

PROYECTO MOCHE

En el marco del curso de Diseño Gráfico 3, donde se enseña al estudiante el proceso de creación de una marca, se inicia la interacción entre alumnos, empresa, sociedad y mercado.

La presente propuesta tiene como finalidad explicar la aplicación de un conjunto de procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. El método que se ha utilizado es la investigación colaborativa y la acción participativa la cual implica un trabajo caracterizado por la observación y participación en el desarrollo de una unidad educativa.

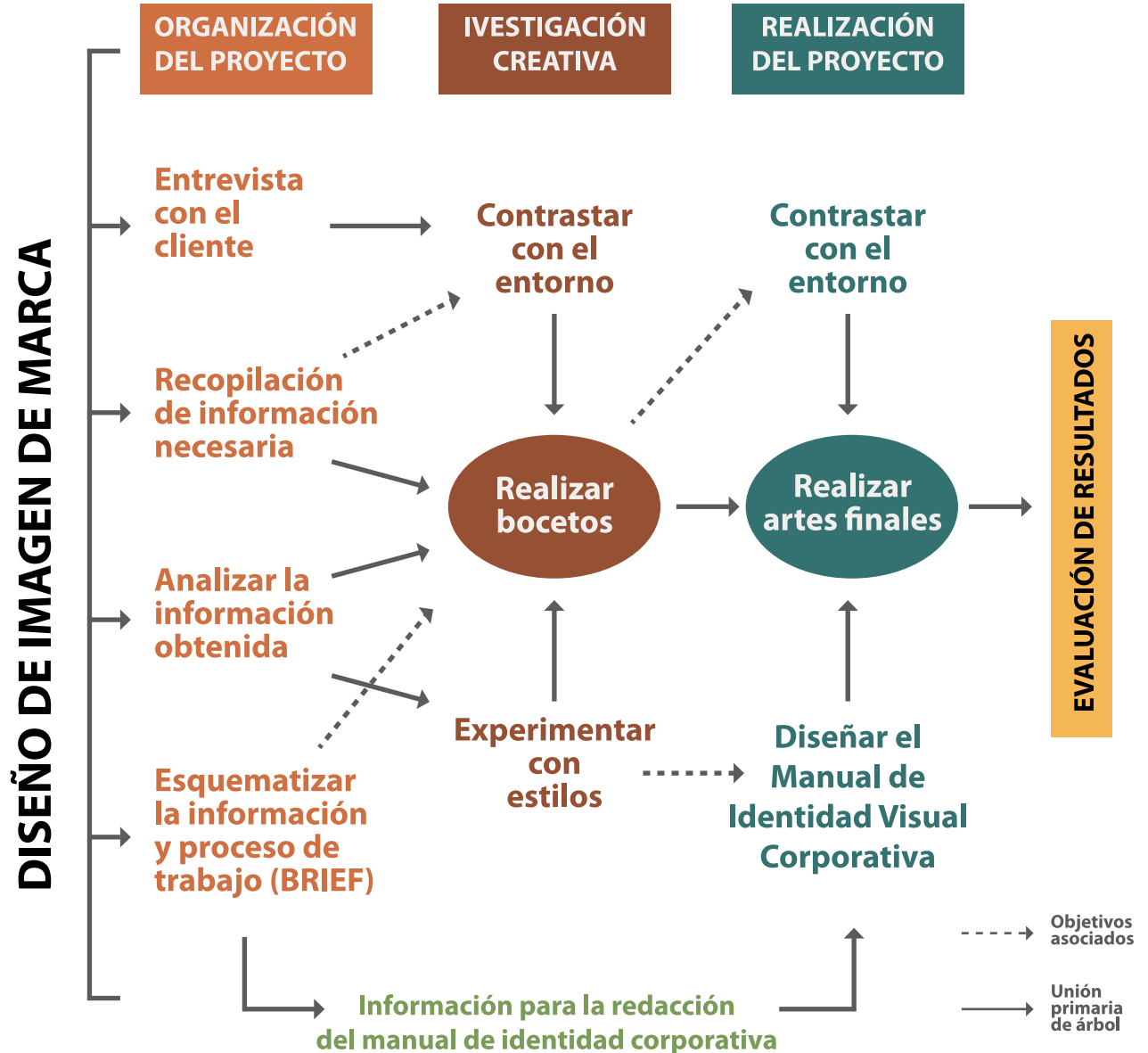
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Los instrumentos de investigación utilizados son bitácoras para la recolección de información, referentes visuales, trabajo de campo, entrevistas con el cliente, fotografías y grabaciones de audio y video. Se analiza y organiza la información en un solo documento que utilizará todo el grupo de estudiantes.

