

ARCHIVO
FOTOGRAFICO
MARTÍN CHAMBI
Identidad Gráfica

Daniel Holgado Chacón

Tutor: Salvador Huertas

Máster en Diseño Gráfico

EINA 2019

*“Se piensa que los indios no tienen
cultura, que son incivilizados,
que son intelectual y artísticamente
inferiores. Yo nunca he creído eso,
pero más elocuente que mi opinión,
en todo caso,
son los testimonios gráficos.
Es mi esperanza que un atestado
imparcial y objetivo
examinará esta evidencia.
Siento que soy un representante de mi
raza; mi gente habla a través de mis
fotografías.
Helas aquí”.*

**MARTÍN CHAMBI,
Santiago, 1936**

Definición

ABSTRACT	5
PALABRAS CLAVE	5
CONTEXTO	6
PROBLEMA	6
SOLUCIÓN	6
OBJETIVOS	7
PÚBLICO OBJETIVO	7

Investigación y Documentación

SOBRE EL ARCHIVO	9
SOBRE MARTÍN CHAMBI	11
SOBRE SU FOTOGRAFÍA	12
IDENTIDAD	14

Conceptualización

VALORES DE LA MARCA	16
EJE CONCEPTUAL	17
EMOCIONES A TRANSMITIR	17
DOCUMENTACIÓN DE REFERENTES	18
CONCLUSIONES	22
EJES DE IDENTIDAD GRÁFICA	23

Formalización

PUBLICACIÓN	31
FOLLETERÍA	48
IDENTIFICADORES	55
APP	56

Conclusiones

CONCLUSIONES	58
BIBLIOGRAFÍA	59

ETAPA 1 DEFINICIÓN

Abstract/ Palabras Clave / Contexto / Problema / Solución / Objetivos / Público Objetivo

ABSTRACT

Resumen del proyecto

El Archivo Martín Chambi se encarga de la difusión de la obra del artista, pero su identidad no ha cambiado en más de 20 años. Por ello, en base a sus características como fotógrafo, su gran manejo de la luz, sus composiciones y su preocupación para revalorar la cultura andina, se propone una nueva identidad visual. A partir de ella, se plantea una publicación como elemento que permita demostrar los elementos ejes de identidad, así como folletería de exposiciones, identificadores de cajas y un app.

PALABRAS CLAVE

Solemnidad
Encuadre
Dignificar
Luz

CONTEXTO

La obra de Martín Chambi comprende más de 30,000 negativos en los cuales retrató la forma de vida de la sociedad cusqueña de inicios del siglo XX.

El archivo fotográfico Martín Chambi se encarga de la preservación, investigación y difusión de la obra del fotógrafo peruano Martín Chambi. Su trabajo comprende más de 30,000 negativos, la mayoría en placas de vidrio; reproducciones originales, equipos y otros objetos del artista. Es considerado uno de los fotógrafos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Su obra no solo se destaca por su manejo técnico de la luz natural y de las formas. Sus fotos tienen un valor artístico e histórico, pero también reivindicativo; pues Chambi, de origen andino, se planteó como tarea de vida mostrar al mundo la grandeza de su propia cultura, que en ese entonces no era reconocida ni vista como igual frente a la cultura occidental. Actualmente el archivo es administrado por los herederos de Martín Chambi, quienes han iniciado un trabajo de formalización como sociedad sin fines de lucro, además de la digitalización y puesta en valor de toda la obra y pertenencias del artista.

PROBLEMA

La identidad del Archivo está desactualizada.

El Archivo Martín Chambi tiene una identidad desactualizada que no permite su formalización y adaptación. Muchos de los códigos y sistemas de clasificación son los que usaba el propio artista en su época, hace falta un sistema que facilite su difusión.

SOLUCIÓN

Elaborar una identidad gráfica adaptable y moderna

Elaborar un sistema de identidad para el archivo que permita expresar los valores del artista y que sirva como sistema para su adecuada clasificación.

OBJETIVOS

Destacar lo valores del artista y divulgar su obra

Destacar lo valores del artista

Martín Chambi se destacó por ser un experto retratista, apreciado por su técnica y manejo de la luz y por poner en valor a la cultura andina, de la cual se sentía representante.

Divulgar su obra

Conseguir un sistema de diseño que se adapte a distintos formatos.

PÚBLICO OBJETIVO

Gestores culturales, interesados en fotografía y arte latinoamericano. Colaboradores del Archivo e investigadores.

Gestores culturales

Al tratarse de una organización dentro del sector cultural, normalmente el archivo trabaja en cooperación con otros actores culturales como encargados de museos, curadores de arte, funcionarios públicos del sector cultural y educativo, consulados, artistas, etc. Debido a que muchas de las actividades del archivo dependen del trabajo conjunto con ellos, se les debería comunicar a ellos la modernización y adaptación de su identidad.

Interesados por el arte y fotografía

Asistentes a museos, fotógrafos, estudiantes de arte y fotografía, interesados por el arte latinoamericano y la cultura andina. Es el público consumidor de este tipo de productos culturales. Se busca que la nueva identidad despierte el interés de este sector.

Público objetivo interno

Colaboradores e investigadores del archivo Martín Chambi.

ETAPA 2
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

SOBRE EL ARCHIVO

Total de negativos
en todos los
formatos:

Cajas: 1,534

Negativos: 40,755

El archivo Fotográfico es administrado por la asociación de Herederos de Martín Chambi, se encuentra en la ciudad de Cusco, está conformado por:

Negativos

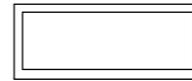
El archivo está catalogado de acuerdo al tamaño de soporte y separado en cajas tal como lo hacía el artista. Cada caja tiene asignado un código pues también se ha iniciado el proceso de digitalización de la obra.

Objetos personales y de trabajo

Muebles, cámaras y objetos usados por el artista

Publicaciones

Libros, investigaciones y revistas sobre Martín Chambi catalogadas por décadas.

35 mm

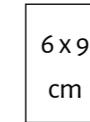
4,5 x 6 cm

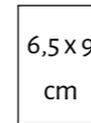
4,5 x 6,5 cm

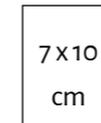
6 x 6 cm

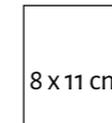
6 x 9
cm

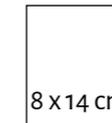
6,5 x 9
cm

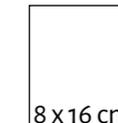
7 x 10
cm

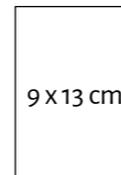
8 x 11 cm

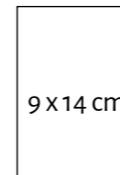
8 x 14 cm

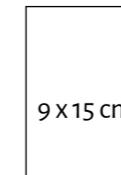
8 x 16 cm

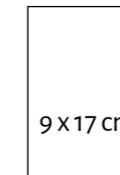
9 x 13 cm

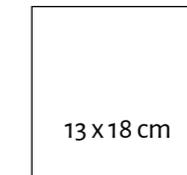
9 x 14 cm

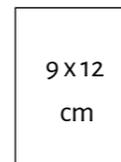
9 x 15 cm

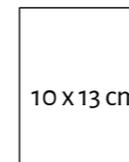
9 x 17 cm

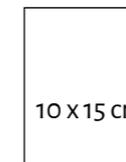
13 x 18 cm

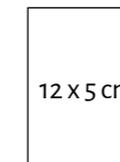
9 x 12
cm

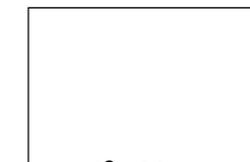
10 x 13 cm

10 x 15 cm

12 x 5 cm

18 x 24 cm

Si bien el archivo se encuentra en buen estado, hay elementos que es necesario renovar.

Estado

Debido al clima de la ciudad y a la preocupación de la organización, el archivo se encuentra en buen estado; sin embargo, hay elementos que podrían mejorar. Por ejemplo, las cajas de almacenaje tienen más de 30 años. Asimismo, se hizo una catalogación y digitalización de parte del archivo, pero el etiquetado es básico y hace falta una mejor descripción de cada imagen. Estas son tareas pendientes que tiene la organización a corto plazo.

Martín Chambi aprendió el arte de la fotografía en el estudio de Max T. Vargas en Arequipa y desarrolló su basta obra en Cusco.

Biografía

Martín Chambi conoció la fotografía en su adolescencia mientras trabajaba en unas minas de oro en Carabaya. Poco tiempo después, se mudaría con 17 años a Arequipa para aprender el oficio bajo la tutela de Max T. Vargas, uno de los fotógrafos más reconocidos de esa época. Allí Chambi adquirió tanto la técnica como la estética de su oficio; y comenzó a desarrollar el gusto personal que más tarde perfeccionaría.

En Arequipa también conoció a su esposa y tuvo sus 2 primeros hijos. En 1917, se muda a Sicuani, para 3 años más tarde, establecerse definitivamente en Cusco. Con el tiempo, Chambi se hizo conocido entre la clientela cusqueña, estuvo en varios locales hasta llegar a su estudio-galería ubicado en la calle Marquéz N° 67. A partir de donde comenzaría su tarea de retratar cada rincón y rostro del Cusco. Dividía su tiempo entre su trabajo comercial retratando a los sectores acomodados, sus

fiestas, bodas y eventos importantes; a veces como corresponsal para revistas de Cusco y Lima; y con la venta de postales para el sector turístico. Para su trabajo de difusión, recorría los diferentes pueblos de la región, retratando las costumbres, fiestas y modo de vida de la población andina, monumentos incas y naturaleza de la región.

