

Instituto Metropolitano de **Diseño**

PROYECTO DE TITULACIÓN
“YUMBADA DANZA ANCESTRAL”
MEMORIA TEÓRICA
PROYECTO DE DISEÑO

MARTIN NICOLAS NOVOA CASTRO
Autor(a)

XIMENA PADILLA
Director(a)

Quito, febrero de 2024

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Martín Nicolás Novoa Castro, con cédula de ciudadanía No. 1727638957, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: "YUMBADA DANZA ANCESTRAL". Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación

En Quito, febrero 2024

Martín Nicolás Novoa Castro

1727638957

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Karen Ximena Padilla Cobo con cédula No1724221277, certifico que la/el señor(ita) Martin Nicolas Novoa Castro, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, febrero de 2024

Karen Ximena Padilla Cobo

DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

C.C. 1724221377

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por todo su apoyo incondicional y paciencia principales promotores de que mis sueños se cumplan.

Gracias a mi tutora Ximena Padilla y todos los docentes del Instituto Metropolitano de Diseño La Metro, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de mi profesión.

Gracias a la Yumbada de Cotocollao por abrirme sus puertas y compartir su cultura, tradiciones y anécdotas las cuales me ayudaron a lo largo de este proyecto.

ABSTRACT

En este proyecto se realizó una investigación sobre la danza los Yumbos de la parroquia de Cotocollao, una parroquia ubicada al norte de la ciudad Quito, Los Yumbos son uno de los personajes tradicionales en las Fiestas como el Corpus Christi y navidad, abarcando temas como su historia, origen, vestimenta, significado dando un enfoque especial sus tradiciones y costumbres como danzantes. Este personaje conocido como Yumbo o La Yumbada, es un personaje andino masculino, los trajes blancos, las cintas y los pañuelos de colores, las máscaras, las lanzas y las plumas son parte de su vestimenta. Lo que los caracteriza es su manera única de entonar sonidos con la mano, al ritmo del tambor mientras empiezan a bailar, así con todo el levantamiento de información y fotografías podremos realizar el libro foto documental.

Palabras clave: Yumbos, Yumbada, Historia, Danza, Ritual, Cultura, Tradición, Fotografía, Documental, Retratos, Simbología, Diseño

Preliminares	8
Introducción.	9
1. Investigación preliminar	10
1.1. Definición del problema u oportunidad del diseño	10
1.1.1 Información cultural de la danza de la Yumbos	11
1.1.2 Reducción de personajes en los Yumbos	12
1.2. Justificación	12
1.3. Estado del Arte	13
1.4. Objetivos y Alcance	15
1.4.1. Objetivo General	16
1.4.2. Objetivo Especifico	16
1.4.3. Alcance	16
2. Planificación	17
2.1. Planificación estratégica y táctica	17
2.2. Estrategia de innovación	18
3. Desarrollo	18
3.1. Metodología de la investigación y diseño	18
3.2. Planteamiento teórico conceptual	19
3.2.1. Cap I: Historia y características de los Yumbos	19
3.2.1.1. Personajes en el baile de la Yumbada	20
3.3. Cap II: Procesos de producción fotográfica y audiovisual	23
3.3.1. Pre Producción	25
3.3.2. Producción	24
3.3.3. Post Producción	24
3.4. Cap III: Foto libro y Técnica de Color	26
3.4.1. Foto Libro	26
3.4.2. Técnica de Color	26
3.5. Grupos objetivos	28
3.5.1. Publico real	29
3.5.2. Público Potencial	29
3.6. Propuesta de diseño	29
3.6.1. Moodboard	30
3.7. Diseño en detalle	31
3.8. Diseño final	34
3.9. Verificación	36

3.10. Producción	36
4. El mercado	39
4.1. Marca y comunicación	39
4.2. Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta	37
5. Cierre	40
5.1. Conclusiones	40
5.2. Recomendaciones	40
6. Bibliografía	41

Preliminares

Título y Subtítulo

Título: Yumbada Danza Ancestral

Subtítulo: Libro Foto Documental y audiovisual de los danzantes “Los Yumbos” de Cotocollao.

Campos del conocimiento

Campo amplio: artes y humanidades

Campo específico: artes

Campo detallado: música y artes escénicas

Las artes escénicas son una forma de expresión artística que se desarrolla en vivo frente a un público mediante la presentación de obras o creaciones artísticas. Estas disciplinas artísticas incluyen combinar diferentes elementos como la actuación, la música, la danza, la dirección, la iluminación, el vestuario y la escenografía para transmitir emociones, contar una historia y explorar un concepto o tema. En todos estos campos, los artistas se dedican a interpretar personajes, música y coreografías, crear narrativas visuales, auditivas y conectar con el público a través de la comunicación artística.

La danza folklórica es una forma de expresión artística que se origina en las tradiciones y culturas de un determinado lugar, región o comunidad. Es una manifestación que transmite la identidad y el patrimonio de un grupo, reflejando su historia, costumbres, creencias y valores a través del movimiento corporal y la música.

Este tipo de danza se caracteriza por ser transmitida de generación en generación y conservar elementos tradicionales que se han mantenido a lo largo del tiempo. Cada región o comunidad tiene su propio estilo de danza folklórica, con pasos, gestos y ritmos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural.

Los Yumbos caracterizados por sus trajes típicos, danzan con mucha energía al ritmo del tambor y del pingullo, cada personaje tiene que cumplir un rol específico a lo largo del acto de danzar.

Introducción.

La investigación es para resaltar su cultura y resaltar cada uno de sus personajes que conforman la Yumbada de Cotocollao que son el Yumbo Auca, Yumbo, Yumbo Mate, Mamaco y Mono, cada uno de ellos tiene una conexión con las montañas lo cual antes de hacer cualquier ritual, danza piden permiso a las montañas, liberan las malas energías y renacen mediante el baile que puede llegar a durar horas o días si realizan uno de sus rituales llamado La Matanza.

