



DOSSIER

■ Diseño gráfico ■ Artes visuales ■ Fotografía

JUAN ALVEAR

2020

www.alterimago.cl

■ Teléfono +569 72693280 ■ E-mail: jalvear.designer@gmail.com



STATEMENT

El presente dossier tiene por finalidad mostrar mi proceso artístico a través del diseño gráfico, fotografía y artes visuales. En un comienzo centrado en diseño editorial y web, luego en fotografía de paisaje, calle y retrato, hasta el proceso de experimentación con técnicas mixtas y la búsqueda de mi propio lenguaje visual.

Atraído desde temprana edad por las artes visuales, veo a través de los procesos digitales un complemento con las técnicas clásicas de dibujo y pintura, encontrar dónde se unen ambos es un deseo constante de comunicar.

Entiendo la creación de la imagen, como un proceso de análisis y transformación de una idea en un constante aprendizaje y búsqueda de los instantes precisos.

Esta constante búsqueda me ha permitido descubrir el verdadero sentido de dibujar con luz, dar libertad creativa a través de diferentes medios o técnicas mixtas.

Más que la realización de una imagen en sí, estoy interesado en su finalidad y en el análisis profundo de qué significa la imagen, en la investigación, además de entender qué representan estas imágenes para la sociedad en sus diferentes contextos.

Los trabajos corresponden a diseño gráfico y desarrollo del proyecto de investigación durante los años 2018 y 2020: *“Mapocho, Fragmentación de un río”*, proyecto presentado en el Magíster en Investigación y Creación Fotográfica, Universidad Finis Terrae (Enero de 2020).

No obstante todo lo desarrollado, estoy interesado en buscar a través de la fotografía como base, la conexión con otros medios visuales, pintura, técnicas mixtas y medios audiovisuales.

La comunicación entre el mundo digital y el mundo análogo en la elaboración de la imagen, es la idea como fundamento artístico.

Juan Alvear

www.alterimago.cl

Curriculum vitae

JUAN ALVEAR MORENO

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2018-2019 **Magíster Investigación y Creación Fotográfica**,
Universidad Finis Terrae. Santiago de Chile (proceso de titulación en 2020).
- 2012 **Diplomado en Estrategias de Desarrollo de Proyectos de Diseño**
DUOC-UC (San Carlos de Apoquindo - 5 meses).
- 2011 **Programa TESOL**. (Teaching English to Speakers of Other Languages). Immigrant Services Society of BC. ISS Language College. (Programa de 6 meses, Junio-Noviembre 2011)
- 2010 **Diplomado de Negocios**. Immigrant Services Society of BC. ISS Language College. (Programa de 6 meses, Agosto 2010-Enero 2011)
- 2008-2009 **New Media Design & Web Development**. British Columbia Institute of Technology - BCIT, Vancouver, B.C., Canadá.

Beca de estudios otorgada por el Gobierno de Canadá, graduado con distinción (Programa Full time, duración 1 año).
- 2004-2007 **Diseño Gráfico**. Instituto Profesional DUOC-UC, Santiago de Chile (Sede San Carlos de Apoquindo).
- 1988-1989 **Composición Gráfica**. Escuela Nacional de Artes Gráficas, Santiago de Chile (ENAG, Liceo A-96).
- 1986-1987 Liceo A-78, Guillermo Labarca H. [Liceo Científico Humanista].

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- 2009-2020 Proyectos Fotográficos personales y creación de catálogos para impresión e internet.

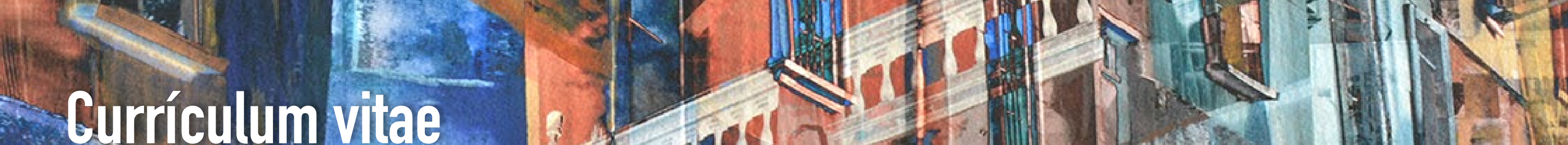
Retoque digital fotográfico y de color, impresión digital.
- 2015-2018 Director Creativo en **Imagina en Colores** (Impresiones Digitales)

Socio fundador de empresa dedicada a impresiones digitales de pequeño y gran formato.
- 1994-2020 Diseñador Gráfico, Web y Multimedia. Canadá, EEUU y Chile.

Servicios de Diseño Gráfico en modalidad freelancer para pequeñas, medianas empresas y clientes en general.

Desarrollo de proyectos web, editorial e imagen corporativa.
- 1990-2008 Diagramador, Diseñador Gráfico, Pre-Prensa, Montajes.

Imprenta Contraloría General de la República de Chile.
- Pre-Prensa, Composición y diseño a través de computador (2006 Medalla al Mérito Funcionario).
 - Reorganizó el proceso de composición para pre-prensa del sistema análogo a digital.
 - Desarrolló proyectos editoriales y papelería en general (diseño de libros, revistas, memorias, afiches, impresos)



Curriculum vitae

1992-2014 Música Electrónica. Participó en bandas de música electrónica: Syntesis, Vinilo, Active Sound Project.

Compuso música con secuenciadores, programación de sintetizadores y samplers, MIDI y digital audio workstation [DAW].

- Conceptualizó sonidos y programó sintetizadores [hardware and software].
- Participó en el soundtrack para el programa “OVNIS, El Reencuentro”. Un programa de investigación sobre OVNIS para la Universidad de Santiago de Chile, Planetario.

1990 Práctica Profesional en Diario Fortín Mapocho (6 meses).

Diagramación de páginas en computador, diseño de avisaje en illustrator y Page Maker. Corrección de pruebas.

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

Ha desarrollado una larga trayectoria profesional en diseño gráfico para editorial, diseño corporativo y diseño web, en instituciones públicas, como también en empresas internacionales. Obtuvo alta calificación en sus estudios técnico-profesional y profesional (Chile - Canadá): proyectos de diseño y manejo de proyectos multidisciplinarios.

EDITORIAL Diseño y diagramación de publicaciones impresas y digitales en programas ADOBE. InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom. Microsoft Office (plataformas Mac y Windows).

WEB Desarrollo de proyectos web utilizando Dreamweaver, código HTML, código CSS (Mac y Windows), WordPress (configuración en servidor, creación cuentas, FTP, instalación de plugins).

MULTIMEDIA Final Cut Pro, After Effect CS6 [Mac y Windows]

Digital Audio Workstation (DAW), Pro Tools, Reason, Sonar: Composición y Programación con sintetizadores, samplers y drum machines.

IDIOMA Inglés nivel medio.

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

Coquimbo: Imágenes Transitorias es un proyecto artístico de fotografía digital, fotomontajes, intervención con pintura. Trabajo colaborativo entre Paz Alvial y Juan Alvear.

■ **Centro Cultural Palace** (Julio de 2019)

Coquimbo, Cuarta Región, Chile (FONDART Regional).

■ **Museo Gabriela Mistral de Vicuña** (Noviembre de 2019)

Coquimbo, Cuarta Región, Chile (FONDART Regional).

■ **Universidad Finis Terrae** (Enero de 2020)

Exposición personal para optar al grado de **Magíster en Investigación y creación fotográfica**. Proyecto **Mapocho: Fragmentación de un río**.

Juan Alvear comienza su formación en artes gráficas en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, Santiago de Chile, donde obtiene especialización en pre-prensa y temas relacionados a composición gráfica, tanto en sistema análogo como digital para imprenta. (título Técnico en Composición Gráfica 1988-1989).