Pensamiento

Chambi le dio mucha importancia retratar a la sociedad andina. Esto porque Chambi era y se sentía heredero de esa cultura. Él, un hombre de origen andino que había podido alcanzar una posición social que le permitía moverse por cualquier ámbito, se propuso demostrar al mundo su cultura, que en su tiempo era menospreciada. Además, en ese momento surgió una nueva corriente de pensamiento denominada el Indigenismo, que buscaba realzar y recuperar la grandeza de la sociedad Inca. Chambi se hizo parte de este grupo, y con su

particular punto de vista pudo colaborar a la dignificación de su cultura. “Fotografiar es conferir importancia” (Sontag, 2009), las fotos de Chambi sirvieron para devolverle el respeto a una cultura olvidada.

SOBRE SU FOTOGRAFÍA

Dada la diversidad temática de la obra de Martín Chambi, todavía no se ha realizado una clasificación exacta de las fotografías. No obstante, se puede enumerar una lista de temas que se repiten:

Retratos de campo

Personajes retratados en la ciudad o el campo. También incluyen grupos en celebraciones sociales, fiestas costumbristas, etc. Aquí Chambi nos muestra cómo vivían los cusqueños de ese entonces.

Retratos de estudio

Conforman las fotos realizadas a las clases acomodadas del Cusco, dirigentes, políticos, militares, etc. También representantes de la sociedad andina que eran llevados y fotografiados por Chambi, retratos a su familia y amigos. Chambi solía usar solo un fondo en todas sus fotos y utilizaba cortinas y pantallas especialmente acondicionadas en su estudio para el manejo de la luz natural.

Fotos de naturaleza

Ríos, lagos, montañas y demás paisajes que veía Chambi durante sus viajes..

Fotos monumentales

Donde podemos incluir las fotos de ciudad y de restos arqueológicos inca. Se caracterizan por la ausencia de personas. El foco son las formas y los ángulos del lugar. Muchos requerían

caminatas de varios días, que Chambi realizaba con su pesada cámara a lomo de mula.

Autoretratos

Chambi se usaba como sujeto representado para probar nuevas técnicas de iluminación, documentar sus viajes y visitas, recordar festividades o registrar amistades. Ello también le ayudaba a reconocerse como parte de su cultura.

Chambi y los fotógrafos contemporáneos eran fervientes estudiantes del impacto del impresionismo en la fotografía. Estaban maravillados por los altos contrastes y el **uso de claros y oscuros y el contraluz**. Muchos autores han comparado el trabajo de Chambi con el estilo de iluminación de Rembrandt (Penhall, 1997). Sus **composiciones eran trabajadas** con meticulosidad, debido a las características técnicas de su equipo, cada toma necesitaba un tiempo de preparación. Sus planos eran pensados con anterioridad, no muestran instantes, dan una sensación de atemporalidad. **Las imágenes expresan solemnidad**, su postura es ceremonial. Hay una elegancia en el tratamiento y edición de las fotografías, etapa que Chambi cuidaba de sobremanera. Sontag menciona que *“el fotógrafo saquea y conserva, denuncia y consagra a la vez”* (Sontag, 2009), con Chambi esto nunca cobró más sentido. El hecho de provenir de un mismo origen que sus fotografiados le daba a Chambi una ventaja sobre sus contemporáneos. Chambi podía **fotografiar a su cultura y dignificarla** porque se sabía parte de ella.

Ejemplo de Contraluz usando la luz del sol en el campo.

Debido al uso de la luz y la pose de sus personajes, las imágenes de Chambi adquirirían un sentido casi sagrado.

Ejemplo de una composición de Chambi. En medio de una fiesta popular, él se las arreglaba para que todos se tomen el tiempo de posar para su cámara.

Chambi mostró un afán por documentar las diversas manifestaciones culturales de su pueblo, dejar que *sus imágenes hablen por él*.

IDENTIDAD

Cartelas y afiches usados por el propio artista. ca. 1910 - 1930

Carteles del estudio fotográfico con Julia Chambi como la encargada principal luego de su traslado a Av. de la Cultura.

Logotipo actual del Archivo Fotográfico Martín Chambi

ETAPA 3
CONCEPTUALIZACIÓN

Para definir la personalidad del archivo el proyecto se basará en la propuesta de branding de Michael Johnson

1. ¿Qué hace el Archivo Martín Chambi y cómo?

El Archivo Martín Chambi se encarga de difundir y preservar la obra del artista

2. ¿Para quién está?

Personas relacionadas al ámbito de la cultura y la fotografía. Interesados en la cultura andina y las corrientes latinoamericanas.

3. ¿Cuáles son sus creencias?

El Archivo Chambi cree en el valor de la fotografía como objeto para dignificar a las personas. La fotografía como memoria colectiva. En la forma de ver el mundo de la cultura andina, en el respeto por sus orígenes.

4. ¿Cuál es su personalidad?

El Archivo Martín Chambi es humano y dignificador, de estilo elegante y ceremonioso como la cultura de la cual es representante.

5. ¿Qué lo hace diferente?

El archivo Martín Chambi revaloriza la cultura andina mostrando su forma de vida con una técnica fotográfica trabajada.

6. ¿Por qué lo hace?

El archivo Martín Chambi cree que la cultura andina está al mismo nivel que cualquiera de las grandes culturas.

EJE CONCEPTUAL

La identidad busca reflejar la obra y pensamiento del artista. su trabajada composición, gran manejo de la luz, y su preocupación por exponer la cultura de su pueblo.

Solemne
Elegante
Clásico
Delicado
Atemporal
Luz
Fotografía
Encuadre
Retrato
Rostro
Memoria
Dignificar

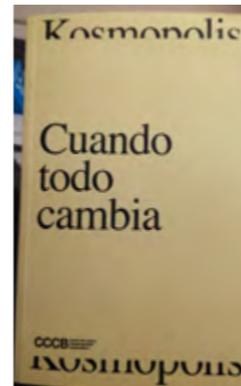
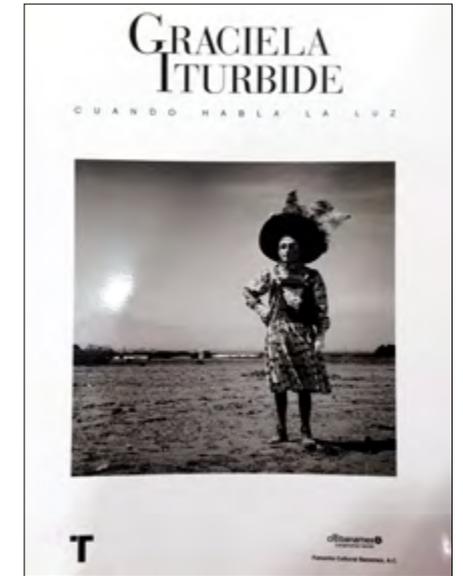
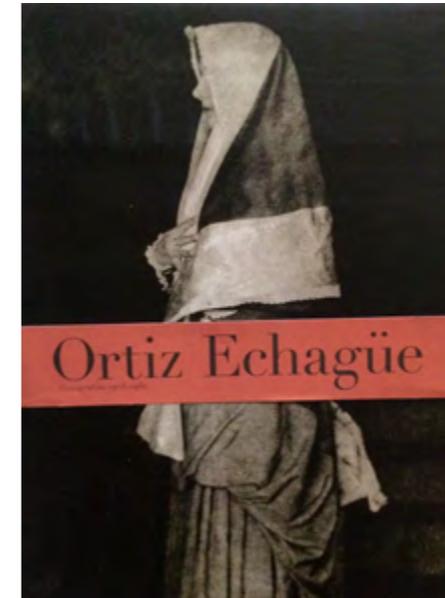
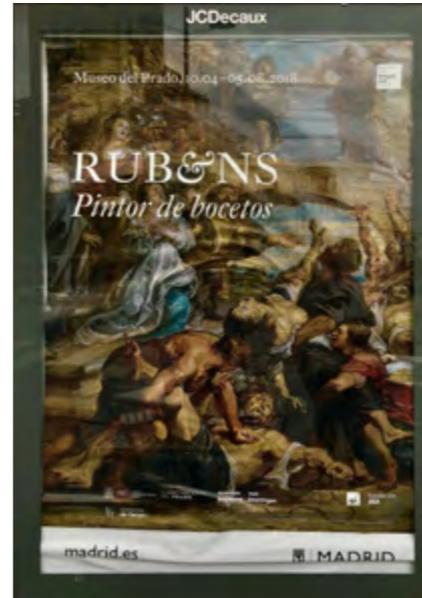
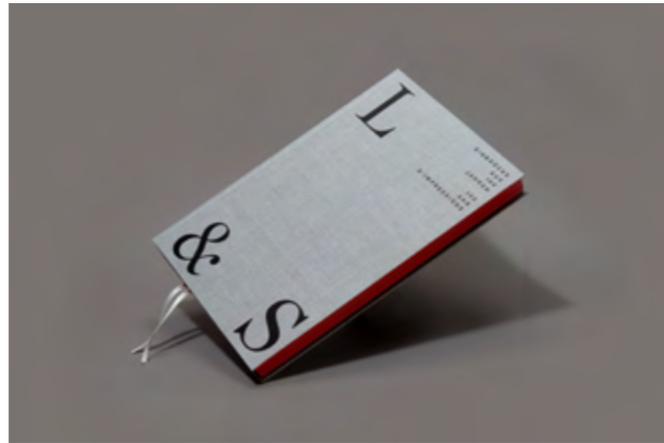
EMOCIONES A TRANSMITIR

Al igual que la fotografía de Chambi, la identidad busca volver a mirar la gloria de una cultura milenaria.