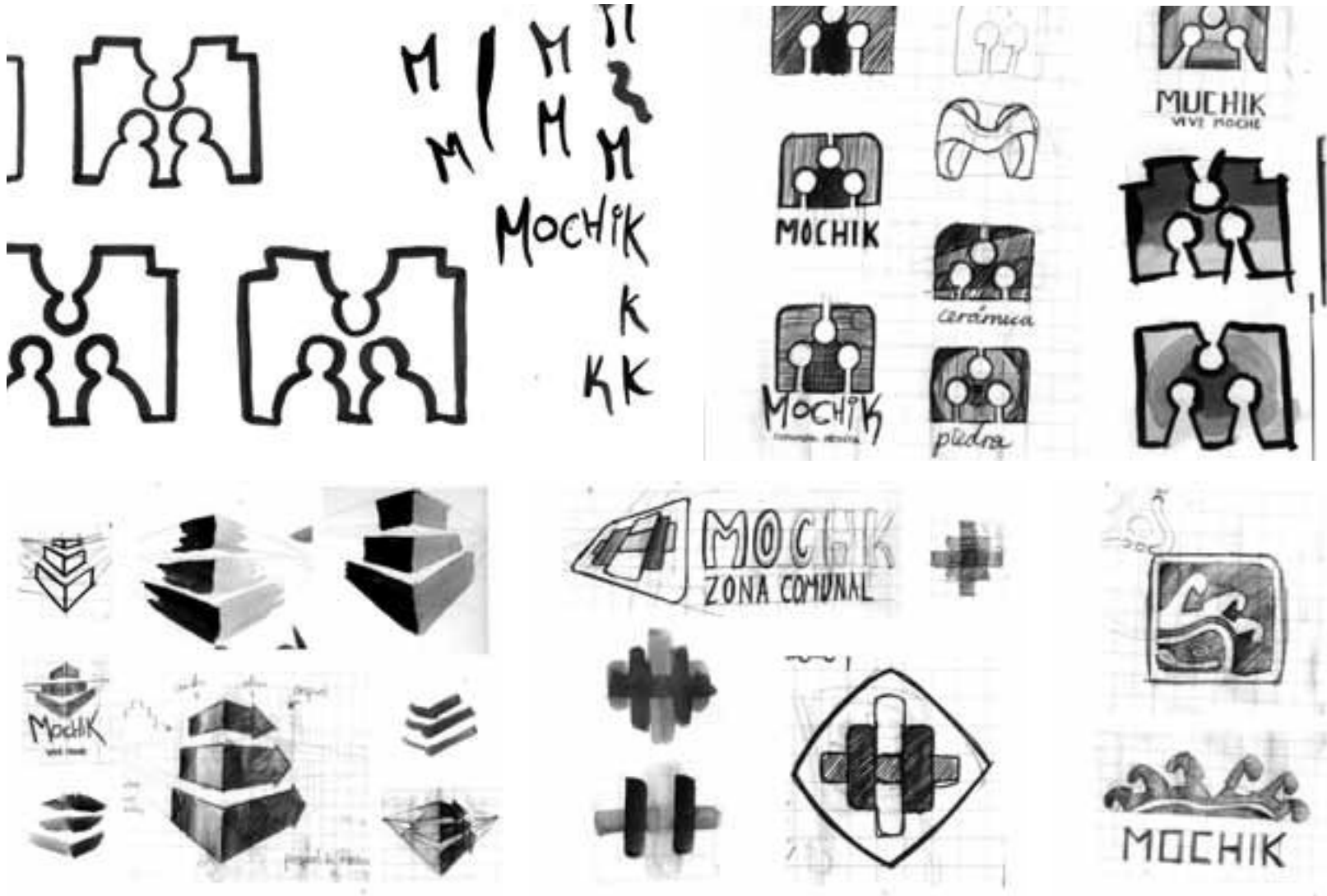
INVESTIGACIÓN CREATIVA

El proceso se basa en la práctica pedagógica desarrollada en la clase – taller, en el espacio virtual y el trabajo cooperativo realizado por los alumnos. Después de haber identificado el concepto por comunicar, se procede a la búsqueda de referentes visuales para la creación de la imagen gráfica. Luego se realizan los bocetos sustentados.

