

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO (REDISEÑO)

**INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR,
MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

TEMA:

**“Creación de una tipografía con base en el pasillo ecuatoriano como
recurso gráfico”**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciatura en Diseño Gráfico.

Línea de Investigación: Desarrollo Artístico, Diseño y Publicidad

Autor: Luis Arnold Almeida Aviles

Director: Luis Estuardo Braganza Benítez

IBARRA-MARZO-2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto repositorio digital institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÈDULA DE IDENTIDAD:	1755171236		
APELLIDOS Y NOMBRE:	Almeida Aviles Luis Arnold		
DIRECCIÓN:	Calles Olmedo y Asfaltada Cayambe-Pichincha-Ecuador		
EMAIL:	ntnatmyo@gmail.com / laalmeidaa@utn.edu.ec		
TELEFONO FIJO:		TELT. MOVIL	0987880125

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	Creación de una tipografía con base en el pasillo ecuatoriano como recurso gráfico
AUTOR:	Luis Arnold Almeida Aviles
FECHA:	2026-03-05
SOLO PARA TRABAJOS DE TITULACIÓN	
CARRERA/PROGRAMA:	Grado
TITULO POR LE QUE OPTA:	Licenciatura en Diseño Gráfico
DIRECTOR:	Luis Estuardo Braganza Benítez

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, **Luis Arnold Almeida Aviles**, con cédula de identidad Nro. **1755171236**, e calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de integración curricular descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

Ibarra, a los 5 del mes de marzo de 2026

El Autor:

Firma:

Nombre: Luis Arnold Almeida Aviles

CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra original y que es del titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 5 del mes marzo de 2026

El Autor:

Firma:

Nombre: Luis Arnold Almeida Aviles

CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ibarra, a los 5 del mes de agosto de 2026

Luis Estuardo Braganza Benítez

DIRECTOR DE L TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabado de integración curricular, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

(f)

Msc. Luis Estuardo Braganza Benítez

C.C.:1003232053

APROBACIÓN DEL COMITÉ CALIFICADOR

El comité calificado del trabajo de Integración Curricular “Creación de una tipografía con base en el pasillo ecuatoriano como recurso gráfico” elaborado por Luis Arnold Almeida Aviles, previo a la obtención del título de Licenciado en Diseño Gráfico, aprueba el presente informe de la investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte

(f)

Msc. Luis Estuardo Braganza Benítez

C.C.: 1003232053

(f)

Msc. Jaime Everardo Portilla Chagna

C.C.:1002423851

DEDICATORIA

Para quienes son la base y han sido un apoyo constante de mi formación. A mi madre, por el amor inquebrantable, el esfuerzo silencioso y la entrega con la que me dio siempre todo lo que estuvo a su alcance, enseñándome desde casa a creer en mí y acompañándome en mi camino. A mis hermanos y hermanas, que caminaron a mi lado siendo un respaldo fundamental de este proceso. De la misma manera a mi mejor amigo y también a la que fue mi compañera sentimental, por la entrega silenciosa, el apoyo firme y la comprensión, por ser un espacio de calma donde mis objetivos se afirmaron, y por impulsarme a continuar incluso en los momentos más difíciles. Dedicado a ellos, a mi familia, que fueron el sostén que permitió cerrar este ciclo académico en la universidad y dar inicio a una nueva etapa de mi vida académica y profesional.

AGRADECIMIENTO

Para los profesores por su entrega, el conocimiento compartido y la experiencia transmitida. Reconozco a quienes con sus enseñanzas fueron fundamentales para fortalecer mis habilidades, su guía, exigencia y motivación constante, contribuyeron de forma significativa a mi crecimiento académico, personal y profesional. Asimismo, expreso mi gratitud a mis compañeros de clase. En especial agradezco a Grace Morales y a Elías Orozco, quienes fueron un aporte valioso, por el aprendizaje compartido, el apoyo mutuo y el intercambio de ideas que enriquecieron cada etapa de este proceso. Las experiencias vividas, el trabajo en equipo y el compañerismo fueron parte esencial de este camino. Al final agradezco a mi familia que fue la inspiración y motivo de este paso alcanzado. Especialmente reconozco a la Universidad Técnica del Norte por el centro y punto de partida de mi vida profesional.

Gracias totales.

RESUMEN EJECUTIVO

La investigación nace con el propósito por rescatar al pasillo ecuatoriano que forma parte de la identidad cultural de Ecuador, género musical declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Como objetivo se tuvo desarrollar una tipografía de código abierto inspirada en sus elementos conceptuales y simbólicos. Se empleó un enfoque cualitativo que combinó la observación detallada de materiales gráficos (portadas, carteles y partituras) del pasillo, el análisis documental de contenido y entrevistas estructuradas a músicos y diseñadores gráficos residentes en la ciudad de Ibarra. Mediante fichas de observación, cuadernos de notas y cuestionarios se identificaron patrones que se repiten, familias tipográficas predominantes y formas gráficas representativas del pasillo, los cuales se tradujeron en glifos tipográficos y una familia de caracteres que integran el compás $\frac{3}{4}$, la carga melancólica y poética del género. Para la validación, se realizaron pruebas de rendimiento y funcionamiento en piezas gráficas y se recopiló retroalimentación de usuarios para validar la funcionalidad, versatilidad y aceptación de la tipografía desarrollada en los contextos necesarios. Los hallazgos evidenciaron que la nueva fuente refleja pertinentemente la combinación de instrumentos de cuerda y la expresividad emotiva del pasillo, al tiempo que, promueve un sentido de pertenencia y reactivación cultural en piezas gráficas de diseño contemporáneo. Se concluye que la tipografía no solo cumple su propósito comunicativo, además actúa como puente entre tradición y modernidad, fortaleciendo la difusión del patrimonio musical ecuatoriano y ofreciendo a las industrias creativas una herramienta novedosa que contribuye al reforzamiento de la competencia nacional. Se destacó el carácter novedoso de integrar elementos gráficos del pasillo en un recurso tipográfico de código abierto, lo que aportó una propuesta innovadora al campo del diseño tipográfico y a la preservación cultural en la era digital.

Palabras Clave: tipografía, patrimonio, tradición, pasillo, cultural, comunicación.

ABSTRACT

The research was initiated with the purpose of rescuing the Ecuadorian pasillo, which is part of Ecuador's cultural identity, a musical genre declared an intangible cultural heritage of humanity. The objective was to develop an open-source typeface inspired by its conceptual and symbolic elements. A qualitative approach was employed, combining detailed observation of graphic materials (covers, posters, and scores) of pasillo, content document analysis, and structured interviews with musicians and graphic designers residing in the city of Ibarra. Through observation sheets, notebooks, and questionnaires, recurring patterns, predominant typographic families, and graphic forms representative of the pasillo were identified, which were translated into glyphs typographic, and a family of characters that integrate the $\frac{3}{4}$ time signature, the melancholic and poetic essence of the genre. For validation, performance and functionality tests were conducted on graphic pieces, and user feedback was collected to validate the functionality, versatility, and acceptance of the developed typography in the necessary contexts. The findings showed that the new font aptly reflects the combination of string instruments and the emotional expressiveness of the pasillo, while also promoting a sense of belonging and cultural reactivation in contemporary graphic design pieces. It is concluded that the typography not only fulfills its communicative purpose but also acts as a bridge between tradition and modernity, strengthening the dissemination of Ecuadorian musical heritage and offering creative industries an innovative tool that contributes to the reinforcement of national competence. The innovative nature of integrating graphic elements of the pasillo into an open-source typographic resource was highlighted, providing an innovative proposal to the field of typographic design and cultural preservation in the digital age

Keywords: typography, heritage, tradition, pasillo, cultural, communication.

ÌNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÒN	14
Capítulo 1: Marco Teórico	17
1.1 Comunicación Visual	17
1.1.1 Diseño Gráfico.....	17
1.1.2 Recurso Grafico	18
1.1.3 Importancia de los recursos gráficos en la comunicación visual.....	18
1.1.4 Tipos de recursos gráficos	18
1.1.5 El signo	18
1.2 Tipografía	19
1.2.1 Tipo y Fuente	19
1.2.2 La doble función de la tipografía.....	19
1.2.3 Tipografía como recurso gráfico y cultural	19
1.2.4 La tipografía como signo	20
1.2.5 La tipografía en la comunicación visual.....	20
1.3 Composición de la tipografía	20
1.3.1 Estructura y morfología de la tipografía.....	20
1.3.2 Anatomía tipográfica	20
1.3.3 Clasificación de la tipografía	21
1.3.4 Personalidad tipográfica	22
1.4 Selección tipográfica	22
1.4.1 Procesos de selección tipográfica	22
1.4.2 Criterios de selección tipográfica	23
1.4.3 Criterios estéticos	23
1.4.4 Criterios funcionales.....	23
1.5 Historia y evolución del pasillo ecuatoriano	23

1.5.1 Orígenes y contexto histórico	23
1.5.2 Influencias culturales en el desarrollo del género	25
1.5.3 Reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad	25
1.6 Características musicales y poéticas del pasillo	25
1.6.1 Ritmos, compases y melodías representativas.....	25
1.6.2 Letras poéticas, temas, álbumes y mensajes.....	26
1.6.3 Instrumentos típicos utilizados en el género.....	26
1.7. Cultura.....	27
1.7.1 Contexto cultural ecuatoriano.....	27
1.7.2 Cultural contemporánea de Ecuador.....	27
1.7.3 Expresión cultural ecuatoriana	28
1.7.4 La música como forma de expresión cultural ecuatoriana	28
1.7.5 Importancia cultural del pasillo	28
1.7.6 La tipografía como vehículo de identidad cultural	28
1.7.7 Afinación de instrumentos ecuatorianos 432hz	29
1.8 Metodología para la Creación de una Familia Tipográfica	29
1.8.1 Procesos y metodologías en el diseño de tipografías	29
1.8.2 Técnicas de bocetado y digitalización de caracteres	30
1.9 Valoración tipografía basada en el pasillo ecuatoriano	30
1.9.1 Diseño de piezas comunicacionales (afiches, logotipos, portadas de discos, etc.)..	30
1.9.2 Uso en campañas culturales para la promoción del pasillo ecuatoriano	31
Capítulo 2: Materiales y Métodos.....	32
2.1 Tipo de investigación	32
2.2 Técnicas e instrumentos de investigación	32
2.3 Preguntas de Investigación.....	32
2.4 Matriz de categorización de conceptos	33
2.5 Participantes	34

2.6 Procedimientos y análisis de datos.....	34
Capítulo 3: Resultados y Discusiones.....	35
3.1 Interpretación de datos de las entrevistas a diseñadores	35
3.2 Interpretación de datos de las entrevistas a músicos	38
3.3 Interpretación de datos de las fichas de observación	41
3.4 Discusión.....	45
Capítulo 4: Propuesta.....	46
Conclusiones.....	53
Recomendaciones	55
Glosario	56
Referencias Bibliográficas.....	58
Anexos	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Matriz de categorización de conceptos</i>	33
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 <i>Anatomía de la letra</i>	21
Figura 2 <i>Clasificación de la tipografía</i>	22
Figura 3 <i>Instrumentos del pasillo</i>	27
Figura 4 <i>Portada de álbum de pasillo de Julio Jaramillo</i>	40
Figura 5 <i>Portadas de álbumes de pasillo</i>	41
Figura 6 <i>Material publicitario del pasillo</i>	42
Figura 7 <i>Partituras del pasillo</i>	43
Figura 8 <i>Búsqueda de patrones visuales</i>	44
Figura 9 <i>Moodboard</i>	47
Figura 10 <i>Bocetos</i>	48
Figura 11 <i>Diseños de Glifos en versión Display</i>	49
Figura 12 <i>Versión regular Mayúsculas</i>	50
Figura 13 <i>Versión Regular minúsculas</i>	51
Figura 14 <i>Versión regular números y signos</i>	52
Figura 15 <i>Aplicación</i>	53

INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge de una inquietud personal y profesional por rescatar y recuperar la identidad cultural ecuatoriana, evidenciada en el valor del pasillo, un género musical emblemático declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (2021). La observación de una continua desconexión entre las nuevas generaciones y la música tradicional del país, en contraste con la constante influencia de ritmos foráneos, dio el punto de partida a reflexionar sobre la necesidad de dar al pasillo de una presencia visual que fortalezca su legado cultural.