Al recolectar la información necesaria para ser transmitida, los lectores tendrán dos opciones en las cuales podrán revisarla una foto libro el cual es más interactivo, didáctico y mediante la página web se podrá observar las imágenes en alta calidad y con la respectiva información de cada uno de los personajes.

El fin del proyecto es dar a conocer, transmitir la cultura y tradición que tienen los Yumbos, para incentivar a las nuevas generaciones a la participación en presentaciones, eventos, programas a los que son invitados y así puedan prevalecer durante más años, generación tras generación.

1. Investigación preliminar

1.1. Definición del problema u oportunidad del diseño

El pueblo Yumbo es considerado un pueblo primitivo y habitante de la selva porque podían viajar a través de las montañas para llegar a otras ciudades e intercambiar productos como granos, algodón y varios de los animales que cazaban. Aunque cambiaron algunas de sus tradiciones, otras se conservaron y ahora existen varios grupos de Yumbo, cada uno con una diferente representación. Las Yumbadas están conformadas por varios integrantes que visten trajes coloridos y danzan al ritmo del pingullero, los yumbos los podemos encontrar en varias parroquias como: San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Cotocollao, San Isidro del Inca, La Tola Chica, Conocoto, Magdalena.

En la parroquia de Cotocollao se puede encontrar un ritual que es muy conocido llamado La Matanza. Los Yumbos matan a su enemigo, pero luego ellos mismo lo resucitan, le dan una nueva oportunidad. Así las lanzas que antes le apuntaban, ahora lo ayudan a sostenerse, a levantarse y renacer.

Con esto demuestran que la vida tiene un ciclo que no necesariamente culmina con la muerte, porque todo se reinventa y puede regenerarse. Acompaña a este ritual, la "pamba mesa" que se comparten con los presentes. Para finalizar la fiesta se realiza la quema de castillos que representan al fuego sagrado.

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2019) los danzantes Yumbos, son reconocidos como patrimonio del Ecuador. Los yumbos son los primeros ancestros del Quito Milenario, sin embargo, presentan algunos inconvenientes en relación a las actividades que ellos desarrollan como en ayuda comunitaria y en sus presentaciones que la realizan en el solsticio de verano que van desde el 27 hasta el 29 de junio por el motivo económico donde todo el barrio

aporta en estas fechas con la comida y ofrendas que dan en estas fechas. Presentarse solo en estas fechas es importante por respeto al ritual de eliminar las malas energías y renacer con nuevas energías. (Fanny Morales, 2023)

1.1.1. Información cultural de la danza de los Yumbos

La poca información se debe al escaso apoyo por las autoridades y la falta de difusión en los eventos culturales que se realizan en la parroquia de Cotocollao y en eventos a los cuales son invitados. El diario el Universo en la publicación que realizó el 29 de abril del 2020 Día de Danza: ¿Qué tanto interés se le da a la danza folklórica?, afirma que:

Si bien en Ecuador la danza folklórica es visible en distintas celebraciones y fiestas populares, lo cierto es que la atención general hacia ello se puede ver obstruida por el desinterés de la ciudadanía ante los temas culturales. Es de preocuparse, puesto que las nuevas generaciones no solamente deben concentrarse en la ciencia y las matemáticas, sino también conocer sus raíces, su entorno e identidad.

Figura 1: Grupo de danza folk lirica

Fuente: <https://www.eluniverso.com/entretenimiento>

1.1.2. Reducción de personajes en los Yumbos

Fanny Morales (comunicación personal, 16 octubre, 2023) el declive o reducción de personajes se debe a que la mayoría de las nuevas generaciones tienen nuevas ideas e intereses, por lo que ya no es de su agrado seguir esta tradición familiar, con la pandemia también se produjo una reducción de integrantes de avanzada edad. Esta pérdida de bailarines podría ser muy perjudicial para los Yumbos y podría provocar la desaparición del grupo, como ya ha ocurrido en varias otras comunidades.

1.2. Justificación

El proyecto de diseño a realizar es la obtención de registros tanto fotográficos como audiovisuales de las actividades del Yumbo y de este grupo de danza, para que se pueda difundir su cultura y tradiciones. Esto permite que las nuevas generaciones, el público en general; vean, aprendan y formen parte de los Yumbos, permitiendo que el grupo crezca además se mantenga en pie ya que para varios de los integrantes es una tradición familiar, esta fiesta sagrada tiene sus raíces en la era prehispánica y perdura en la actualidad.

Según Las Casa de las Culturas Ecuatorianas (2020) el ritual como hoy se lo conoce se retomó hace unos 20 años por iniciativa del tayta Segundo Morales, se sabe que antiguamente solo bailaban hombres y sus esposas los vestían igual que los ayudaban en los preparativos. Una de las mujeres que hizo historia es Fanny Morales, hija del tayta Segundo quien al fallecer se convirtió en Cabecilla o Gobernadora Grande, un cargo que era exclusivo de hombres.

1.3. Estado del Arte

“DIABLO DE LATA- ARTE Y TRADICIÓN”

Autora: Joselyne Anahí Gómez Buenaño

Aporte: Este proyecto de titulación es una investigación sobre la historia, origen, vestimenta y significado dando un enfoque especial a la hojalatería, oficio por el cual se fabrican sus máscaras.

Figura 2: Portada Diablo de Lata

Fuente: DIABLO DE LATA- ARTE Y TRADICIÓN [Proyecto de Titulación]. Instituto Metropolitano de Diseño: La Metro, Quito, Ecuador.