REALIZACIÓN DEL PROYECTO

La realización formal de la marca gráfica o logotipo es el siguiente paso después de la investigación creativa. Los alumnos digitalizan sus propuestas y estudian las versiones en diferentes posibilidades de color y composición.

EL 5TO COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO

El 5to Coloquio de estudiantes de Diseño Gráfico PUCP tuvo como tema la Intervención Tipo-Gráfica. Fue organizado y realizado por los estudiantes del quinto año de esta especialidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene como precedente cuatro exitosos coloquios, cada uno con más acogida que el anterior.

El objetivo principal del Coloquio fue evaluar el diseño actual, su acción en el Mercado y la Sociedad, y proyectarse hacia el futuro del diseño, a partir de experimentos, innovaciones y desarrollo creativo. Además, se propuso difundir ante el público en general el conocimiento del diseño gráfico como herramienta indispensable de comunicación, enfocando la atención sobre la acción semántica de la tipografía.

Con el 5to Coloquio se buscó propagar la interacción entre diseñadores, comunicadores, estudiantes de diseño y especialidades relacionadas al ámbito del diseño.

PROYECTO “LAS 1001 ALICIAS”

El proyecto "Las 1001 Alicias" es un proyecto de investigación para la creación de nuevas Alicias y partió de una interrogante: ¿Quién es Alicia? ¿El personaje de Lewis Carroll, fuente de inspiración constante para ilustradores, escritores, cineastas? ¿O su insight, la esencia de sus vivencias en el País de las Maravillas y en el País del Espejo? La investigación fue realizada por estudiantes del tercero y quinto año de la Especialidad de Diseño Gráfico, en los cursos de "Semiótica de la Imagen", "Introducción a la Comunicación" y "Comunicación" y es parte de un proyecto sobre líneas de acción de la intertextualidad gráfica, emprendido por el grupo de investigación "Absolutamente Gráfico". La investigación estudiantil llevó a dos resultados: las reflexiones sobre "todas y todas somos Alicia" y un conjunto de ilustraciones de Alicia que incorporan las ideas sobre la importancia de este personaje para comunicar y significar la construcción de la identidad joven a través del tiempo, en función de parámetros que permanecen siempre actuales. Las imágenes son parte del proyecto de una exposición itinerante, en Lima, Cusco y Puerto Maldonado (curaduría : Mihaela Radulescu y Edward Venero).

Algunas reflexiones:

Pietro Hadzich:

La historia de *Alicia en el País de las Maravillas*, adaptada y reinterpretada de innumerables formas desde su publicación original, nos presenta una plantilla subyacente independiente de la historia misma de Lewis Carroll. Estamos hablando de una estructura narrativa que tiene la maravillosa capacidad de adaptarse a nuestro propio imaginario colectivo, aún 146 años fuera de fecha.

Paola Castillo

Existen miles de elementos en los que podríamos profundizar pero creo que hay tres ejes principales sobre los cuales se fundamenta la estructura: la opinión, la identidad y el poder.

La opinión, o mejor dicho la carencia de una opinión propia, es lo que genera el inicio de la historia de Alicia. En el capítulo inicial se encuentra en un árbol con su hermana que lee un libro, pero éste no contiene ni diálogos ni ilustraciones, es decir, no hay explicaciones ni puntos de vista, por lo que Alicia entra en desinterés y al caer dormida entra en su propio mundo donde se reflejará su propia falta de opinión y la razón de esto. Ayer, hoy y mañana, esto siempre sucederá, se trata no exactamente de la culpa del individuo, sino de quien facilita la información. Secretos, censuras, manipulaciones y el control sobre la información es una forma de poder que siempre ha sucedido y sucederá porque se trata de un arma de poder. El conocimiento como elemento de poder lo podemos encontrar en momentos como la iglesia antes de su reforma, los ilustrados, los grandes imperios, las sociedades ocultas e incluso hoy en día con los famosos WikiLeaks. El que no tiene la información no entiende, si no entiende no tiene una opinión, el que no tiene opinión la busca y esto es lo que hace Alicia al sumergirse en su mundo fantástico.