Respeto
Honestidad
Orgullo
Pertenencia
Asombro
Empatía

Elementos con estilo clásico.

Se buscó también publicaciones que evoquen algo elegante. Es común el uso de tintas metálicas y tipografía Serif antigua.

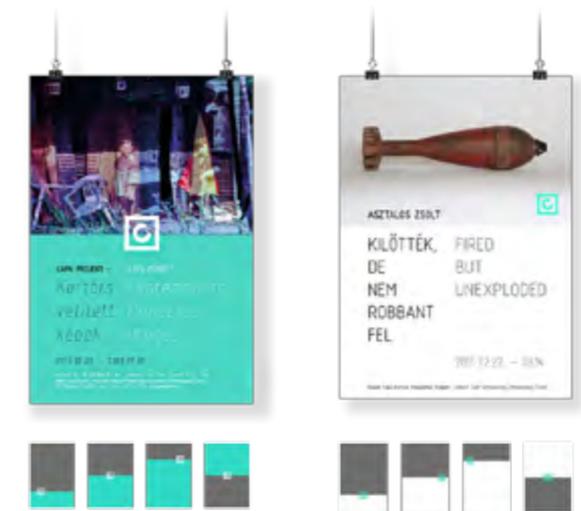
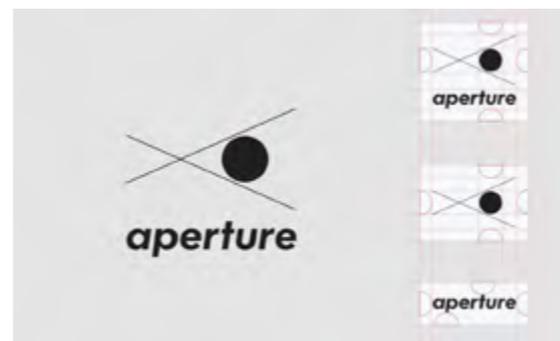
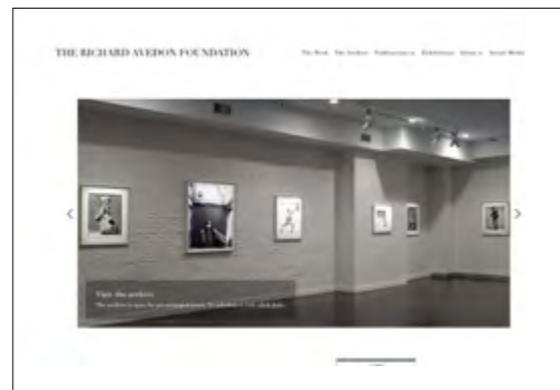
Efectos de luz en tipografía

Se buscó formas de intervenir la tipografía para que esta sea la protagonista, para seguir con los ejes, se buscó que ésta muestre el concepto de luz.

Se revisó la identidad de reconocidos fotógrafos y fundaciones de fotografía.

Se buscó referentes de identidades de otros archivos o fundaciones de fotógrafos. Hay predominio del blanco y negro, la tipografía sans serif y la poca presencia de colores. Las identidades priorizan la imagen y, al ser todos fotógrafos, procuran que ésta se luzca. Por ello, los elementos gráficos complementarios son mínimos.

CONCLUSIONES

La identidad cumple la función de destacar el trabajo fotográfico del artista, acompañarla y unificarla bajo criterios simples.

Después del análisis de la obra y pensamiento del artista, y luego de observar los referentes en base a los ejes conceptuales, se ha determinado que la identidad principal es la propia fotografía del artista, por ello, los diferentes elementos servirán como complementos para unificar y hacer que ésta destaque.

Para las aplicaciones, debido a que la tarea principal es la de difusión, se ha decidido realizar primero una publicación, ya que su magnitud y complejidad nos permiten obtener todos los elementos definitorios de la identidad, para después aplicarlos a otros elementos como folletería. También se realizó una propuesta de identificadores para cajas junto con un app.

EJES DE IDENTIDAD
GRÁFICA

La fotografía busca demostrar dignificar a los personajes, al mostrar rostros se busca destacar la identidad de la cultura andina.

Fotografía

Las propias fotos del artista son el elemento principal de la identidad. Imágenes en blanco y negro de la sociedad cusqueña. Sin embargo, para seguir el concepto de la su propia dignificación, se usarán solo las imágenes con rostros de personas. Por ello, es posible modificar tamaños y cerrar las fotos. Si bien Chambi también trató otros temas como monumentos o ciudades, estas no serán tomadas en cuenta.

La identidad se basa en una tipografía versátil, con carácter y que sea un buen complemento para la fotografía.

Tipografía

La tipografía escogida para el proyecto es Mrs Eaves. Es una Serif transicional diseñada por Zuzna Licko y publicado en 1996 por Emigre. Inspirada en la letra Baskerville original, fue nombrada en honor a su esposa, Sarah Eaves. Mrs Eaves presenta un trazo ancho en comparación a otras serifs, en compensación, tiene una baja altura de x y un espaciado amplio. Reconocida por sus variedad de ligaduras y las terminaciones de algunas letras como la C y la Q.

Se eligió esta tipografía pues otorga un carácter clásico y elegante al ser una letra serif. Aporta a la idea de un tiempo pasado mejor, su trazo ancho la hace imponente y demanda respeto.

Las ligaduras y terminaciones le dan versatilidad, la hacen visualmente interesante y dan un carácter propio, de estilo trabajado.

Además, funciona bien en caja alta y para textos cortos.

Para los elementos de codificación, se usará la variante de fractions.

Mrs Eaves Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:;!?

Mrs Eaves Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:;!?

Ligaduras

ThTEULTWTYAÆMBAACMDFMECEUEBFINKFL

LAONTMPREThTTUDUPVÆURURTWULTE

Mrs Eaves Fractions

1234567890

Tipografía para lectura tanto en formato impreso como en pantalla que evoca un estilo clásico y solemne.

Tipografía de textos

La tipografía escogida es Alegreya y Alegreya SC. Una fuente diseñada por Juan Pablo del Peral para Huerta Tipográfica. Una letra serif para continuar con el concepto de algo clásico y elegante. Su altura y espaciado facilita la lectura de textos largos, hace referencia a la letra caligráfica, pero esta adaptada para formatos modernos. La tipografía en versalitas se usará para subtítulos y destacados de texto. Se escogió usar versalitas pues el grosor de la caja alta es igual a la caja baja.

Características generales

En general, debe usarse en párrafos justificados.

El formato más pequeño a usar es 10.5

Los títulos, subtítulos y destacados deben ir en Alegreya SC.

Alegreya regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:;!?

Alegreya italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:;!?

ALEGREYA SC

ALEGREYA SC
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:;!?

Se busca reflejar el manejo de la luz en la fotografía en blanco y negro

Color

Se ha decidido utilizar negro y 3 escalas de grises para simular un degradado de luz. No se utiliza un degradado pues le quitaría elegancia a la tipografía. Los colores solo deben usarse cuando no esté presente ninguna fotografía.

RBG
200, 200, 200
CMYK
0%, 0%, 0%, 30%

RBG
150, 150, 150
CMYK
0%, 0%, 0%, 60%

RBG
100, 100, 100
CMYK
0%, 0%, 0%, 75%

RBG
0, 0, 0
CMYK
0%, 0%, 0%, 100%

Con la composición se busca dar la idea de un encuadre, asimismo, al formar una figura rectangular con niveles, se quiere transmitir el respeto y orgullo de la obra.

Composición

Debe remitir a la idea de un encuadre fotográfico. Por ello, los textos deben estar centrados y en filas de modo que formen un rectángulo. el espacio alrededor debe ser amplio para sumarle importancia.

Texto + Imagen

El uso de la tipografía principal formando un rectángulo sobre la imagen nos sirve para crear un sistema simple pero que pueda variar para cada publicación.

Directrices generales

Los títulos de cualquier material del archivo deben ubicarse en el centro de la fotografía. Deben dividirse en 3 a 6 filas dependiendo de su extensión y alinearse al centro para crear una mancha vertical que simule un negativo de placa.

Si está sobre una imagen, debe estar de color blanco.

Si no se pudiera usar una fotografía, o por temas de señalización, los textos deben usar una escala de grises que termine en negro puro.