Luego realiza una práctica profesional en Diario Fortín Mapocho, experiencia que le ayuda a profundizar conceptos en torno al trabajo editorial para periódicos (desktop publishing).

En la imprenta de la Contraloría General de la República de Chile gestiona el proceso de cambio del sistema análogo de composición al sistema digital en el área pre-prensa (1991).

Posteriormente, durante sus estudios de Diseño Gráfico en el Instituto Profesional DUOC-UC, obtiene una beca otorgada por el Gobierno de Canadá, para una especialización en el área New Media Design and Web Development, impartido por el British Columbia Institute of Technology, BCIT, Vancouver, Canadá (2008-2009).

El año 2012 participa de un Diplomado en Estrategias de Desarrollo de Proyectos de Diseño en el Instituto Profesional DUOC-UC.

Toda esta profundización de procesos de desarrollo gráfico en pre-prensa, diseño gráfico y diseño web, le permiten ingresar al mundo de la creación de la imagen y la fotografía digital, entendiendo el cruce de medios hacia una nueva etapa profesional.

A través de la búsqueda constante de nuevos medios visuales de expresión, Juan ingresa al Magíster en Investigación y Creación Fotográfica, impartido por la Universidad Finis Terrae (2018-2019), oportunidad que le permitió trabajar en artes visuales y exponer en Centro Cultural Palace de Coquimbo y Museo Gabriela Mistral de Vicuña durante 2019.

Todo este proceso artístico, desde una etapa de experimentación, hasta la búsqueda y desarrollo de su propio lenguaje visual. Desafíos por venir y futuras actualizaciones de conocimientos artísticos, técnicos y teóricos, siempre en torno a la idea conceptual y a la creación de las imágenes como medio de expresión.

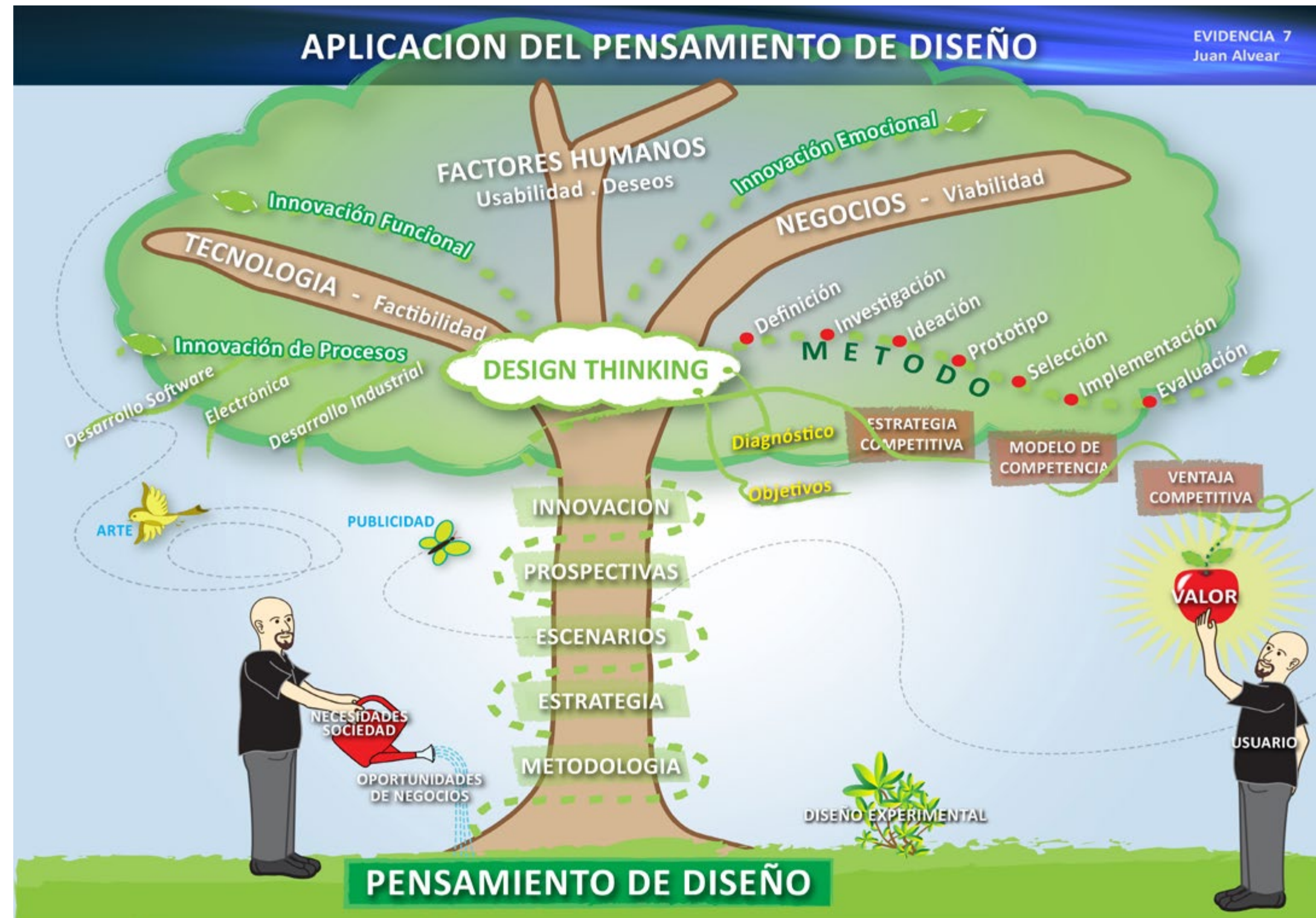
Ilustración digital – Diseño gráfico y web

Ilustración digital – Diseño de sitios web

2008–2020



DISEÑO DE MOCK-UP / INTERFACE



Diseño de infografías desde el contenido de los apuntes en clases.
Diplomado en Estrategias de Desarrollo de Proyectos de Diseño.

