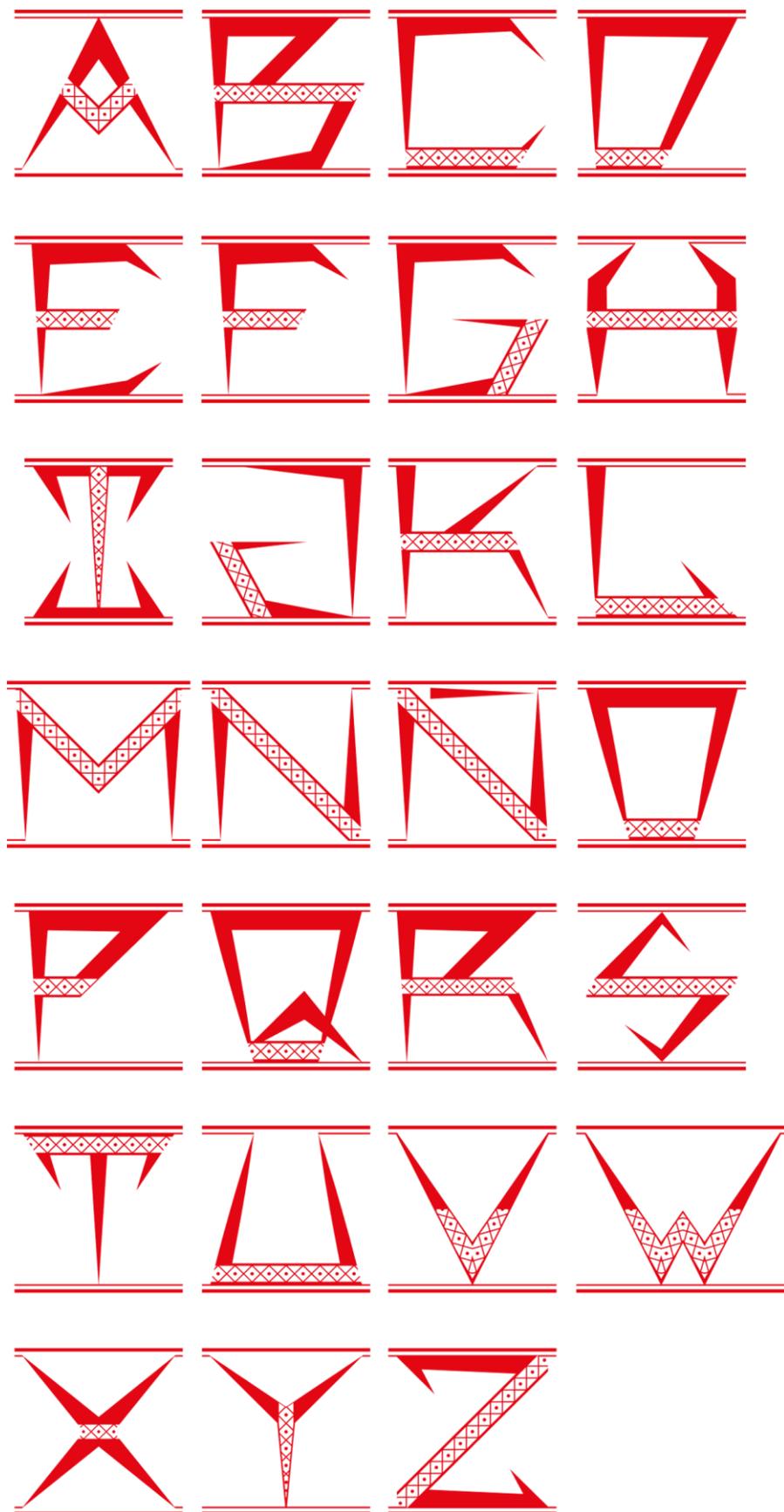

Figura 71. Alfabeto alfanumérico final

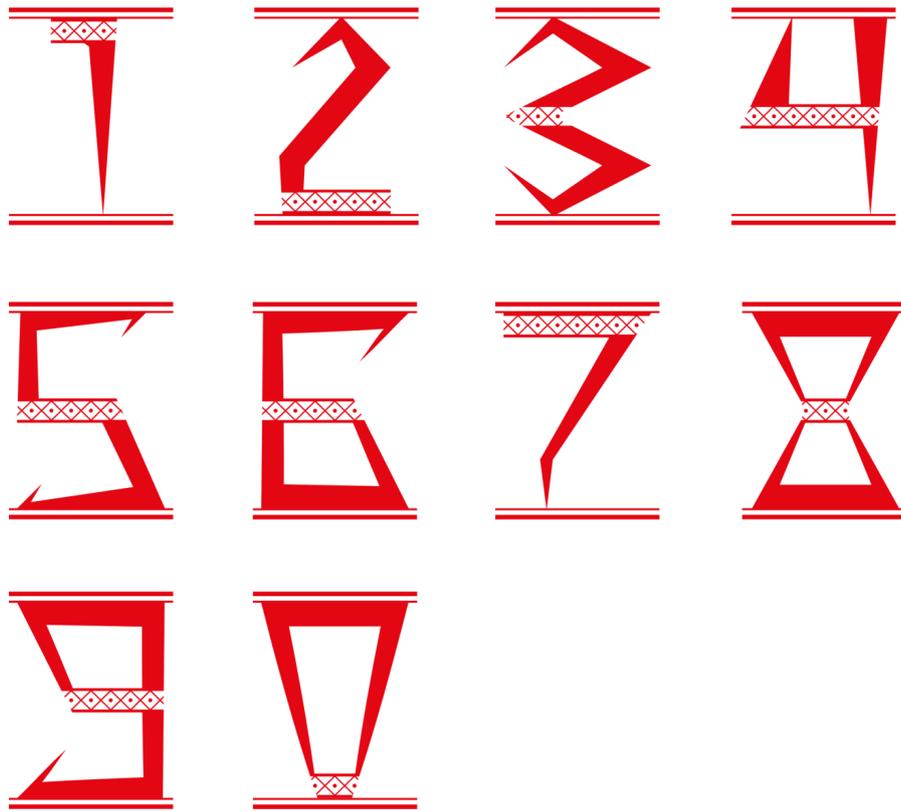

Figura 72. Alfabeto alfanumérico final

4.6.1 Aplicaciones

Figura 73. Aplicación en vajilla (pilche)

Figura 74. Aplicación en packaging

Figura 75. Aplicación en textiles

Figura 76. Aplicación en Diseño Editorial

Figura 77. Aplicación en señalética

CAPÍTULO V.

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Para preservar y promover la riqueza visual de la cultura Shuar a través del diseño tipográfico, es necesario crear una tipografía experimental basada en su iconografía. Esta propuesta permitirá combinar la tradición visual Shuar con una visión contemporánea, reinterpretando sus símbolos de forma funcional y representativa.

Para desarrollar una tipografía coherente y culturalmente respetuosa, es fundamental comprender las bases teóricas de la tipografía experimental y la iconografía Shuar. Este conocimiento permite definir criterios de diseño que integren adecuadamente los elementos culturales sin perder su esencia.

Para lograr un uso coherente de los elementos gráficos en la tipografía experimental, es necesario analizar detalladamente la iconografía Shuar mediante fichas semióticas. Este proceso permite identificar y adaptar los símbolos más representativos al diseño tipográfico sin distorsionar su significado original.

Para crear una tipografía que preserve la esencia visual de la iconografía Shuar, es fundamental identificar los elementos gráficos más significativos y adaptarlos al diseño tipográfico. Esta adecuación debe equilibrar legibilidad, estética y expresión cultural, logrando una propuesta funcional y fiel a la identidad Shuar.

5.2 Recomendaciones

Para fomentar el uso y la proyección de la tipografía experimental basada en la iconografía Shuar, se sugiere aplicarla en proyectos gráficos, editoriales y educativos enfocados en la preservación cultural. Asimismo, es importante continuar investigando formas de mejorar su legibilidad y adaptabilidad en distintos formatos y medios.

Es recomendable seguir ampliando los estudios sobre tipografía experimental e iconografía Shuar, integrando investigaciones etnográficas y colaboraciones con la comunidad. Esto permitirá una comprensión más profunda de su simbología y garantizará que el desarrollo tipográfico represente fielmente su legado cultural.

Para lograr un estudio iconográfico más completo, se propone crear un archivo digital que documente los signos visuales más representativos de la cultura Shuar. Este recurso facilitaría futuras investigaciones y ofrecería un acceso más amplio a diseñadores, académicos y miembros de la comunidad interesados en preservar y reinterpretar su identidad visual.

Se recomienda explorar nuevas estrategias de diseño y producción tipográfica que optimicen la integración de los elementos iconográficos Shuar en tipografías funcionales. Esto incluye desarrollar variantes tipográficas para distintos usos, realizar pruebas de legibilidad en diversos contextos y emplear herramientas digitales que mejoren tanto la estética como el desempeño tipográfico.