La identidad, por otro lado, juega con dos partes que engranan entre sí. Alicia, por su edad e inocencia, se encuentra en constante búsqueda de su identidad y lo va a intentar adaptándose “al tamaño” de las situaciones que se presentan, llegando al punto tal en que intentando encajar en todas las realidades pierde noción de su realidad real. Encontrarse a uno mismo, conocer quiénes somos y decidir qué queremos ser es un proceso muy largo y personal, pero

siempre se ve afectado, desde niños, por influencias de aquellos que nos exigen decidirnos ya, qué queremos ser, cómo nos tenemos que vestir, en qué colegio debemos estar, etc. La identidad final, es una mezcla de diferentes adaptaciones a situaciones impuestas por aquéllos que sí cuentan con la capacidad de decisión y la usan sobre nosotros. Somos los que quieren que seamos.

Finalmente todo está relacionado con el poder. A lo largo de toda la novela, aquél que domina cada escenario es quien tiene el poder sobre los temas. El poder toma muchas formas, como en la vida real, poder sobre la información, poder militar, poder económico, poder social, etc. La reina de corazones es el Hitler de ayer, el Estados Unidos de hoy y el Chávez del futuro. La prepotencia de decidir sobre los demás no está basada en nada tangible, la reina es una carta como todas las demás, sólo basta autoproclamarse superior para automáticamente generar un nivel más alto que el de los demás, que luego asumen como correcto y cotidiano que una carta pueda tomar decisiones inescrupulosas, egocéntricas y generadoras de aun más poder, como resultado de codicia. Esto existe en nuestra realidad y seguirá existiendo. Siempre que se continúe clasificando al mundo entre Primer Mundo, Segundo Mundo y Tercer Mundo, estamos condenados a seguir al Primer Mundo, donde se manipula la información y se elimina las identidades que no encajan con el sistema.

La opinión, la identidad y el poder tienen la capacidad de ser tan universales que siempre existe en nuestro imaginario colectivo una selección de elementos que pueden adaptarse a la estructura base. Hablamos de ejes que, ajenos al tiempo, espacio y cultura, siempre

van a estar ahí porque así es como está construida nuestra sociedad. Probablemente dentro de 100 años más, los mismos ejes sigan vigentes, pues nuestra naturaleza humana seguirá siendo la misma siempre que el poder continúe en las mismas manos.

Cindy Cuadros:

Al ubicarse en la era victoriana, las primeras críticas observan una caricaturización de la sociedad de ese entonces. Sin embargo, los símbolos repercuten más allá del tiempo y son aplicables en nuestra era, en tanto que son los mismos problemas los que afectan a la humanidad. Por ejemplo, entrar por un hueco en la tierra a un mundo diferente se entiende como una entrada en el inconsciente, hacia un mundo lleno de visiones, que remite a muchas cosas de nuestra realidad, igual que el crecer y achicarse según lo que más le convenga a uno nos remite a los cambios que podemos experimentar en nuestra identidad a lo largo de la vida.

Katherine Sandoval:

Alicia nos hace ingresar en un mundo de ilusiones donde pueden verse reflejadas las excentricidades humanas a través de personajes y situaciones que representan la sociedad del autor, una sociedad que comparte características con la nuestra, tanto que su mundo puede ser nuestro propio mundo sin las caretas y disfraces de la rutina y la vida diaria.

Lucía Gutiérrez:

Una de las imágenes más interiorizadas en nuestro imaginario es la del laberinto que se asemeja a la forma en que percibimos nuestra propia mente, un laberinto donde Alicia podría ser nuestra razón, manteniendo la cordura para no caer en ningún extremo. En donde somos guiados por variables que pueden llegar a ser confusas pero si se las piensan bien, muchas de ellas se encuentran ligadas a nuestra realidad, como la lucha por el poder de la reina de corazos

nes y la preocupación por el tiempo del conejo, aspectos de la vida humana que en realidad todos compartimos en diversas intensidades y con distintos efectos.

Rocio Santos:

En nuestra realidad más cercana podemos encontrar un paralelismo con los arquetipos originales, desde una nueva perspectiva. Es así que el conejo blanco sigue representando a aquellos obsesionados con el tiempo, siendo la falta del mismo un signo reconocible que caracteriza nuestra rutina. El gato y su sonrisa llegan a ser como una voz interna dentro de nuestro mundo interior, como el inconsciente dentro del inconsciente, pero que igualmente nos guía hacia la toma de decisiones dentro de lo racional y conveniente.