Yumbadas: cultura, naturaleza y territorio

Autora: Katic Tamiana García Alvarado

Aporte: El origen del pueblo Yumbo y las diferentes tradiciones que tienen en las distintas parroquias de la ciudad de Quito

Figura 3: Tipos de Yumbos

Fuente: Yumbadas: cultura, naturaleza y territorio. [Proyecto de Titulación para Maestría].

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

La Yumbada de Cotocollao como manifestación de identidad cultural de la parroquia de Cotocollao, de la ciudad de Quito.

Autora: Borja Baiza Josselyn Adriana

Figura 4: Ilustración foto publicitaria

Fuente: Administración Zonal La Delicia

Fuente: Borja, J. (2019, octubre) La Yumbada de Cotocollao como manifestación de identidad cultural de la parroquia de Cotocollao, de la ciudad de Quito. Título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Ciencias Sociales.

Producto Audiovisual Para El Rescate De La Memoria Histórica En La Fiesta Popular: Yumbada De Cotocollao.

Autores: Vicky Merary Mora Rengifo

Cristhian Paúl Santacruz González

Figura 5: Portada Proyecto de titulación

Fuente: Producto audiovisual para el rescate de la memoria histórica en la fiesta popular: yumbada de cotocollao. trabajo de titulación

Fuente: Mora, Santacruz, C (2019, febrero) Producto Audiovisual Para El Rescate De La Memoria Histórica En La Fiesta Popular: Yumbada De Cotocollao. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: licenciado en comunicación social

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA YUMBADA DE COTOCOLLAO

Autora: Jajayra C. Rivadeneira C.

Figura 6: Ritual Yumbos

Fuente: Proyecto de titulación Origen y evolución de la yumbada de cotocollao

1.4. Objetivos y Alcance

1.4.1. Objetivo General.

Elaborar un libro foto documental y un registro audiovisual de los Yumbos de Cotocollao en el cual se pueda indagar en su cultura, danza, representación de cada uno de sus personajes, realizando un levantamiento de información, fotografías y entrevistas a los integrantes de los yumbos con la finalidad de tener información más visual, dinámica para los espectadores acerca del grupo, para que los yumbos puedan crecer y a través de su visualización los puedan apoyar en sus proyectos desde el rescate de su cultura.

1.4.2. Objetivos Específicos.

1. Indagar sobre la historia de los danzantes Yumbos para conocer su evolución y aspectos que se han mantenido, heredado a través de la investigación bibliográfica. Las características de los danzantes Yumbos, sus integrantes, vestimenta, actividades, entre otras, con el fin de obtener material necesario para el desarrollo del proyecto.
2. Realizar el proceso de tres fases que consta en pre producción, producción y post producción de la recopilación de material de entrevistas, fotografías para definir el estilo del producto final.
3. Diseñar un foto libro documental resaltando el color, junto con el montaje del video y la elaboración de la página web para una presentación dinámica de información actual de la danza tradicional de los Yumbos.

1.4.3. Alcance.

Realizar un libro foto documental en el cual podamos promover la danza de los yumbos y así el público pueda conocer más sobre este grupo. En la página web se va albergar las fotografías y videos junto con información detallada acerca de los Yumbos, desde la página web nos va a dirigir a Instagram en donde estarán subidos post y reels, en YouTube estarán subidas las entrevista y parte de sus presentaciones.

2. Planificación

2.1. Planificación estratégica y táctica

Cuadro 1 Planteamiento estratégico y táctico

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: investigación y desarrollo de marco teórico	5 semanas Del 25 de septiembre al 7 de octubre de 2023	Desarrollo del marco teórico: <ul style="list-style-type: none"> • Cap 1: Historia y características de los Yumbos. • Cap 2: Procesos de producción fotografía y audiovisual • Cap 3: Foto libro y técnica de color 	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación bibliográfica • Entrevistas • Memoria fotográfica • Investigación de campo
Segunda fase: Proceso de diseño.	5 semanas Del 30 de octubre al 1 de diciembre de 2023	Producción fotográfica y audiovisual	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrador • Photoshop • Premier
Tercera fase: Diseño final	5 semanas Del 4 de diciembre 2023 al 5 de enero 2024	Propuesta de diseño del libro y video de los Yumbos	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrador • Photoshop • Indesign
Revisión del proyecto	2 semanas Del 8 al 19 de enero 2023	Ultimas correcciones del proyecto	
Entrega final	Del 22 al 26 de enero 2023	Entrega al departamento de titulación	
Graduaciones	Del 29 de enero al 26 de febrero	Defensa final pública	

2.2. Estrategia de innovación

Como estrategia de innovación se propone realizar un foto libro documental con el fin de informar mediante la fotografía y hacerlo dinámico para que el lector pueda interactuar mediante códigos QR y pueda dirigirse a más información sobre las fotos, entrevistas y videos

3. Desarrollo

3.1. Metodología de la investigación y diseño

Esta metodología se basa en entrevistas a miembros activos del grupo de danza en el cual podremos saber más sobre ellos, cuáles son sus costumbres, quienes pueden conformar su grupo entre otras preguntas.

