

2024 = 2025

PASANTIAS

LA LANTERNA

**MARIANA
GOMEZ**

Instituto Departamental de Bellas Artes
Pasantía énfasis en proyecto de grado
Taller Tipográfico La Linterna

Mariana Gómez Borrero
Diseñadora Gráfica
Cali 2024 - 2025

INDICE

GRAFICA POPULAR 3

LA LINTERNA 4

JULIO 5

AGOSTO 7

SEPTIEMBRE 12

OCTUBRE 15

NOVIEMBRE 16

GRAFICA POPULAR

La gráfica popular es un lenguaje visual que nace en las calles, reflejando la cultura, tradiciones y luchas de un pueblo. A través de carteles, rótulos y otras expresiones visuales, construye una identidad única para cada comunidad.

En Latinoamérica, países como México, Perú y Colombia han desarrollado estilos gráficos distintivos, arraigados en sus historias y realidades sociales.

La gráfica popular mexicana, por ejemplo, se caracteriza por sus colores vibrantes y temáticas sociales, mientras que la gráfica chicha peruana destaca por su energía y conexión con la música popular.

En Colombia, y especialmente en Cali, la gráfica popular ha sido un medio de expresión clave. El Taller Tipográfico La Linterna es un ejemplo emblemático de esta tradición, preservando técnicas ancestrales y fomentando la creación artística. Sin embargo, esta expresión enfrenta desafíos como la desvalorización y la homogenización.

Propuesta de Pasantía: Revitalizando la Gráfica Popular

Nuestra pasantía propone revitalizar el catálogo tipográfico de La Linterna, invitando a estudiantes de arte y diseño a crear nuevas tipografías inspiradas en la gráfica popular caleña.

Este proyecto busca:

- **Preservar:** Documentar y digitalizar las tipografías existentes para futuras generaciones.
- **Innovar:** Crear nuevas tipografías que reflejen la diversidad y la vitalidad de Cali.
- **Conectar:** Vincular a estudiantes con una tradición artesanal y fomentar el intercambio cultural.

¿Por qué es importante?

La gráfica popular es más que una estética, es un patrimonio cultural que nos conecta con nuestras raíces y nos permite expresar nuestra identidad. Al preservar y renovar esta tradición, estamos construyendo un futuro más rico y diverso.

LA LINTERNA

La Linterna Cali Ltda, un taller de impresión tipográfica dedicada desde 1934 al oficio milenario de la impresión artesanal de carteles con la técnica de grabado en linóleo y uso de tipos móviles. Contamos con una amplia trayectoria en la elaboración de cartel-mural como piezas comunicativas para eventos culturales y sociales, como también carteles como piezas artísticas que puede encontrar en los hogares de nuestros principales clientes como en alguna sala de exposición.

Cada cartel es una obra de arte auténtica que representa el oficio de la impresión y el grabado artesanal.

El taller donde elaboramos estas piezas se encuentra ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, en el encontraran al menos cinco máquinas impresoras antiguas como la imprenta tipografica Heidelberg (Ale- mania, fabricada entre 1923 y 1985), Prensa tipografica Marinoni (Paris, 1870), Prensa Tipo- gráfica Babcock Printing Press (Nueva York, 1890), Impresora AB Dick, modelo 360 (Estados Unidos fabricada entre 1960-1986).

En el año 2016 el taller atravesó una fuerte crisis económica, lo que supuso un inminente cierre del taller y con ello la posible desapari- ción de este oficio tradicional. Sin embargo, en el año 2017, un grupo entusiasta, gestores culturales y artistas gráficos, creó una estrategia de formación para nuevos públicos que articuló el conocimiento milenario de la impresión tipográfica y las expresiones del diseño y el arte gráfico actual. Como bien lo expresa el maestro, Olmedo Franco “La Linterna es mágica, cuando parece que va dejar de iluminar, sorpresivamente se vuelve a encender”.

Esta vez, lo hace en compañía de una nueva generación que reconoce el potencial que nace del oficio impresor y tipográfico como sistema de conocimiento

JULIO

Se realizó una inducción exhaustiva en el Taller Tipográfico La Linterna, profundizando en su historia, técnicas y su papel en la evolución de la tipografía caleña.

Paralelamente, se llevó a cabo una exploración visual exhaustiva del centro histórico de Cali, documentando una amplia gama de rótulos y estilos tipográficos.

Esta etapa inicial permitió establecer un sólido fundamento para la investigación y definir los parámetros de análisis.