El poder de agrandarse mediante hongos y bebidas puede verse como algo tan descabellado como el uso de alucinógenos que te distorsionan la visión o quizá es una simple muestra de los miles de factores que se encuentran desperdigados por el mundo que son los que se encargan de influenciar y a la vez formar nuestro carácter y personalidad.

Estefanía Li:

La historia está cargada de personajes irreales y de momentos fantásticos. Esta historia, a pesar de tener un enfoque infantil y de ser parte de los libros predilectos de los niños de muchas generaciones, tiene muchas metáforas y connotaciones que un niño no puede entender. Sin embargo, es aceptada por ellos por las mismas situaciones irracionales e irreales, ya que los niños pueden entender y manejar este lenguaje sin necesidad de cuestionarse y perderse en la historia. A lo largo de la historia vemos como aparecen estos personajes irreales, cada uno con características diferentes y personalidades de seres humanos. Aquí podemos encontrar una analogía con los seres humanos en la actualidad: el conejo con el

reloj, es una analogía al hombre actual perseguido por el tiempo y dejándose llevar por éste. La reina de corazones, que remitía probablemente a la monarquía inglesa, puede ser reinterpretada en el imaginario colectivo de diferentes sociedades, como símbolo de autoritarismo.

Paola Castillo:

Entrar al agujero del conejo ya se ha hecho sinónimo de adentrarse en un misterio, un portal inter – dimensional o un secreto que desafía la realidad. Los elementos que ocurren en el relato de Alicia se infiltran rápidamente al subconsciente ya que el relato mismo es un sueño, es decir, los sucesos que ocurren y los personajes que viven en ese mundo, rompen las leyes de la realidad conocida por todos y nos hablan en un lenguaje metalingüístico, gracias al ingenio de Lewis Carol al escribir los diálogos. Es un lenguaje metafísico que apela al subconsciente. Cuestiona nuestra realidad con el pensamiento consciente pero, al no encajar, la tarea de desciframiento pasa al subconsciente. En el subconsciente, el relato de Alicia es posible, y se ve mezclado con otros elementos que ahí están y se relacionan de manera automática. Las posibilidades son infinitas. El texto de Alicia nos recuerda a los antiguos textos oculistas llenos de metáforas y códigos secretos, los personajes a arquetipos y los sucesos por ende se convierten en procesos complicados cuyo significado es para nosotros trascendente.

Raul Pasco:

El tema de Alicia ha sido explotado como referente por muchos artistas. Desde películas de Disney, ilustraciones, pintura, escultura, hasta video y juegos y campañas publicitarias, muchas recreaciones de esta historia se han hecho y otros universos han sido influenciados. Hasta en nuestro medio, uno de mis mejores amigos, Alejandro Hernández, ha recurrido a los temas de Alicia muchas veces como base para su obra pictórica.

En cuanto a casos concretos hay dos películas que sin ser recreaciones muestran gran influencia: *The Matrix* y *Resident Evil*. En la primera, los hermanos Wachowski hacen referencia constante al cuento, en situaciones como cuando Morfeo le dice a Neo que siga al conejo blanco, o la decisión sobre qué pastilla tomar. En *Resident Evil*, la referencia es aún más directa pues los dos personajes principales (en el cuento y en la película) se llaman Alice, una computadora asesina tiene por nombre Reina de corazones y su primera víctima muere decapitada; el virus T, el inicio de los problemas, es probado por primera vez en un conejo blanco.

Es rescatable la manera en que *Alicia en el País de las Maravillas*, al igual que otros cuentos clásicos, se ha convertido en patrón de estructura para la construcción de universos. Se pueden tomar elementos esenciales para esta construcción como el desplazamiento de la zona de calma y control a una de conflicto y eventos inestables e inverosímiles, personajes surreales, análisis psicológico (gato de Cheshire).