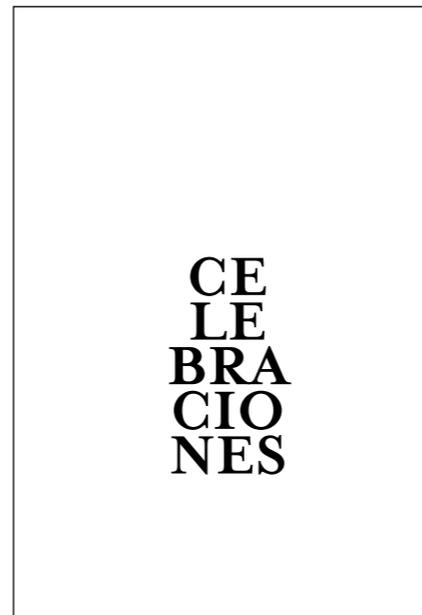
Es posible intervenir los textos si se considera oportuno.

CELEBRACIONES

CE
LE
BRA
CIO
NES

CE
LE
BRA
CIO
NES

C
03
34
B

Solo se utilizará el nombre del artista para resaltar su autoría y seguir con el concepto de ser el representante de una cultura.

Naming

El Archivo Fotográfico Martín Chambi ya contaba con un nombre establecido. Sin embargo, para esta propuesta se ha decidido reducirlo. Se ha retirado la palabra “fotográfico” pues el archivo no solo se compone de imágenes, sino que incluye pertenencias, regalos de otros autores, etc. Además, sus imágenes tienen también un valor histórico y social.

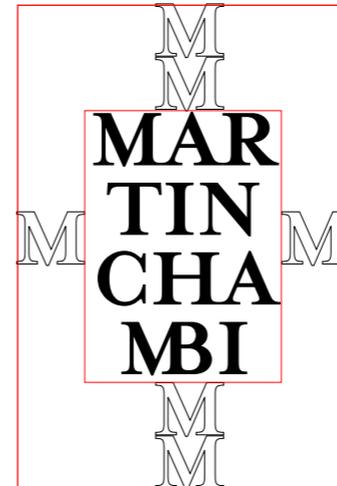
Se ha retirado la palabra “Archivo” ya que se necesita un nombre corto para los nuevos medios, además que el concepto de archivo se asocia con algo quedado en el tiempo, y por el contrario, la organización tiene como objetivo investigar y producir más contenido del autor

El logo reúne todas las características de la identidad (color, tipografía y composición). El rectángulo tiene la proporción de 18 x 24, como las de las placas que usaba el artista.

Logotipo

Con el objetivo de transmitir los valores de elegancia, luz y pertenencia, la representación de la marca se compone solo de la tipografía principal. Se ha decidido prescindir de elementos gráficos adicionales, pues se busca dar protagonismo a las imágenes. El nombre "Martín Chambi" de preferencia debe ser usado en 4 líneas. Si está sobre fondo de color plano, se deberá usar 4 opacidades, "mbi" debe estar en 100% y las otras letras en las escalas de grises mencionadas en la parte de color. Si el texto está sobre imagen o se utiliza en una línea, debe usarse todo blanco o negro de acuerdo al caso.

El área de respeto es el doble del alto de la letra "M" en la parte superior e inferior y el ancho de la letra M para los costados.

ETAPA 4
FORMALIZACIÓN

Catálogo / Folletería / Señalética / App / Web

PUBLICACIÓN

Con la retícula se busca dar un aspecto elegante y solemne, bloques de texto en cuadros, presencia de grandes espacios blancos y manchas de texto en cuadros.

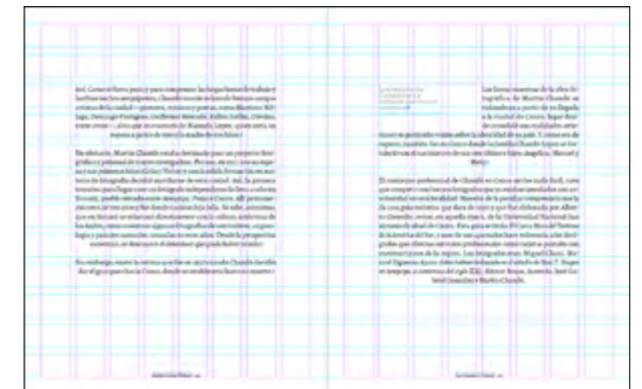
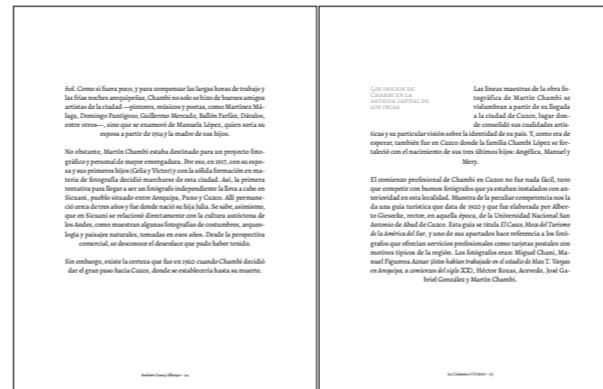
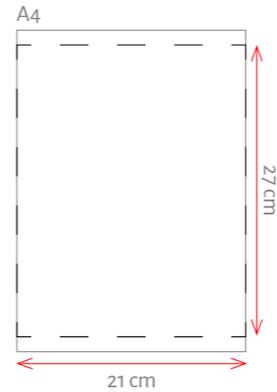
Formato:

21 x 27 cm

Se usa este formato pues la proporción permite una mejor visualización de las fotografías horizontales.

Composición

Se utilizan grandes espacios en blanco alrededor de los bloques de texto. La retícula está dividida en 8 columnas en las cuales se deja una a cada lado para los espacios en blanco. Asimismo, tiene 10 filas donde se dejan las dos superiores y dos inferiores en blanco. Los márgenes tienen un tamaño de 12 mm. El texto principal de los artículos está en una columna justificada con la última línea alineada al centro, cuya mancha de texto da la idea del encuadre. Los textos informativos se presentan en 3 columnas ocupando el mismo espacio que el texto principal, pero alineados a la izquierda. Los textos destacados se presentan en versalitas de color gris y ocupan todo el alto de la columna, haciendo una referencia a la composición de la identidad. La numeración también está centrada por ese motivo. Por otro lado, los espacios blancos de los subtítulos también forman un cuadro.

Las imágenes son en blanco y negro, tienen 3 usos. como imagen de portada, como gráfica de artículos y como parte del catálogo.

Tratamiento de imágenes

Todas las imágenes presentadas son del artista, debido a que usaba muchos formatos de placas, tienen tamaños distintos. Todas son en blanco y negro

Composición de las imágenes

Las imágenes presentan 3 usos.

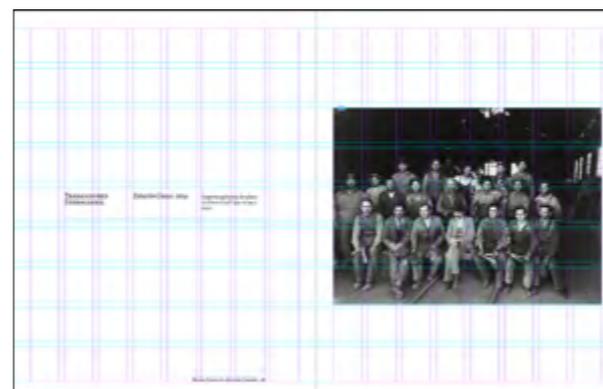
Imágenes de inicio de capítulo: Están a sangre, se usan como elementos de identidad del archivo junto con la tipografía.

Imágenes explicativas de los artículos: Siguen la disposición de los textos principales, respetan los mismo espacios en blanco.

Imágenes del catálogo:

Se presentan con márgenes, si están en una página, ocupan todo el ancho o largo posible de acuerdo a si son horizontales o verticales.

En las imágenes a página entera, se deja 2 columnas para la información de la imagen. Las imágenes de una página siempre se ubican en el lado derecho, el lado izquierdo presenta solo el texto informativo de la imagen y espacios en blanco. Se ha decidido esto para otorgarle más importancia a la imagen, darle al lector un gran respiro para poder apreciarla.

Dos tipos de papel:
Papel mate de
130gr para el texto
y papel mate
de 170gr para
imágenes.