HERENCIA
YURI
BUENAVENTURA
YO SOY
AFRICA

MARKOLINO
DIMOND
Yo Naci
en Puerto Rico

ZONA VERDE
LIBRE DE BASURA
LIBRE DE ORINES
LIBRE DE EXCREMENTO
MUYA \$100.000

AGUA
JUAN
CO
MAMBO
CH
itahi
OPTICA
186999957

Paladeria Willy

Almacén
El Campesino
Cuchillos - Molinos - Moloneras - Fajigadoras - Coraprendidos
Venta de Ropas Para Adultos, los Niños, Ropa para y Mantenimiento.

P.Q. CHIMINANGO
CARRERA 4 N. 470 HORARIO
BIENVENIDOS 8PM A 10PM
AUTOS
HORA 4.000
ADICIONAL 2.000
12 HORAS 1.500
ADICIONAL 1.500
MOTOS
HORA 4.000
ADICIONAL 1.300
12 HORAS 2.000
ADICIONAL 1.300
TARIFA
NOCTURNA
HORA 6.000
ADICIONAL 2.700
MONITOREADO
POR CAMARAS DE SEGURIDAD

HOSTAL
MIRA VE y mas que?
RESTAURANTE

CRAZYS TA
UNA BRILLANTE IDEA
2010

VACILAR

1 AL 7 DE AGOSTO

Se inició la construcción del marco teórico del proyecto, consultando diversas fuentes bibliográficas y artículos especializados sobre gráfica popular, tipografía y diseño. Se establecieron los conceptos clave y los antecedentes históricos que servirían como base para el análisis de los datos recopilados.

También se amplió la búsqueda de referentes, consultando catálogos, exposiciones y bases de datos especializadas. Se identificaron proyectos y artistas que han sido pioneros en la revitalización de la tipografía y la gráfica popular a nivel nacional e internacional.

7 AL 18 AGOSTO

Se definieron los objetivos específicos del proyecto.

Se establecieron preguntas de investigación claras y concisas, así como los alcances y limitaciones del estudio. Se recibió retroalimentación de los tutores y se realizaron los ajustes necesarios.

Objetivo General

Diseñar una colección de carteles y tipografías que integren la comunicación y elementos gráficos para la preservación y documentación de la gráfica popular antigua de Cali con la enseñanza de sus técnicas a nuevas generaciones, para fortalecer la identidad y memoria gráfica de la ciudad de Santiago de Cali.

Objetivos Específicos

1. Preservación y Documentación

- Documentar por medio de un archivo digital y un registro fotográfico los estilos, técnicas y ejemplos históricos utilizados en la gráfica popular de la ciudad de Cali.
- Intervenir tipografías de la gráfica popular de la ciudad de Cali para la preservación del estilo y técnicas utilizadas.
- Crear tipos móviles para abastecer talleres especializados en el arte de la gráfica popular y proveer materiales artesanales
- Generar memoria por medio de la integración de técnicas y mensajes que se utilizaban en la gráfica popular antigua, resaltando así la importancia cultural y la historia gráfica de la ciudad de Cali.
- Organizar una exposición especial y cultural que integre toda la comunidad de artistas, emprendedores y vendedores que promueva la gráfica popular antigua de Cali.
- Evaluar el impacto de la implementación de estos gráficos tradicionales en la atracción de clientes y la percepción pública.
- Desarrollar campañas de sensibilización para educar a la comunidad sobre la importancia de preservar este aspecto del patrimonio cultural de la ciudad.

Posible pregunta problema

¿Cómo puede diseñarse e implementarse un programa integral que combine la preservación y documentación de la gráfica popular antigua de Cali con la enseñanza de sus técnicas a nuevas generaciones, para apoyar a los vendedores ambulantes y fortalecer la identidad gráfica y cultural de la ciudad?

¿Cómo diseñar una expresión gráfica que unifique los elementos gráficos usados en la gráfica popular antigua y logre la preservación y documentación de las técnicas gráficas tradicionales, para garantizar la valorización y el fortalecimiento de la identidad gráfica de Cali en las nuevas generaciones?

Otras posibles Objetivos

1. Generar fuentes tipográficas basadas en gráficas populares para abastecer el taller La Linterna

El objetivo principal es diseñar fuentes tipográficas inspiradas en gráficas populares que se pueden encontrar en la ciudad Cali, específicamente los rótulos repartidos por los principales sectores culturales de la ciudad para enriquecer la producción gráfica del taller La Linterna. Estas fuentes capturarán la esencia visual de la ciudad, combinando funcionalidad y valor estético, y reflejando la identidad caleña asegurando su preservación.

2. Generar una colección de caracteres que representen una parte del ADN de Cali

Se busca rescatar y digitalizar las tipografías a mano alzada que tradicionalmente se usaban en tiendas locales de Cali. Este objetivo implica estudiar y reproducir estas letras características para preservar su estilo único y adaptarlas a formatos digitales esto con el fin de grabarlas en madera para generar tipos móviles. Las fuentes resultantes reflejarán la herencia gráfica de la ciudad y serán una herramienta valiosa para diseñadores y artistas del taller.