BIBLIOGRAFÍA

- Melo, D. (2020). Pérdida de identidad cultural: un retroceso para las comunidades indígenas y, por ende, para el turismo. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. <https://www.eumed.net/actas/20/desarrollo-empresarial/66-perdida-de-identidad-cultural.pdf>
- Cunambe, Tubay, Cabrera. (2022). Presencia de otras culturas y su incidencia de pérdida de la identidad cultural en niños y niñas de nacionalidad Shuar. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4180/9829#>
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <https://dle.rae.es/iconograf%C3%ADa>
- Gimeno, P. (2009). Tipografías. Revista internacional de Investigación, Innovación y Desarrollo en Diseño. 1, 106-123. <https://revistas.uma.es/index.php/idisenio/article/view/12743/13062>
- Balius, A. (2020). Diseño de fuentes con valor social. EME Experimental Illustration, Art & Design, (10), 38–49. <https://doi.org/10.4995/eme.2022.17211>
- Rojas, G. (2019). Influencia del Diseño en la construcción simbólica de la Identidad Cultural. https://wiki-ead.b-cdn.net/images/4/4e/Gonzalo_Rojas_-_Influencia_del_Dise%C3%B1o_en_la_construcci%C3%B3n_simb%C3%B3lica_de_la_Identidad_Cultural.pdf
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE] (2014). Shuar <https://conaie.org/2014/07/19/shuar/>
- Rodríguez, M. (2005). Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología. Recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/1888-2019-12-01-INTRODUCCION_GENERAL_A_LOS_ESTUDIOS_ICON.pdf
- Panofsky, E. (1972). Estudios sobre iconología. Alianza editorial. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39217362/Panofsky_estudios_sobre_iconologia-libre.pdf?1444951607=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEstudios_sobre_iconologia.pdf&Expires=1695228491&Signature=LaCBKU5TiKcmTzr~UQQIwRON8VczhoL40bYIMGiHRGkySInDShhCE-LMaexgC6XQIt-tounjuPSiKdB5jMDXXGgOfINq0DbStkFqKTnsQ2cjh0Wm7AoipN4zdjk1oNIXtJwPW0~OQAM4pI028oynsHv0UHWagG85Ot9J8RnkOn1feaJwvzdzbxvdIaG-qhyvXdKUir5BnY0UzU15rX~GrgU-IDe2Wh9jd1018vk~iLYWMrIf3AQIOuHTqZZImkV5t54kbDLCZ~65cjFCtSi5fkcDhbheN~4U-GPXQ1MBQFGkxWEdw485sF2Vq~XT8gegghLbEzrq28Slp6FpQBZw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Morris, W., Grasa, R., & Comunicación; 14. (1994). Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona: Paidós. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4904582/mod_resource/content/1/Teoria%20dos%20Signos.pdf
- Sando, M., Timias, J. (2013). Diseño en forma de Estrella (Yaa). [Ilustración]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20082/1/TESIS.pdf>

- Henestrosa, C., Meseguer, L., Scaglione, J. (2012). *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Madrid, España: Tipo e
- Vallejo Moreno, J. K., Samaniego López, M., & Ibarra Loza, J. (2018). Diseño experimental de sistemas modulares en base a la iconografía de la cerámica Puruhá. *Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 6, 5-26. <https://doi.org/10.37135/chk.002.06.01>
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). México D.F.: Mc Graw Hill.
- Rivera, A. (2018). *Diseño, identidad e ideología: el diseño como discurso*. Facultad de Bellas Artes Universidad Pedagógica Nacional. <https://www.redalyc.org/journal/6141/614164651008/html/>
- Rojas, M. (2004). Identidad y cultura. *Educere*, 8(27), 489-496. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35602707.pdf>
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural: Un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7), 69-84. Universidad Externado de Colombia.
- Brunner, J. J. (1998). Globalización cultural y posmodernidad. *Revista Chilena de Humanidades*, (18/19), 313-318. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
- Hall, S., Du Gay, P. (2003). *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu Editores. <https://antroporecursos.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf>
- Karsten, R. (2000). *La vida y la cultura de los Shuar*. Ediciones Abya-Yala. https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1153&context=abya_yala
- García, R. (2008). *Iconografía e iconología: La historia del arte como historia cultural*. Madrid: Ediciones Encuentro
- Burbano, I. (2021). *Diseño, cultura y sociedad en Ecuador*. Universidad de Palermo. https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/documentacion/Tesis_Burbano.pdf
- Villegas, A. (2017). Globalización versus identidad cultural: un conflicto presente. (Vol. 7, pp. 11-26). Universidad Nacional del Centro del Perú. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2017.13.352>
- Guerrero, M. (2013). La experimentación formal en el diseño tipográfico. <https://doi.org/10.13140/2.1.3396.3526>
- Marco Aledo, J. L. (2010). Tipografía experimental. *Métodos De información*, 2(6), 24–29. <https://doi.org/10.5557/%x>.
- Wierhake, Gunda. 1985. *La cultura material shuar en la historia: estudio de las fuentes del siglo XVI al XIX*. Quito: Abya – Yala <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/22079>
- Blanchard, G. (1988). *La letra*. Barcelona: CEAC - Enciclopedia del Diseño.

ANEXOS

Anexo 1. Guion semiestructurado de entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre:

Edad:

Ocupación:

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?
2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?
3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?
4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de "X" en el rostro de los hombres?
5. ¿Cuál es la relación entre la "Boa" y los diseños en forma de "X" que utilizan los hombres Shuar?
6. ¿Se considera que la "X" otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?
7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la "X" en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Anexo 2. Transcripción de las entrevistas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre: Nantar Arcos

Edad: 34 años

Ocupación: Enfermera

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?

Bueno, en sí la razón por la que el Shuar se pinta el rostro es para reconocerse como etnia y también para destacar la elegancia en hombres y mujeres.

2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?

La costumbre se transmite de padres a hijos, esto por lo general es a través de la observación, y enseñanzas que nuestros abuelos y personas mayores, las más sabias de la comunidad enseñan sobre cómo y cuándo nos debemos pintar ya que hay una pintura para cada ocasión, también nos enseñan los significados de las distintas pinturas.

3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?

Según la situación. En el día a día, es una manera de sentirse bien y de mostrar respeto hacia los demás, particularmente cuando se celebra una festividad o llega alguien de lejos. pero, desde una perspectiva espiritual, la pintura posee un sentido distinto: nos conecta con nuestros antepasados, con la naturaleza y con las divinidades. Cuando una persona se dispone a tomar natem, por ejemplo, necesita pintarse para mostrarse de forma correcta frente a los espíritus.

4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de "X" en el rostro de los hombres?

Se emplea desde que eran adolescentes y adultos, en los adolescentes representaba como un hombre nuevo en la comunidad, y cuando ya eran adultos representaba como líderes de la comunidad.

5. ¿Cuál es la relación entre la “Boa” y los diseños en forma de “X” que utilizan los hombres Shuar?

Para nosotros, la boa es un animal de mucha importancia. Es potente, callada y paciente. Nuestros ancestros la apreciaban y comprendían que poseía una energía única. Por esta razón, cuando los hombres dibujaban la "X" en su cara, lo hacían replicando la piel de la boa, ya que al unir las equis forma un rombo en la mitad de ellos y también porque llevar esta marca en el rostro es una forma de absorber su fuerza y sabiduría.

6. ¿Se considera que la “X” otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?

Sí, aunque más que una habilidad mágica, es un diseño que influye en el pensamiento del shuar. Quien porta la "X" se ve más robusto, más confiado en sí mismo, es como un recuerdo de que forma parte de una tradición fuerte y que posee la fuerza de sus antepasados.

7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la “X” en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Ha tenido algunos cambios. Antes de esto, era normal pintarse, pero con la aparición de otras culturas y la modernidad, ya no se utiliza tanto en la vida diaria y tampoco las pinturas ya no son exclusivas de un género, sino que yo como mujer también puedo usar ahora el mismo diseño que del hombre. Aun así, sigue siendo importante en nuestras fiestas y ceremonias.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO**

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre: Carlos Naekeat

Edad: 36 años

Ocupación: Cocinero y abastecedor

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?

Desde tiempos inmemoriales, tanto nuestros abuelos como sus abuelos han maquillado sus rostros. No únicamente por su belleza, sino también por la seguridad de que la pintura los conectaba con la selva y con el espíritu de sus ancestros. La cara es el componente más perceptible del cuerpo, y al colorearla, uno muestra quién es y su procedencia.

2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?

Previamente, los niños observaban y asimilaban conocimientos sin la necesidad de que alguien les explicara. Observaban a sus progenitores y abuelos alistados, combinando los tonos de cabello con paciencia, y solo tenían la certeza de que algún día ellos también actuarían de la forma similar. Ahora, ciertos jóvenes se cuestionan más, intentan entender el significado de cada trazo, pero el método de aprendizaje sigue igual: observando y experimentando la tradición.

3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?

Se podría decir que son un puente entre este mundo y el de las almas, no solo es cuestión de verse bien, sino de llevar la fuerza de los antepasados. Durante las celebraciones, las pinturas reflejan felicidad y respeto. En las ceremonias, protegen y orientan el espíritu de la persona que las realiza. Sí. También es muy diferente las pinturas en el rostro de acuerdo a la edad o si es recién nacido porque ellos recién se encuentran en una etapa inicial. Vuelta las mujeres destacan su belleza con líneas suaves y círculos; es importante que cuantos más círculos tenga la pintura de una mujer, será más hermosa, en cambio los hombres llevan pinturas más marcadas.

4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de “X” en el rostro de los hombres?

Desde hace décadas. Cuando un joven recibía la "X" por vez primera, quería decir que ya era un hombre con obligaciones dentro de la sociedad. Era un símbolo de fortaleza y respeto.

5. ¿Cuál es la relación entre la “Boa” y los diseños en forma de “X” que utilizan los hombres Shuar?