Asimismo, se identificó una carencia de recursos en la representación gráfica del pasillo, donde los elementos visuales que lo caracterizan no han sido totalmente explorados ni integrados de manera pertinente en las propuestas de diseño contemporáneo. Esta situación limita la comunicación y difusión de su valor emocional y simbólico. Por ello, se opta por enfocar la investigación en la creación de una tipografía inspirada en los elementos gráficos inherentes al pasillo, con el fin de ofrecer una herramienta visual que contribuya a su revalorización y a la preservación del género dentro de la cultural ecuatoriana.

Las nuevas generaciones de la población de Ecuador tienen una desconexión con el pasillo ecuatoriano, uno de los motivos es que han adoptado ritmos extranjeros que contribuye a la pérdida gradual de un elemento esencial de la cultura musical del país. Este alejamiento se da por la falta de exposición y difusión del género, a pesar de que el pasillo es gratuito para su difusión en medios como la radio y la televisión. La historiadora Jenny Estrada afirma que musicalmente no hay género que identifique mejor al Ecuador como el pasillo (Estrada, 2016) y Carguacundo (2019) señala que la irrupción de nuevos ritmos ha desplazado el interés en este género.

En el ámbito del diseño gráfico, la tipografía ecuatoriana también ha quedado rezagada. Aunque existen trabajos de tipografía experimental, falta una propuesta de tipografía completa y de código abierto comparable a la reconocida Times New Roman. Esto es un reflejo de la carencia y limitación de la expresión visual de la cultura, así como las habilidades y competencias que desarrollan los Diseñadores Gráficos, Este proyecto busca llenar este vacío, integrando los principios teóricos y prácticos representar elementos específicos de un parte identidad nacional como es el pasillo.

Además, el auge de las inteligencias artificiales ha alterado la dinámica en áreas como el diseño, la publicidad y la comunicación. La rapidez en las respuestas de estas herramientas ha llevado a que, en ocasiones, se pierda la conexión emocional y simbólica que impregna la construcción de una pieza gráfica, restando valor a la autenticidad y el esfuerzo humano. Podemos ver el destacado resultado de tipógrafos como el de, Jonathan Hoefler que comenta que la tipografía es la voz visual, con esto nos quiere decir que una tipografía bien diseñada comunica, y a su vez articula valores históricos y contemporáneos, conectando generaciones y audiencias a través de un lenguaje visual compartido (Hoefler, *Typeface Design (Abstract: The Art of Design)*, 2019).

El pasillo ecuatoriano constituye uno de los géneros musicales más representativo de Ecuador, que se caracteriza por su ritmo lento y melancólico, estructurado en compases de 3/4, contiene letras poéticas que evocan sentimientos de nostalgia y romanticismo. Este género desempeña un papel fundamental en la identidad cultural del país, reflejando las vivencias y emociones del pueblo a lo largo de su historia. Su construcción sonora distintiva se apoya principalmente en la presencia de instrumentos de cuerda como la guitarra, el requinto, el violín y acompañado el piano, los cuales realzan tanto su carácter emotivo.

El pasillo ecuatoriano, reconocido por la UNESCO (2021) como patrimonio inmaterial de la humanidad, es un género originario y representativo del país. Sin embargo, la falta de difusión ha provocado que comience a desaparecer entre los propios habitantes, a pesar de las numerosas posibilidades actuales para rescatarlo a través de la experimentación. La tipografía es un medio fundamental de comunicación que expresa historias, sentimientos y emociones, pero en Ecuador se carece de tipografías propias que limitan la expresión cultural y reduce la autenticidad y visibilidad de la identidad local.

Los poemas cantados del pasillo van más allá de la música, estos transmiten emociones, que en un recuso gráfico se puede ver reflejado estas características, asimismo el ritmo, los compases, la construcción musical, los instrumentos y los sentimientos que provoca. Por otra parte, rescatar la este género musical implica revalorizar el talento humano frente a la eficiencia de la inteligencia artificial. En este contexto, la investigación propone desarrollar una tipografía de código abierto basada en el pasillo, fomentando así la competitividad de las industrias creativas y reavivando este importante elemento sonoro de identidad nacional.

Un ejemplo no tan lejano de desarrollo de tipografías con expresión cultural son las del tipógrafo argentino Pablo Cosgaya que es un referente de la promoción y difusión de tipografías

que reflejan la identidad cultural de la región, combinando elementos tradicionales con técnicas modernas, recalando importancia de diseñar tipografías que sean funcionales, y además transmitan un sentido de pertenencia y culturalidad, en un mundo globalizado.

Esta investigación busca generar un impacto positivo en la preservación y valorización del patrimonio cultural ecuatoriano, mediante la creación de una tipografía inspirada en el pasillo, un género musical emblemático del país. El destacado poeta y tipógrafo Robert Bringhurst, (1992) enfatiza a idea cómo las letras pueden funcionar como un soporte tangible para transmitir la esencia de una cultura. Este enfoque permite entender que la tipografía además de una herramienta técnica, es un puente entre lo visual y lo simbólico.

Partiendo de esto, la presente investigación tiene como objetivo general:

- Desarrollar de una tipografía con base en el pasillo ecuatoriano como recurso gráfico.

Objetivos específicos:

1. Analizar las características estéticas, visuales y escritas del pasillo ecuatoriano para identificar elementos visuales y conceptuales aplicables en la creación de una tipografía representativa del género.
2. Diseñar una tipografía con base a elementos visuales identificados en el pasillo ecuatoriano, que promuevan la identidad cultural en Ecuador.
3. Validar la funcionalidad y el impacto cultural de la tipografía desarrollada mediante su aplicación en proyectos gráficos que promuevan la identidad ecuatoriana, asegurando su versatilidad y aceptación en diversos contextos.

En definitiva, la motivación de esta investigación se centra en la convicción de que el diseño tipográfico puede actuar como puente entre la tradición y la modernidad. A través de la forma de las letras, es posible reinterpretar la historia cultural del pasillo, de este modo tener una herramienta que lo conecte hacia nuevos escenarios contemporáneos, especialmente en el entorno digital.

Capítulo 1: Marco Teórico

La creación de una tipografía inspirada en el pasillo ecuatoriano como recurso gráfico representa una oportunidad singular para capturar la potencial cultural y emocional de este género musical. Este proceso implica analizar los elementos intrínsecos del pasillo, como sus melodías nostálgicas, ritmos pausados y letras evocadoras, y reinterpretarlos en formas visuales que conecten con la esencia del diseño tipográfico. A través de un enfoque que combine investigación cultural, exploración gráfica y herramientas digitales, con la cuales poder diseñar una tipografía que evoque la esencia del pasillo, así mismo también la reimagine como un medio contemporáneo de expresión artística. Este proyecto contribuiría a reforzar la identidad ecuatoriana mientras se fomenta su presencia en el contexto del diseño.

1.1 Comunicación Visual

El lenguaje visual es clave para una comunicación clara y rápida, ya que cada imagen adquiere un significado según su contexto, está viene conformado de varios elementos de los cuales destaca la tipografía por su poder de transmitir mensajes. Según Munari (1985), la comunicación visual puede ser intencional o espontánea, transmitiendo elementos denotativos y connotativos sin necesidad de un mensaje explícito. Igualmente, el contenido y la forma mantienen una relación dialéctica que varía según el canal y el contexto.

1.1.1 Diseño Gráfico

El diseño es un proceso de creación visual que responde a requerimientos prácticos y debe comunicar un mensaje claro al público. Un buen diseño mejora el lenguaje visual al basarse en modelos y formas preexistentes, lo que permite una mejor comprensión del mensaje, según (Wong W. , 1995). Además, el diseño debe captar la atención del espectador y mantener un lenguaje fijo para garantizar su efectividad. El diseñador, como comunicador visual, combina tipografías y gráficos para transmitir información a grupos específicos de manera clara y funcional.

Desde el punto de vista psicológico el diseño gráfico se refiere a cómo nuestro cerebro organiza e interpreta los estímulos visuales para darles sentido, permitiendo que la información se comunique de manera coherente y directa. Esto se expresa en la teoría de la Gestalt, que sostiene que no percibimos los elementos de forma aislada, sino como parte de un todo estructurado; por ello, un logotipo, icono o un cartel es más que la suma de sus partes, sino una composición que dirige nuestra atención a través de principios de composición, (Koffka, 1935).

1.1.2 Recurso Grafico

Los recursos gráficos son elementos visuales utilizados para comunicar información de manera clara y efectiva. Meggs (1998) analiza la evolución del diseño gráfico y describe cómo imágenes, ilustraciones, tipografías, colores, íconos, patrones y composiciones gráficas se han utilizado a lo largo del tiempo para la comunicación visual. Aunque no es una definición específica es una referencia clave sobre el uso de los recursos gráficos.

1.1.3 Importancia de los recursos gráficos en la comunicación visual.

En la comunicación los recursos grafios son fundamentales para transmitir y articular mensajes visuales de manera más efectiva, lo cual hace más accesible que la información sea percibida no solo como datos sino en formas visuales inteligibles y memorables para el público. En su obra Costa (2014) establece que el uso de imágenes y texto de manera conjunta mejora la comprensión y retención de información en comparación con solo texto. La combinación de estos importantes elementos puede crear una experiencia en el receptor más efectiva.

1.1.4 Tipos de recursos gráficos

La clasificación de los recursos gráficos se lo puede resumir en el color como percepción visual que evoca emociones y conexiones culturales, la imagen como la captura de la realidad, la composición en la organización armónica de los elementos visuales, los iconos o ilustraciones que representan y sintetizan acciones o concepto complejos, la tipografía como la técnica fundamental de para comunicar mensajes. Estos son los elementos influyen de gran forma en la transmisión de mensajes (Dondis, 1976).

1.1.5 El signo

En cuanto al signo, en la semiótica se conoce como la unidad mínima de la comunicación, que une de manera arbitraria dos componentes: el significante y el significado. El significante es la imagen sensorial o perceptible (como el sonido o la representación gráfica de una palabra), mientras que el significado es el concepto o la idea evocado por ese significante. Esta definición es que la relación entre ambos es arbitraria, es decir, no existe una conexión natural entre el sonido (o forma) y el concepto al que hace referencia, se trata de un acuerdo social que permite la comunicación. Según Saussure (1945), esta doble estructura es la base para comprender la organización interna del lenguaje y la producción de sentido dentro de una comunidad lingüística.

1.2 Tipografía

Llamamos tipografía al conjunto de signos o caracteres que comparten características propias entre sí, formando un sistema que hace posible la transmisión de mensajes. La tipografía es el arte y oficio de dar forma visual duradera al lenguaje humano (Bringhurst, 1992). En su libro *“The Elements of Typographic Style”* Bringhurst, hace un símil entre la música y la tipografía, puesto que los compositores orquestan notas y silencios para crear armonías y ritmos, los tipógrafos organizan letras, palabras y espacios para facilitar una lectura fluida y significativa.

1.2.1 Tipo y Fuente

El TIPO es el estilo y características distintivas de una familia tipográfica, (McLean, 1997) destacaba que el tipo es un reflejo de la cultura y el tiempo en que fue creado, portando consigo valores estéticos y funcionales que trascienden su mera apariencia. Para los tipógrafos Spiekermann & Ginger (2014), la fuente es la herramienta que nos permite reproducir ese diseño en un medio específico. En resumen, la FUENTE es el conjunto completo de los caracteres para usarlos de forma sistemática de manere física o digital.

1.2.2 La doble función de la tipografía

La tipografía cumple con dos funciones fundamentales por un lado en la lingüística puesto que debe ser legible para leer y por otro lado también transmite un estilo o tono emocional. Para Frutiger (1995) tipografía debe garantizar que el texto sea comprensible y accesible para el lector. La tipografía comunica emociones y significados a través de su forma (Bringhurst, 1992). En conclusión, la tipografía debe ser lo suficientemente neutral para facilitar la lectura y, al mismo tiempo, lo suficientemente distintiva para transmitir un mensaje visual único.

1.2.3 Tipografía como recurso gráfico y cultural

La música es el arte para los oídos y la tipografía es el arte para los ojos. Para (Hoefler, *Typography and the Voice of the Brand*, 2017), la tipografía estructura la información y guía la percepción del lector, es decir que es una voz visual. La tipografía puede llegar hacer el reflejo de la identidad cultural de una comunidad. En palabras de Gill (2022), las letras son símbolos de cosas, y las cosas son símbolos de ideas, es el vínculo entre la tipografía y la cultura, ya que las letras y los caracteres son representaciones culturales.

1.2.4 La tipografía como signo

Uno de los atributos elementales de la tipografía es que funciona como un signo que transmite significado más allá de las palabras escritas, su forma, estructura y estilo influyen en la percepción del mensaje. Como explica Frutiger (1995) cada tipo es un signo, y cada signo tiene su propia vida. Podemos decir que la elección de un tipo de letra influye en la legibilidad, así como en la emoción y el tono del mensaje.