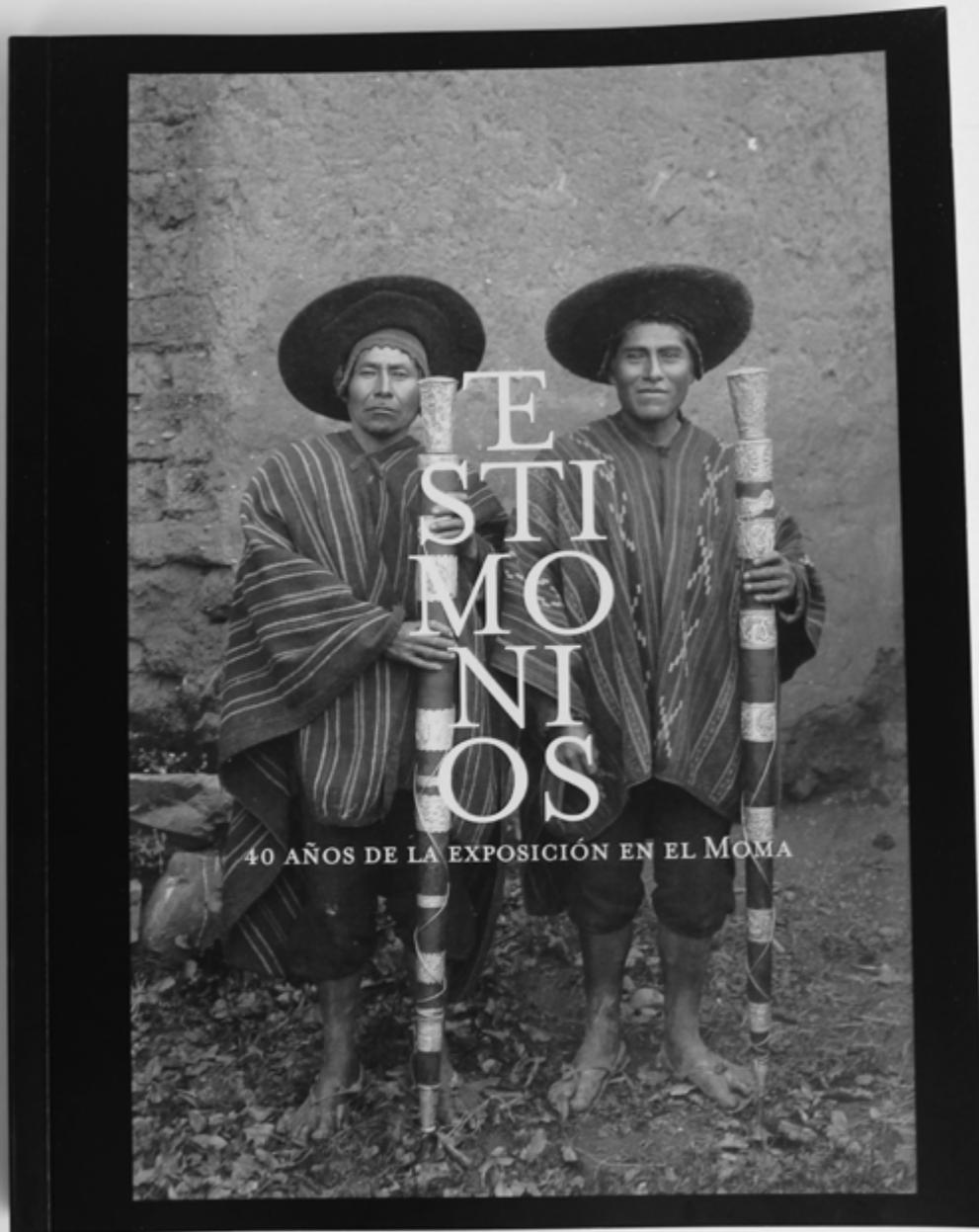
Acabados

En la parte de los textos se utilizará un papel estucado de 130 gramos, para la parte de imágenes de catálogo se utilizará papel estucado de 170 gramos. Esto porque el papel estucado es más adecuado para apreciar las imágenes. Esta publicación está impresa con tintas CMYK, pero sería ideal utilizar tinta plateada para la portada y destacados, esto aportaría al concepto de elegancia y de luz, ya que parece que cambia de color debido a que refleja en algún grado la luz.

La encuadernación debe ser en tapa dura para expresar importancia. Sin embargo, para esta maqueta se usó una encuadernación estándar.

CATÁLOGO

Edición y diseño: Daniel Holgado
Coordinación: Anna Printezi
Textos: Mario Vargas Llosa, Andrés Garay, Gastón Cosentino
Impresión: Brizzolis, arte en gráficas
Fotomecánica: Questió Gráfica
Encuadernación: Ramos
ISBN: 685-45-7443-34-43
D.L.: M-35865-3434

Primera edición: Fundación Archivo Martín Chambi
© de esta edición: Fundación Archivo Martín Chambi
© de los textos: Sus autores
© de las fotos: Sus autores
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial en ninguna forma ni por ningún medio sin permiso expreso de sus editores.
de esta edición se han impreso 500 ejemplares.

Con el apoyo de:

TASCHEN

TESTIMONIOS

40 AÑOS DE LA EXPOSICIÓN EN EL MOMA

MAR
TIN
CHA
MBI

LIBRO

Edición y producción
Fundación Archivo Martín
Chambi
Coordinación
Domenico Chiappe
Corrección de Textos:
Marta Capdevila
Sylvia Fernández
Diseño Gráfico
Daniel Holgado

La tipografía utilizada en
este libro es Alegreya, Ale-
greya SC y Mrs Eaves.

**FUNDACIÓN ARCHIVO
MARTÍN CHAMBI**

Presidente
Mery Chambi
Vicepresidente
Frank López
Secretario
María Campos
Director
Rolando Rivas
Dirección artística
Lourdes Orellana
Prensa
Roi Comunicación
Fundación Archivo Martín
Chambi
Calle Maquéz 6r
Cusco, Perú
T. +51 65 456 46 33
e-mail:
info@archivochambi.pe
www.archivochambi.pe

EXPOSICIÓN:

Comisariado
Steve Grohl
Organización y Producción
Sandra Maier
Directora de Cultura
Lisa Thompson
Coordinación
Francis Rodgers
Montaje
Artpercent
Iluminación
Jordi Moya

En memoria de Julia Chambi López

11
EL GIGANTE DETRÁS DE LA CÁMARA
Mario Vargas Llosa

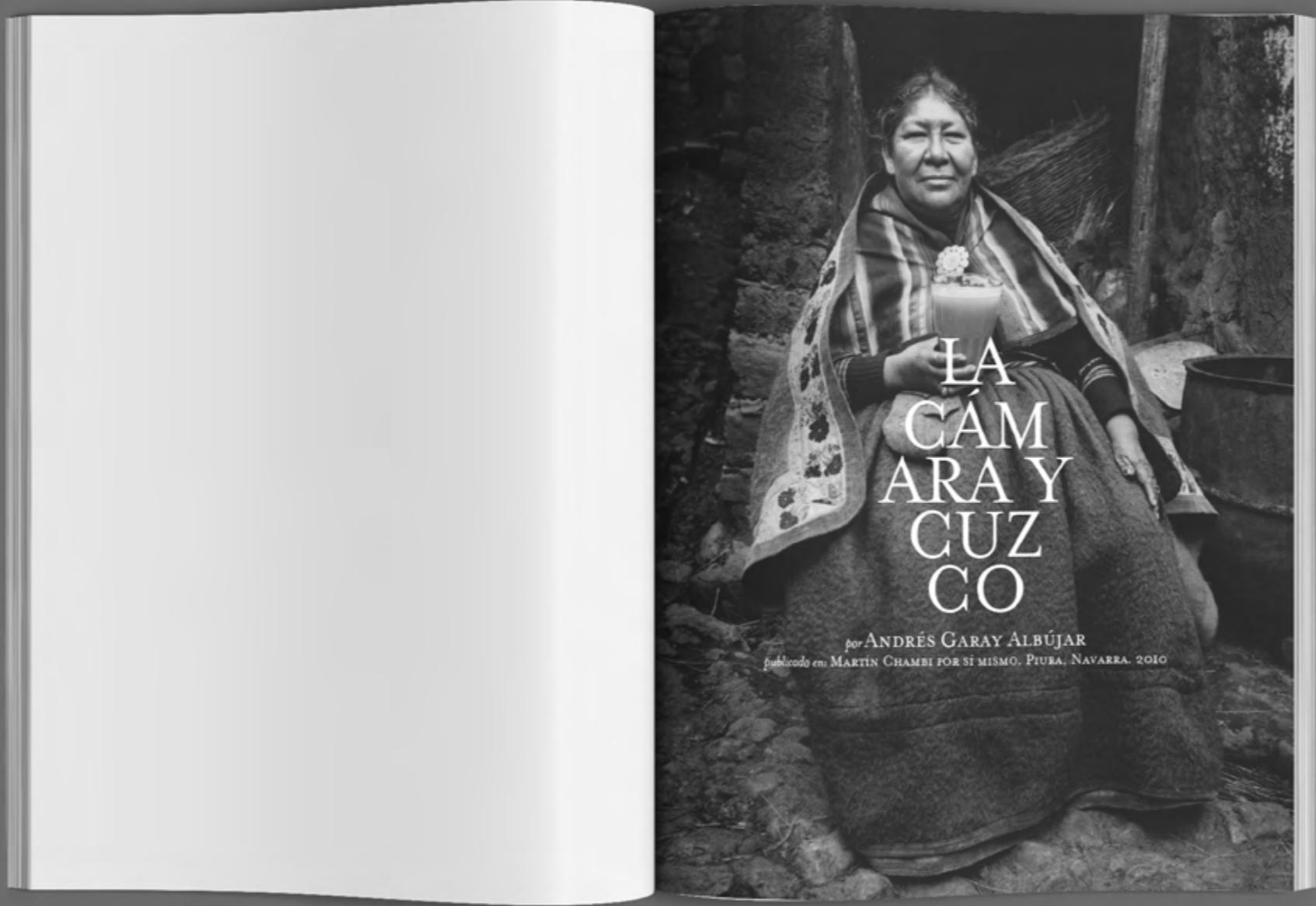
19
LA CÁMARA Y CUZCO
Andrés Garay Albójar

47
HIJO DE LA LUZ
Gastón Cosentino

54
MOMA PROJECTS: MARTÍN CHAMBI

188
FICHA DE FOTOGRAFÍAS

192
EXPOSICIONES

LA
CÁM
ARA Y
CUZ
CO

por ANDRÉS GARAY ALBÚJAR
publicado en: MARTIN CHAMBI POR SI MISMO, PIURA, NAVARRA, 2010

ñol. Como si fuera poco, y para compensar las largas horas de trabajo y las frías noches arequipeñas, Chambi no solo se hizo de buenos amigos artistas de la ciudad —pintores, músicos y poetas, como Martínez Málaga, Domingo Pantigoso, Guillermo Mercado, Ballón Farfán, Dávalos, entre otros—, sino que se enamoró de Manuela López, quien sería su esposa a partir de 1914 y la madre de sus hijos.