Hay historias antiguas que relatan a un guerrero que, durante su sueño, fue envuelto por una gran boa y consiguió su poder. Cuando despertó, puso la "X" en su rostro para recordar lo que había obtenido. Desde entonces, este diseño se ha transformado en un símbolo de fortaleza y seguridad, recordándonos que la boa es astuta, se desplaza sin hacer ruido, aguarda el instante ideal para actuar. Cuando pintaban la "X", los hombres Shuar absorbían un poco de esa sabiduría. Es un método para respetar al animal y aprender de él.

6. ¿Se considera que la “X” otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?

La "X" no solo representa la boa, sino que también es un emblema, un modo de demostrar que uno está listo para enfrentar cualquier desafío. Es comparable a llevar la energía de la jungla. Cuando un individuo lleva la "X", siente que tiene la valentía de sus ancestros, capaz de resistir el dolor y el cansancio, modificando totalmente la manera en que uno aborda la vida.

7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la “X” en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Antes de esto, todos los hombres la portaban en algún instante de su vida. Actualmente, con la aparición de otras tradiciones, algunos la emplean menos, pero en las ceremonias y celebraciones significativas, la tradición continúa viva. No importa la cantidad de años que tengan que pasar, mientras viva el Shuar, nuestra herencia de pintarse el rostro permanecerá como un parte de nosotros.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO**

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre: Antonio Yaijindia

Edad: 64 años

Ocupación: Propietario de la atracción turística Cascada Yantza Musap

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?

Desde épocas muy antiguas, antes de que los colonos llegaran a nuestras tierras, nuestros antepasados ya se pintaban el rostro. No era únicamente por su belleza, no era un adorno sin sentido. La pintura nos reconocía como Shuar, nos protegía en conflictos de guerra, nos fortalecía en la caza y nos preparaba para interactuar con Arutam, el poderoso espíritu que

nos dirige. Nuestros mayores siempre afirmaron que cuando nos pintamos, dejamos de ser únicamente hombres y nos transformamos en una parte de la selva. Nos convertimos en invencibles guerreros para los enemigos, fuertes y poderosos.

2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?

No es necesario leer o escribir para adquirir conocimientos. En la selva, adquirimos conocimientos tanto con los ojos como con el corazón. Los niños observan a sus ancestros pintando, oyen las narraciones en las noches de luna, y ven cómo se elaboran los tintes utilizando pepa de sua y achiote. Y cuando llega su momento, saben qué hacer sin la intervención de nadie.

3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?

En la actividad diaria, la pintura es valoración de nuestras raíces. Cuando se celebra una festividad nos pintamos para realizar la ceremonia. Y en lo espiritual, va mucho más allá, el Shuar se pinta el rostro para tomar la malicahua, esta bebida nos conecta con los espíritus que se encuentran en la selva, en cada planta, nos permite verlos y también nos muestra nuestro futuro. También cuando visitamos las cascadas sagradas para encontrarnos con Arútam, realizamos una pintura porque no es posible ingresar ahí como cualquier individuo, es necesaria fortaleza, pureza y sabiduría.

4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de “X” en el rostro de los hombres?

Desde el principio. No existe un momento preciso. Mi abuelo la llevaba, así como su abuelo. Los jóvenes comienzan a utilizarla cuando ya no son niños, cuando demuestran su capacidad de responsabilidad, su habilidad para proteger y orientar. Para las personas mayores, la "X" simboliza el liderazgo y el respeto.

5. ¿Cuál es la relación entre la “Boa” y los diseños en forma de “X” que utilizan los hombres Shuar?

La boa o panki como nosotros la llamamos en nuestra lengua, no es solo una especie animal, es un alma, es fortaleza y paciencia. Arútam se transforma en panki y nuestros ancestros al morir, sus almas regresan y se encuentran presentes en la boa. La "X" representa la piel de la boa, la manera en que se enrosca, su unión con la tierra y el agua y un medio de unión con Arútam y los espíritus.

6. ¿Se considera que la “X” otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?

La "X" genera un sentimiento de fuerza en el hombre Shuar, que le recuerda que en su interior vive el espíritu de la selva. Es una señal de que ha sido probado y ha evidenciado su importancia.

7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la “X” en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Muchas personas ya no se maquillan ni usan su ropa tradicional, muchos se trasladan a las ciudades y dejan de lado sus raíces. No obstante, los que preservamos nuestras tradiciones, seguimos empleando esta pintura en rituales y festejos, particularmente en la ceremonia de la culebra, que se lleva a cabo cuando alguien se recupera de la mordedura de una serpiente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre: Itati Wampash

Edad: 28 años

Ocupación: Instructora de danza

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?

Siempre ha sido un componente de nuestra naturaleza. No es meramente una tradición milenaria, es un vínculo con nuestra identidad. Nos pintamos para simbolizar nuestra historia, nuestra valentía y nuestra esencia espiritual.

2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?

Lo aprendí de mi abuelo, él me enseñó a combinar los tintes y a entender el significado de cada pintura.

3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?

Nos permiten recordar nuestra identidad. En la ciudad, algunos Shuar abandonan la práctica de pintar, pero al volver a la comunidad, repiten la práctica debido a su conexión con la selva.

4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de "X" en el rostro de los hombres?

Desde siempre, para nosotros es una muestra de maduración y respeto, pero sobre todo para absorber la fuerza y poder de la boa.

5. ¿Cuál es la relación entre la “Boa” y los diseños en forma de “X” que utilizan los hombres Shuar?

La boa representa sabiduría y poder. Quien lleva la “X” muestra que ha aprendido de ella.

6. ¿Se considera que la “X” otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?

Sí, porque fortalece el espíritu. Es un recordatorio de que somos fuertes.

7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la “X” en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Aún sigue viva, aunque ahora es más simbólica porque ya no se usa a diario sino solo en festividades y el uso de la pintura de la “X” ya no es exclusivo solo de los hombres, ahora también nos pintamos las mujeres.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS.
CARRERA DISEÑO GRÁFICO**

Objetivo: Obtener información sintética pero profunda sobre el origen, significado y evolución de la pintura facial Shuar, con especial énfasis en la "X" y su relación con la "Boa".

Datos generales

Nombre: Carlos Sanuto

Edad: 63 años

Ocupación: Sacerdote

1. ¿Podría contarnos sobre el origen de la tradición de pintarse el rostro en la cultura Shuar?

Nuestros ancestros nos instruyeron que la pintura no solo tiene el propósito de realzar, sino también de proteger. Los hombres iban al conflicto bélico con sus rostros pintados, mientras que las mujeres nos pintamos en ceremonias de fertilidad, en bailes y celebraciones de la

chonta para conectarnos con la selva y los espíritus. Cada línea posee su sentido, cada obra de arte narra una historia.

2. ¿Cómo han sido transmitidos estos conocimientos a través de las generaciones?

Las madres instruyen a sus hijas, y los progenitores a sus descendientes. Es una instrucción que no se imparte únicamente con palabras, sino también con las manos, mediante la práctica. Los niños se desarrollan observando y adquiriendo conocimientos, y cuando llega su momento, pueden hacerlo de manera autónoma.

3. ¿Qué función cumplen las pinturas faciales dentro de la vida cotidiana y espiritual de los Shuar?

Nos hacen sentir parte de la comunidad, pero también nos protegen y otorgan poder. En la Fiesta de la Culebra, por ejemplo, el que ha sido mordido se pinta con el diseño de la serpiente para demostrar que ha vencido el veneno. Cuando vamos a la cascada sagrada, nos pintamos para ser bien recibidos por nuestro dios Arútam, cuando las señoritas dejan de ser niñas y se convierten en mujeres, también cuando era tiempo de guerra y celebrábamos la tsantsa. Hay una pintura para cada ocasión

4. ¿Desde cuándo se emplea la forma de “X” en el rostro de los hombres?

La “X” es antigua, muy antigua, no es solo un adorno, es una muestra de que un hombre es un gran guerrero, es fuerte y poderoso como la serpiente. Un hombre no puede llevarla hasta que ha demostrado que es digno de ella.

5. ¿Cuál es la relación entre la “Boa” y los diseños en forma de “X” que utilizan los hombres Shuar?

La “X” es su marca en la piel de los hombres Shuar, un recordatorio de que un guerrero debe saber cuándo moverse y cuándo esperar además que se realiza para que la boa le preste su poder.

6. ¿Se considera que la “X” otorga algún tipo de habilidad o resistencia especial a quienes la portan?