Stephanie Leidinger:

Alicia es un personaje con el cual todo el mundo puede sentirse identificado. Por más que tiene una personalidad marcada, tiene ciertas características que todos tenemos. Alicia representa este deseo interno que tenemos todos de romper las reglas y de actuar según nuestro juicio. Todo es una crítica al sinsentido de las normas. Alicia está ante problemas, debe buscar soluciones, debe actuar como una persona mayor, que es lo que nosotros siempre deseamos. Además, nos deja en claro cómo es que el mundo "real" la hace sacar sus conclusiones sobre lo que es correcto e incorrecto. Analizando de manera psicológica a Alicia, se nos presenta otra perspectiva: la falta de identidad. Alicia no sabe quién es, pues al haber cambiado de forma tantas veces ya no sabe qué sucede. Lo mismo pasa con nosotros. Uno cambia de formas muchas veces

para adaptarse al entorno, es como comer los hongos de la oruga. Todos somos como Alicia, al enfrentarnos a situaciones o problemas, comemos hongos que nos cambian de forma.

María Inés Sotillo:

En esencia, la historia trata de un cuestionamiento social y el medio que utiliza es transportar al lector a un mundo surreal, que conserva elementos de la realidad que serán sometidos a la crítica a través del simbolismo. El personaje principal ingresa en un mundo fantástico y simbólico donde se cuestiona los paradigmas de su mundo. El hecho de que sea mujer y joven no es casual.

Valeria Chiuyare:

Esta historia guarda una idea interesante y actual, definir al mundo en que vivimos como un lugar bastante absurdo y ambiguo, pero al que lamentablemente hay que adaptarse, sino uno “ se pierde” o más bien “ cree sentirse perdido”. Frente a esto, hay que liberar la mente. La vida se transforma en una rutina y uno no está dispuesto a salir de ella por comodidad o falta de valentía. Es aquí donde Alicia nos da el ejemplo y nos anima, proponiéndole un giro inexplicable a nuestro imaginario, brindándole creatividad y fantasía. Surge así un mundo de “ locos ”, pero en vez de tomarlo como algo negativo, lo vemos como un escape a lo habitual y convencional, un mundo que nos hace crecer y experimentar, dándole plena libertad a la mente, un mundo irrompible porque es parte de uno mismo.

Diana Anto:

Las personas tienden a entender las cosas desde lo que conocen y es por eso que cada persona puede tener una lectura del cuento totalmente diferente de otra. Y no sólo las personas. Diferentes culturas pueden tener diferentes lecturas y maneras de construir sus propios discursos a partir de esta Alicia perdida en un mundo desconocido donde se siente aturdida, sola y fuera de lugar (la mayoría de los jóvenes se sienten de esa forma dentro de su

ambiente y pueden tomar al personaje como un representante de cómo ellos sienten). Por ejemplo en Japón las Lolitas y Gothic Lolitas han tomado el atuendo de Alicia y lo han incorporado a su estilo. O la comunidad hippie, que vio en Alicia una historia que bien podría estar describiendo un viaje psicodélico como en la canción “White Rabbit” de la banda Jefferson Airplane.

Guillermo Fajardo:

Alicia en el País de las Maravillas propone el ingreso de su personaje principal dentro de una realidad llena de incertidumbres y a la vez propone la salida de una cultura de la que está acostumbrada. ¿Suena familiar? La historia de Alicia nos da muchas evidencias con las que se puede vincular el imaginario colectivo de su creación con la realidad actual del siglo XXI. Alicia representa la fragilidad de la mente, algo que se hace claro cuando cae al túnel del conejo, es decir sale de su primer universo, la zona de confianza y seguridad y se sumerge rápidamente en un universo lleno de peligros, conflictos, dudas, el País de las Maravillas que, curiosamente, representa al mundo real.

Jieying Li :

Desde un comienzo, Alicia se siente diferente, incómoda pero a la vez curiosa a todo el ambiente que la rodea. Los constantes cambios de tamaño dan a entender probablemente su confusión y el desconocimiento de su rol en la sociedad. Con el paso del tiempo, la sorpresa y los descubrimientos de esta nueva tierra llevarán a la aceptación de esta nueva forma de vida. El problema, no obstante, es que ésta no es una historia donde la protagonista termina como una heroína. A pesar de que la mayoría de hazañas hacen de Alicia una persona más madura y consciente de su rol en el País de las Maravillas , ella sólo quiere volver al universo del que vino, donde todo estaba correcto y aprobado bajo sus condiciones y así sentirse segura nuevamente por más que otros la necesiten. Dicha reacción le da realidad al personaje.

Thalia Echevarria

Miguel Loli
Ignacio Merino
Andres Malla
Aldo Vásquez

Emi Ibarguen
Daniela Pizarro
Hugo Condori

José Mendiola

Ángela Quispe del Pino

Jesús Félix Díaz