Figura 7: Ritual de iniciación

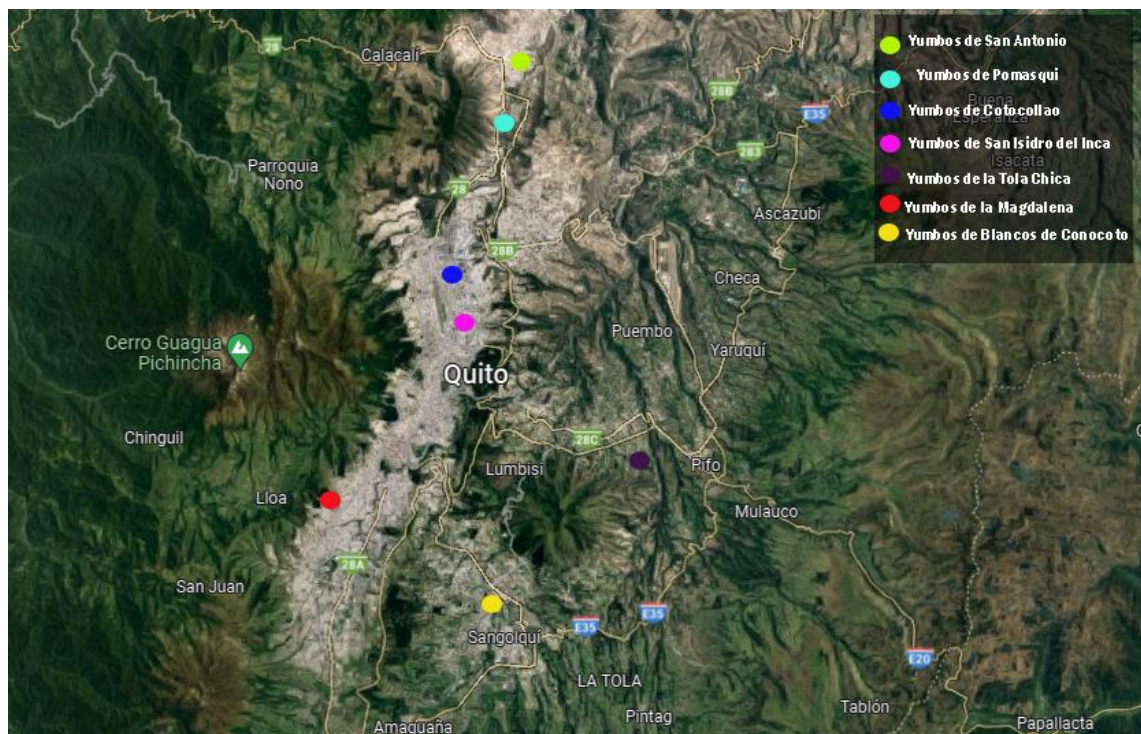
Fuente: <https://www.goraymi.com>

3.2. Planteamiento teórico conceptual

3.2.1. Capítulo I: Historia y características de los Yumbos

Los Yumbos eran un pueblo que se estableció hace muchos años con los Quito Cara, considerados los primeros ancestros del Quito milenario. La Yumbada es una danza tradicional de ellos que la siguen manteniendo a pesar del paso del tiempo, esta danza está conectada con el calendario agrícola lunar. Alrededor de la provincia de Pichincha podemos encontrar 7 grupos que aún siguen activos bailando en sus respectivas parroquias. (Pichincha al día, 2019)

4. Figura8: Mapa de Yumbadas

5. Fuente: Nicolas Novoa

En este grupo de danza podemos encontrar varios personajes que cada uno tiene una vestimenta y una función por cumplir durante la danza.

3.2.1.1. Personajes en el baile de la Yumbada

Fanny Morales actual cabecilla de la Yumbada afirma que para la realización de la danza y los rituales se necesitan los siguientes personajes.

Yumbo Mate: se encarga de producir un sonido con el cual ahuyenta a las malas energías utiliza un saco o camisa de cuello largo, un balón (pantalón corto con cascabeles a los lados), poncho de mates que está decorado con semillas de San Pedro, un pañuelo que cubre la parte de la espalda del yumbo, un pañuelo que cubre la cabeza, una peluca y una wincha (corona de plumas).

Figura 9: Yumbo Mate

Fuente: Nicolas Novoa

Yumba: representa a las montañas hembra, utiliza un saco manga pañuelo y fachalina o pañuelo para cubrir la espalda, nagua (tela que va debajo del anaco) anaco de colores fuertes, fajas, guashcas que se cruzan formando una X, pañuelo para cubrir la cabeza, wincha (corona de plumas), chala (canasta decorada con semillas y cascabeles dentro) y una chonta que está decorada con papel creppe y cintas.

Figura 10: Yumba

Fuente: Nicolas Novoa

Yumbo Auca: representa a las montañas macho, utiliza un saco y un pantalón con colores fuertes, guashcas que cruzan de ambos lados formando una X, chala (canasta que está decorada con semillas y dentro están los cascabeles), en la cabeza llevan un pañuelo, una trenza, careta, wincha (corona de plumas) y una chonta decorada con cintas.

Figura 11: Yumbo Auca

Fuente: Nicolas Novoa

Mamaco: Es el músico que acompaña a lo largo de todo el ritual y la celebración, es el encargado de entonar sus instrumentos el tambor para marcar el ritmo de los danzantes y pingullo para entonar la melodía con la cual guía a los yumbos su traje actual es un jean con una camisa blanca y un sombrero de fieltro adornado con una cinta en la parte superior.

Figura 12: Pingullero

Fuente: Nicolas Novoa

Monos: es el encargado de proteger, alimentar a los Yumbos, utilizan un traje bicolor que combina dos colores mitad, mitad, con una cola larga la cual la pueden enrollar en la cintura o la pueden pasar por la parte de atrás del cuello con la cual al ser un personaje juguetón pueden amarrar a los priostes o jugar con la gente, un muñeco de un mono que lo llevan a cargar, un pañuelo cubriendo la cabeza.

Figura 13: Mono

Fuente: Nicolas Novoa

Fanny Morales (comunicación personal, 16 de octubre 2023)

El ritual de la recogida de lo realiza desde la madrugada el cual un grupo de yumbos y monos van de casa en casa recogiendo a cada uno de los integrantes, una vez tomada la plaza y con todos los yumbos reunidos y sin parar de bailar se dan ofrendas a San Sebastián quien es el patrono de los yumbos, ya finalizando el día se da inicio al ritual de la matanza el cual es uno de los más importantes ya que aquí es donde los yumbos se conectan con las montañas para representar una matanza el cual significa matar todo lo malo y que renazcan las buenas energías.