DISEÑO DE INFOGRAFÍAS



DISEÑO DE MOCK-UP PARA SITIOS WEB HTML Y WORDPRESS



Acuarelas

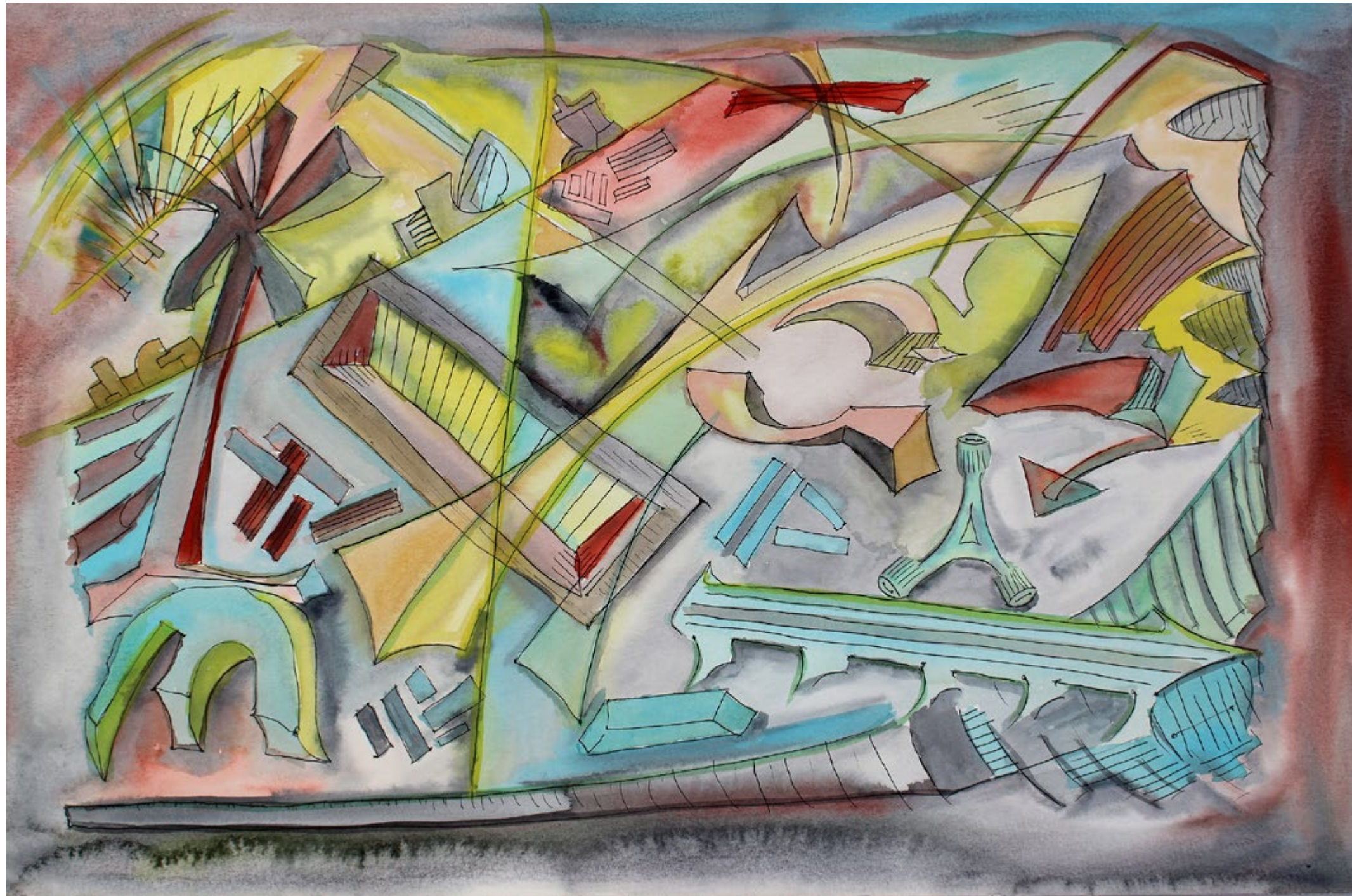
Trabajos realizados entre 1990 y 2017.

Técnica de dibujo a plumilla con tinta china y acuarela.

Bocetos, pinturas e ideas abstractas como medios de creación.

ACUARELA – TINTA CHINA
ILUSTRACIÓN

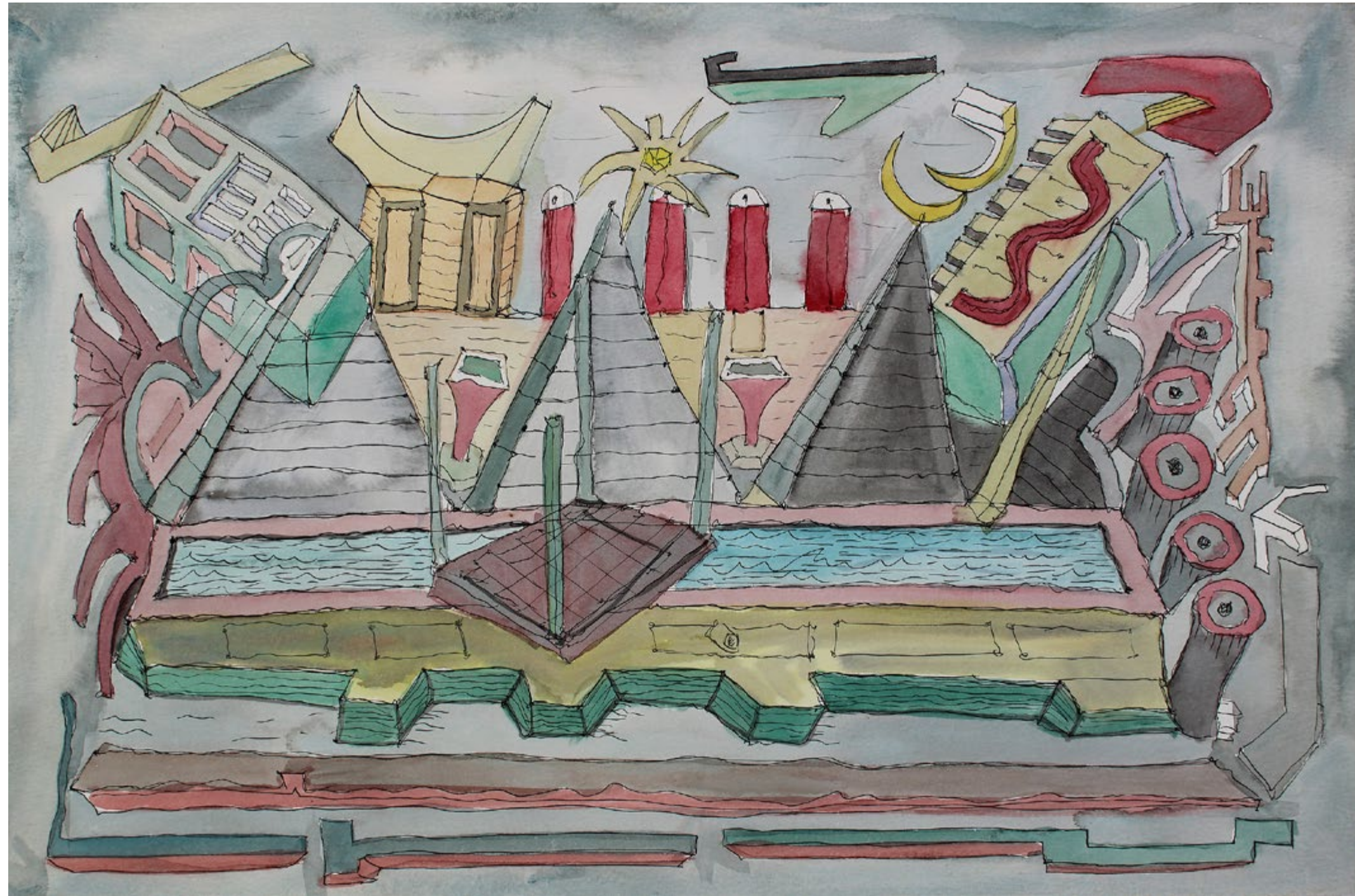
1990–2017



Sin título

Acuarela y tinta china

Medida: 40 x 28 cm



Sin título

Acuarela y tinta china

Medida: 40 x 28 cm



Cruces y Triangulación

Acuarela y tinta china

Medida: 40 x 28 cm



Hojas

Acuarela y tinta china

Medida: 40 x 28 cm



Rupturas

Acuarela y tinta china

Medida: 40 x 28 cm



Coquimbo: Imágenes transitorias

Coquimbo: Imágenes Transitorias es un proyecto artístico colaborativo entre Paz Alvial y Juan Alvear sobre la base de fotografía digital, fotomontajes digitales e intervención con pinturas acrílica y acuarela.

www.imagenestransitorias.cl

PROYECTO DE FOTOGRAFÍA,
MONTAJE DIGITAL E INTERVENCIÓN CON PINTURA

2018-2020



Antecedentes

El proyecto busca expresar el carácter transitorio de la ciudad, su cambio en el tiempo, logrando crear una imagen abstracta a través de la fusión de imágenes reconocibles, generando un sincretismo entre el pasado y el presente de la ciudad como un collage visual.