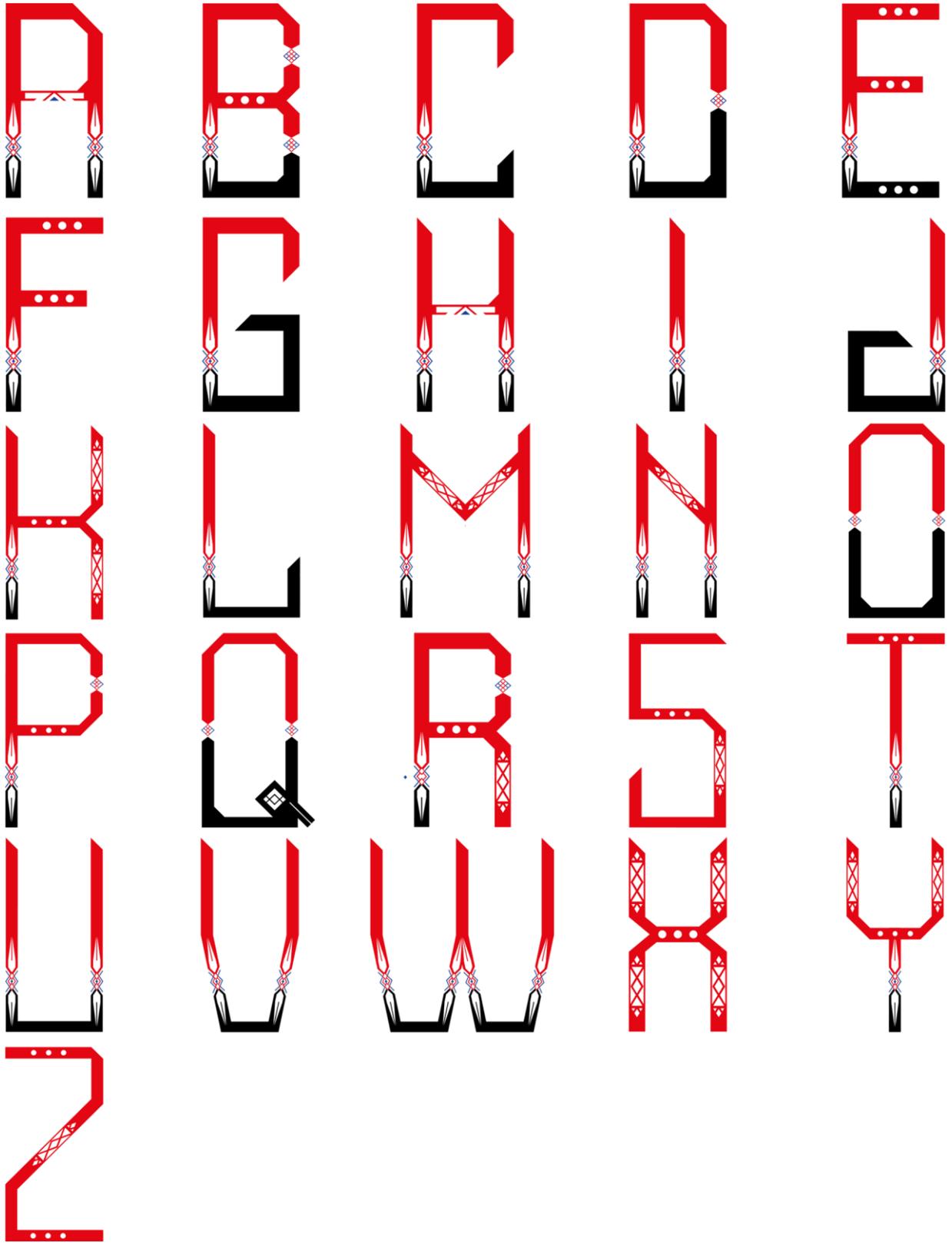
Si, esta pintura da poner al que la usa, vuelve al hombre Shuar más poderoso y temible ante sus enemigos.

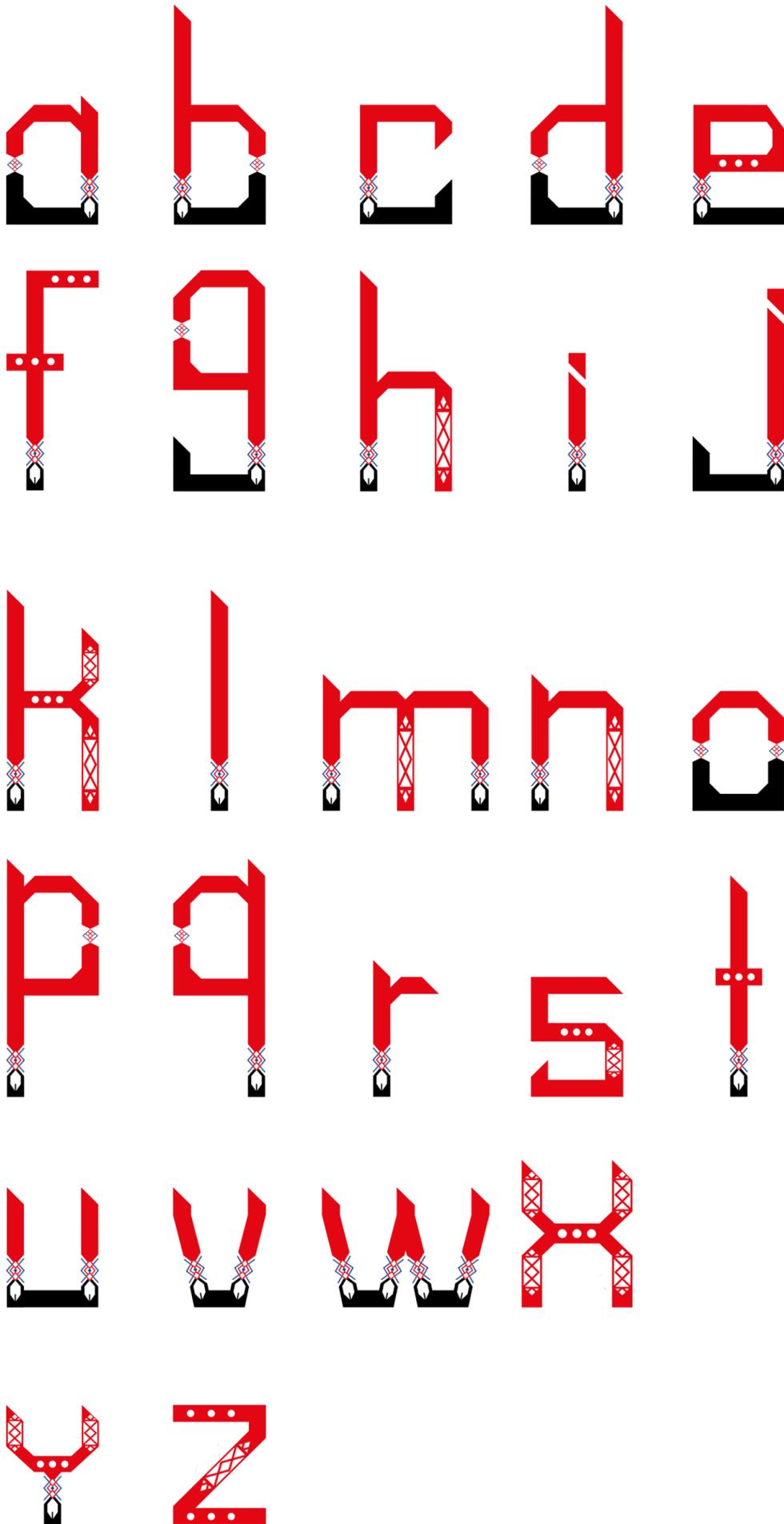
7. ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido la práctica de pintarse la “X” en el rostro con el paso de los años y la influencia externa?

Muchas personas han dejado esta práctica por las costumbres de los colonos, muchos ya no se sienten orgullosos de su pueblo, pero en muchas comunidades alejadas aún conservamos esta tradición, aunque ya no nos pintemos diariamente.

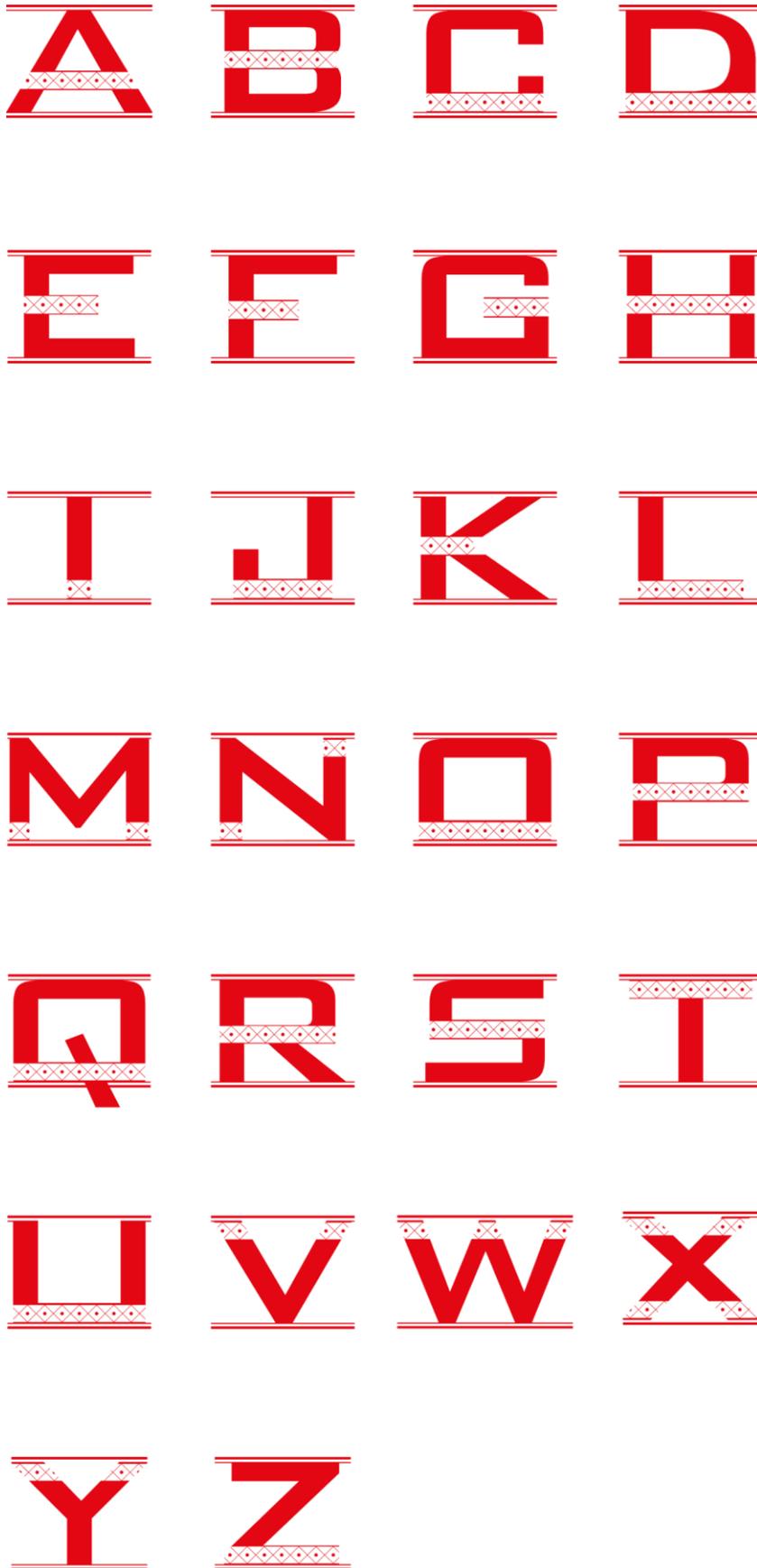
Anexo 3. Construcción de propuestas tipográficas