3.3. Capítulo II: Procesos de producción fotográfica y audiovisual

El desarrollo de un proyecto se divide en tres etapas: Pre-producción, Producción y Postproducción, se puede relacionar con la palabra producir con sus sinónimos crear, hacer, originar, fabricar, recrear, transformar, desarrollar o realizar, para esto una producción fotográfica es crear una sucesión de fotos para construir una historia y dar un mensaje al espectador de acuerdo a los objetivos que se deben tomar en cuenta en toda la fase de producción, en esto se debe tomar en cuenta ciertos aspectos como la planificación, personal, equipo de trabajo. Cada etapa tiene su comienzo, su fin y sus objetivos particulares y necesarios, los cuales deben ser desarrollados en un orden determinado para poder pasar cada una de las fases que son las siguientes. (Luiggi Santa Maria,2013)

3.3.1. Pre producción

Esta es una de las fases cruciales en la producción ya que con esto podemos visualizar, diferenciar, comprender y así tener una mejor. Aquí dejamos algunos puntos y aspectos que debemos tomar en cuenta a lo largo del desarrollo de la

producción, definir el propósito de la sesión de fotos o la grabación del video, por lo cual se realiza nuestra carpeta de pre producción en la cual incluye idea principal, guiones, referencias, modelos, scouting, hoja de planificación, call sheet, en esta carpeta debemos dejar claro cada uno de los objetivos para que tanto el fotógrafo como el equipo de producción no tenga ningún inconveniente ni retraso y así cada uno pueda cumplir su función. (Rodríguez, 2016, p.2)

3.3.2. Producción

La Producción es el momento de la realización de la Sesión Fotográfica, el resultado de todo lo planeado en la pre-producción, aquí es donde toca seguir todo el plan de trabajo que se realizó previamente para que el resultado salga de acuerdo a lo que se planteó en la carpeta de preproducción, el equipo de iluminación, vestuario, grip, asistente debe cumplir sus tareas y dejar todo a punto para cumplir las horas.

3.3.3. Post producción

En esta fase se desarrolla el cierre del proyecto en el cual se reúne todo el material fotográfico para poder hacer un respaldo ya sea en un disco duro o la nube, se hace una selección de fotografías y pasar a la correcta colorización, edición existen varios softwares como Krita, Photoescape, Photoshop, Lightroom entre otros. En este caso vamos hablar de dos los cuales se va a ocupar para la edición de fotos en el proyecto.

Lightroom tiene una interfaz más amigable y permite editar más sencillamente las fotos en cuanto a ajustes como color, exposición, distorsión de lente, entre otros ajustes, esto lo hace ideal para revelar fotografías hechas en RAW y en el

caso que tengamos que editar una cantidad grande de fotos este programa nos permitirá aplicar la edición en serie y así nuestro flujo de trabajo será más rápido.

Photoshop también nos brinda los ajustes básicos como color, exposición, saturación, entre otros, también podemos revelar fotografías en formato RAW mediante su extensión de Camera RAW, por lo tanto, es una herramienta de edición más compleja y a la vez más completa si hablamos de retoque fotográfico ya que esta nos permite trabajar por capas y así tener un mejor control de nuestra edición.

La maquetación de la foto libro se va a realizar con InDesign el cual es un programa para realizar diseños editoriales impresos libros, revistas, periódicos, catálogos, folletos, carteles y cualquier otro tipo de material impreso y digitales como revistas, catálogos, portafolios, páginas web.

En video se puede encontrar varios programas para editar como Premier, Vegas Pro, DaVinci, Clipchamp, Shotcut, entre otros. En este caso se va a utilizar Premier ya que es de la familia adobe y nos brinda un buen flujo de trabajo, es importante que su importación no se demore o que se pueda trabajar con ellos con fluidez a la hora de trasladarlos a la línea de tiempo de nuestra composición, también nos brinda compatibilidad con Windows y Mac, al momento de importar cuenta con una cantidad considerable de codecs hace que se pueda trabajar con distintos tipos de archivo, sin tener que convertirlos en otro tipo de archivo.

3.4. Capítulo III: Foto libro y Técnica de Color

Josh Bright (2019) Desde los inicios del medio, los fotógrafos han anhelado colorear sus imágenes monocromas, siendo la pintura a mano de fotografías impresas un método ampliamente utilizado durante el siglo XIX. Thomas Sutton el primero en tomar la primera fotografía a color llamada La Cinta de Tartán, utilizando el método de color aditivo inventado por el físico matemático James Clerk Maxwell, mientras que en la misma época Louis Arthur Ducos du Hauron estaba formulando una técnica similar basada en los tres colores, rojo, verde, azul, los cuales son el núcleo de la impresión actual. En 1936 Kodak revolucionó la fotografía a color con el lanzamiento de su kodachrome, una película en versión a color que permitía la captura de imágenes muy detalladas.

Según la revista Innova Spain al observar un círculo cromático se observa que está dividido en tres grupos de colores, primarios que a partir de ellos se obtienen todos los demás. Estos son: azul, amarillo y rojo, de fuerte contraste entre ellos. Luego se presentan los secundarios conformados por violeta, verde y naranja; mientras que a los terciarios pertenecen el rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul violáceo y azul verdoso. Cada color que percibimos a través de nuestros ojos cuentan con tres atributos: tono, brillo y saturación, los cuales son elementos indispensables en una fotografía.