No obstante, Martín Chambi estaba destinado para un proyecto fotográfico y personal de mayor envergadura. Por eso, en 1917, con su esposa y sus primeros hijos (Celia y Víctor) y con la sólida formación en materia de fotografía decidió marcharse de esta ciudad. Así, la primera tentativa para llegar a ser un fotógrafo independiente la lleva a cabo en Sicuani, pueblo situado entre Arequipa, Puno y Cuzco. Allí permaneció cerca de tres años y fue donde nació su hija Julia. Se sabe, asimismo, que en Sicuani se relacionó directamente con la cultura autóctona de los Andes, como muestran algunas fotografías de costumbres, arqueología y paisajes naturales, tomadas en esos años. Desde la perspectiva comercial, se desconoce el desenlace que pudo haber tenido.

Sin embargo, existe la certeza que fue en 1920 cuando Chambi decidió dar el gran paso hacia Cuzco, donde se establecería hasta su muerte.

LOS INICIOS DE CHAMBI EN LA ANTIGUA CAPITAL DE LOS INCAS

Las líneas maestras de la obra fotográfica de Martín Chambi se vislumbran a partir de su llegada a la ciudad de Cuzco, lugar donde consolidó sus cualidades artísticas y su particular visión sobre la identidad de su país. Y, como era de esperar, también fue en Cuzco donde la familia Chambi López se fortaleció con el nacimiento de sus tres últimos hijos: Angélica, Manuel y Mery.

El comienzo profesional de Chambi en Cuzco no fue nada fácil, tuvo que competir con buenos fotógrafos que ya estaban instalados con anterioridad en esta localidad. Muestra de la peculiar competencia nos la da una guía turística que data de 1920 y que fue elaborada por Alberto Giesecke, rector, en aquella época, de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cuzco. Esta guía se titula *El Cuzco, Meca del Turismo de la América del Sur*, y uno de sus apartados hace referencia a los fotógrafos que ofrecían servicios profesionales como tarjetas postales con motivos típicos de la región. Los fotógrafos eran: Miguel Chani, Manuel Figueroa Aznar (*éstos habían trabajado en el estudio de Max T. Vargas en Arequipa, a comienzos del siglo XX*), Héctor Rozas, Acevedo, José Gabriel González y Martín Chambi.

después. Sin duda, el dinamismo comercial y artístico de la galería arequipeña de Vargas —quien simultáneamente estrenó otra galería en La Paz, Bolivia—, le valió a Chambi el aprendizaje de todos los detalles relacionados al oficio de la fotografía.

Fue en Arequipa donde se ejercitó en la elaboración de retratos artísticos de estudio y conoció el uso de las cámaras de gran formato, específicamente las de placas de cristal cuyos tamaños eran de 9×12, 13×18 y 18×24 cm. También se ejercitó con los principios ópticos de los objetivos, reveló negativos, positivos y asimiló las fórmulas propias del cuarto oscuro. Además, como era costumbre entre los fotógrafos profesionales, se instruyó en los retoques que se efectuaban en la producción de retratos. Asimismo, Chambi depuró en Arequipa su percepción de la luz en distintas condiciones y temáticas, pues, además de ayudar en las labores de la galería —con luz interior—, asistió trabajos comerciales de tipo social como matrimonios, bautizos y reuniones familiares, que se realizaban en ambientes exteriores.

Si bien la tradición del retrato fotográfico profesional en Perú se originó en Lima en los grandes salones del siglo XIX —de fuerte influencia francesa—, es innegable que para Chambi su etapa formativa en Arequipa fue fundamental. Aquella experiencia le supuso la adquisición de una cultura fotográfica muy profunda, y que en Cuzco le daría éxito. Pero en el plano personal también su vida en Arequipa fue significativa. Aprendió a vestir de traje y perfeccionó su segunda lengua: el espa-

FAMILIA CHAMBI LÓPEZ Archivo Martín Chambi Estudio Cuzco - 1927

EL CUZCO HISTÓRICO

El contexto socio-cultural de Cuzco en los momentos que llega Chambi fue realmente interesante. Recordemos que Cuzco fue la capital de los incas en el momento de la conquista española, factor que le confirió gran valor histórico tanto a la ciudad como a toda la región. Sin embargo, la herencia incaica y colonial se cuestionó enérgicamente desde perspectivas económicas, culturales y raciales, cuando empezaba el siglo XX. Aunque también hubo levantamientos y sublevaciones campesinas en la región entre 1920 y 1923. Por ejemplo, el historiador J. Deustua ha registrado más de diez, cuya mayoría fueron acontecimientos sangrientos con causas relacionadas a problemas limítrofes. Es interesante anotar que estos hechos, de gran interés gráfico, no aparecen fotografiados en los archivos de Martín Chambi.

Si hubo algo relevante en aquel momento fue el indigenismo, el movimiento intelectual con mayor influencia en el ambiente socio-cultural de Cuzco. Estuvo conformado por profesores universitarios, autoridades, profesionales y artistas. Los indigenistas estuvieron liderados en sus comienzos por los pensadores Luis Valcárcel y Uriel García. Plantearon, en el término más radical, que para entender el Perú solo se debía considerar su lado histórico incaico y prehispánico; señalaban que la llegada de occidente fue el peor mal que recibió la cultura andina, porque ello originó la explotación del indio, el despojo de sus tierras, de sus dioses, y la consiguiente sumisión al poder colonial.

SI HUBO ALGO
RELEVANTE
EN AQUEL
MOMENTO
FUE EL
INDIGENISMO,
EL MOVIMIENTO
INTELLECTUAL
CON MAYOR
INFLUENCIA EN
EL AMBIENTE
SOCIO-
CULTURAL DE
CUZCO.

SEÑORA MONTES

Casa Montes,
Cuzco 1924

Impreso gelatina de plata
18 5/8 x 13 7/8
(47.3 x 35.3 cm)

FIESTA EN LA
HACIENDA
ÁNGOSTURA
Cuzco - 1927

Impreso gelatina de plata
9 1/16 x 6 7/8" (23 x 17.5 cm)

JUAN DE LA CRUZ
SIHUANA

Estudio Cuzco. 1924

Impreso gelatina de plata
16 5/8 x 12 13/16" (42.3 x 32.5
cm)

MARTÍN CHAMBI Y
GRUPO DE FIESTA
Cusco. ca. 1930

Gelatinobromuro de plata
sobre placa de vidrio
(10 x 15 cm)

EXPOSICIONES
INDIVIDUALES

[PAISAJES DE CARABAYA].
Estudio Chambí,
Cuzco, 1925

EXPOSICIÓN DE ARTE
FOTOGRAFICO.
Estudio Chambí,
Cuzco, 28 de julio de 1926

MOTIVOS ANDINOS.
Hotel Bolívar,
Lima, 27 de julio de 1927

EXPOSICIÓN MARTÍN
CHAMBI.
Estudio Vargas Hermanos,
Arequipa, 11 de mayo de 1935

FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS DE
MARTÍN CHAMBI. MOTIVOS
DEL CUSCO.
Casino Municipal de Viña del
Mar,
Febrero de 1936

FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS DE
MARTÍN CHAMBI. MOTIVOS
DEL CUSCO.
Salón de Exposiciones de
"La Nación",
Santiago de Chile,
21 de marzo de 1936

[VISTAS PANORÁMICAS DEL
CUSCO Y CHILE].
Relojería Pérez,
Puerto Montt, 4 de abril de 1936

[VISTAS PANORÁMICAS DEL
CUSCO].
Librería "Universo",
Osorno, 6 de abril de 1936

MARTÍN CHAMBI. GRAN
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA.
Galería Chambí,
Cuzco, 11 - 17 de mayo de 1938

[PAISAJES DE AREQUIPA].
1912 - 1917.
Arequipa, 21 de enero de 1967

[CUSCO].
Portal de Carrizos,
Cuzco, setiembre de 1968

FOTOGRAFÍA DEL PERÚ.
Instituto Peruano de Cultura
Hispánica y Foto Cine Club
Peruano,
Lima, mayo de 1969

[PORTRAIT OF CUSCO PAST.
ARCHIVO MARTÍN CHAMBI].
Proyecto Archivo Martín
Chambi, Earthwatch Institu-
te, Galería Justo Bójar, Insti-
tuto Nacional de Cultura,
Cuzco, serie de cuatro muestra
entre agosto y octubre de 1977

MARTÍN CHAMBI.
Secuencia Foto Galería,
San Isidro, Lima, 5 de enero a 28
de febrero de 1978

MARTÍN CHAMBI (1891 - 1973)
PHOTOGRAPHER OF CUSCO.
Art Museum, University of
New Mexico, Albuquerque,
28 de enero a
25 de marzo de 1979.
Witte Memorial Museum,
San Antonio,
Texas, 1 de diciembre de 1979 a
15 de enero de 1980.
Colorado Springs Fine Art
Center,
Colorado, abril-mayo de 1980.
Heard Museum,
Phoenix, Arizona, 1 de junio al
15 de julio de 1980

MARTÍN CHAMBI. PERUVIAN
MASTER OF PHOTOGRAPHY.
New Orleans Museum of Art,
New Orleans, 6 de enero a 29
de marzo de 1980. (Exposición
itinerante de la colección de "The
Latin American Photographic
Archive, Tulane University
Library).