Primera Propuesta

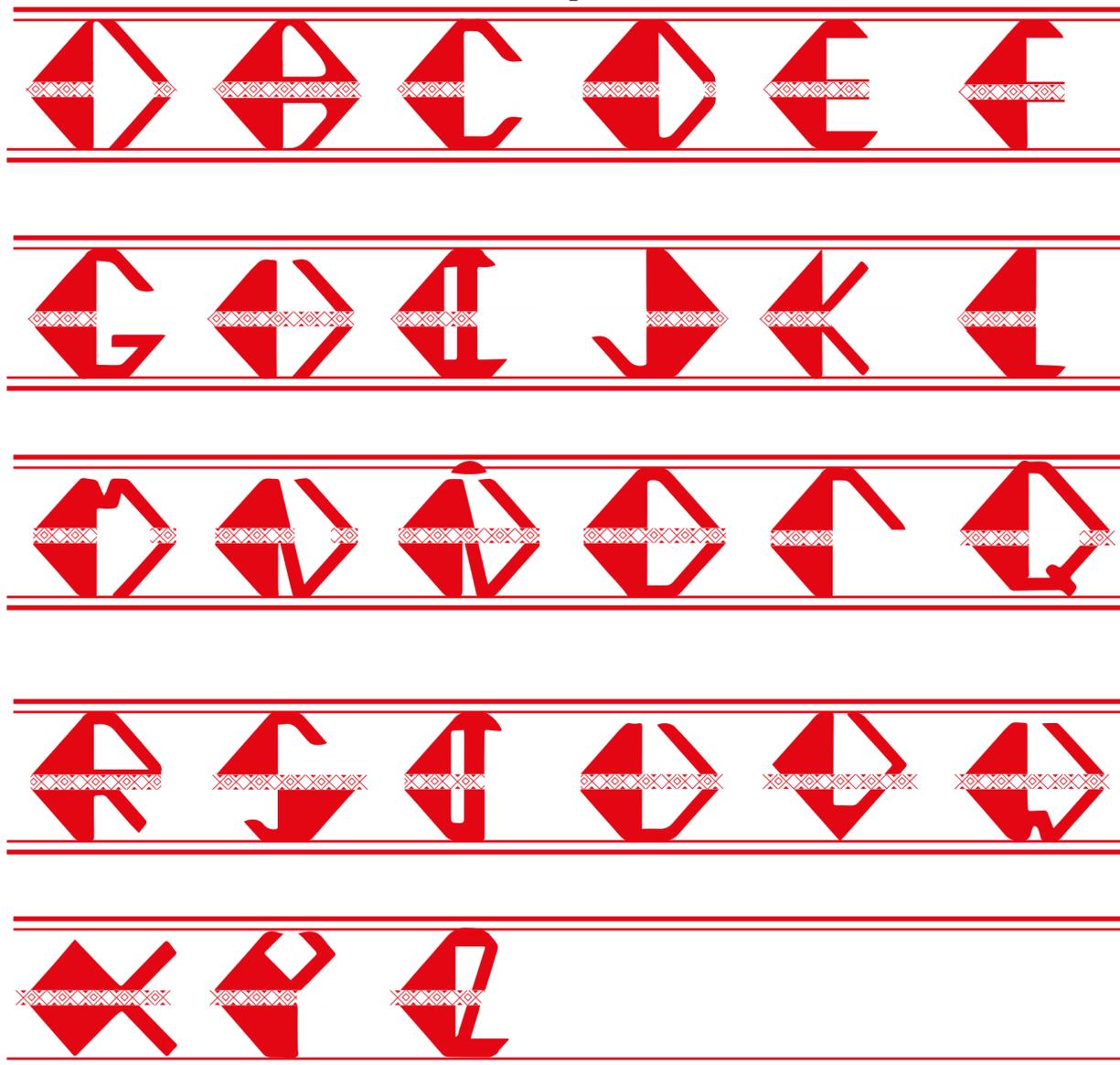

Segunda Propuesta

Tercera Propuesta

Anexo 4. Fichas de evaluación

Ficha de evaluación: 1

SUAR

PROPUESTA

Descripción tipográfica

La presente tipografía experimental se inspira en la cultura Shuar, fundamentándose en la abstracción zoomorfa de la boa, un ser sagrado y simbólicamente potente en su cosmovisión. La tipografía se distingue por formas geométricas, angulares y una estructura modular compuesta por líneas rectas y diagonales que generan un aspecto sólido. Estos acabados finos de la tipografía están influenciados por el material utilizado por los integrantes de la cultura Shuar para realizar sus diseños faciales. De igual manera, muestra líneas verticales que vinculan los caracteres, evocando la tierra.

DISEÑO DE LA BOA

Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.

Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa.

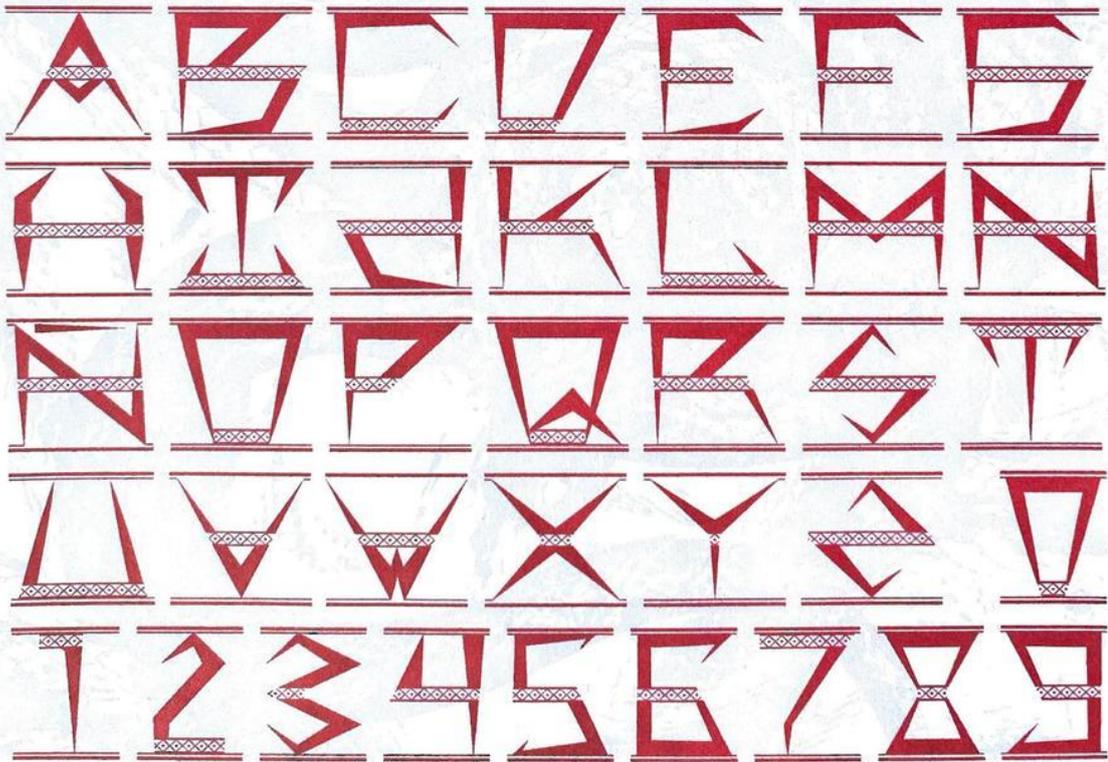
Objeto de interpretación: Abstracción zoomórfica de la boa.

Acto de interpretación: la boa está vinculada con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino cumple una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.

Análisis cromático: El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.

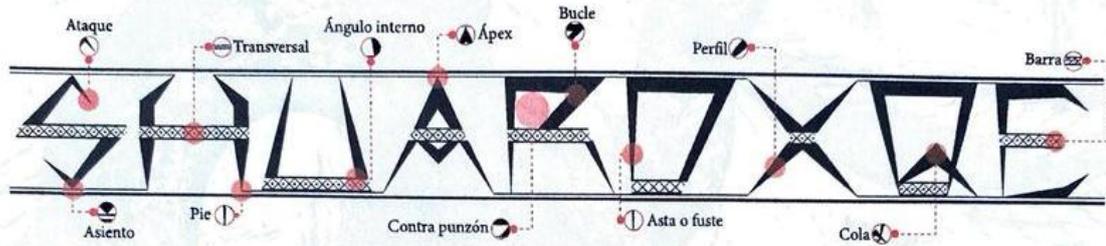
Interpretación

Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.
 Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.
 Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.