1.2.5 La tipografía en la comunicación visual

La tipografía desde su inicio es un elemento esencial en la comunicación visual ya que estructura, organiza y transmite información de manera clara y efectiva. Para Lupton (2004), la tipografía no solo representa palabras, sino que también influye en la interpretación del mensaje. Entonteces sabemos que una buena tipografía debe ser funcional, no decorativa además que su correcta aplicación influye en el entendimiento del mensaje, facilitando la legibilidad y reforzando el impacto visual.

1.3 Composición de la tipografía

1.3.1 Estructura y morfología de la tipografía

La estructura de una tipografía se refiere a la organización de sus elementos básicos, como la altura de x, ascendentes, descendentes y proporciones entre los caracteres. En su libro “Signs and Symbols” Frutiger (1995), dice una tipografía bien diseñada es aquella en la que la estructura de las letras mantiene un equilibrio entre forma y función. La morfología tipográfica se refiere a la forma específica de cada letra y su relación con el resto del alfabeto. Según Noordzij (2005) el trazo tipográfico además una marca, es el resultado de un movimiento que define su identidad.

1.3.2 Anatomía tipográfica

La anatomía tipográfica incluye varios elementos clave que va desde la ascendente y descendente, la línea de base, la altura de la x, la asta, el brazo, la barra transversal y las serifas (también llamadas remates, gracias o terminales). Otros elementos que se incluyen es el bucle, el ojal, la apertura, el vértice, la cola y el espolón, cada uno de los cuales contribuye a la forma y legibilidad de las letras. Bringhurst (1992) dice el diseño tipográfico es la coreografía de la lectura, estos componentes son fundamentales para el diseño y la comprensión tipográfica.

Figura 1

Anatomía de la letra

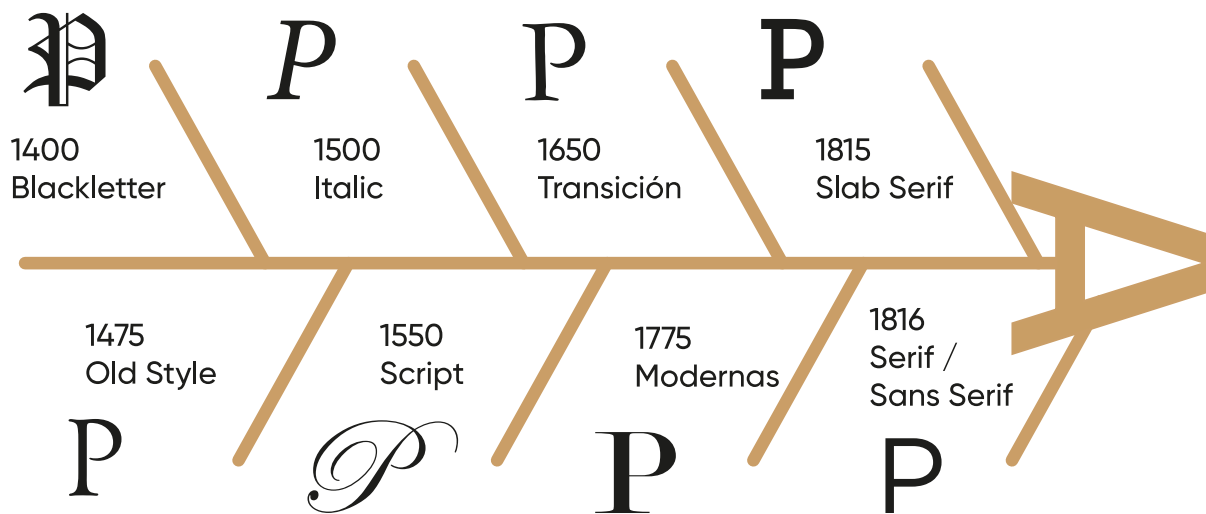
Nota: En la presente figura podemos ver representado las partes que las letras en una tipografía.

Fuente: Eguaras (2015)

1.3.3 Clasificación de la tipografía

Según explica Lawson (1992), en su obra *Anatomy of a Typeface*, propone la siguiente clasificación de las tipografías, *BLACKLETTER* también llamado “*block*” o “*gothic*” esta es de sutil contraste de sus trazos y una pequeña inclinación oblicua. Las *ITALIC* la cursiva presenta unos caracteres más condensados para ganar agilidad. Por otro lado, las *SCRIPT* los caracteres intentan reproducir las formas caligráficas y la belleza orgánica. Las *TRANSITIONAL* con mayor contraste de sus trazos y la mayor verticalidad de las letras curvadas demostrando así más refinación. También las *MODERN* de gran contraste de sus trazos como el punto máximo de sofisticación. Por el lado contrario aparecen las *SLAB SERIF* con variación mínima en el espesor de sus trazos y remates gruesos y cuadrados.

Llegados a la era de la síntesis de las formas nacen las *SANS SERIF* que son tipos letras despojadas de adornos y remates, que apuestan por la limpieza visual y un grosor invariable y al final Lawson concluye su esquema mencionando las familias las *SERIF/ SANS SERIF* alfabetos diseñados para convivir en ambos mundos, ofreciendo una versatilidad que une la tradición con la vanguardia de los alfabetos con remates y adornos, y los que prescinden de estos terminados.

Figura 2*Clasificación de la tipografía*

Nota: Diagrama de pez de los tipos de tipografía por años de creación. Fuente: Elaboración propia

1.3.4 Personalidad tipográfica

Llamamos personalidad tipográfica a la capacidad que tienen una tipografía para transmitir emociones, estilos y valores, influyendo en la apreciación del mensaje visual. Para Lupton (2004), la tipografía comunica tanto como las palabras mismas, de manera que cada trazo, remate y proporción proyecta una identidad propia. Así también para Frutiger (1995), refuerza la idea de que cada tipografía tiene su propia voz y carácter. En conclusión, las tipografías pueden tener personalidades con una carga psicológica como la que se le atribuye a una persona como la madurez, elegancia, fortaleza, amabilidad, etc.

1.4 Selección tipográfica

1.4.1 Procesos de selección tipográfica

Encontrar una tipografía perfecta para un proyecto no siempre es fácil, puesto que se debe considerar la legibilidad, personalidad, connotaciones, jerarquía visual y adaptabilidad en diferentes soportes y medios. Para Tschichold (2003), el proceso de selección tipográfica es esencial para garantizar una comunicación efectiva, ya que cada tipo de letra aporta una identidad y un tono específicos que influyen en la comprensión de lo que se desea comunicar.

Se identifican los elementos en dos criterios para la valoración tipográfica:

1.4.2 Criterios de selección tipográfica

Se puede categorizar a los atributos de una tipografía en dos grandes grupos por una parte la estética y por otra la funcionalidad. Según Lupton (2004), el equilibrio entre estética y funcionalidad es clave en el diseño tipográfico, ya que una tipografía atractiva pero ilegible pierde su propósito, mientras que una fuente funcional sin valor estético puede resultar monótona y poco expresiva.

1.4.3 Criterios estéticos

Los criterios estéticos de la tipografía determinan su impacto en la identidad visual y la expresión gráfica, entre ellos se encuentran la forma y estilo, que clasifica las tipografías en *serif*, *sans serif*, *script*, *display* y decorativas, sumado a esto el contraste de trazo define la variación en el grosor de las líneas, afectando la elegancia o fuerza visual de la fuente y por último la proporción y equilibrio están determinados por la relación entre la altura de x, ascendentes y descendentes, lo que influye en la armonía del diseño. para (Hoefler, Historical Models and Modern Typography, 2013), la tipografía más que cuestión de legibilidad, responde al carácter y tono.

1.4.4 Criterios funcionales

Los criterios funcionales de la tipografía se basan en su utilidad y efectividad en su aplicación. Partimos por la legibilidad que es la facilidad con la que los caracteres pueden ser reconocidos individualmente, mientras que la legibilidad aborda la comodidad en la lectura de bloques de texto largos, seguido de la adaptabilidad de una tipografía asegura su rendimiento en distintos formatos, ya sea impreso, digital o señalética y la jerarquía visual se establece mediante el uso de pesos, tamaños y estilos, para organizando la información. Según Tschichold (2003), la función primordial de la tipografía es comunicar sin distracción.

1.5 Historia y evolución del pasillo ecuatoriano

1.5.1 Orígenes y contexto histórico

Con respecto al origen del nombre el término "pasillo" proviene del diminutivo de "paso", haciendo referencia a los pasos pequeños y rápidos que caracterizan el baile asociado a este género musical. Según el musicólogo Guillermo Abadía (2019), esta denominación se utilizó para describir la rutina de movimientos cortos y ágiles que forman parte de su coreografía. Con el paso del tiempo, el pasillo evolucionó desde sus primeras manifestaciones vinculadas a la danza hacia una interpretación predominantemente instrumental y vocal. En

este proceso, el punteo de la guitarra y el requinto adquirió un protagonismo especial, evocando en sus cuerdas aquellos pasos pequeños y rápidos que, según diversas interpretaciones históricas, dieron origen al nombre del género.

En el panorama ecuatoriano, el pasillo surgió a finales del siglo XIX, se derivó del pasillo colombiano influenciado por el vals austriaco y corrientes musicales europeas. Durante este periodo inicial, músicos como Aparicio Córdoba y Sixto María Durán desempeñaron un papel importante en la consolidación del género. Córdoba es reconocido como uno de los primeros compositores de pasillo, mientras que Durán aportó significativamente al desarrollo de sus estructuras melódicas y armónicas, contribuyendo a definir su estilo distintivo (García et al., 2018).

A medida que el pasillo se desarrollaba, compositores como Carlos Amable Ortiz y Paredes Herrera fueron una parte necesaria en su la evolución y popularización. Ortiz es conocido por sus composiciones que reflejan las costumbres de la época, y Herrera, junto con otros, continuó desarrollando el género, incorporando nuevos instrumentos y estilos. La música de estos compositores resonó profundamente con el pueblo ecuatoriano, consolidando el pasillo como una parte integral de su herencia musical (García et al., 2018).

No obstante, el nombre más emblemático del pasillo ecuatoriano es el de Julio Jaramillo, conocido como “El Ruiseñor de América”. Con más de 3.000 grabaciones a lo largo de su carrera, muchas de ellas pasillos que se convirtieron en clásicos, Jaramillo logró proyectar el género más allá de las fronteras nacionales. Su capacidad interpretativa, caracterizada por una profunda carga emotiva y un estilo vocal inconfundible, esto permitió que el pasillo alcanzara reconocimiento en toda América Latina, consolidándolo como símbolo de identidad ecuatoriana. Obras famosas como "Nuestro Juramento" (1950) y "Fatalidad" (1956) siguen siendo interpretadas y apreciadas, manteniendo vivo el legado de este género musical (Granda, 2004).

Sin duda J.J. es el exponente más representativo del pasillo, pero no podemos dejar de lado a los precursores como son Aparicio Córdoba, compositor de Los bandidos, los guayasenses Casimiro Arellano y Juan Bautista. Mientras que también nombremos a otros músicos que también aportaron fundamentalmente al género de acuerdo con Abadía (2019), como Carlota Jaramillo, Olga Gutiérrez, Hilda Murillo y compositores como Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Solís, Francisco Paredes Herrera y Rafael Carpio Abad, Segundo Cueva Celi y Salvador Bustamante.

En la actualidad, se evidencia una clara desconexión entre la juventud ecuatoriana de la música tradicional del país, que optan por escuchar géneros musicales extranjeros. Esto en consecuencia ha provocado una disminución en la popularidad de géneros emblemáticos como el pasillo, que enfrenta una notable baja en su difusión y consumo entre las nuevas generaciones. Los factores que lo causan es la falta de difusión, sumado la irrupción de nuevos géneros musicales y la percepción del pasillo como una música "antigua o de gente mayor" y "triste" contribuyen a este desinterés (García et al., 2018).

1.5.2 Influencias culturales en el desarrollo del género

El pasillo ha sido influenciado por diversas culturas a lo largo de su historia. Entre las principales influencias culturales se encuentran la música europea, especialmente el vals austriaco, que llegó a América Latina y se adaptó a las características locales, también los ritmos indígenas y africanos, que aportaron elementos melódicos y rítmicos distintivos, y por último la música criolla, así también el pasillo colombiano una adaptación local del vals europeo que incorporó elementos de la música tradicional andina. (Wong K. , 2004), estas influencias culturales han permitido que el pasillo evolucione y se mantenga relevante a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevos estilos y contextos mientras conserva su esencia emocional y lírica.