La metodología de trabajo consiste en la toma de fotografías, su edición, fotomontaje e impresión digital. Posteriormente, el dibujo y la pintura enriquecen la obra, llegando a la imagen final que integra ambos lenguajes.

La muestra contribuye al reconocimiento de la diversidad cultural de la ciudad de Coquimbo, fortaleciendo la identidad local a través de una serie de obras que rescatan distintos hitos de la ciudad, sus habitantes, rituales, actos festivos, sonidos y velocidades.

A medida que los espacios públicos y privados de Coquimbo son transitados, los lugares se entrelazan, se funden en la memoria, y el recuerdo va dando paso a una ciudad imaginaria percibida por los autores, que es plasmada en obras bidimensionales y audiovisual.

La propuesta favorece el acceso a audiencias comunales, regionales, nacionales e internacionales a través de su exposición en centros culturales, redes sociales y página web, alcanzando a diversas audiencias dentro y fuera del territorio nacional.

La obra impresa y pintada mide 48 x 33 cm. (enmarcada mide 58 x 43 cm incluyendo passepartout).

Proyecto financiado por FONDART Regional, 2019.



Fotomontaje digital, impresión digital e intervención con pinturas acrílica y acuarela.

PROCESO DE TRABAJO



Título: TRANSITAR



Título: SABORES DE MERCADO



Título: DESCENDIENDO LA CIUDAD

FOTOMONTAJE DIGITAL, INTERVENCIÓN CON PINTURA ACRÍLICA

Medida: 48 x 33 cm (enmarcado 58 x 43 cm)



MAPOCHO Fragmentación de un río

Este trabajo busca, a través de la linealidad visual y la fragmentación proveniente de la connotación histórica y de decenas de interpretaciones, investigar y comprender simbólicamente el cuerpo del río en su total extensión.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2018 –2020



Antecedentes

Mapocho Fragmentación de un río es un proyecto de investigación para el Magíster en Investigación y Creación Fotográfica, impartido por la Universidad Finis Terrae, Chile (2018-2019).

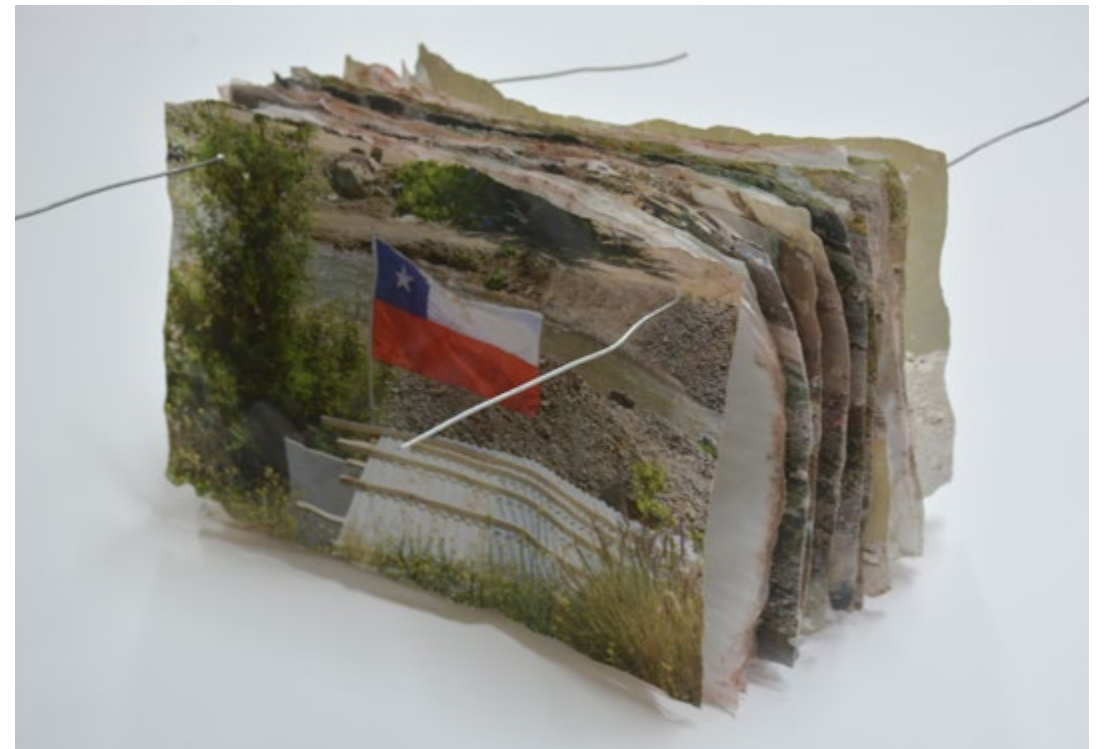
Este trabajo busca, a través del análisis y recopilación de antecedentes, unir en una propuesta visual la fragmentación de varias miradas y comprender el cuerpo del río en su total extensión como un ser vivo.

Para ello se propone fragmentar la mirada y analizar su presencia por sectores mediante dos formas: la primera a través de la recopilación de antecedentes surgidos en la investigación teórica, que muestra diversas intervenciones artísticas y de carácter social (las imágenes que nos quedan); la segunda comprende el análisis del lado más íntimo de la imagen del río, de la intimidad

a que se refiere el proyecto, respondiendo a la imagen que nos evoca su presencia (panorámica como abanico de posibilidades).

Para concluir con la idea de la fragmentación, en muchas ciencias y disciplinas se comprende que el cuerpo es analizado cuando se estudia por partes. Diseccionando su significado en un análisis minucioso podemos ver su contexto/realidad. De eso habla la fragmentación citada en este proyecto, no de cuerpos autónomos, sino de cuerpos que crean una imagen como secuencia.

Este proceso de análisis puso al lenguaje artístico/fotográfico como eje articulador para aunar dos criterios mencionados, criterios que viniendo de fuentes de observación totalmente diferentes, se pudieron complementar en la propuesta visual Fragmentación de un río, para dar respuesta a este análisis.



Bloques de imágenes. Impresión láser en papel vegetal. El papel se sumerge en agua para adquirir el volúmen y las ondulaciones propias del agua.

PROCESO DE TRABAJO



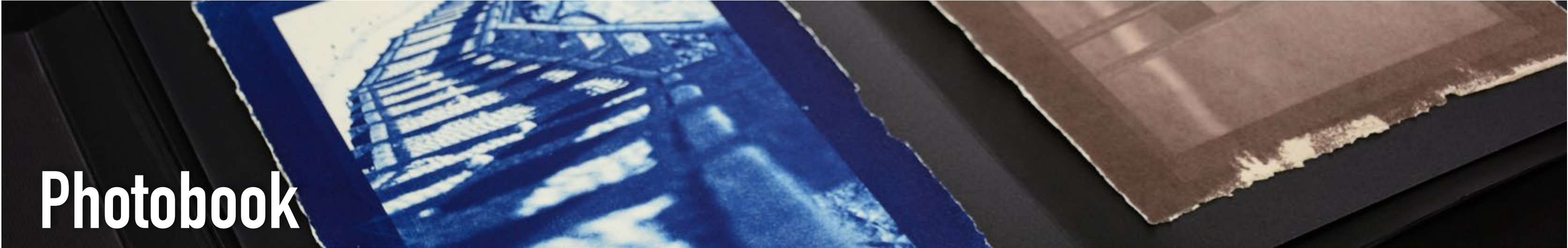
*Bloques de imágenes. Antimonumentos y Fragmentación
Julio de 2019. Universidad Finis Terrae. Santiago, Chile.*

MONTAJE PARA EXPOSICIÓN EN UNIVERSIDAD FINIS TERRAE



Banner horizontal de fragmentos de imágenes.