3. Recolectar memorias de los barrios para usar de referente ilustrativo

El objetivo es recolectar tomas fotográficas de los barrios de Cali con el fin de capturar estilos tipográficos y usarlos como inspiración en el diseño de las fuentes. Esta documentación garantizará que las fuentes preserven el patrimonio gráfico de la ciudad.

21 AL 25 DE AGOSTO

Se procedió a organizar y sistematizar la gran cantidad de datos recopilados, incluyendo fotografías, bocetos y referencias bibliográficas. Se realizó un análisis preliminar de los datos, identificando patrones, tendencias y elementos recurrentes en la gráfica popular caleña.

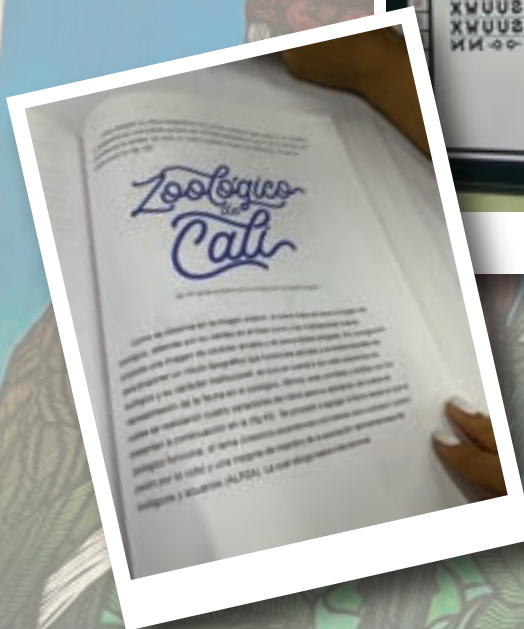
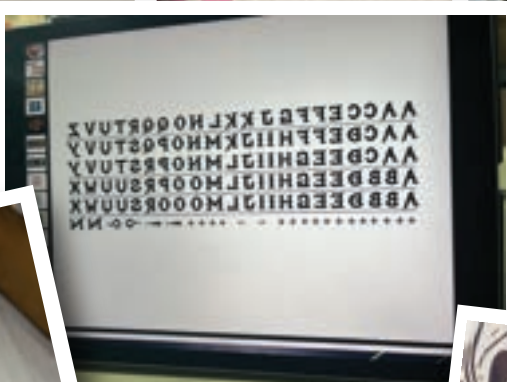
EXTINGAMOS LA IGNORANCIA Y NO

TROPICAL FOREST

Reserva Natural
Reserva natural de carácter científico y turístico que protege la biodiversidad y el patrimonio genético, cultural y científico de la región, para su estudio y conservación, así como para su uso educativo y recreativo. La reserva natural es una zona protegida por el Estado y su gestión es de carácter público.

Reserva Especial
Reserva especial de carácter científico y turístico que protege la biodiversidad y el patrimonio genético, cultural y científico de la región, para su estudio y conservación, así como para su uso educativo y recreativo. La reserva especial es una zona protegida por el Estado y su gestión es de carácter público.

Guacamaya Rojo (Ara Chloropterus)

Conservemos
la Fauna

u-can!
(Ramphastos Toco)

4 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Se inició un análisis detallado de las características tipográficas de los rótulos recopilados, prestando especial atención a aspectos como la forma, proporción, contraste y serifa. Se realizaron ejercicios de clasificación y agrupación de tipografías, identificando familias tipográficas y estilos predominantes.

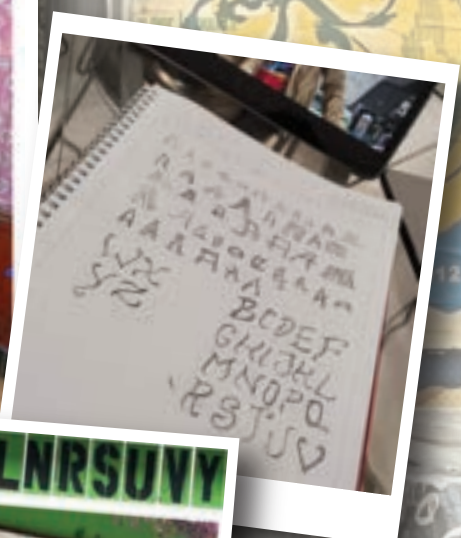
10 AL 20 DE SEPTIEMBRE

Se generaron conceptos creativos para el desarrollo de nuevas tipografías.