1.5.3 Reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad

El pasillo ecuatoriano, reconocido por la UNESCO (2021), como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un género musical emblemático de Ecuador. Como lo señala la historiadora Estrada (2016), musicalmente no hay género que identifique mejor al Ecuador como el pasillo. Para revitalizar este valioso género, es esencial implementar estrategias que promuevan su apreciación y práctica, especialmente entre las nuevas generaciones permitiendo que el pasillo deje de ser percibido únicamente como un recuerdo del pasado para transformarse en un símbolo vivo y dinámico de la cultura actual.

1.6 Características musicales y poéticas del pasillo

1.6.1 Ritmos, compases y melodías representativas

El género musical del pasillo se distingue por sus ritmos lentos y melancólicos, su compás de 3/4 similar al vals europeo y sus melodías líricas y expresivas, que permiten la improvisación y se enriquecen con el acompañamiento de guitarras y otros instrumentos de

cuerda. Estos elementos, en conjunto, confieren al género una profunda capacidad para transmitir emociones y sentimientos nostálgicos, definiendo su identidad única y su elegancia inherente, (Coba, 2021).

El ritmo del pasillo ecuatoriano de 3/4 tiene dos patrones, un patrón lento y otro patrón rápido. Dentro de las partituras podemos identificar al patrón rápido con las corcheas, y al patrón lento con las negritas. En ambos casos el ritmo de 3/4 que resulta en los tres tiempos de este, que comienza por un golpe fuerte, el segundo por golpe más suave en forma de transición y el tercero un golpe suave, en algunas ocasiones se puede dividir en cuatro tiempos que aporta dinamismo para interpretar este género (Abadía, 2019).

1.6.2 Letras poéticas, temas, álbumes y mensajes

Algo muy representativo del pasillo es que es conocido por sus letras poéticas y emotivas que abordan temas como el amor, la nostalgia, la identidad y la vida cotidiana, por ejemplo "El alma en los labios" es uno de los poemas más reconocidos. Algunos álbumes representativos del género incluyen "El Pasillo de Mi Tierra" de Julio Jaramillo y "Pasillo de Oro" de Carlos Amable Ortiz. Desde la percepción de Granda (2004), estos álbumes destacan por su capacidad para evocar emociones profundas y conectar con el público a través de sus mensajes universales.

1.6.3 Instrumentos típicos utilizados en el género

Dentro de la variada paleta sonora del pasillo se distinguen varios instrumentos. Donde la guitarra, como instrumento principal, no solo acompaña las melodías, sino que aporta profundidad emocional, para acompañar el requinto aparece como el encargado de bordar las introducciones y los puentes melódicos. Mientras que el piano añade una dimensión armónica, melódica y sofisticada que recuerda sus orígenes de salón. El bandolín, similar a la mandolina, refuerza la tradición musical local, y el violín realza las líneas melódicas con elegancia. Además, el acordeón ofrece un toque nostálgico y distintivo, y el contrabajo cimienta la base rítmica y armónica, completando una estructura sonora integral, Coba (2021).

Figura 3

Instrumentos del pasillo

Nota: En esta figura podemos ver una recopilación de los instrumentos que se usa para tocar el género del pasillo. Fuente: Recopilación propia de internet (2025)

1.7. Cultura

El antropólogo Tylor (1871), propone esta idea sobre cultura, puede definirse como el conjunto complejo de conocimientos, creencias, costumbres, artes, leyes, moral, capacidades, hábitos y demás capacidades adquiridas por el ser humano como miembro de una sociedad. Esta concepción abarca tanto los elementos materiales como los inmateriales que se transmiten de generación en generación, permitiendo que los individuos se integren y doten de sentido a su realidad social.

1.7.1 Contexto cultural ecuatoriano

Ecuador está cargado de una extraordinaria diversidad cultural, gracias a la influencia y coexistencia de de diversas herencias históricas y geográficas. El país cuenta con cuatro regiones que van desde la Amazonia, la Sierra, la Costa y las islas Galápagos, esta particularidad ha hecho que Ecuador se gane el apodo del país de los cuatro mundos. En palabras de los investigadores Striffler & De la Torre (2008), esta diversidad se refleja en la fusión de tradiciones indígenas, afroecuatorianas y europeas, que se manifiesta en la gastronomía, la música, el arte y las festividades.

1.7.2 Cultural contemporánea de Ecuador

La cultura contemporánea de Ecuador es un vibrante mosaico en el que se conjugan tradiciones ancestrales y expresiones modernas, reflejando la diversidad de sus regiones y la influencia de los movimientos globales. Es una ola artística que abarca desde la música

alternativa, el cine independiente hasta el arte urbano y la literatura contemporánea. Además, los festivales y eventos culturales se han consolidado como espacios de encuentro, intercambio y reflexión, donde las nuevas generaciones encuentran oportunidades para dialogar y expresar sus ideas. En este ámbito, las nuevas tecnologías de comunicación y las redes sociales son importantes puesto que han dado lugar a nuevas formas de expresión y a la difusión de la cultura ecuatoriana, enriqueciendo tanto el panorama artístico y permitiendo el dinamismo del debate público sobre la identidad nacional (Medina y González, 2020).

1.7.3 Expresión cultural ecuatoriana

Sabemos que la cultura ecuatoriana es rica y diversa, esta puede manifestarse de diferentes maneras o usar como vehículo a la música, la danza, la gastronomía, el arte, las festividades y por último la vestimentas o trajes típicos. Estos últimos en conjunto con la música se han vuelto los pilares para que la cultura se exprese en el país, para Medina y (Universidad Ecotec, 2018), la cultura se manifiesta en múltiples formas artísticas y sociales, que incluyen la música donde resaltan los géneros tradicionales.

1.7.4 La música como forma de expresión cultural ecuatoriana

La música es una forma de expresión cultural poderosa que refleja la diversidad y complejidad del país, esta amalgama de estilos es una manifestación estética, que se convierte en un medio para fortalecer la cohesión social y transmitir valores, historia y tradiciones de generación en generación. Además, en la actualidad, muchos músicos ecuatorianos incorporan instrumentos autóctonos y experimentan con fusiones de géneros, lo que demuestra la capacidad del país para reinventarse sin perder su esencia cultural, (Handelsman, 2008).

1.7.5 Importancia cultural del pasillo

El pasillo ecuatoriano se ha convertido en un espejo de la historia y tradición del país, ya que es un símbolo de la identidad nacional y un vehículo de expresión emocional y artística. Aunque en la actualidad esta algo olvidado su capacidad para acompañar tanto festividades ocasionales como encuentros íntimos lo hace funcional en la vida social, (García et al., 2018). Figuras como Julio Jaramillo han inmortalizado el pasillo y lo han llevado más allá de las fronteras de Ecuador.

1.7.6 La tipografía como vehículo de identidad cultural

Seleccionar una tipografía va más allá de que para un simple texto, este llega a ser un reflejo de la identidad cultural, imagina cómo, a lo largo de la historia, las culturas han

desarrollado sus propias formas de escritura y representación gráfica. En la actualidad muchas marcas y organizaciones utilizan tipografías para conectar con su audiencia. Para el tipógrafo Cosgaya (2012), recalca importancia de diseñar tipografías que además de ser funcionales, también transmitan un sentido de pertenencia y culturalidad, en un mundo globalizado.

1.7.7 Afinación de instrumentos ecuatorianos 432hz

Una investigación realizada en 2025 destaca que la afinación a 432 Hz en los instrumentos con los que interpretan las músicas de las culturas del Chota y Otavalo se percibe como más natural y armoniosa, favoreciendo una conexión emocional más intensa. En el artículo se destaca que esta afinación tiene beneficios terapéuticos en comparación con la afinación convencional. Por el lado de los músicos otavaleños presentan mayor apertura a esta frecuencia por su vínculo con la cosmovisión andina, y los afrochoteños lo mantienen mayoritariamente el estándar comercial. El estudio concluye que el uso de la frecuencia 432 Hz es un elemento de cultural y preservación de la identidad de estas culturas (Portilla et al., 2025).

1.8 Metodología para la Creación de una Familia Tipográfica

1.8.1 Procesos y metodologías en el diseño de tipografías

En la actualidad se desarrollan cada vez más tipografías experimentales las cuales rompen con las convenciones tradicionales del diseño tipográfico, explorando nuevas formas, estructuras y estilos para crear letras únicas y vanguardistas (Carson, 2012). Por otro lado, las tipografías completas son familias tipográficas que ofrecen una amplia gama de estilos y pesos, proporcionando versatilidad y coherencia en diversos contextos de diseño.

Sumergirse en el diseño de tipografías es entrar en un universo donde el arte y la funcionalidad se entrelazan para crear letras que transmiten información, como emociones y cultura. Los procesos parten desde la base de investigación y conceptualización, para pasar al bocetado inicial y luego la selección del estilo tipográfico que va a hacer pasado a la digitalización (Cheng, 2006).

La digitalización de los caracteres para a ser importante al momento de seleccionar el software, puesto que algunos cuentan con funciones limitadas, el siguiente paso es el desarrollo del set de glifos, el ajuste del *Kerning* y el *Traking* es crucial para garantizar la legibilidad y una apariencia armoniosa en el texto corrido. Al final también muy importante las pruebas de rendimiento y optimización donde se realizan lis ajuste según lo necesitado, además del *Hinting*

para que se vea bien en pantalla, especialmente en tamaños pequeños, resoluciones o los diferentes dispositivos, (Cheng, 2006).

1.8.2 Técnicas de bocetado y digitalización de caracteres

Para el bocetado de caracteres se puede partir de técnicas bases como el uso de retículas, formas geométricas o hacerlo a mano alzada, siempre usando las herramientas necesarias para hacer trazos con mayor precisión. Partir con líneas base para medir la altura de x así mismo de las ascendentes y descendentes, mantendrán la coherencia en el diseño de las letras (Cheng, 2006). Por último y para iniciar es clave partir por las letras “O, E, y o, i” ya que sus formas básicas establecen patrones para el resto del alfabeto.

En la digitalización de los caracteres se inicia por escanear los bocetos a los cuales pasaran aun software de vectorización, en el cual mediante las herramientas de vectorización redibujaremos los caracteres prestando atención a la precisión de los nodos y las curvas para poder manipular y escalar la tipografía sin perder calidad, además hacer los ajustes necesarios para conseguir una uniformidad entre los caracteres (Cheng, 2006).

Crear finalmente la tipografía consta de usar un programa para compilar los caracteres vectorizados y crear la fuente digital. Donde se hace los ajustes ópticos, en conjunto con el *kerning* y el *traking* y la prueba de legibilidad. También se puede crear estilos múltiples como itálicas, negritas, condensadas, etc. Los softwares permiten la exportación en formatos OTF “*OpenType*” y TTF “*TrueType*” (Cheng, 2006).

1.9 Valoración tipografía basada en el pasillo ecuatoriano

1.9.1 Diseño de piezas comunicacionales (afiches, logotipos, portadas de discos, etc.)

La valoración de una tipografía no es más que medir su rendimiento en aplicaciones de piezas gráficas o comunicacionales, en las cuales se puede experimentar de diversas formas con los caracteres de la tipografía, es importante que al momento de la aplicación se mantenga la claridad y que ofrezca comprensión. Para Trochut (2011) la tipografía puede y debe ser una experiencia visual en sí misma, capaz de captar la atención y comunicar mensajes profundos.

Vinculado al concepto los soportes publicitarios representan la convergencia entre comunicación visual y estrategia de marca, desempeñando un rol esencial en la creación de una identidad sólida. Afiches, logotipos, banners, posters, etc., funcionan como herramientas versátiles que transmiten información de manera inmediata, así como establecen el carácter y

la presencia de la marca en las que cada elemento requiere un diseño meticuloso. Como menciona Rand (1993) el diseño puede entenderse como el embajador silencioso de una marca, ya que comunica de manera implícita su esencia, valores y propósito, demostrando así la importancia de integrar creatividad y precisión en cada elemento visual, especialmente cuando se trata de representar elementos vinculados a la identidad cultural.

En proyectos como *"More is More"* Trochut (2011) se demuestra cómo la complejidad y la riqueza tipográfica pueden generar piezas gráficas llenas de expresividad, detalles y significados. Su filosofía se basa en explorar los límites de la tipografía, esto permitiendo crear nuevas formas en la que comunicación visual se conecten más directamente con el espectador, la clave está en ver las letras más allá de portadoras de información, es asociarla con elementos artísticos expresivos con potencial ilimitado.