Medida: 5,5 metros ancho x 30 cms. alto (aproximado)



Photobook

*Taller de Operaciones y Procedimientos Técnicos
Magíster Investigación y Creación Fotográfica, Universidad Finis Terrae.*

Photobook hecho a mano, emplacado con papel Murillo 190 grs.

- Soporte para papel salado *Fabriano Artístico - 300 grs.*
- Soporte para cianotipo *Fabriano 5 - 300 grs.*

DISEÑO Y CREACIÓN DE PHOTOBOK
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS DEL SIGLO XIX

2018



Antecedentes

Este proyecto consiste en la reflexión sobre el procedimiento técnico y manual para la impresión de fotografías que comúnmente se utilizaban durante el siglo XIX, y transmisión de negativo al papel emulsionado (UV).

El trabajo final está integrado en un Photobook hecho a mano, emplacado con papel Murillo 190 grs. Formato Photobook 30 x 23cm.

En el proceso de desarrollo e investigación de los materiales, descubrí las diferencias de las propiedades de los soportes para papel salado: Fabriano Artístico – 300 grs., y para el soporte para cianotipo: Fabriano 5 – 300 grs.

Sobre las técnicas:

Papel Salado [nitrato de plata]. Es un proceso alternativo de fotografía y que proporciona una tonalidad similar al marrón Van Dyke.

Este proceso fue inventado por Sir William Henry Fox Talbot en 1833.

Fue el primero en conseguir una imagen de plata sobre papel, y en sus primeros intentos usaba un papel recubierto de una solución de Nitrato de Plata que, una vez expuesta a la luz, proporciona la imagen.

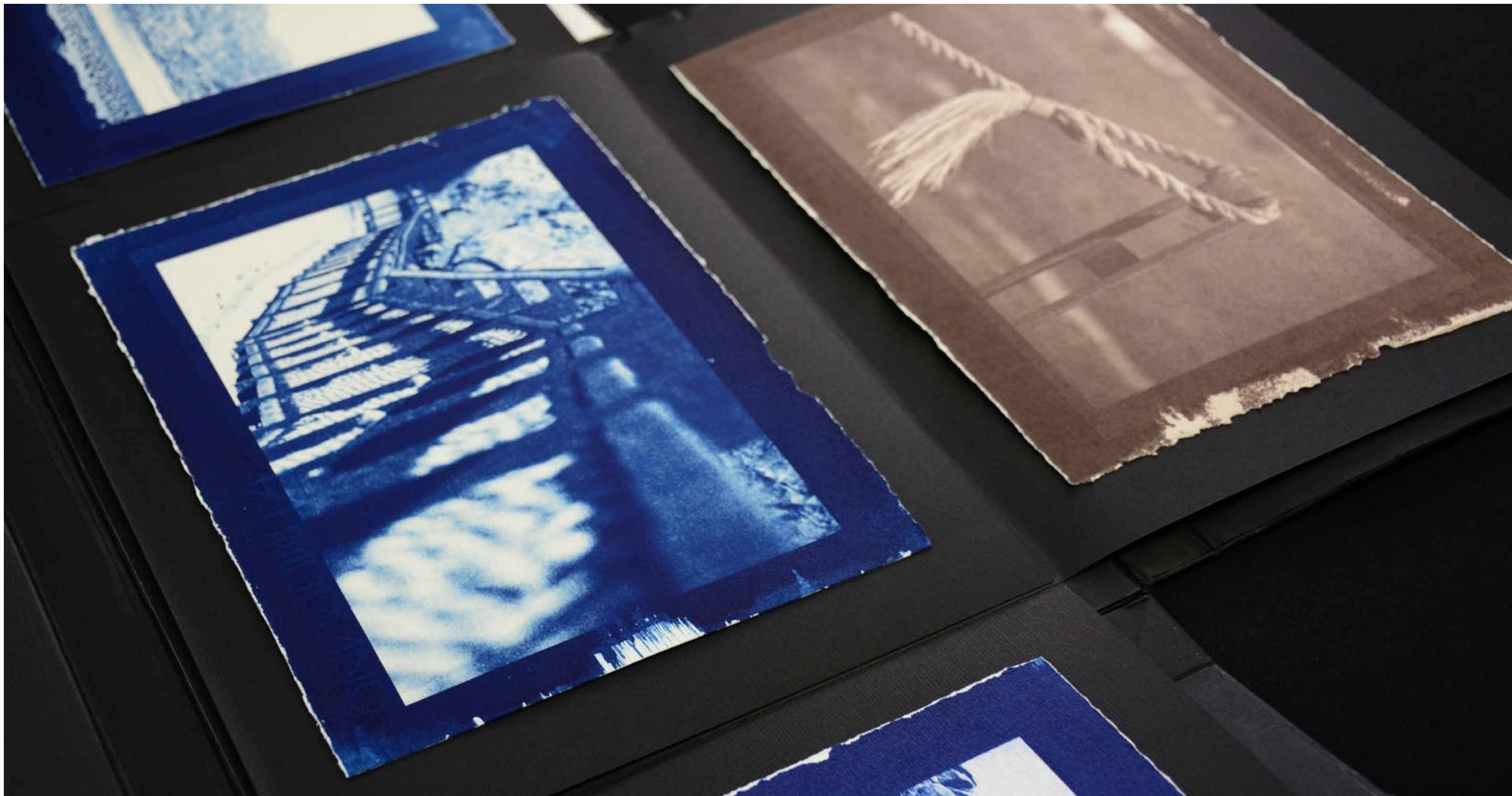
Cianotipo [azul de Prusia]. Es un antiguo procedimiento fotográfico monocromo, que consigue una copia del original en un color azul de Prusia, llamada cianotipo (blueprint, en inglés). El proceso utiliza dos compuestos químicos: Citrato de amonio y hierro (III); Ferrocianuro de potasio.

La superficie del papel se prepara con la emulsión fotosensible y ésta, en contacto con la película negativa y expuesta en una mesa de luz (ultravioleta), se transfiere la imagen al papel. La exposición dura minutos y depende de la calidad del negativo (alto, medio o bajo contraste).



Formato Photobook 30 x 23cm
Proceso de trabajo con dos emulsiones diferentes.

CIANOTIPO Y PAPEL SALADO



Caja contenedor, emplacada en papel Murillo negro

Set de Fotografías en cianotipo y papel salado (nitrato de plata)



Fotografía estenopeica

Espacio público, donde convergen las historias y los personajes.

Lugares donde se cruzan las vivencias en espacios transitorios.

La fotografía de calle es una experiencia única:

Retratar a sus personajes, lugares ocultos

y situaciones inesperadas.

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA / ESTENOPEICA

2018

Antecedentes

Este proyecto busca plasmar en una serie de imágenes en la Plaza de Armas de Santiago, la experiencia del “no control” sobre la técnica fotográfica, centrándose en dos aspectos.