MARTÍN CHAMBI.
Fotogallery, Cardiff,
Abril de 1980

MARTÍN CHAMBI.
Stills Gallery, Edimburgo,
Diciembre de 1980

MARTÍN CHAMBI.
BREWERY ARTS CENTRE,
Kendal,
junio de 1981

MARTÍN CHAMBI. LA IMAGEN
Y EL TIEMPO. CUSCO.
Palacio del Almirante,
Museo regional del Cuzco, 1982;
Club Regatas, Chorrillos,
Lima, noviembre de 1982

MARTÍN CHAMBI.
PHOTOGRAPHS IN
CONTEXT II.
The Photographers Gallery,
Londres, 15 de marzo a
14 de abril de 1984.

MARTÍN CHAMBI.
FOTOGRAFÍA PERUANA
(1929 - 1950).
Museo Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires,
1 - 26 de agosto de 1984

MAESTROS DE LA
FOTOGRAFÍA.
MARTÍN CHAMBI.
Museo Nacional de Bellas
Artes,
La Habana, 19 - 23 de noviembre
de 1984. (en el Marco del III
Coloquio Latinoamericano de
Fotografía organizada por la
casa de las Américas)

MARTÍN CHAMBI.
Doeman Museum,
Middlesbrough,
diciembre de 1984

MARTÍN CHAMBI.
The Picture House,
Leicester, marzo de 1985

MARTÍN CHAMBI.
FOTOGRAFÍA PERUANA DE
1920 - 1950.
Sala de exposiciones, Muni-
cipalidad de Miraflores,
Lima, 17 de junio a
17 de julio de 1985

MARTÍN CHAMBI 1891 - 1973.
Galería cultural de
Banco Exterior de
los Andes - Estebandes.
Arequipa, 26 de agosto a 15 de
setiembre de 1985; Trajilla, 14
de setiembre a 5 de octubre de
1985; Pano 4 a 15 de noviembre
de 1985

PRESENCIA DE MARTÍN
CHAMBI EN AREQUIPA.
Casa Tristán del Pozo,
Banco Continental,
octubre de 1986

LE PERCO DE MARTÍN
CHAMBI.
MOUS DE LA PHOTO '86.
L'Espèce Latino Américain,
La Rochelle, París, 6 de
noviembre a 6 de diciembre de
1986

MARTÍN CHAMBI.
FOTOGRAFÍAS DEL PERÚ
1920 - 1950.
Biblioteca Luis-Angel
Arango,
Bogotá, octubre a noviembre
de 1986

MARTÍN CHAMBI.
FOTOGRAFÍAS 1930 - 1970.
Galería de Arte de la Casa
Jerónimo Luis de Cabeza,
Banco Regional de los Andes,
Cuzco, abril a junio de 1989.

MARTÍN CHAMBI.
Instituto Goethe,
Lima noviembre de 1989.

MARTÍN CHAMBI (1891 - 1973)
I Bienal de Fotografía 1989.
Casa Moral, Galería del Ban-
co Industrial del Perú,
Arequipa, 15 de diciembre de
1989.

FOLLETERÍA

Formato de 3 cuerpos donde se usa a la imagen como protagonista.

Se realizaron folletos para exposiciones.

Tamaño

A4 Plegado en ventana y A3 plegado en paralelo al medio y luego en ventana.

Fotografía

Se usa una imagen del fotógrafo a sangre en toda una página sobre la que se coloca el título de la exposición, fecha, lugar en un cuerpo, y el logo en el otro. Esto se hace para darle protagonismo a la fotografía y que pueda ser observada en gran tamaño.

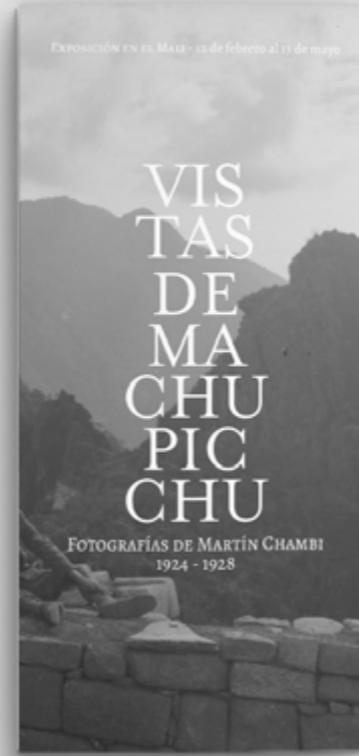
Composición

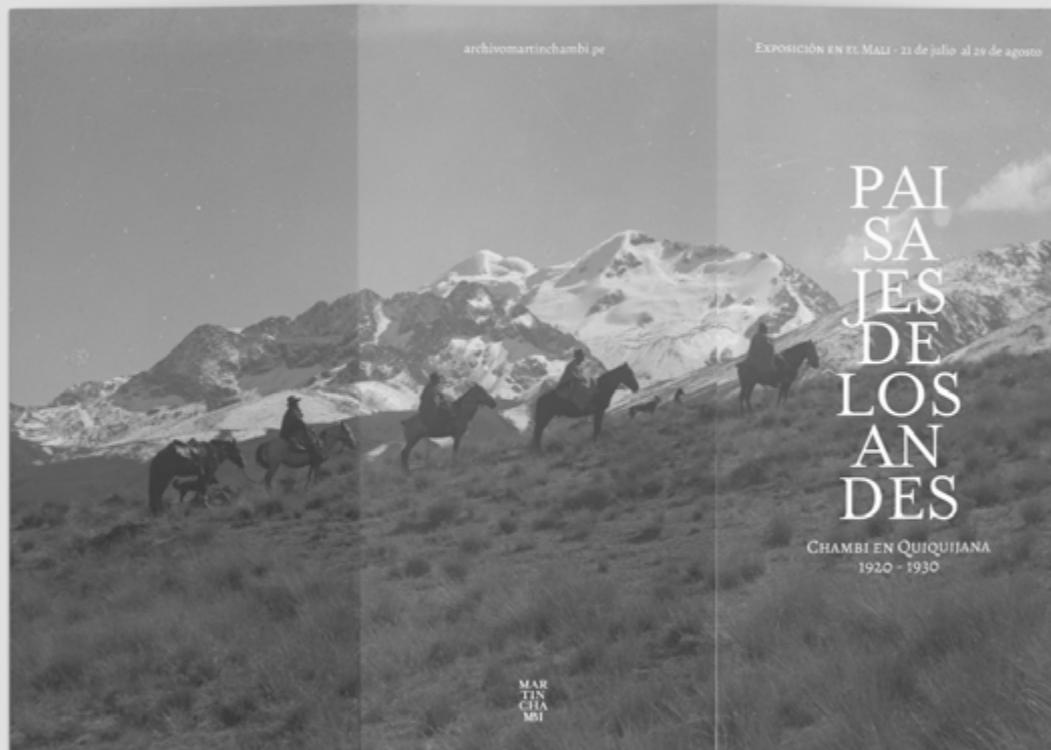
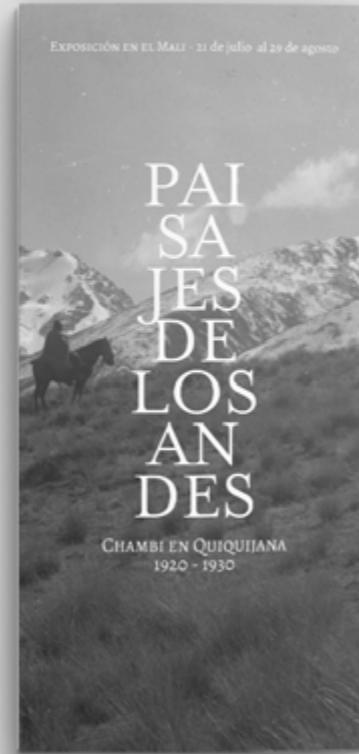
En la parte interior se presenta la información en 3 cuerpos, con espacios blancos en ambos lados para dar la sensación de solemnidad. Para el texto, se utilizan los niveles de gris para diferenciar el tipo de información, la presentación de la exposición en negro y los datos de la exhibición en gris.