1.9.2 Uso en campañas culturales para la promoción del pasillo ecuatoriano

La tipografía desempeña un papel importante en las campañas culturales, actuando como un vehículo para transmitir y reforzar la identidad de una sociedad. A través de la elección y diseño de tipografías, las campañas pueden comunicar más que información, sino a su vez transmite emociones, tradiciones y valores que conecten fácilmente con el público. El tipógrafo Trochut (2011) considera que las letras son más que simples caracteres; para él, representan una forma de experimentación y expresión creativa.

Un ejemplo poco conocido es la campaña "Ecuador Ama la Vida" proyecto que fue llevado por el gobierno ecuatoriano para promocionar el país como destino turístico y resaltar su cultural y paisajes naturales. La tipografía utilizada es moderna y amigable, con letras en minúscula que transmiten cercanía. Acompañada por un logotipo multicolor que representa la biodiversidad y las diferentes regiones del país, en este trabajo en especial la tipografía juega un papel crucial al reflejar la calidez y hospitalidad de Ecuador (Salas y Villacís, 2018).

Capítulo 2: Materiales y Métodos

2.1 Tipo de investigación

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, por la necesidad de comprender en profundidad los elementos visuales y simbólicos asociados al pasillo ecuatoriano, con el objetivo de desarrollar una propuesta tipográfica que refuerce su identidad. Según Sampieri et al. (2014) la investigación cualitativa se caracteriza por enfocarse en la comprensión de fenómenos desde la perspectiva de los participantes, explorándolos en su contexto natural y considerando sus significados y experiencias. Para tal efecto permite captar la riqueza y complejidad de los datos, facilitando una interpretación detallada de los mismos.

2.2 Técnicas e instrumentos de investigación

Según el estudio, se emplearán técnicas acordes al tipo de investigación, para eficaz recolección de información se usó la observación y entrevistas en para recolectar datos sobre las percepciones y experiencias relacionadas con el pasillo ecuatoriano. Estas herramientas permitieron explorar cómo los elementos visuales del pasillo pueden ser traducidos en una propuesta tipográfica coherente y funcional.

Para la observación los instrumentos utilizados fueron la ficha de observación como complemento importante, y el cuaderno de notas. Esta observación se aplicó a materiales y elementos gráficos relacionados al pasillo como portadas de discos, CDs, casetes, carteles, material publicitario y poemas.

Del procedimiento anterior se realizó un análisis documental y de contenido gráfico relacionado con el pasillo ecuatoriano para la revisión e interpretación de datos con el fin extraer significados, descubrir patrones y llegar resultados.

De acuerdo con la entrevista se usó un cuestionario estructurado con el fin de delimitar la información para obtener conceptos precisos y relevantes. La entrevista fue aplicada a músicos historiadores residentes de la ciudad de Ibarra, así mismo también a Diseñadores Gráficos de la misma ciudad.

2.3 Preguntas de Investigación

En este sentido se tiene las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las características estéticas, rítmicas y emocionales del pasillo ecuatoriano que pueden ser representadas gráficamente en una tipografía?

- ¿Qué elementos conceptuales y visuales deben integrarse en el diseño de una tipografía para que refleje la esencia cultural y poética del pasillo ecuatoriano?
- ¿Cómo se puede evaluar la funcionalidad y el impacto visual de la tipografía desarrollada en proyectos gráficos y comunicacionales destinados a promover la identidad cultural ecuatoriana?

2.4 Matriz de categorización de conceptos

Tabla 1

Matriz de categorización de conceptos

Objetivo específico	Categoría	Subcategoría	Técnica para utilizar	Fuente de información
Analizar las características estéticas, visuales y escritas del pasillo ecuatoriano para identificar elementos visuales y conceptuales aplicables en la creación de una tipografía representativa del género.	Patrones de repetición	Repetición en el pentagrama.	Análisis de contenido, Observación,	Documentos históricos, músicos, videos y fotografías.
	Familias tipográficas y elementos.	Tipografías más usadas	Encuestas.	
	Patrones en la forma de escritura.	Escritura en manuscrita o a mano alzada		
Diseñar una tipografía con base a elementos visuales identificados en el pasillo ecuatoriano, que promuevan la identidad cultural en Ecuador.	Diseño gráfico con base en elementos identificados.	Creación de glifos, elección de formas, ritmo tipográfico.	Diseño gráfico asistido por computadora, iteraciones creativas.	Elementos visuales derivados del análisis anterior.

Validar la funcionalidad y el impacto de la tipografía mediante su aplicación en proyectos gráficos, asegurando su versatilidad y aceptación en diversos contextos.	Pruebas de uso en piezas gráficas y comunicacionales.	Retroalimentación de usuarios, adaptabilidad en diversos contextos.	Encuesta Observación.	Usuarios o desarrolladores creativos que realizan piezas graficas culturales.
--	---	---	--------------------------	---

Nota: Elaboración propia del autor (2025).

2.5 Participantes

Para el beneficio del estudio la población seleccionada fue los comunicadores visuales y músicos en específico a los diseñadores y musicólogos. Para tal efecto la muestra fue dirigida a diseñadores gráficos residente en la ciudad de Ibarra, de la misma manera un licenciado en música y un músico empírico de la ciudad, esta muestra dispone de la información y practica sobre las características de interés necesarias para la investigación. A este respecto los dos grupos de la muestra fueron de activa importancia puesto que ayudaron a la resolución y hallazgo de los elementos fundamentales para la investigación, para luego ser beneficiarios de esta.

2.6 Procedimientos y análisis de datos

De acuerdo con el enfoque cualitativo, el objetivo principal de la investigación es comprender en profundidad los elementos visuales y simbólicos del pasillo. Según Hernández Sampieri et al. (2014) en la investigación cualitativa, la confiabilidad y la validez no se basan en pruebas estadísticas, sino que se logran mediante una evaluación rigurosa del proceso de análisis. Con el objetivo de garantizar la coherencia del estudio, se utilizó el software Exel, que facilita la organización y análisis de datos cualitativos, a través de este programa, se logró una interpretación exhaustiva de los conceptos relacionados con el pasillo, asegurando la validez y confiabilidad de los hallazgos obtenidos.

Capítulo 3: Resultados y Discusiones

Como seguimiento de esta investigación se centra en el análisis a minucioso y la interpretación de los datos recopilados mediante entrevistas y fichas de observación, enfocándose en los elementos visuales y conceptuales. La finalidad es identificar características gráficas y patrones visuales que puedan ser traducidas en una propuesta tipográfica. Como señalan Hernández Sampieri et al. (2014) en los estudios cualitativos, el análisis de los datos no está totalmente predeterminado, lo que otorga al investigador la flexibilidad para estructurar y adaptar el proceso analítico según las particularidades del estudio. Este enfoque permitió una comprensión y contextualizada de la información, que incluyen estructurar los datos, describir las experiencias desde la perspectiva de los participantes, comprender el contexto, interpretar y evaluar categorías y patrones, y relacionar los resultados con la teoría. En este sentido, el análisis cualitativo realizado proporciona una base sólida para el desarrollo de una propuesta tipográfica que refleje el simbólicos y conceptuales del pasillo ecuatoriano.

3.1 Interpretación de datos de las entrevistas a diseñadores

Las ideas expuestas sobre la pregunta, cuando piensa en el pasillo, ¿qué imágenes o conceptos visuales le vienen a la mente?, según el diseñador Willman López (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) cuando escucha sobre pasillo piensa en Ecuador, en Julio Jaramillo y la guitarra, de la misma manera concuerda el diseñador Crithian Velasco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) que al recordar este genero Julio Jaramillo es la primera idea en la que piensa, la diseñadora Ana Mediavilla (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) piensa que los instrumentos de cuerda como la guitarra y el cantante JJ son claves para trasladarlos al diseños, por último el diseñador Julian Posada (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) menciona que son elementos conceptuales los que relaciona con esta genero como los sentimientos de romanticismo, melancolía y lo poético. Estas respuestas reflejan que elementos visuales para representar el pasillo son los instrumentos de cuerda, así mismo concuerdan que un cantautor se puede convertir en la cara de un género musical, por otra parte, también se debe tomar un enfoque de las sensaciones y sentimientos que un género puede crear en las personas. Julio Jaramillo sin duda es una de las figuras más representativas del género (Abadía, 2019). Para Coba (2021) considera que dentro del espectro sonoro de este genero podemos resaltar a los instrumentos de cuerda como la guitarra y el requinto que le aportan profundidad emocional al pasillo ecuatoriano.

Así mismo de la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos visuales (por ejemplo, símbolos, paleta de colores, formas, tipografía) que, en su experiencia como diseñador, asocia con el pasillo ecuatoriano?, según W. López (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), los colores cálidos que los relaciona con los sentimientos de amor, de igual manera A. Mediavilla (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), concuerda que los colores cálidos logran representar los sentimientos del pasillo, además de los colores pasteles y ocres aportan en el reflejo de la pasión y melancolía, así mismo C. Velasco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), concuerda que los colores de la gama de los cafés son adecuados para el género, por otra parte Posada no menciona ninguno de estos elementos. Los colores se han convertido en una forma de expresión de los pensamientos y emociones, que a su vez se los relaciona con formas geométricas o formas orgánicas. Para Heller (2004) menciona que los colores influyen en nuestras emociones y percepciones puesto que estas asociaciones no son aleatorias, sino que están profundamente arraigadas en nuestra experiencia y lenguaje.

Las respuestas obtenidas para la siguiente pregunta, ¿ha observado o trabajado en proyectos que integren iconografía o símbolos recurrentes representativos del pasillo? Si es así, ¿cuáles considera más significativos?, los entrevistados López, Mediavilla y Posada no han tenido acercamiento a este tipo de experiencias dentro del campo del diseño gráfico, pero C. Velasco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) comenta que ha observado un trabajo relacionado como lo es “Cantares del Alma” la cual mediante la experimentación de los recursos gráficos busca la promoción del pasillo. Es interesante como mediante el diseño se puede crear experiencias visuales las cuales conecte la cultura con las nuevas generaciones, el proyecto “Cantares del Alma” logra de alguna manera transmitir la esencia del pasillo mediante los elementos visuales. Trochut (2011) percibe las letras como símbolos escritos, como un medio dinámico para la creatividad y el juego visual. Para él, la tipografía es una forma de arte que va más allá de la comunicación, convirtiéndose en una herramienta expresiva y experimental.

Los aportes a las siguientes preguntas fueron nulos puesto que los entrevistados no conocían sobre lo expuesto en las preguntas, ¿considera que las portadas de discos, CDs o casetes relacionados con el pasillo reflejan adecuadamente su identidad visual? ¿Por qué?, ¿Podría citar un ejemplo de una portada de álbum que, en su opinión, represente de manera icónica el pasillo ecuatoriano y detallar qué elementos visuales la destacan?, este tema expuesto demuestra el nivel de asociación que tenemos con un género musical, para este caso como son sus elementos gráficos y también podemos considerar la falta de exposición a la música nacional.

Al no obtener respuesta en estas preguntas me apoyo de las fichas de observación relacionado con estos elementos, para complementar mi investigación.

Consecuente con el tema las respuestas a las siguientes preguntas, ¿qué características visuales cree que son esenciales para transmitir la esencia y la identidad del pasillo en una propuesta tipográfica?, y desde su perspectiva, ¿de qué manera podrían traducirse elementos visuales a la tipografía para representar el pasillo?, el entrevistado W. López (comunicación personal, 7 de mayo de 2025) comenta que símbolos como la guitarra se pueden incluirse dentro de una tipografía decorativa, de la misma forma concuerda A. Mediavilla (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), en hacer una tipografía experimental donde se incluyan los rostros de personajes reconocidos del pasillo, o una tipografía de miscelánea, a esto también se suma C. Velasco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), confía en sé que puede hacer letras conformas de la ciudades o de los poetas del género. Una tipografía experimental o de miscelánea es una idea atractiva, pero lo que busca esta investigación es desarrollar una fuente tipográfica completa y funcional en la mayoría de los aspectos, a esta idea de suma J. Posada (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), argumentando que los elementos visuales, rítmicos y sentimentales, deben ser muy bien conceptualizados para que el resultado sea una tipografía que refleje al pasillo sin caer en la necesidad de poner rostros o figuras en las letras. Para Shaw (2017), la tipografía puede y debe ser una experiencia visual en sí misma, las letras no son simples caracteres, son una forma de expresión creativa capaz de captar la atención y comunicar mensajes profundos.