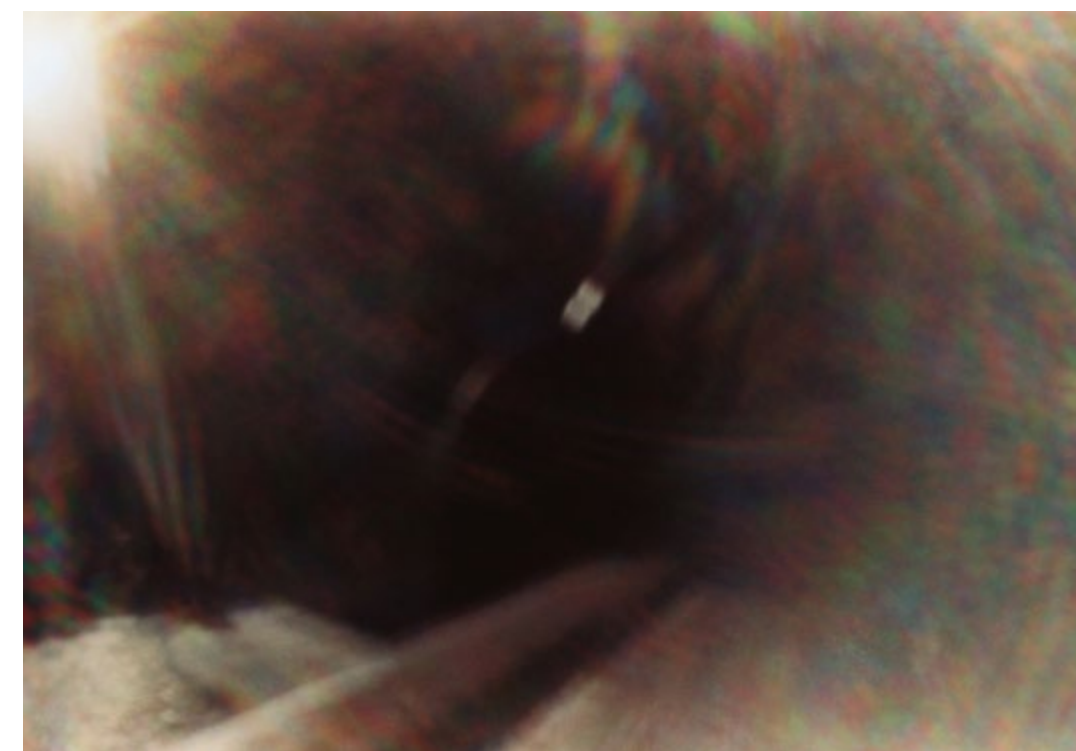
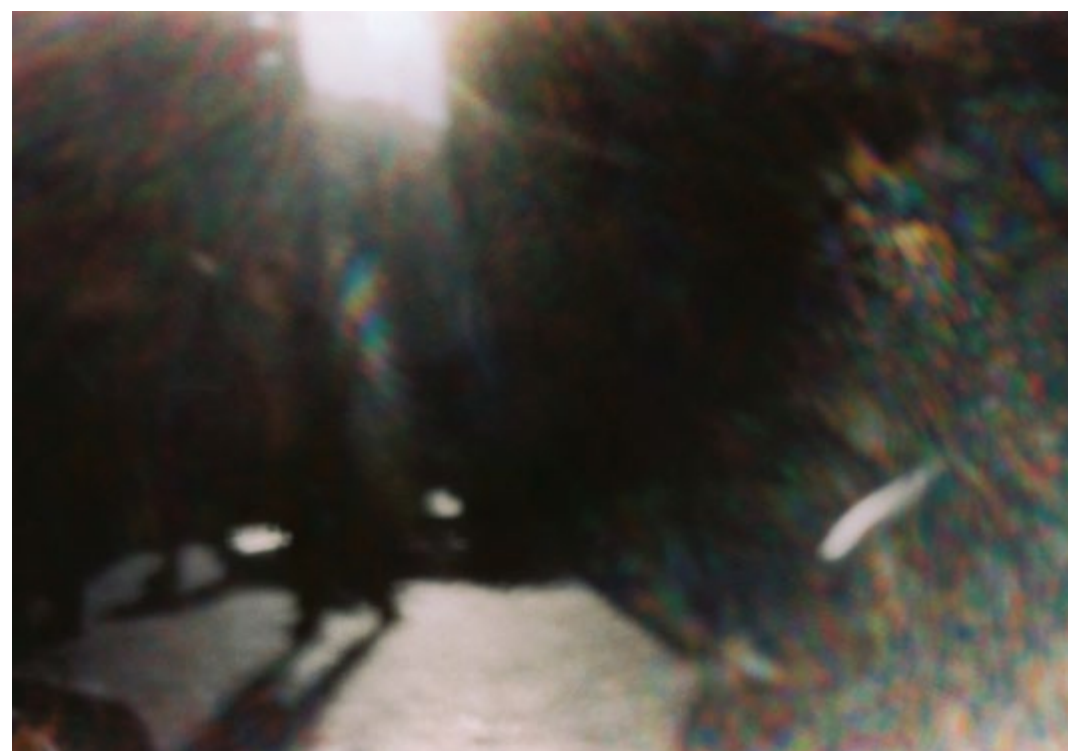
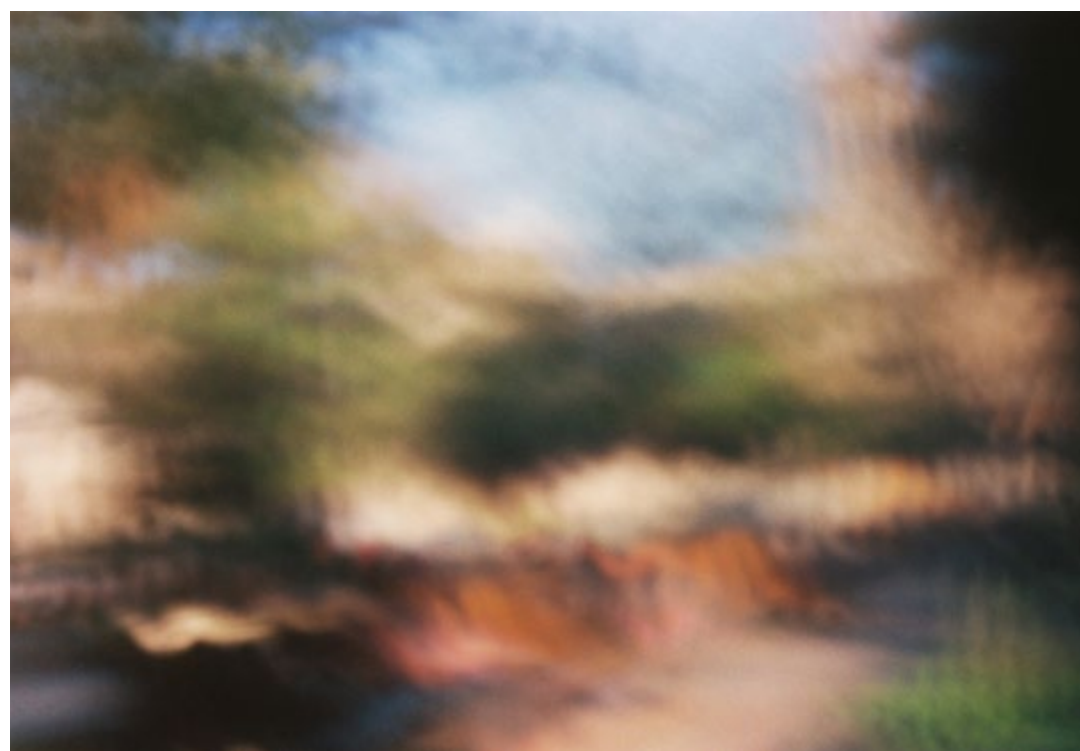
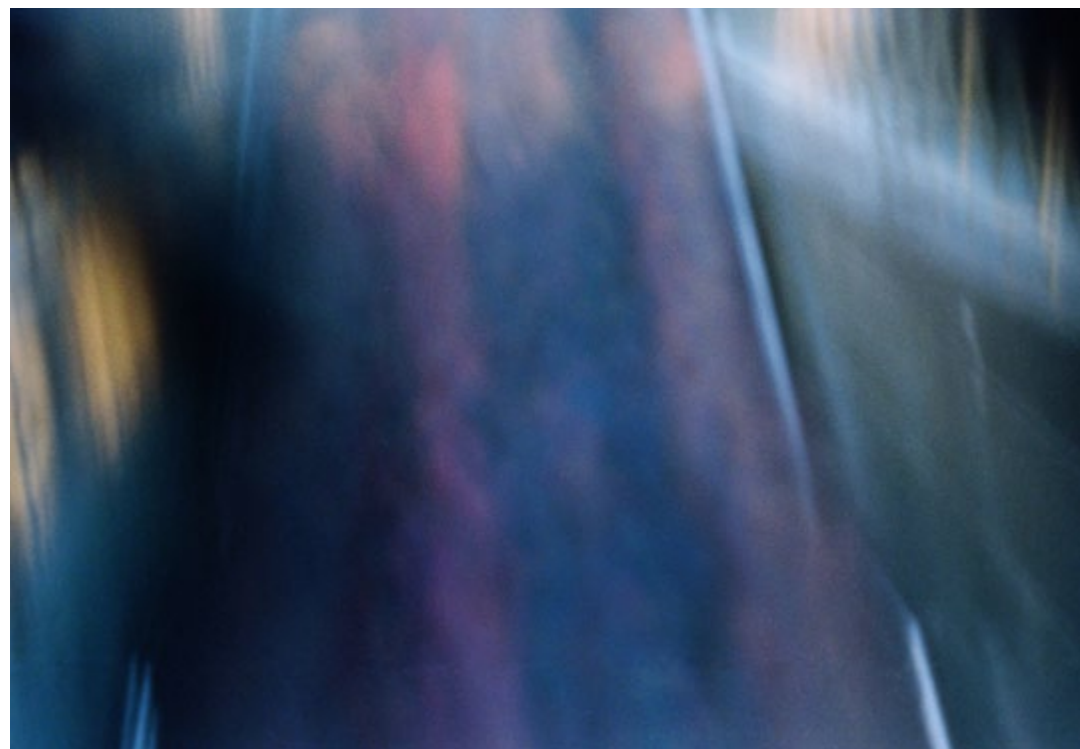
Primero, en el análisis del no tener dominio sobre el dispositivo, y segundo, en la reflexión sobre la temporalidad de la captación de imágenes análogas en un lugar muy transitado, cuando no se usa un lente en la cámara fotográfica estenopeica.