Un foto libro no solo contiene fotos, debe tener una narrativa visual que logra contar una historia por medio de las imágenes, que evocan sentimientos a través de la estructura, el diseño y las fotografías. Para contar una historia hay que tener en cuenta ciertos elementos en la fotografía se necesita un elemento protagonista el cual puede ser una persona, un animal o un objeto, la presencia de personas, directa o indirectamente, es clave en una historia ya que el

personaje refleja emociones claramente identificables (risa, confusión, placer, miedo etc.). Una referencia física puede ser un lugar donde ocurre la historia una ciudad, una calle o una casa. Un contexto emocional se define bien la emoción que quieres transmitir con tu fotografía. En una imagen puede haber varias emociones como alegría, tristeza, nostalgia, odio. Julio Vazquez (s.f)

Uno de los primeros foto libros publicados es Photographs of British algae. Cyanotype impressions de Anna Atkins el cual es considerado el primer foto libro de la historia impreso e ilustrado utilizando la técnica fotográfica de la cianotipia.

Figura 14: Libro Photographs of British algae. Cyanotype impressions

Fuente: Photographs of British algae. Cyanotype impressions de Anna Atkins

“Los libros se miran y se leen. Los foto libros, además, poseen una particular característica definitoria: en ellos las imágenes son el texto, un texto que hay que leer. El sentido de la lectura se produce cada vez que se pasa de página, avivando así la llama de una narración que puede ser tan descriptiva o metafórica como cualquier otra que brinda sólo palabras”.

Horacio Fernández Nueva York en fotolibros (2016)

3.5. Grupos objetivos

3.5.1. Público real / usuarios finales

El público real son los danzantes Yumbos de la parroquia de Cotocollao que son hombres de en edades de 8 a 55 años de edad, clasificados en el grupo socioeconómico C-, cuyos hábitos de consumo son:

El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.

- El 43% de los hogares utiliza internet.
- El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)
- El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
- El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. (INEC)

3.5.2. Público potencial

Hábitos de consumo C-

- El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.
- El 43% de los hogares utiliza internet.
- El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)
- El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
- El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

Hábitos de consumo D

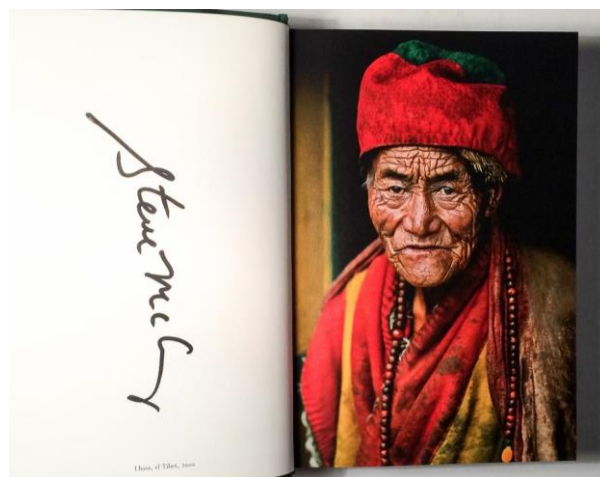
- El 9% de los hogares utiliza internet.
- El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

3.6 Propuesta de diseño

La propuesta de diseño propone la creación de un foto libro físico con el cual se pretende informar y generar un acercamiento dinámico y visual sobre la Yumbada de Cotocollao enfocado en la danza y en los detalles de tu vestimenta que es característica de ellos con el objetivo de obtener una mayor difusión de este grupo de danza.

El libro de Steve McCurry Retratos es uno de los libros en el cual se puede encontrar retratos de varias personas alrededor del mundo y lo que el fotógrafo logró captar es la esencia de cada una de las personas retratadas a través de los colores y su mirada.

Figura 16: Libro Steve McCurry Retratos

Fuente: <https://www.abebooks.com/signed/Retratos-Steve-McCurry-Phaidon-Press-Limited/22498715305/bd#&gid=1&pid=3>

Para poder presentar cada uno de los personajes se cuenta con dos partes, primero dar a conocer el nombre del danzante, en la siguiente parte el nombre del personaje, una breve descripción y un código QR el cual nos llevará a la página web donde podremos encontrar más información y las fotografías en digital, al desplegar las páginas hacia los lados se descubrirá el personaje cuerpo entero mostrando todo su traje y los elementos a detalles que los representan a cada uno.

3.6.1. Moodboard

Los colores que se ocuparan son pasteles relacionados a loa trajes de los Yumbos y en la paleta de colores según el libro la psicología del color de Eva Heller tiene los siguientes significados:

Verde: Naturaleza, crecimiento, renovación, renacimiento, fertilidad

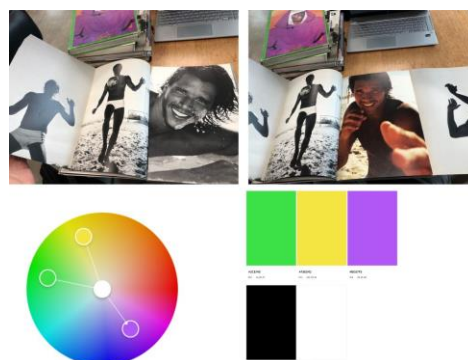
Amarillo: Sentimientos, alegría, diversión, entretenimiento

Purpura: Misterio, espiritualidad, teología y la magia

Blanco: Pureza, empezar algo nuevo, del bien y los espíritus

Negro: Desconocido, muerte, elegancia

Figura 18: Moodboard

Fuente: Nicolas Novoa

3.6.2. Conceptos

Como concepto estético se maneja el entretenimiento, es aquello que siempre logra mantener nuestra atención y lo que se quiere obtener es una mejor experiencia para el lector, como concepto funcional es el de informar mediante la interactividad que presenta el foto libro, tiene la capacidad de ir descubriendo y así poder llegar a un público más amplio como niños, adultos y mayores.

3.7. Diseño en detalle

3.7.1. Aspecto y forma

Las fotografías serán presentadas de manera vertical en retratos con primeros planos y planos generales, para mostrar el traje y sus implementos se utilizará planos detalles en horizontal.