Como complemento importante es el resultado de la última pregunta, ¿cree que existe algún tipo de letra que, por su forma y estilo, represente eficazmente la identidad del pasillo? ¿Qué características debería tener esa tipografía?, W. López (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), opina que una tipografía *serif* o *script* es adecuada para representar al pasillo, puesto que las letras están cargadas de formas expresivas, por su parte C. Velazco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), dice que una tipografía *serif* o gótica encajaría con el estilo del género porque se apega al contexto temporal del pasillo, de acuerdo con A. Mediavilla (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), también considera que una tipografía gótica o *script* es acertada en este caso, porque estas letra comunican elegancias y pasión, por ultimo J. Posada (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), afirma que un tipografía *serif* es la mejor opción para representar al pasillo, ya que este tipo de letra es muy versátil al momento de incluir elementos y detalles que comunique o expresen los conceptos del pasillo.

El desarrollo de una tipografía *serif* para representar al pasillo es adecuado porque evoca tradición, elegancia y profundidad emocional, cualidades inherentes a este género musical. Las *serif*, con sus detalles ornamentales, recuerdan la estética de documentos antiguos, partituras clásicas y publicaciones históricas reforzando la identidad cultural del pasillo. Además, su estructura facilita la lectura fluida, lo que aporta un sentido de solemnidad y respeto al mensaje escrito, alineándose con la melancolía y belleza poética que caracterizan a esta música (Shaw, 2017).

3.2 Interpretación de datos de las entrevistas a músicos

Con respecto al análisis de las preguntas para los músicos iniciamos con la primera pregunta, ¿cuándo usted escucha la palabra pasillo que imagen se le vienen a la mente?, ha esto el musicólogo Diego Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), dice que la guitarra es el primer elemento que se le vienen a la mente seguido de los cantantes del género. En contraste el cantante Elías Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), menciona que recuerda la música sentimental, de carácter nacional, grandes representantes como el maestro Julio Jaramillo. Como es evidente los elementos que más se repiten en el pasillo son la guitarra, los músicos del género y también el sentido de pertenencia de la cultura nacional. Para Coba (2021), considera que los instrumentos de cuerda son esenciales al momento de hacer pasillo.

La siguiente pregunta, para usted ¿cuáles son los elementos visuales que considera característicos del pasillo (por ejemplo, símbolos, colores, formas, vestuario, tipografía o escenografía) ?, D. Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), menciona que el cantante, los instrumentos como el piano, tríos del pasillo, son característicos de este género. Así mismo E. Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), responde que la formalidad de sus músicos, colores oscuros en su vestimenta, escenografía clásica y tipografía elegante, son elementos que representan al género. En este sentido es evidente que evoca el pasillo también es la elegancia y la imagen de sus cantantes que a su vez reflejan al género con forma de vestir y romanticismo. Según Abadía (2019), la escenografía alrededor del pasillo marca con distinción y ayuda a reconocer el género, es esencial la buena presencia del músico o cantante.

El comentario obtenido de la tercera pregunta, ¿Existen símbolos o iconos recurrentes que represente el pasillo?, en músico E. Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), responde que las partituras como tal son un símbolo recurrente del pasillo, dando a entender lo académico de su interpretación. En cambio, el musicólogo D. Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), considera que los músicos como Julio Jaramillo, Juan Fernando Velasco,

los hermanos Nuñez, hermanos Naranjo y Paco Godoy, se han convertido en símbolos del pasillo. Estas respuestas demuestran el amplio campo que abarca el pasillo ecuatoriano, mientras que vemos en lado del cantante también podemos enfocarnos en lo técnico. En palabras de Abadía (2019), es importante reconocer a los precursores del pasillo como Aparicio Córdova que sentaron la bases de lo que ahora es el género, y se vuelven iconos intangibles para representar al pasillo.

Del mismo modo para la cuarta pregunta, ¿qué elementos visuales cree que debería transmitir la imagen del pasillo?, D. Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), responde que los bailes, vestimenta, vista colonial, contexto español, al igual que E. Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), que concuerda con la misma idea. Aunque es poco común en la actualidad observar la vestimenta con la que se bailaba el pasillo, es importante recordar que esta también es una forma de expresión visual del género. A esta idea se suma Granda & Wilma (2004), resumiendo en que el pasillo es un género transmite una esencia ha pasado denotando su contexto de creación en una época melancólica, al igual que al contexto de origen que es el vals europeo

Con referencia a la pregunta cuatro, ¿considera que, dentro de las partituras, ritmo, compás y melodías del pasillo existe un elemento visual que lo represente y/o diferencie de los demás géneros musicales?, responde E. Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), que el ritmo musical de 3/4, las corcheas negras y claves de sol generan armonías visuales dentro de la partitura. La misma opinión tiene E. Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), como las progresiones rítmicas, los compases generalmente en 3/4, lo que genera patrones distintivos de otros ritmos o géneros. Es evidente que hay que considerar el análisis de las partituras de los en busca de parones visuales puesto que como mencionan los encuestados podemos encontrar formas que generen una armonía visual. Para Coba (2021), el compás de 3/4 genera melodías tan expresivas capaz de transmitir emociones y sentimientos que defines una elegancia intangible.

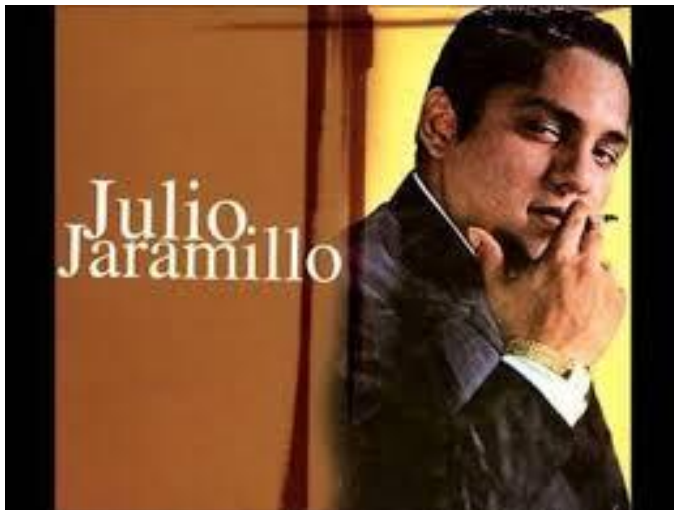
El uso de colores sobrios y una tipografía *serif* tradicional refuerzan la idea de antigüedad, respeto y legado cultural. La imagen de los cantantes logra transmitir la atmósfera emocional del pasillo de una manera directa y efectiva, convirtiéndola en una pieza visual icónica (García et al., 2018). En relación con las preguntas seis, ¿dentro de las portadas de discos, CDs y casets, cree que los elementos que contienen son representativos para el pasillo?, y la pregunta siete, ¿qué portada de álbum considera que es la que más representa al pasillo y por qué?, el musicólogo D. Cadena (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), piensa que las portadas con instrumentos, interpretes son muy representativos, pero no considera que solo

una portada sea la que pueda representar al género. Con la misma idea responde el músico Orozco, dice que a menudo los discos del pasillo son marcados por los instrumentos y los intérpretes, pero desde su experiencia:

Para mí esta es la portada más representativa del pasillo, primero por tener como principal factor al más grande representante de este, en el cual su mirada profunda y la gesticulación de su rostro en seducción con el cigarrillo, generan ese deseo subjetivo entre él y su público, y por otro lado la tipografía (E. Orozco, comunicación personal, 7 de mayo de 2025).

Figura 4

Portada de álbum de pasillo de Julio Jaramillo

Nota: En la presente figura podemos ver la portada del álbum de pasillo que menciona Orozco.
Fuente: Recopilación propia de internet (2025)

Como pregunta final tenemos, ¿cree que existe un tipo de letra (tipografía) que represente al pasillo?, Cadena no menciona una tipografía puesto que no tiene conocimiento del tema. Por el contrario, E. Orozco (comunicación personal, 7 de mayo de 2025), menciona no se maneja un estilo único por lo cual sería complicado definir un tipo de letra, pero cabe destacar que las tipografías que se usan son clásicas, sin mucho adorno. Esta última observación es muy importante puesto que lleva a la per-sección del uso del recurso gráfico, puesto que cada diseñador tiene un análisis sobre el tipo de tipografía que usa en una composición. Las familias tipografías de las *serif*, más populares muestran una huella en cada diseño, convirtiendo las letras en auténticos símbolos culturales (Bringhurst, 1992).

3.3 Interpretación de datos de las fichas de observación

Figura 5

Portadas de álbumes de pasillo

Nota: En la presente figura podemos ver una recopilación de portadas de discos de los álbumes de pasillo. Fuente: Recopilación propia de internet (2025)

En esta recopilación de se encuentra que los colores usados son los fríos, ocres, algunos cálidos. La mayoría sigue un patrón donde podemos ver el rostro del cantante, en algunos casos un instrumento, así mismo también en forma de título en nombre del disco y la descripción, podemos destacar que en la mayoría son tipografías *serif*, seguido de las *scripts* y por último las góticas. La mayoría lleva una composición armónica con una división adecuada de los pasos visuales, además la mayoría parte del centro para la composición.

Los colores ocres parecen hablar de lo antiguo, lo profundo y lo esencial, transmiten emociones de elegancia, persistencia, orgullo, recuerdos y nostalgia. Menciona Heller (2004), con sus matices terrosos y cálidos, evocan una gama emocional bastante rica y ambigua. Sin duda las tipografías *serif* evocan una sensación de tradición, autoridad y elegancia (Bringhurst, 1992). Como complemento sabemos que en pasillo aparecía a finales del siglo XIX en la cual existían limitaciones técnicas, esto responde al porque en la mayoría de las portadas de discos, o álbumes de música aparecía el rostro del cantante, además desde el punto de vista del

marketing es acertado puesto que genera confianza y cercanía, y también para aquel entonces se buscaba mostrar su rostro para consolidar su identidad y estilo, casi como una marca personal.

Figura 6

Material publicitario del pasillo

Nota: En la presente figura podemos ver una recopilación de material gráfico y publicitario del pasillo. Fuente: Recopilación propia de internet (2025)

Se puede observar en esta recopilación que los colores más usados son los fríos, ocres, algunos cálidos. En la mayoría de los casos, podemos destacar que usan tipografías *serif*,

seguido de las *scripts*. La mayoría lleva una composición armónica en las cuales destaca un instrumento, acompañado de la información del evento.

Figura 7

Partituras del pasillo

The figure displays six musical scores for different pieces:

- Cantares del alma**: Score for guitar, composed by Carlos Guastalla.
- El Aguacate**: Score for pasillo, composed by Cesar Guerrero Tamayo.
- Sendas distintas**: Score for piano, composed by Mónica y Sergio Saegé.
- EN LAS LEJANIAS**: Score for piano and pasillo, composed by Enrique Espín Vépez.
- Ángel de luz**: Score for piano and pasillo, composed by Enrique Espín Vépez.
- Pasional**: Score for pasillo, composed by Enrique Espín Vépez.

Nota: En la presenta figura podemos ver una recopilación de partituras del pasillo. Fuente: Recopilación propia de internet (2025)

Para el análisis de las partituras se patio por identificación de patrones rítmicos visuales, siendo así que el ritmo de 3/4 tiene dos patrones, un patrón lento y otro patrón rápido. Se identifico que en la mayoría de las partituras se predomina el ritmo rápido y en ocasiones se complementa con el ritmo lento. El patrón rápido lo identificamos con las corcheas, y el patrón lento con las negritas. Con esto pasamos a traducir una estructura visual y grafica que

parte del ritmo de 3/4 que resulta en los tres tiempos de este, que comienza por un golpe fuerte, el segundo por golpe más suave en forma de transición y el tercero un golpe suave.

Este procedimiento de análisis se aplicó en las partituras seleccionadas como representativas del género musical, pasillo.

Figura 8

Búsqueda de patrones visuales

3/4

Patron rapido

Patron lento

Ritmo 3/4 traducción visual

Fuerte	suave	suave
1	2	3
golpe	transición	corte
		

Nota: Esta figura representa el método que se usó para el análisis y búsqueda de patrones en las partituras Fuente: Creación propia (2025).