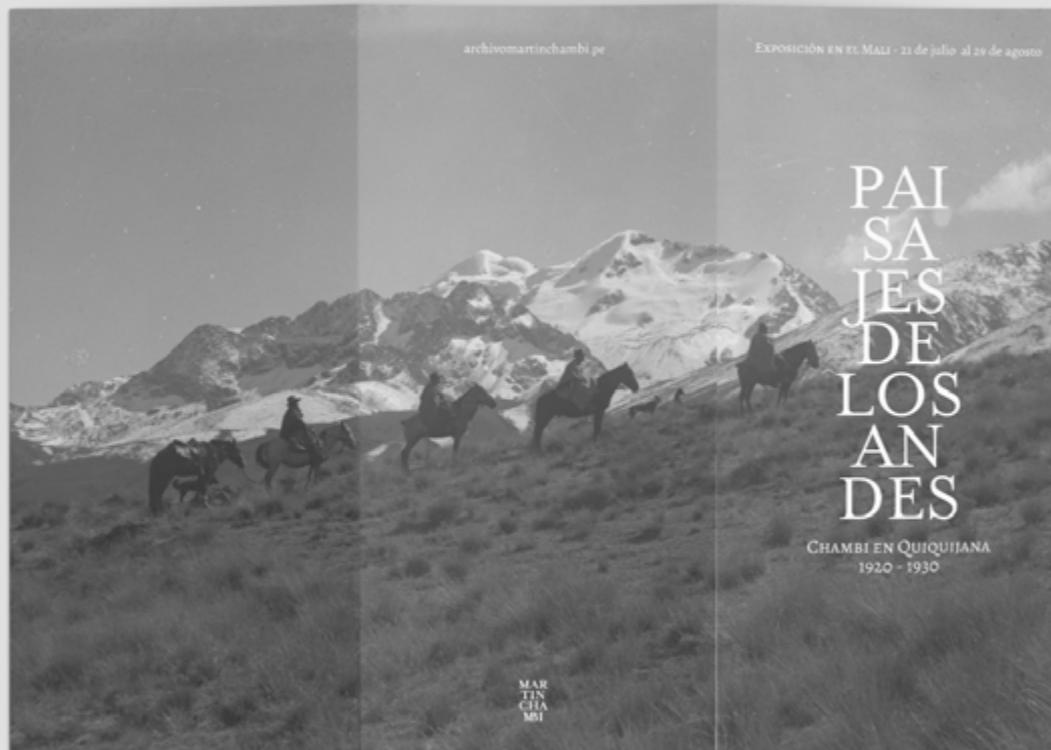
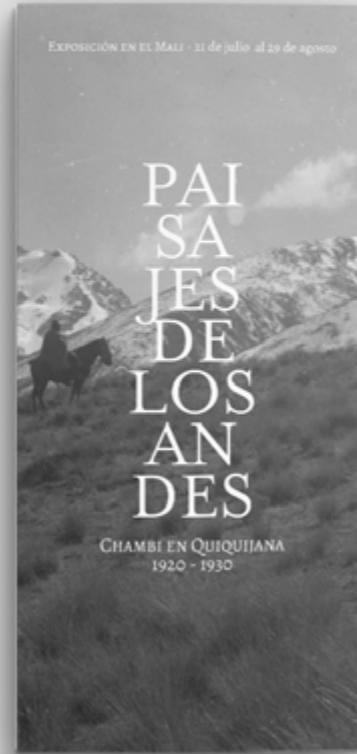
Soporte

El papel utilizado es Steinbeis Select reciclado de 90 gr. Un papel estucado sostenible, cuyo brillo lo hace excelente para la reproducción de imágenes

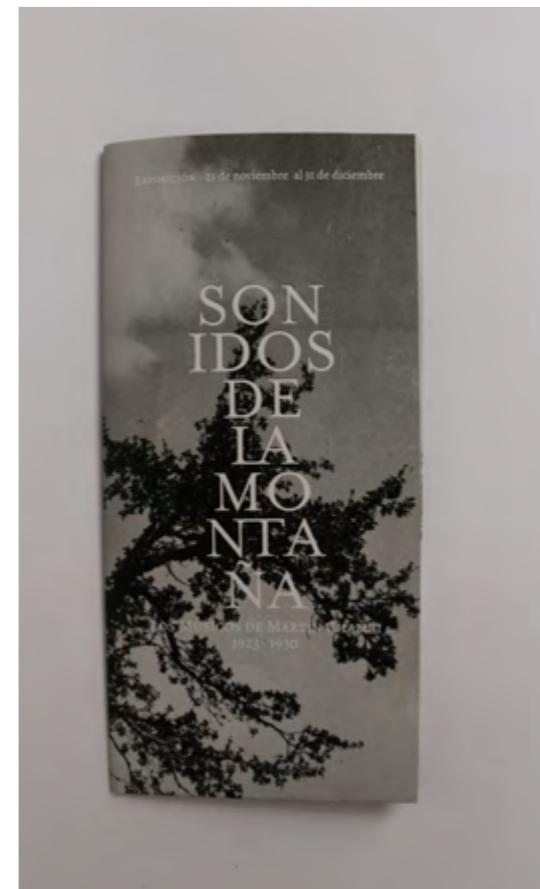

IDENTIFICADORES

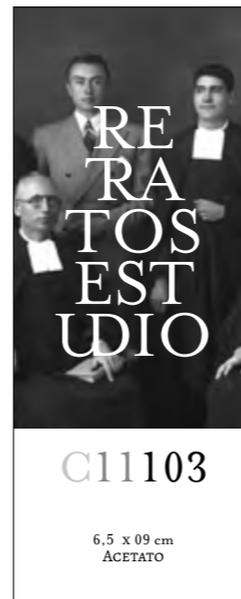
Se utiliza la composición de la identidad y la tipografía Mrs Eaves Fractions para los números.

Los negativos están almacenados en cajas de cartón de distintos tamaños de acuerdo a su tipo. Muchas datan de la época del propio artista. Como parte de la propuesta se plantea cambiar las cajas por otras más adecuadas para el tipo de negativos.

Cajas de cartón libre de ácidos sin blanqueantes ópticos, Ph de 8,5, resistente a plegaduras, rasgaduras y oxidación. Con certificación ISO 18920. Su composición permite la mejor conservación de los materiales.

Como identificadores, se usará adhesivos en las cajas, usando un adhesivo de almidón de trigo o metylan, recomendados para usar cerca a fotografías.

Las etiquetas presentan la identidad del archivo con el código de cada caja, formato y tipo del negativo, además de un código QR para poder visualizar el contenido en una tablet.

APP

Se propone un app para visualizar el contenido de las cajas sin tener que abrirla.

Debido a que la manipulación de los negativos es bastante delicada, se plantea un app para tablet donde se podrá observar el contenido de cada caja. Se utiliza la tipografía Alegreya que pertenece a Google Fonts, la información está organizada en 3 columnas. También están presentes los grandes espacios blancos, la composición en formato vertical con el código de la caja y el protagonismo de las imágenes. También transiciones lentas. Todo para dar esta sensación de solemnidad del archivo.

ETAPA 5
CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El proyecto fue una oportunidad para aplicar y probar con todo lo aprendido en el Máster, además de una responsabilidad hacia el archivo y lo que representa para mí.

Emprendí este proyecto no solo como ejercicio para aplicar todos los conocimientos adquiridos en el Master de Diseño Gráfico, sino también porque con ellos quería portar al desarrollo del archivo, del cual soy parte. Lo tomé como una gran responsabilidad, pues quería poder mostrar la obra de una forma adecuada. Tal vez esa carga me complicó al inicio, pero con el apoyo de mi tutor Salvador Huertas y mis compañeros, considero que he llegado a un resultado del cual me siento satisfecho. He conseguido una identidad simple que prioriza la imagen y transmite el mensaje del artista. He aprendido que hay diferentes formas de aproximarse al proyecto, en este caso lo que me ayudó bastante fue hacer la publicación primero, ya que a partir de esta pude definir las directrices del proyecto. He probado en distintos medios, porque quería saber hasta donde podía adaptar estas guías y también porque quería utilizar todo lo que aprendí en el master, esto implicó mucha prueba y muchos

errores, pero sirvieron para poder perfilar mejor cada material y descartar otros.

Finalmente quiero decir que este proyecto no acabará aquí, pues me gustaría seguir desarrollándolo, poder presentarlo a la organización, conversarlo y aplicarlo de verdad.

BIBLIOGRAFÍA

Sontag, S. (2009). *Sobre la Fotografía*. Barcelona: De Bolsillo.

Penhall, M. (1997). Rethinking Martin Chambi. https://digitalrepository.unm.edu/arth_etds/54

Asociación Museo de Arte de Lima (2015). *Chambi*. Lima: MALI.

Garay, A. (2017). *Cusco revelado. Fotografías de Max T. Vargas, Max Uhle y Martín Chambi*. Berlin: Instituto Iberoamericano de Berlín.

Jhonson, M. (2016). *Branding : in five and a half steps with over 900 illustrations*. New York: Thames & Hudson.

Vargas, M. (1993). *Martin Chambi : Photographs, 1920-1950*. Washington: Smithsonian Books.