El trabajo se realizó usando una cámara análoga (film 35mm de 400 ASA) sin lente, aumentando en 6 pasos el tiempo de exposición (uso de fotómetro para calcular el tiempo). La base de este proyecto es entender la idea del estenopo (orificio en lenguaje griego), donde surge la idea de la fotografía como

fenómeno físico de la luz, atravesando un pequeño orificio en una caja negra.

A partir de este proyecto fui considerando la idea de comenzar a reivindicar estas imágenes como crítica directa a la sociedad de clases de las apariencias.

Un aspecto fundamental para mí ha sido no concentrarme en la superficie o calidad del registro fotográfico, ni su tiempo de captura, ni la resolución de impresión en las fotografías, sino en el diálogo que nace de la experiencia de estar frente a un escenario totalmente impredecible (proceso de captura, revelado, impresión), como contraposición a la inmediatez de la fotografía actual como imagen desechable.



La fotografía como experiencia del “no control” sobre la técnica fotográfica (no tener dominio sobre el dispositivo) y la reflexión sobre la temporalidad de la captación de imágenes.

FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA (sin lente)



Fotografía de paisaje

Viaje fotográfico a Arica.

Fotografía desde la cima del Morro de Arica, efecto maqueta.

Visita fotográfica a a La Serena, IV Región

ARICA (Cuevas de Anzota)
LA SERENA (Valle del Elqui)

2017 – 2019





Formas y contraformas

Cuevas de Anzota, Arica 2017.

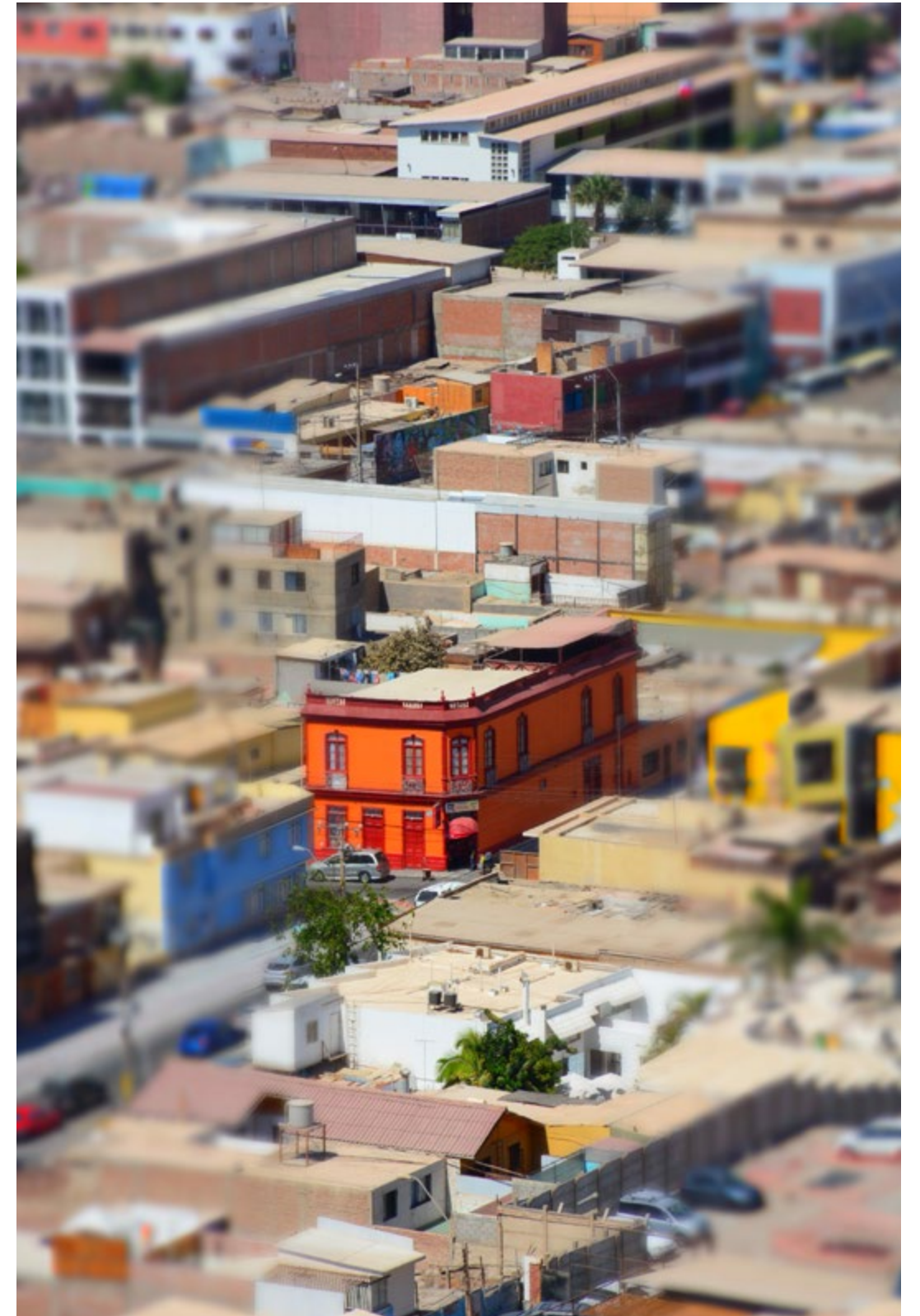
A través de la luz y sombra, descubrir las formas, texturas y contraformas en la espacialidad del entorno.