3.4 Discusión

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas con diseñadores gráficos y músicos, así como de las fichas de observación de materiales gráficos y partituras, revelan una consistente asociación visual y emocional del pasillo que puede servir en el desarrollo de la tipografía. En primer lugar, tanto diseñadores como músicos coinciden en que la guitarra y, en extensión, otros instrumentos de cuerda como el requinto es el icono más significativo del género, al evocar de inmediato la figura de Julio Jaramillo y el sentimiento de melancolía y romanticismo que caracteriza al pasillo. Este vínculo sugiere que incorporar sutiles motivos de cuerdas o rasgueos en los trazos de la fuente podría reforzar su identidad cultural. Así mismo, los entrevistados concuerdan en el uso de colores cálidos, ocres y pasteles, que pueden ser asociados con la pasión y la nostalgia, lo cual indica a que la paleta cromática para las pruebas de funcionalidad debería tener estos colores, por ejemplo, mediante posters o carteles juntos a la tipografía con serifas pueden a la evocar las portadas clásicas.

Por otro lado, se evidenció un vacío en la iconografía del pasillo: salvo excepciones como el proyecto “Cantares del Alma” que reúne músicos que interpretan piezas clásicas del género. Por lo demás, no existen trabajos consolidados de símbolos gráficos que identifiquen al pasillo. Esto brinda una oportunidad para que la tipografía asuma ese espacio inconcluso. En conjunto, la observación de portadas de discos y material publicitario confirma una preferencia por tipografías *serif*, que expresan tradición y elegancia, y en menor medida *script* y gótica, que refuerzan el matiz histórico y valioso del pasillo. Ello sugiere que nuestra fuente principal debería basarse en una familia *serif* robusta, con variantes en estilo (alternativas con elementos ornamentales o misceláneos) que permitan adaptarse a diferentes soportes modernos sin perder legibilidad.

Finalmente, las composiciones analizadas para la creación de material gráfico están centradas en el rostro del intérprete, la imagen del instrumento y la jerarquía visual bien delimitada, ah esto lo complementa que la tipografía sea versátil y funcional en distintos soportes, desde cartelería impresa hasta entornos digitales. En conjunto, estos hallazgos fundamentan la creación de una tipografía con raíces estéticas del pasillo, que combine una familia *serif* clásica con detalles inspirados en el ritmo, la melodía y la paleta emocional del género, convirtiéndose en un recurso gráfico que reactive la presencia del pasillo en la cultura visual contemporánea.

Capítulo 4: Propuesta

Las ideas expuestas en el análisis de resultados y discusión permiten en este capítulo el desarrollo de la propuesta tipográfica inspirada en el pasillo ecuatoriano, que será a partir de los hallazgos que evidenciaron los elementos visuales y simbólicos clave del género. Se prioriza el cumplimiento del objetivo general de desarrollar una tipografía que manifieste la esencia cultural el pasillo, así como de los objetivos específicos que son analizar sus características estéticas y evaluar su funcionalidad en aplicaciones reales. Para ello, la propuesta se realiza en tres fases fundamentales, investigación conceptual, diseño de caracteres y validación práctica, cada una es un paso esencial: la primera reúne la inspiración en ritmos, material gráfico y paleta cromática, la segunda traduce esos referentes en bocetos y fuentes digitales, y la tercera verifica su legibilidad y expresividad mediante elementos gráficos diversos, garantizando así una tipografía coherente.

Esquema de creación de una tipografía en base a la metodología de Cheng, 2006.

1. Conceptualización

Definición del concepto: investigación y referencias, estudio de otras tipografías, inspiración en estilos históricos, caligrafía, señalética, arte, etc.

- ¿Qué quieres comunicar?
- ¿Será funcional, decorativa, experimental o cultural?
- Asignación de estilo: Sans serif, serif, script, display
- Tono emocional: moderno, clásico, rudo, suave, etc.

2. Diseño y producción

- A. Diseño de caracteres base: bocetos manuales o digitales (O, E, y o, i).
 - Definición de altura x, ascendentes, descendentes, peso, contraste.
- B. Digitalización
 - Vectorización en Glyphs, FontLab, FontForge, etc.
 - Corrección de formas, remates, proporciones.
 - Espaciado y *kerning*, ajuste de tracking general.
 - Pares específicos: AV, To, ff, etc.
- C. Construcción del set completo
 - Mayúsculas, minúsculas, números, signos.
 - Considerar multilingüismo o usos específicos.

- Creación de familia tipográfica variantes: *bold*, *italic*, *condensed*, etc.

3. Pruebas

Pruebas de legibilidad: evaluación en diferentes tamaños, medios y soportes, pruebas impresas y digitales.

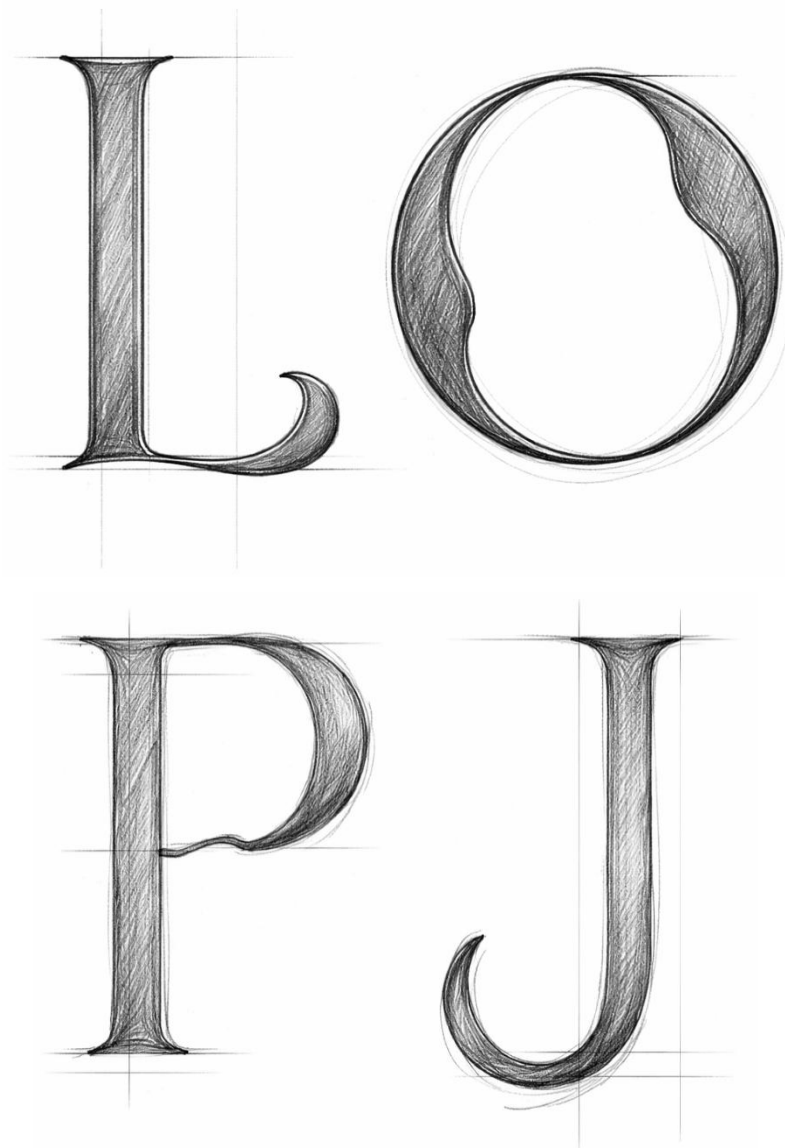
- En software real: *InDesign*, *Word*, *web*, etc.
- Correcciones y ajustes: refinamiento de formas y espaciado según resultados de las pruebas.
- Exportación Formatos: *otf*, *.ttf*, *.woff* según uso.

Figura 9

Moodboard

Nota: Este es el tablero de inspiración que es parte de la conceptualización. Fuente: Creación propia (2025).

Figura 10*Bocetos*

Nota: bocetos bases y definición de la altura de la x. Fuente: Creación propia (2025).

Figura 11

Diseños de Glifos en versión Display

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X
Y Z

Nota: Forma parte del paso de Diseño y producción. Fuente: Creación propia (2026).

Figura 12*Versión regular Mayúsculas*

A B C D E F
G H I J K L M
N Ñ O P Q R
S T U V W
X Y Z

Nota: Forma parte del paso de Diseño y producción. Fuente: Creación propia (2026).

Figura 13*Versión Regular minúsculas*

a b c d e f
g h i j k l
m n ñ o
p q r u s t
v w x y z

Nota: Forma parte del paso de Diseño y producción. Fuente: Creación propia (2026).

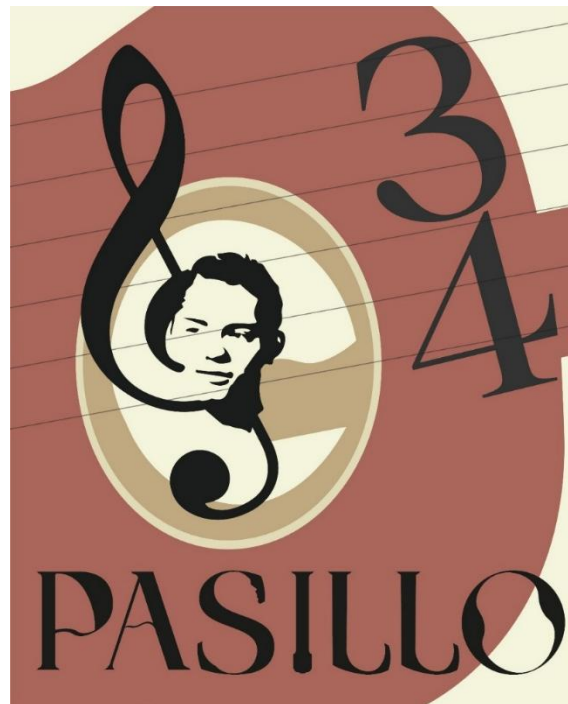
Figura 14

Versión regular números y signos

1 2 3
4 5 6 7
8 9 0
¡ ! “ ” # \$ %
% & *
() ? ¿ : ;

Nota: Forma parte del paso de Diseño y producción. Fuente: Creación propia (2026).

Figura 15
Aplicación

pasillo
PASILLO
PASILLO

Nota: Forma parte del paso de Pruebas. Fuente: Creación propia (2026).

Conclusiones

Esta investigación permitió comprender el valor visual y emocional del pasillo ecuatoriano como punto de partida para crear una propuesta tipográfica vinculada a la identidad del país. A través de entrevistas con diseñadores y músicos, junto con la revisión de portadas, partituras y otros materiales gráficos, se pudieron reconocer elementos que se repiten y que forman parte de la imagen del género. La guitarra, los tonos cálidos, el ritmo marcado y la presencia del intérprete aparecen constantemente y ayudan a transmitir la esencia del pasillo, asociada a la nostalgia, el romanticismo y cierta delicadeza en su expresión.

También se identificó que el pasillo no cuenta con una identidad gráfica claramente definida, especialmente en el uso de tipografía. Aunque en muchos casos se utilizan letras con serif o estilos manuscritos, estas decisiones suelen responder más al gusto o la costumbre que a una intención fundamentada en las características propias del género. Esta situación confirma la importancia de desarrollar una fuente pensada específicamente desde el pasillo, tomando en cuenta su ritmo, su estética y la forma en que transmite emociones.

El análisis de las partituras permitió observar cómo el ritmo de 3/4 genera un patrón visual particular. Ese orden rítmico sirvió como referencia para plantear la estructura de las letras, estableciendo un vínculo directo entre la música y la forma tipográfica. Así, la propuesta no se limita a cumplir una función práctica, sino que también busca expresar la historia desde lo visual, conectando la memoria musical con el diseño y generando una experiencia más cercana para quien la utiliza o la observa.

En conclusión, este trabajo demuestra que el diseño gráfico, y en especial la tipografía, puede aportar nuevas maneras de acercarse a las expresiones culturales. La fuente inspirada en el pasillo surge no solo como una propuesta formal, sino como una forma de mirar lo propio desde el presente. Se espera que este proyecto motive a otros diseñadores a explorar la cultura ecuatoriana como punto de partida para nuevas propuestas visuales que dialoguen con las generaciones actuales.

Recomendaciones

En primer lugar, se sugiere que las futuras investigaciones sobre tipografías inspiradas en géneros musicales o en elementos culturales del Ecuador integren otras áreas de conocimiento, como la antropología visual, la historia del arte y la musicología. Incluir estos campos de estudio permitirá comprender mejor el contexto en el que surgen las expresiones culturales y dará mayor sustento a las decisiones de diseño. De esta manera, las propuestas tipográficas no solo partirán de lo visual, sino también de una comprensión más amplia de lo que representan.