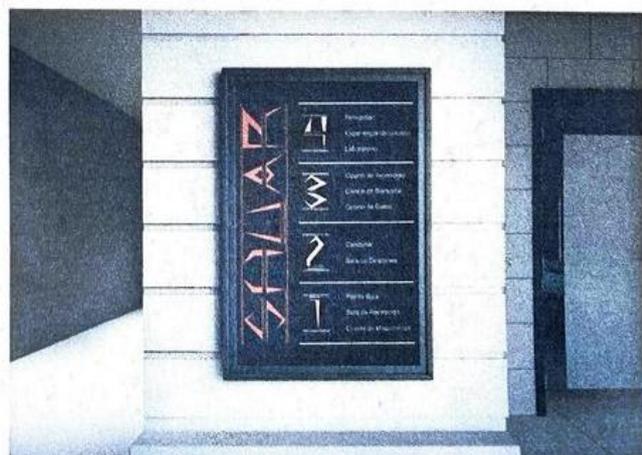
Anatomía Tipográfica

Variaciones de Tamaño

Aplicaciones

FICHA DE EVALUACIÓN TIPOGRÁFICA

Nombre del evaluador:	Evanj Torres V.	Especialidad:	DISEÑADOR GRÁFICO
Institución o empresa:	UNACTI		
Nombre de la tipografía:	SHUAR		
Indicaciones: Evalúe cada criterio en una escala del 1 al 10, donde 1 representa una baja calidad o relevancia y 10 indica una excelencia en el criterio evaluado.			

ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	10
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?	10
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	10
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	10
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	10
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	10
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	10
	TOTAL	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

DEBE REALIZAR UNO CAMBIOS MINIMOS EN LA TIPOGRAFIA, BUEN TRABAJO.

FIRMA DEL EVALUADOR

Ficha de evaluación: 2

SUAR

PROPUESTA

Descripción tipográfica

La presente tipografía experimental se inspira en la cultura Shuar, fundamentándose en la abstracción zoomorfa de la boa, un ser sagrado y simbólicamente potente en su cosmovisión. La tipografía se distingue por formas geométricas, angulares y una estructura modular compuesta por líneas rectas y diagonales que generan un aspecto sólido. Estos acabados finos de la tipografía están influenciados por el material utilizado por los integrantes de la cultura Shuar para realizar sus diseños faciales. De igual manera, muestra líneas verticales que vinculan los caracteres, evocando la tierra.

DISEÑO DE LA BOA

Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.

Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa.

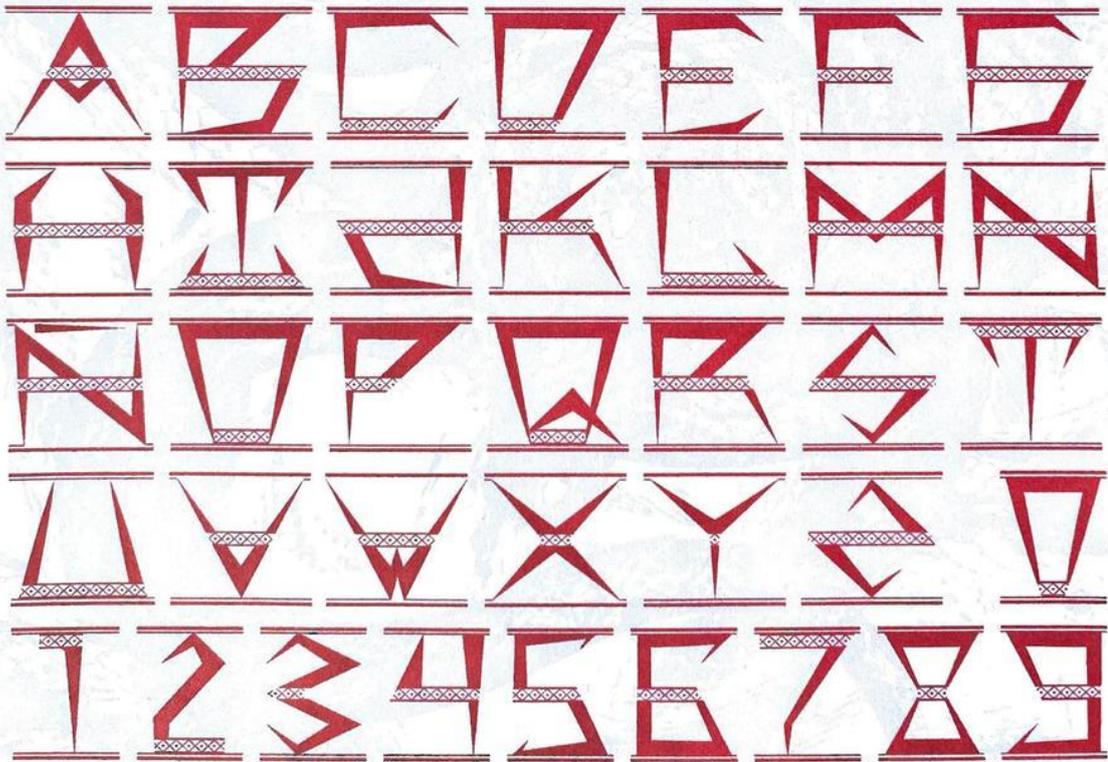
Objeto de interpretación: Abstracción zoomórfica de la boa.

Acto de interpretación: la boa está vinculada con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino cumple una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.

Análisis cromático: El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.

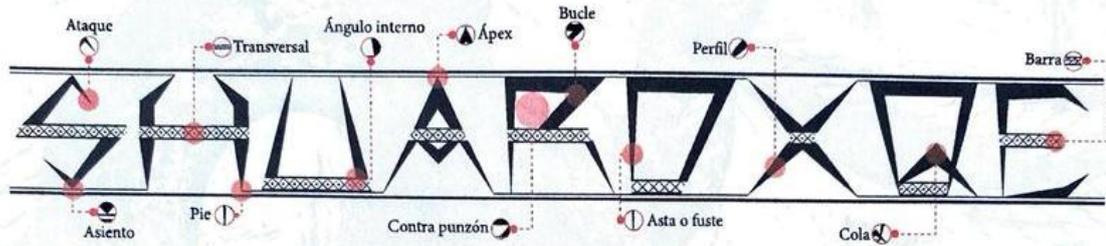
Interpretación

Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.
 Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.
 Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.

SALAZAR

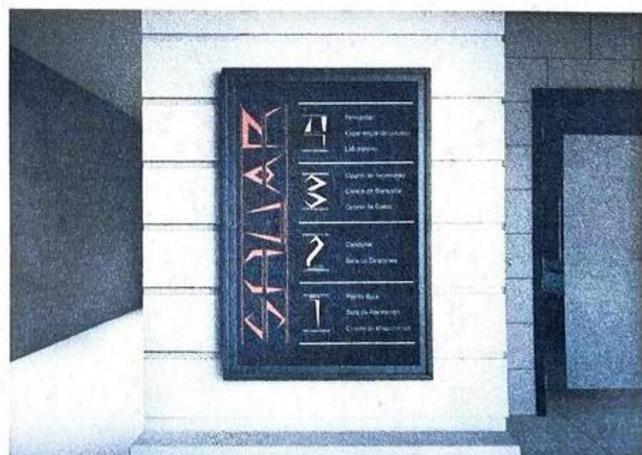
Anatomía Tipográfica

Variaciones de Tamaño

Aplicaciones

FICHA DE EVALUACIÓN TIPOGRÁFICA

Nombre del evaluador:	WILSON ALENCASTRO	Especialidad:	IMPRESOR.
Institución o empresa:	A & C IMPRESORES		
Nombre de la tipografía:	SHUAR		
Indicaciones: Evalúe cada criterio en una escala del 1 al 10, donde 1 representa una baja calidad o relevancia y 10 indica una excelencia en el criterio evaluado.			

ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	9
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?	9
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	10 *
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	10
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	10
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	9
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	9
TOTAL		66

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

* (03) LA FORMA DE LA FUENTE, NO SE ADAPTA A TEXTO CORRIDO SIN EMBARGO, ES MUY BUENA PARA TITULARES DECORATIVAS

FIRMA DEL EVALUADOR

SUAR

PROPUESTA

Descripción tipográfica

La presente tipografía experimental se inspira en la cultura Shuar, fundamentándose en la abstracción zoomorfa de la boa, un ser sagrado y simbólicamente potente en su cosmovisión. La tipografía se distingue por formas geométricas, angulares y una estructura modular compuesta por líneas rectas y diagonales que generan un aspecto sólido. Estos acabados finos de la tipografía están influenciados por el material utilizado por los integrantes de la cultura Shuar para realizar sus diseños faciales. De igual manera, muestra líneas verticales que vinculan los caracteres, evocando la tierra.

DISEÑO DE LA BOA

Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.

Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa.