Para la portadilla se ocupará una hoja en la cual se pondrá el nombre del personaje las letras que tengan la textura que más resalte de su traje.

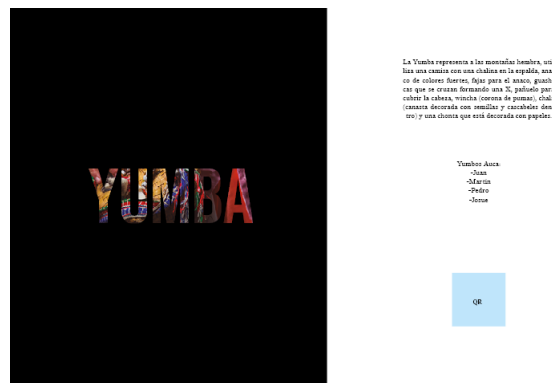
Figura 16: Portada Presentación Personajes

Fuente: Nicolas Novoa

En las siguientes paginas estará información sobre el personaje, a quien representa, cuál es su indumentaria, nombre de quienes lo representan y el código QR, en la siguiente página tendremos fotografías a detalles del traje y su descripción.

Figura 17: Descripción Personajes

Fuente: Nicolas Novoa

Al momento de abrir las paginas se podrá observar un retrato en primer plano y uno en plano general del personaje.

Figura 18: Retratos Personajes

Fuente: Nicolas Novoa

Figura 19: Detalles Personajes Posterior

Falucho, máscara, wincha

Chala

Fuente: Nicolas Novoa

Para la presentación del baile se busca una narrativa en la cual se seguirá una cronología en la cual podremos ver como se preparan hasta como danzan y poder captar los movimientos de su danza y sus detalles.

3.7.2. Materiales, plataformas, soportes

Para la impresión del de las paginas se ocupará papel mate Splendorgel Ultra White el cual es derivado del Marfiliza el cual tiene una escasa porosidad, lo que nos brinda un mejor acabado al momento de imprimir fotografías y no perder calidad ni detalle. Con tamaño se busca algo que sea cómodo para la fácil maniobrabilidad y visualización del foto libro en dimensiones se ocupara 21cm de ancho x 25 cm de alto.

Para las plataformas digitales se ocupará la página web e Instagram para albergar fotografías, información y en YouTube se subirán los videos que nos van a redirigir los QR albergados en los libros.

El material que se ocupara para las paginas es el papel SPLENDORGEL EXTRA WHITE de 115gr el cual tiene un costo de 0.54\$ con el tamaño de 71x100, su gramaje ayuda tener una mejor maniobrabilidad al pasar las hojas lo cual no se hace tan grueso ni tan complicado al manipular el libro, con su acabado neutro podemos observar las imágenes en una buena calidad sin interrupción de reflejos de luz.

3.7.3. Experiencia del usuario

El libro tiene un tamaño compacto para así tener una mejor visualización, manipulación y transporte, de igual manera cuenta con un papel mate que permite visualizar las imágenes de mejor manera y no tener reflejos innecesarios. Lo que se busca es enganchar al lector mediante las imágenes, información y los detalles que se presentan de cada personaje con las paginas didácticas que se abre las páginas.

3.8. Diseño final

Figura 19: Presentación de personajes libro

Fuente: Nicolas Nova

Figura 19: Detalles Personajes

Fuente: Nicolas Nova

El archivo fotográfico y reels del proyecto será publicado, con el objetivo de llegar a un público diverso, proyectando una mejor visualización y aceptación.

Figura 19: Captura instagram

Fuente: Nicolas Novoa

3.9. Verificación

El proyecto se realizó con la colaboración de la Yumbada de Cotocollao, las entrevistas y reuniones con la señora Fanny Morales quien se encuentra a frente del grupo, se presentó el primer machote el cual cuenta con la diagramación, información y fotografías realizadas a lo largo del proyecto lo cual se ha generado un dialogo para obtener un producto físico e información virtual sólida que nos ayuda a tener una mayor difusión y mayor alcance de público.

3.10. Producción

El proceso de producción consta de la cantidad de 50 ejemplares los cuales serán distribuidos entre los integrantes del grupo de danza Los Yumbos de Cotocollao para tener una mayor difusión.

4. El mercado

4.1. Marca y comunicación

El nombre del proyecto es “Yumbada Danza Ancestral”, como nombre comercial para el foto libro “La Yumbada de Cotocollao” con lo que en el título se muestra de quien estamos hablando, a donde pertenecen. Así se puede hablar de todos sus personajes y sus trajes únicos que los representan.

4.2. Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta

Cuadro 2: Presupuesto Real

DETALLE		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Equipo	Fotográfico	0\$		0\$
	Iluminación	0\$		
	video	0\$		
Software	Photoshop	5\$ / mes	6 meses	180\$
	Lightroom	5\$ / mes	6 meses	
	Ilustrador	10\$ / mes	6 meses	
	InDesing	10\$ / mes	6 meses	
Transporte	1er acercamiento	5\$ / día	1 día	15\$
	Producción	5\$ / día	1 día	
	2do acercamiento	5\$ / día	1 día	
Comida	Acercamiento 1	5\$ / día	1 día	70\$
	Producción	60\$ / día	1 día	
	Acercamiento 2	5\$ / día	1 día	

Otros Gastos	Investigación	15\$ / mes	4 meses	148\$
	Impresiones	21\$ / mes	3 meses	
	Saldo	5\$ / mes	5 meses	
Material Físico	Prueba de impresión	6.50\$	1	42\$
	Machote	21.50\$	1	
	Marco teórico	7\$	2	
Producción unitaria	papel	0.58\$	10 pliegos	36.8\$
	impresión	0.75\$	36 hojas	
	pasta	4\$	1	
Tiempo	Diseño	600\$	1	1050\$
	Investigación	450\$	1	
				1.541,8\$