De igual manera es importante seguir explorando el archivo visual del pasillo ecuatoriano mediante la recopilación organizada de materiales históricos, como portadas, partituras, afiches antiguos y elementos escenográficos. Estos documentos no solo sirven para analizar estilos gráficos del pasado, sino que pueden convertirse en puntos de partida para nuevas ideas. La colaboración entre instituciones culturales y centros educativos podría facilitar la digitalización y conservación de estos archivos, permitiendo que más diseñadores e investigadores tengan acceso a ellos.

Otra recomendación es fortalecer la enseñanza del diseño tipográfico con enfoque cultural en universidades y escuelas de diseño. Incluir proyectos académicos que trabajen con referentes del patrimonio ecuatoriano, como el pasillo, puede motivar a los estudiantes a mirar su entorno con mayor atención y sentido crítico. Además, este tipo de ejercicios fomenta la reflexión sobre el papel del diseño en la sociedad y su capacidad para aportar a la construcción y continuidad de la participación colectiva.

Finalmente, se propone que la tipografía desarrollada en esta investigación sea puesta a prueba en distintos formatos y entornos, tanto impresos como digitales. Aplicarla en piezas reales permitirá realizar ajustes y comprobar su funcionamiento en situaciones concretas. También sería pertinente considerar su publicación como un recurso libre o de código abierto, con el fin de facilitar su uso en proyectos que promuevan el pasillo ecuatoriano y amplíen su presencia en nuevos espacios de comunicación.

Glosario

Moodboard: collage visual que reúne imágenes, colores, tipografías, texturas y frases para definir la estética de un proyecto.

Melancolía: tristeza profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada.

Glifo: es un signo grabado o, por extensión, escrito o pintado.

Serif: pequeños remates que son adornos ubicados al final de los trazos principales de una letra.

Identidad cultural: conjunto de valores, tradiciones, símbolos y expresiones que identifican a una comunidad o nación.

HZ: unidad de medida de frecuencia del Sistema Internacional que representa un ciclo o evento por segundo que se repite, como ondas, vibraciones, etc.

Ritmo 3/4: compás musical común en el pasillo, que marca tres tiempos por compás.

Melancolía: sentimiento de tristeza suave o nostálgica que caracteriza muchas letras del pasillo.

Patrimonio inmaterial: expresiones culturales vivas transmitidas de generación en generación.

Composición visual: organización de los elementos gráficos dentro de un espacio para lograr equilibrio estético y funcional.

Jerarquía visual: orden en el que los elementos gráficos son percibidos según su importancia.

Partitura: documento manuscrito o impreso que representa e indica cómo debe interpretarse una composición musical.

Miscelánea tipográfica: tipografía experimental que incorpora imágenes, símbolos o estilos decorativos.

Estética: cualidad visual o sensorial que define la belleza y armonía de un diseño.

Kerning: ajuste individual de espacio entre pares específicos de caracteres (por ejemplo, “A” junto a “V”) para mejorar la armonía visual.

Tracking: espaciado uniforme aplicado a un grupo de caracteres o a un bloque de texto completo para controlar densidad y lectura.

Hinting: instrucciones de optimización que ajustan la forma de los glifos a píxeles de pantalla para mejorar su claridad en tamaños pequeños.

OpenType: formato de fuente que admite avanzadas características tipográficas (ligaduras, alternativas, kerning extendido, etc.).

Morfología tipográfica: estudio de las formas estructurales de los caracteres y su relación con la escritura y el trazo caligráfico.

Vectorización: transformación de dibujos o bocetos en gráficos vectoriales, compuestos por rutas matemáticas que permiten escalabilidad sin pérdida de calidad.

Referencias Bibliográficas

- Abadía, G. (2019). *Compendio general de folklore colombiano*. Bogotá: Panamericana Editorial.
- Bringhurst, R. (1992). *The Elements Of Typographic Style*. Vancouver: Hartley & Marks Publishers.
- Carguacundo, C., y Guamán, M. (2019). *Cuáles son las razones, para que los jóvenes universitarios no se sienten atraídos por el pasillo ecuatoriano*. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Carson, D. (2012). *The End of Print*. Laurence King Publishing: Londres.
- Cheng, K. (2006). *Diseñar tipografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Coba, C. (10 de 05 de 2021). El pasillo: forma musical de creatividad popular. *Sarance* , p. 219.
- Cosgaya, P. (2012). *Selección tipográfica*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Costa, J. (2014). *Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma*. Barcelona: Paidós.
- Dondis, D. (1976). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Estrada, J. (10 de 06 de 2016). *El Universo*. eluniverso.com:
<https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/06/10/nota/5625675/pasillo-busca-jovenes/>
- Frutiger, A. (1995). *Signos, símbolos, marcas, señales*. Naucalpan : Editorial Gustavo Gili .
- García, E., Malucin, W., y Alarcón, G. (1 de Enero de 2018). Pasillo Ecuatoriano, Origen Identidad y Olvido. *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, pp. 19-27.
- Gill, E. (2022). *Un ensayo sobre tipografía*. Chamberí: Editorial Trama .
- Granda, W. (2004). *El Pasillo: Identidad Sonora del Ecuador*. Iconos. Revista de Ciencias Sociales,: Iconos.
- Handelsman, M. (2008). *Cultura y diversidad en el Ecuador contemporáneo*. Quito: Abya-Yala.

- Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Hoefler, J. (18 de Junio de 2013). *Historical Models and Modern Typography*. Hoefler & Co.: <https://www.typography.com/blog>
- Hoefler, J. (2017). *Typography and the Voice of the Brand*. AIGA. Minneapolis: AIGA.
- Hoefler, J. (25 de Octubre de 2019). *Typeface Design (Abstract: The Art of Design)*. Netflix: <https://www.netflix.com/title/80057883>
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt Psychology*. Nueva York: Harcourt, Brace & Co.
- Lawson, A. (1992). *Anatomy of a Typeface*. Londres: Hamish Hamilton.
- Lupton, E. (2024). *Thinking with Type*. Nueva York: Princeton Architectural Press.
- McLean, R. (1997). *Jan Tschichold: A Life in Typography*. Nueva York: Princeton Architectural Press.
- Medina, M., y González, N. (2020). *Convergencias sobre la cultura ecuatoriana*. Loja: EDILOJA.
- Meggs, P. (1998). *A History of Graphic Design*. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.
- Munari, B. (1985). *Diseño y comunicación visual*. Barcelona : Editorial Gustavo Gili.
- Noordzij, G. (2005). *El trazo: Teoría de la escritura*. Valencia.
- Noordzij, G. (2013). *El trazo: Teoría De La Escritura*. Valencia: Campgrafic Editors.
- Portilla, J., Quinteros, O., Suárez, K., y Ramírez, G. (Diciembre de 2025). Afinación natural 432 Hz en instrumentos musicales como valor de música y cultura - Ecuador. *HOLOPRAXIS. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, p. 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61154/holopraxis.v9i2.4125>
- Rand, P. (1993). *Design, Form, and Chaos*. New Haven: Yale University Press.
- Salas, L., y Villacís, A. (5 de enero de 2018). Impacto turístico que genera la Marca País "Ecuador ama la vida". *Dominio de las Ciencias.*, pp. 603-618.
- Sampieri, R., Collado, C., y Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill.

- Saussure, F. d. (1945). *Curso de lingüística general*. Buenos Aires.
- Shaw, P. (2017). *Revival Type: Digital Typefaces Inspired by the Past*. Londres: Thames & Hudson.
- Spiekermann, E., y Ginger, E. (2014). *Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works*. San Francisco: Adobe Press.
- Striffler, S., y De la Torre, C. (2008). *The Ecuador Reader: History, Culture, Politics*. Durham: Duke University Press.
- Trochut, A. (2011). *More is More*. Barcelona: Index Book.
- Tschichold, J. (2003). *Jan Tschichold and New Typography*. Valencia: Campgràfic.
- Tylor, E. (1871). *Cultura primitiva*. Londres: John Murray.
- UNESCO. (14 de 12 de 2021). *El pasillo canto y poesia*. unesco:
<https://ich.unesco.org/es/RL/el-pasillo-canto-y-poesia-01702>
- Universidad Ecotec. (2018). *Las tradiciones el arte y la cultura de Ecuador*. Guayaquil: Editorial Universidad Ecotec.
- Wong, K. (Diciembre de 2004). La "nacionalización" y "rocolización" del pasillo ecuatoriano. *Ecuador Debate*, pp. 269-282.
- Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Anexos

Entrevista sobre elementos visuales del pasillo ecuatoriano (Para músicos)

Entrevista dirigida a: Músicos

Objetivo: Este cuestionario busca identificar los elementos visuales en el contexto del pasillo ecuatoriano, que faciliten el desarrollo de una propuesta tipográfica.

Nombre del entrevistado:

Nivel educativo:

1. Para usted ¿Cuáles son los elementos visuales que considera característicos del pasillo (por ejemplo, símbolos, colores, formas, vestuario, tipografía o escenografía)?
2. ¿Existen símbolos o iconos recurrentes que represente el pasillo?
3. ¿Qué elementos visuales cree que debería transmitir la imagen del pasillo?
4. ¿Cuándo usted escucha la palabra pasillo que imagen se le vienen a la mente?
5. ¿Considera que, dentro de las partituras, ritmo, compás y melodías del pasillo existe un elemento visual que lo represente y/o diferencie de los demás géneros musicales?
6. ¿Dentro de las portadas de discos, CDs y casets, cree que los elementos que contienen son representativos para el pasillo?
7. ¿Qué portada de álbum considera que es la que más representa al pasillo y por qué?
8. ¿Cree que existe un tipo de letra (tipografía) que represente al pasillo?

Entrevista sobre elementos visuales del pasillo ecuatoriano (Diseñadores Gráficos)

Entrevista dirigida a: Diseñadores Gráficos

Objetivo: Este cuestionario busca identificar los elementos visuales en el contexto del pasillo ecuatoriano, que faciliten el desarrollo de una propuesta tipográfica.

Nombre del entrevistado:

Nivel educativo:

1. ¿Cuáles son los elementos visuales (por ejemplo, símbolos, paleta de colores, formas, tipografía) que, en su experiencia como diseñador, asocia con el pasillo ecuatoriano?
2. ¿Ha observado o trabajado en proyectos que integren iconografía o símbolos recurrentes representativos del pasillo? Si es así, ¿cuáles considera más significativos?
3. ¿Qué características visuales cree que son esenciales para transmitir la esencia y la identidad del pasillo en una propuesta tipográfica?
4. Cuando piensa en el pasillo, ¿qué imágenes o conceptos visuales le vienen a la mente y cómo los trasladaría a un diseño gráfico?
5. Desde su perspectiva, ¿de qué manera podrían traducirse elementos visuales o tipográficos para representar el pasillo?
6. ¿Considera que las portadas de discos, CDs o casetes relacionados con el pasillo reflejan adecuadamente su identidad visual? ¿Por qué?
7. ¿Podría citar un ejemplo de una portada de álbum que, en su opinión, represente de manera icónica el pasillo ecuatoriano y detallar qué elementos visuales la destacan?
8. ¿Cree que existe algún tipo de letra que, por su forma y estilo, represente eficazmente la identidad del pasillo? ¿Qué características debería tener esa tipografía?

Ficha de observación para materiales gráficos relacionados con el pasillo

Ficha de observación para materiales gráficos

Objetivo: Documentar y analizar elementos visuales en portadas de discos, afiches, folletos y demás materiales gráficos históricos y actuales relacionados con el pasillo.

TÍTULO/NOMBRE DEL MATERIAL	
FECHA DE PUBLICACIÓN	
CONTEXTO (EVENTO, ÉPOCA, LUGAR, ETC.)	
ELEMENTOS VISUALES PREDOMINANTES	
- COLORES	
- ICONOGRAFÍA	
- COMPOSICIÓN	
- USO DE TIPOGRAFÍA	
SIMBOLISMOS Y CONNOTACIONES ASOCIADOS	
OBSERVACIONES SOBRE LA ESTÉTICA	

Ficha de observación para análisis de tipografías usadas en materiales gráficos

Ficha de Observación para: Aplicación de Tipografía en Materiales visuales

Objetivo: Identificar y analizar ejemplos de tipografía utilizada en materiales que promuevan o representen el pasillo ecuatoriano.

TIPO DE MATERIAL	
TIPOGRAFÍAS UTILIZADAS (FAMILIA, ESTILO, LEGIBILIDAD)	
ELEMENTOS DE DISEÑO QUE ACOMPañAN A LA TIPOGRAFÍA	
CONSISTENCIA Y ARMONÍA CON EL CONTENIDO	
COMENTARIOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL TIPO FRENTE A LA IDENTIDAD DEL PASILLO	