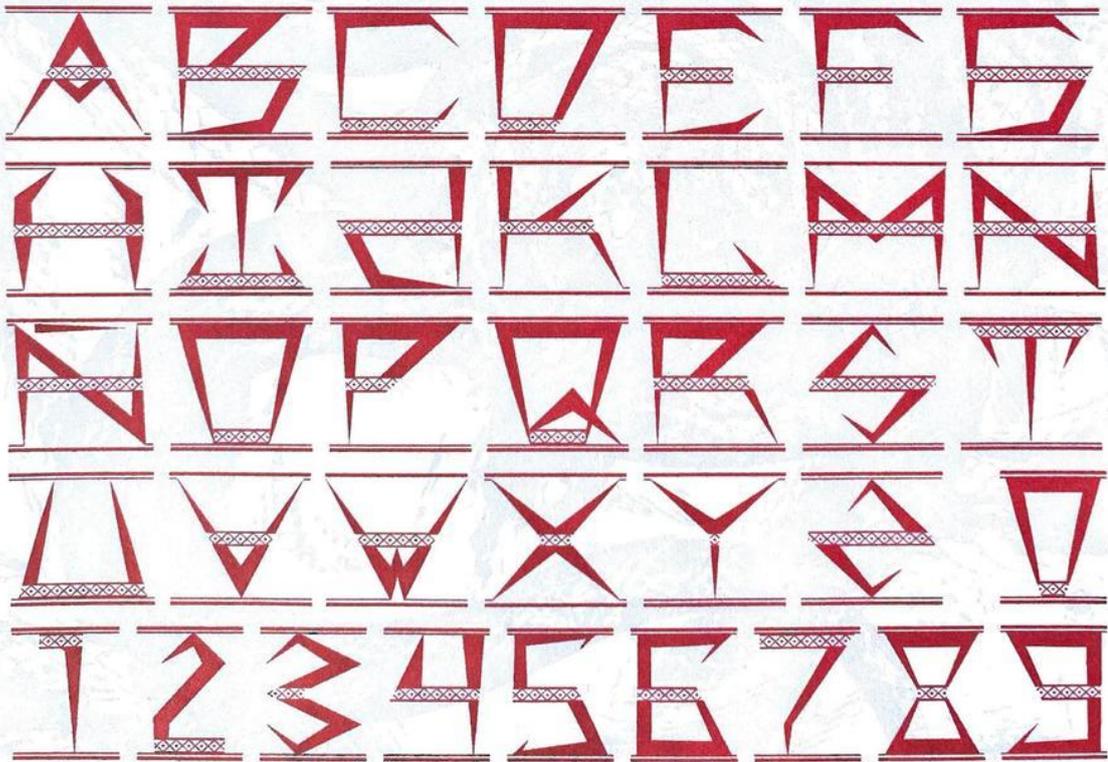
Objeto de interpretación: Abstracción zoomórfica de la boa.

Acto de interpretación: la boa está vinculada con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino cumple una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.

Análisis cromático: El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.

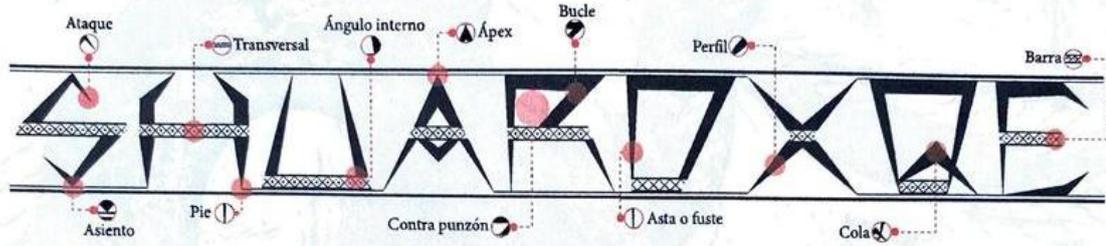
Interpretación

Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica.
 Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra.
 Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.

SALAZAR

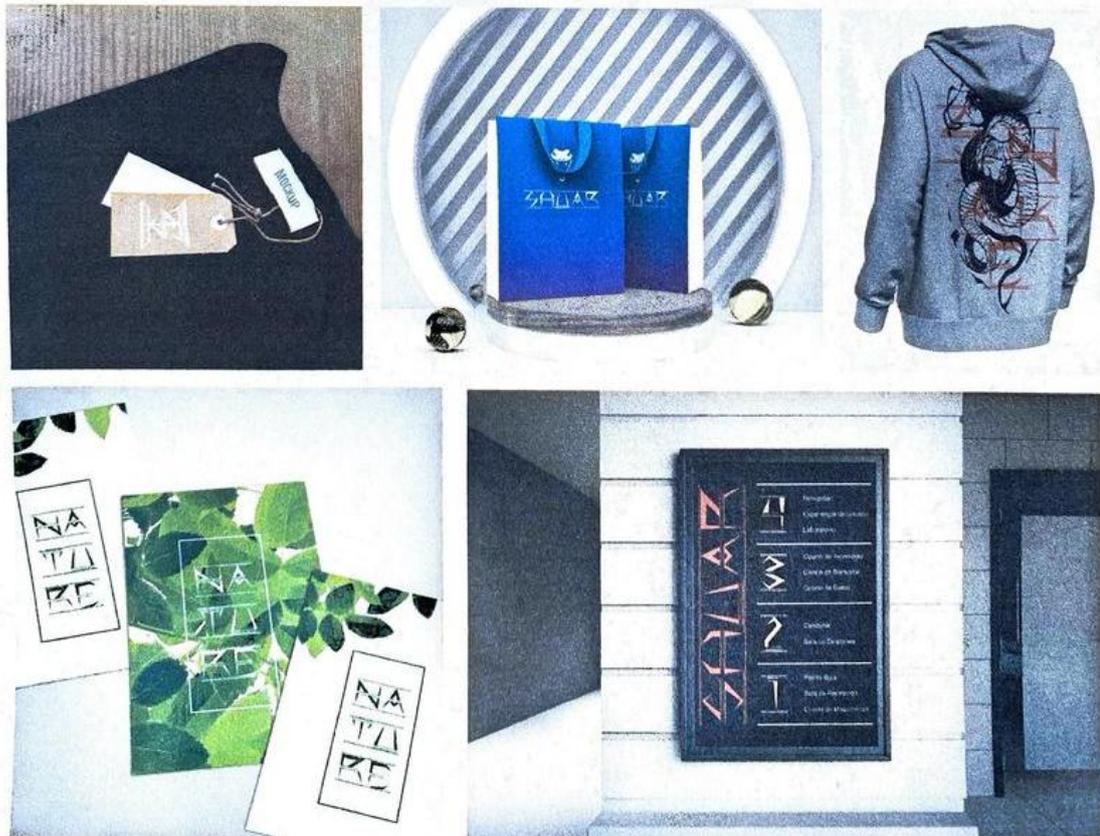
Anatomía Tipográfica

Variaciones de Tamaño

Aplicaciones

FICHA DE EVALUACIÓN TIPOGRÁFICA

Nombre del evaluador:	Franklin GRANDA	Especialidad:	Diseñador Gráfico.
Institución o empresa:	Pixel.in		
Nombre de la tipografía:	SHUAR		
Indicaciones: Evalúe cada criterio en una escala del 1 al 10, donde 1 representa una baja calidad o relevancia y 10 indica una excelencia en el criterio evaluado.			

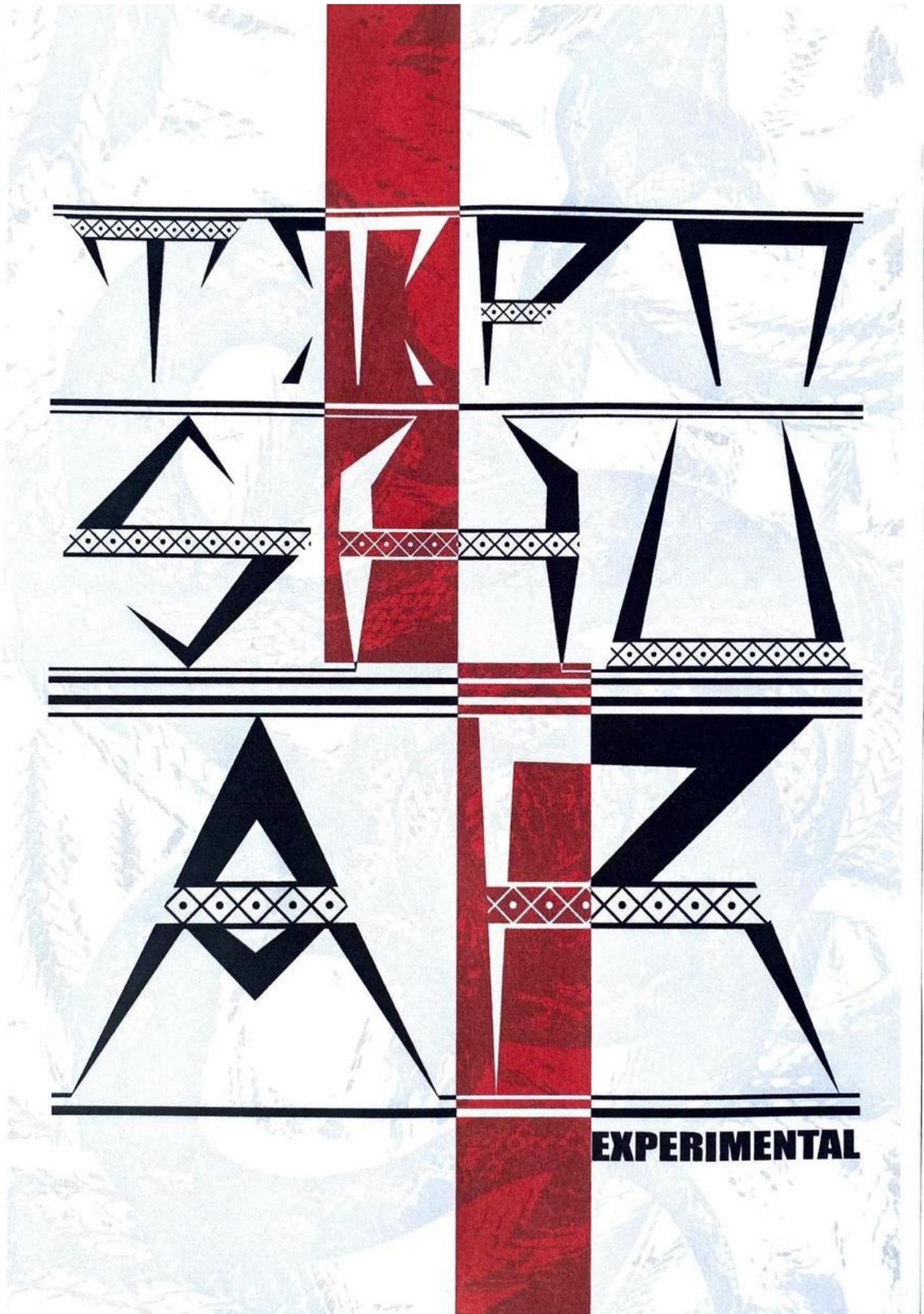
ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	10
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?	8
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	10
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	9
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	10
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	10
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	9
TOTAL		66.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