Cuadro 3: Presupuesto Ideal

DETALLE		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Equipo	Fotográfico	1800\$		2900\$
	Iluminación	600\$		
	video	500\$		
Software	Photoshop	5\$ / mes	6 meses	180\$
	Lightroom	5\$ / mes	6 meses	
	Ilustrador	10\$ / mes	6 meses	
	InDesing	10\$ / mes	6 meses	
Transporte	1er acercamiento	5\$ / día	1 día	15\$
	Producción	5\$ / día	1 día	
	2do acercamiento	5\$ / día	1 día	

Comida	Acercamiento 1	5\$ / día	1 día	70\$
	Producción	60\$ / día	1 día	
	Acercamiento 2	5\$ / día	1 día	
Otros Gastos	Investigación	15\$ / mes	4 meses	148\$
	Impresiones	21\$ / mes	3 meses	
	Saldo	5\$ / mes	5 meses	
Material Físico	Prueba de impresión	6.50\$	1	42\$
	Machote	21.50\$	1	
	Marco teórico	7\$	2	
Producción unitaria	papel	0.58\$	10 pliegos	36.8\$
	impresión	0.75\$	36 hojas	
	pasta	4\$	1	
Tiempo	Diseño	600\$		1050\$
	Investigación	450\$		
Producción unitaria	papel	0.58\$	10 pliegos	36.8\$
	impresión	0.75\$	36 hojas	
	pasta	4\$	1	
				4.441,8\$

Cuadro 4: Presupuesto de impresión

DETALLE		VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Producción unitaria	papel	0.58\$	10 pliegos	5.8\$
	impresión	0.75\$	36 hojas	27\$
	pasta	4\$	1	4\$
				36.8\$
Producción 10 Ejemplares	papel	0.58\$	100 pliegos	58\$
	impresión	0.75\$	360 hojas	270\$

	pasta	4\$	10	40\$
				368\$
Producción 50 Ejemplares	papel	0.58\$	500 pliegos	290\$
	impresión	0.75\$	1800 hoja	1350\$
	pasta	4\$	50	200\$
				2290\$

5.Cierre

5.1. Conclusiones

- Poder brindar una nueva perspectiva del grupo de danza los yumbos a través de nuevas maneras de visualización tanto físico como digital para que así puedan conocer más sobre cada uno de los personajes y se genere más interés en los mismos.
- Las nuevas generaciones puedan aprender sobre la danza, los rituales y pertenecer al grupo a través de una manipulación física del foto libro que complementa la tradición oral.
- A través de la fotografía se puede generar el interés y la curiosidad de verse retratados dentro de cada uno de los personajes que conforman la yumbada, promoviendo un mayor sentido de pertenencia.

5.2. Recomendaciones

- Es importante trabajar con las diferentes yumbadas que existen así poder expandir el conocimiento, descubrir su cultura y sus similitudes que tienen entre ellas.
- Trabajar en proyectos en los cuales se pueda fortalecer estos grupos y que estas tradiciones no se pierdan ya que llevan muchos años de tradición familiar.
- Tener registro tanto fotográfico como audiovisual es importante para tener material para diferentes productos.

6. Bibliografía

Comunicación Social (julio,2019) Yumbadas: Un Patrimonio Intangible. Pichincha al día. Recuperado de <http://www.pichinchaldia.gob.ec/actualidad/item/4243-yumbadas-un-patrimonio-intangible-de-pichincha.html>

Cultura (abril,2020) Día de Danza: ¿Qué tanto interés se le da a la danza folklórica? El Universo. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2020/04/29/nota/7826973/dia-danza-que-tanto-interes-se-le-da-danza-folklorica/>

Administrador CCE (junio,2020) La Yumbada de Cotocollao una danza de origen prehispánico. CCE. Recuperado de <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/la-yumbada-de-cotocollao-una-danza-de-origen-prehispanico/>

Desconocido (marzo,2017) Fiestas Tradicionales del Ecuador.

Pichincha, Quito. Recuperado de

<http://wfiestasdelecuador.blogspot.com/2017/03/fiesta-de-la-yumbada.html>

Luiggi Santa Maria (diciembre.2013) Blog del Fotógrafo. La Importancia De Las Producciones Fotográficas. Recuperado de

<https://www.staffcreativa.pe/blog/producciones-fotograficas/>

DANUSKA RODRIGUEZ (2016) Pre-Producción Fotográfica.

Recuperado de <https://prezi.com/svhiyty3a-ec/pre-produccion-fotografica/>

Florencia Visca (2010) Producción Fotográfica. Recuperado de https://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2010_1/apuntes/065.pdf

Katic Tamiana García Alvarado (2019) Yumbadas: cultura, naturaleza y territorio. (Tesis de maestría) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador.

Borja Baiza Josselyn Adriana (2019) La Yumbada de Cotocollao como manifestación de identidad cultural de la parroquia de Cotocollao, de la ciudad de Quito. (Tesis de pregrado) Universidad Central del Ecuador, Quito

Día a Día (programa).(2016) Yumbada 2016 día a día- teleamazonas (Youtube).(Quito, Ecuador)

Alberto García(julio2018) adsl zone, Adobe Photoshop vs Lightroom: ¿cuál es mejor para editar fotos? Lugar de publicación: Pagina web.

Recuperado de <https://www.adslzone.net/2018/07/19/adobe-photoshop-vs-lightroom/>

Emilio Romero(abril,2023) ¿Qué es Indesign y para qué sirve? Lugar de Publicación: Pagina web. Recuperado de

<https://www.inesem.es/revistadigital/disen-y-artes-graficas/que-es-indesign-y-para-que-sirve/>

DISEÑO FOTOGRAFICO | *la Metro*®

DISEÑO FOTOGRAFICO | *la Metro*®