Se realizaron bocetos exploratorios, combinando elementos tradicionales de la gráfica popular con elementos contemporáneos.

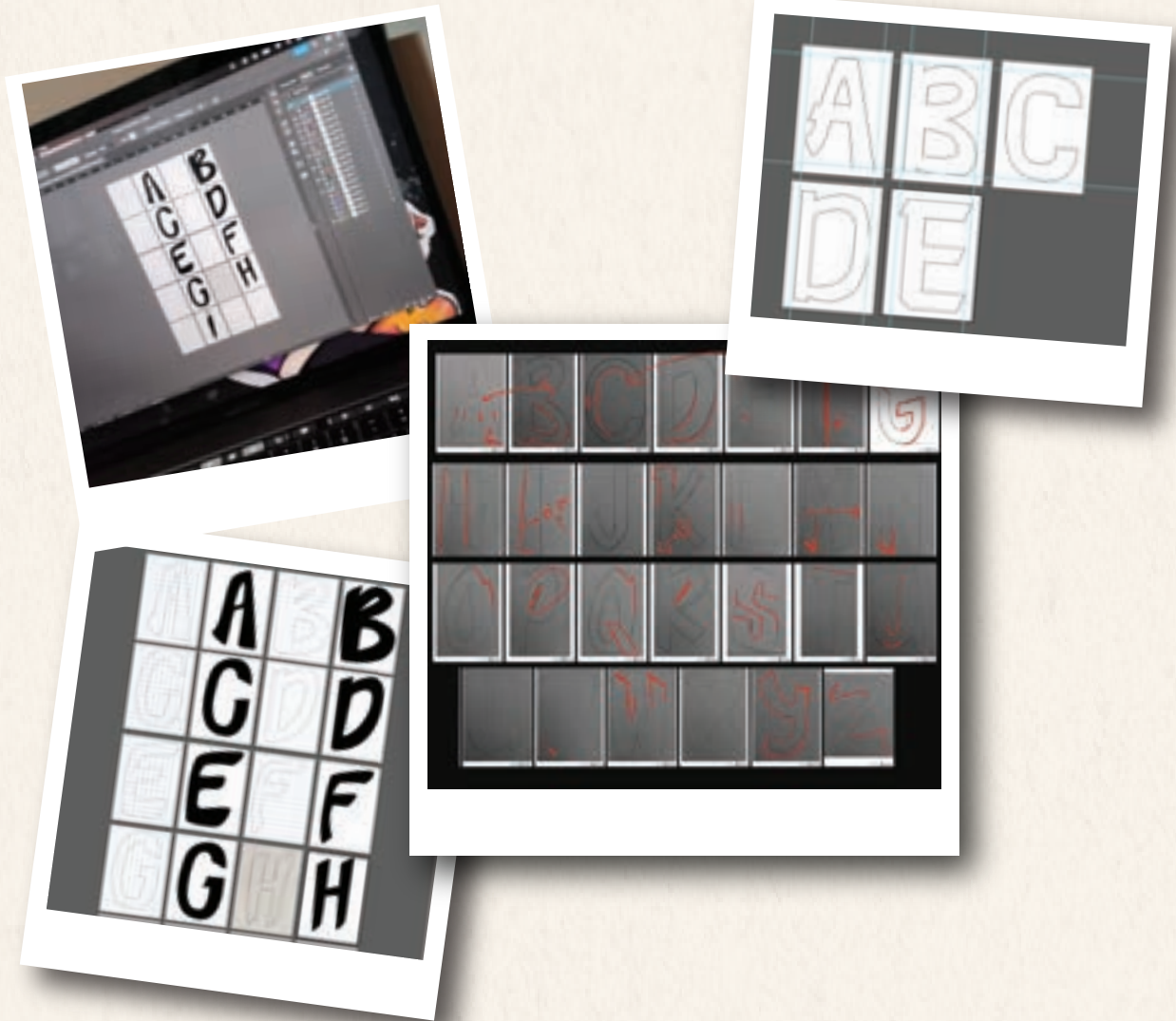
Se experimentó con diferentes paletas de color y texturas para lograr una estética visual coherente.

OCTUBRE

Octubre fue un mes crucial para el proceso de bocetado y creación de tipografías. A través de un ciclo de prueba y error, correcciones, ajustes y nuevas propuestas, se llevaron a cabo todas las pruebas tanto analógicas como digitales, antes de enviar el diseño tipográfico final a producción para su corte.

NOVIEMBRE

Los jueves, en el Taller La Linterna, se trabaja en conjunto con los maestros para desarrollar una tipografía funcional y versátil. Además, se exploran temáticas y estilos tipográficos adecuados para la creación de carteles impactantes y efectivos.