Buen trabajo, debe realizar pequeños cambios

FIRMA DEL EVALUADOR

SUAR

PROPUESTA

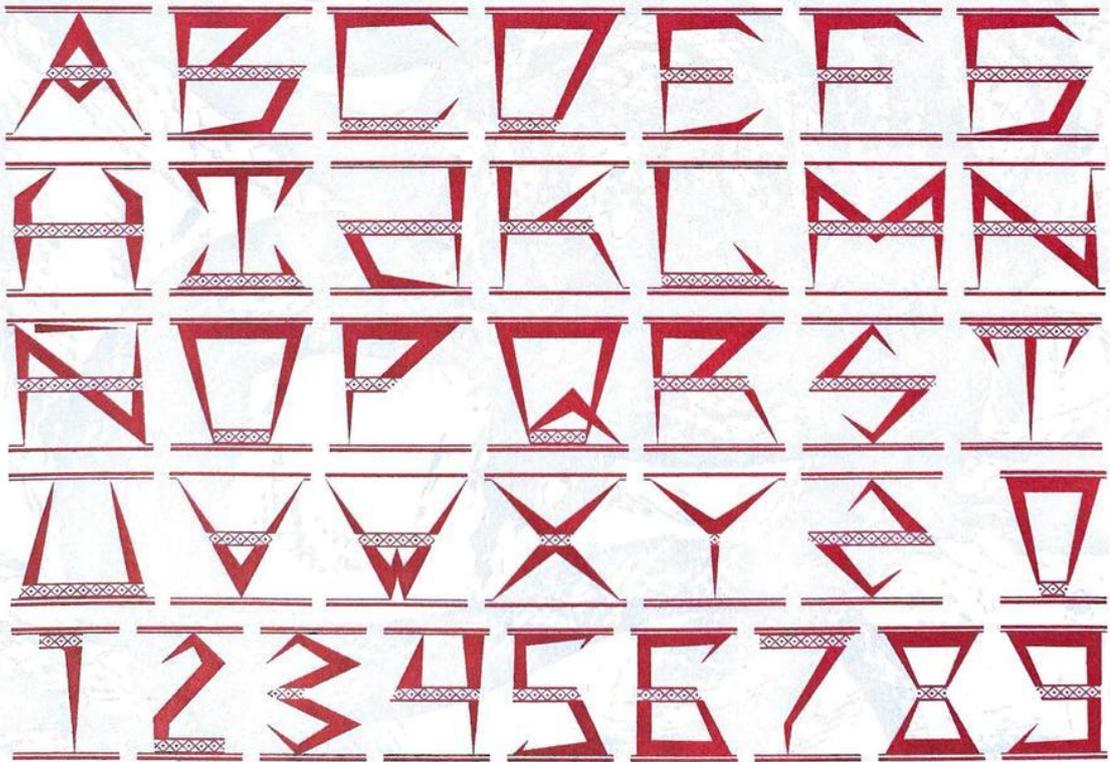
Descripción tipográfica

La presente tipografía experimental se inspira en la cultura Shuar, fundamentándose en la abstracción zoomorfa de la boa, un ser sagrado y simbólicamente potente en su cosmovisión. La tipografía se distingue por formas geométricas, angulares y una estructura modular compuesta por líneas rectas y diagonales que generan un aspecto sólido. Estos acabados finos de la tipografía están influenciados por el material utilizado por los integrantes de la cultura Shuar para realizar sus diseños faciales. De igual manera, muestra líneas verticales que vinculan los caracteres, evocando la tierra.

DISEÑO DE LA BOA

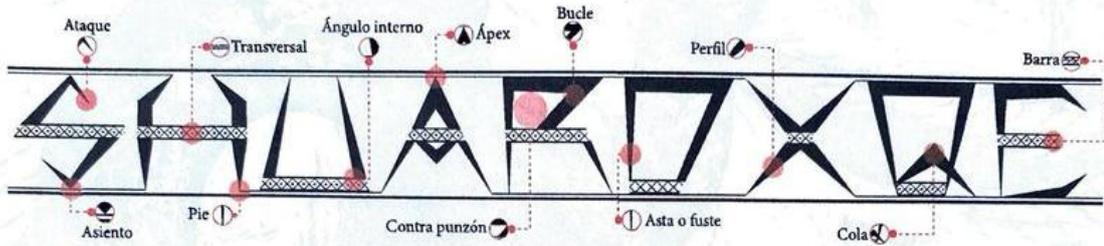

<p>Signo plástico: Patrones de diseño facial elaborados con pigmentos naturales.</p>	<p>Acto de interpretación: la boa está vinculada con atributos de bravura, ira, fortaleza, poder inmortal y acuático. Su aplicación en el adorno masculino cumple una función simbólica y ritual que representaba la identidad guerrera del portador.</p>
<p>Signo icónico: Representación simbólica del reptil: Boa.</p>	<p>Análisis cromático: El color rojo extraído del achiote simboliza la fuerza, el valor y la energía.</p>
<p>Objeto de interpretación: Abstracción zoomórfica de la boa.</p>	<p>Interpretación Equis: representan la esencia y vigor de la serpiente boa de la selva amazónica. Líneas superiores e inferiores: Representa la tierra. Raya horizontal: representan la firmeza y el equilibrio.</p>

SALAZAR

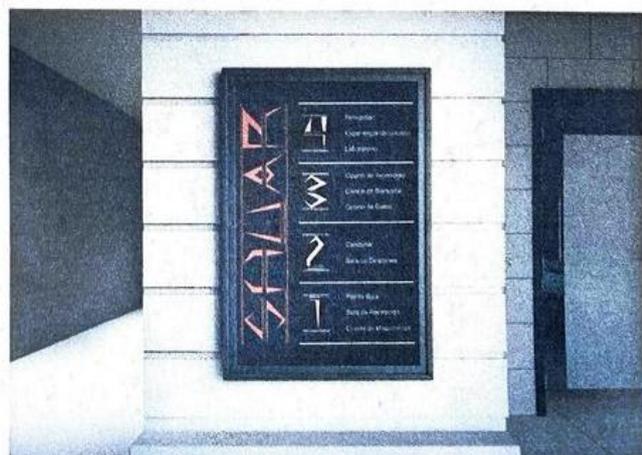
Anatomía Tipográfica

Variaciones de Tamaño

Aplicaciones

FICHA DE EVALUACIÓN TIPOGRÁFICA

Nombre del evaluador:	Anthony J. Garcia	Especialidad:	Diseñador gráfico
Institución o empresa:	Impresora		
Nombre de la tipografía:	SHUAR		
Indicaciones: Evalúe cada criterio en una escala del 1 al 10, donde 1 representa una baja calidad o relevancia y 10 indica una excelencia en el criterio evaluado.			

ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN
01	¿La tipografía incorpora elementos, símbolos y patrones propios de la cultura Shuar, respetando su cosmovisión y legado ancestral?	10
02	¿La tipografía es clara, consistente y fácil de leer en distintos tamaños y soportes, sin que las ornamentaciones afecten su función comunicativa?.	8
03	¿El diseño se adapta adecuadamente a diferentes aplicaciones (titulares, textos corridos, medios digitales) sin perder su identidad?	7
04	¿La tipografía logra fusionar elementos tradicionales con soluciones contemporáneas, logrando un diseño distintivo y creativo?	10
05	¿Existe armonía y consistencia entre el estilo tipográfico y la identidad visual/cultural, asegurando que el mensaje se comunique de forma integral?	10
06	¿La tipografía presenta una ejecución técnica adecuada en cuanto a estructura, proporciones y vectorización para su uso en distintos medios?	8
07	¿La ejecución gráfica de la tipografía es precisa y bien definida en términos de trazos, detalles y acabado visual?	8
TOTAL		61

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

- falta de legibilidad en puntaje de 10 a 20pts

FIRMA DEL EVALUADOR