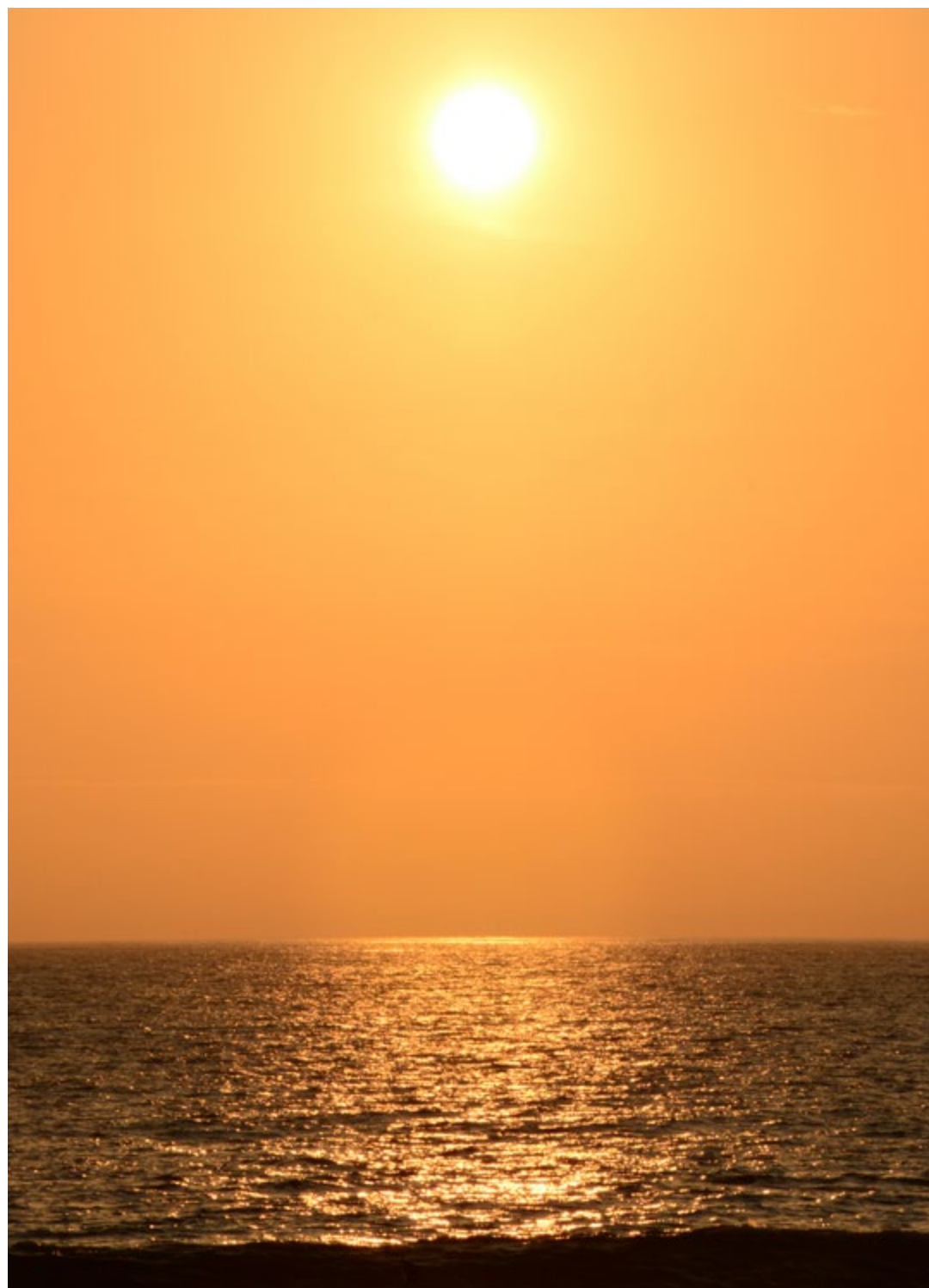
Detalle de baranda límite, Cuevas de Anzota.



Detalle de la Catedral de San Marcos, arquitectura del siglo XIX.

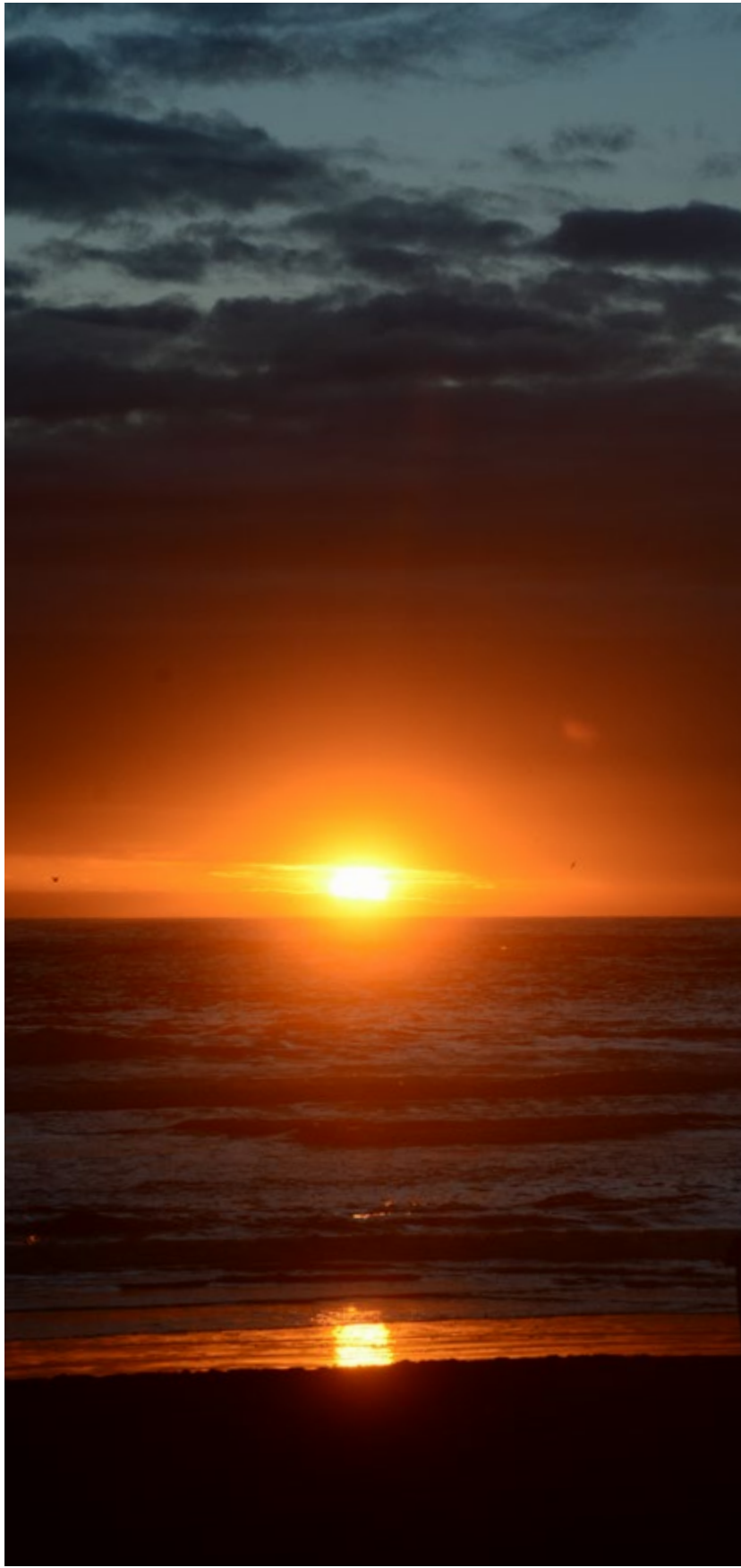
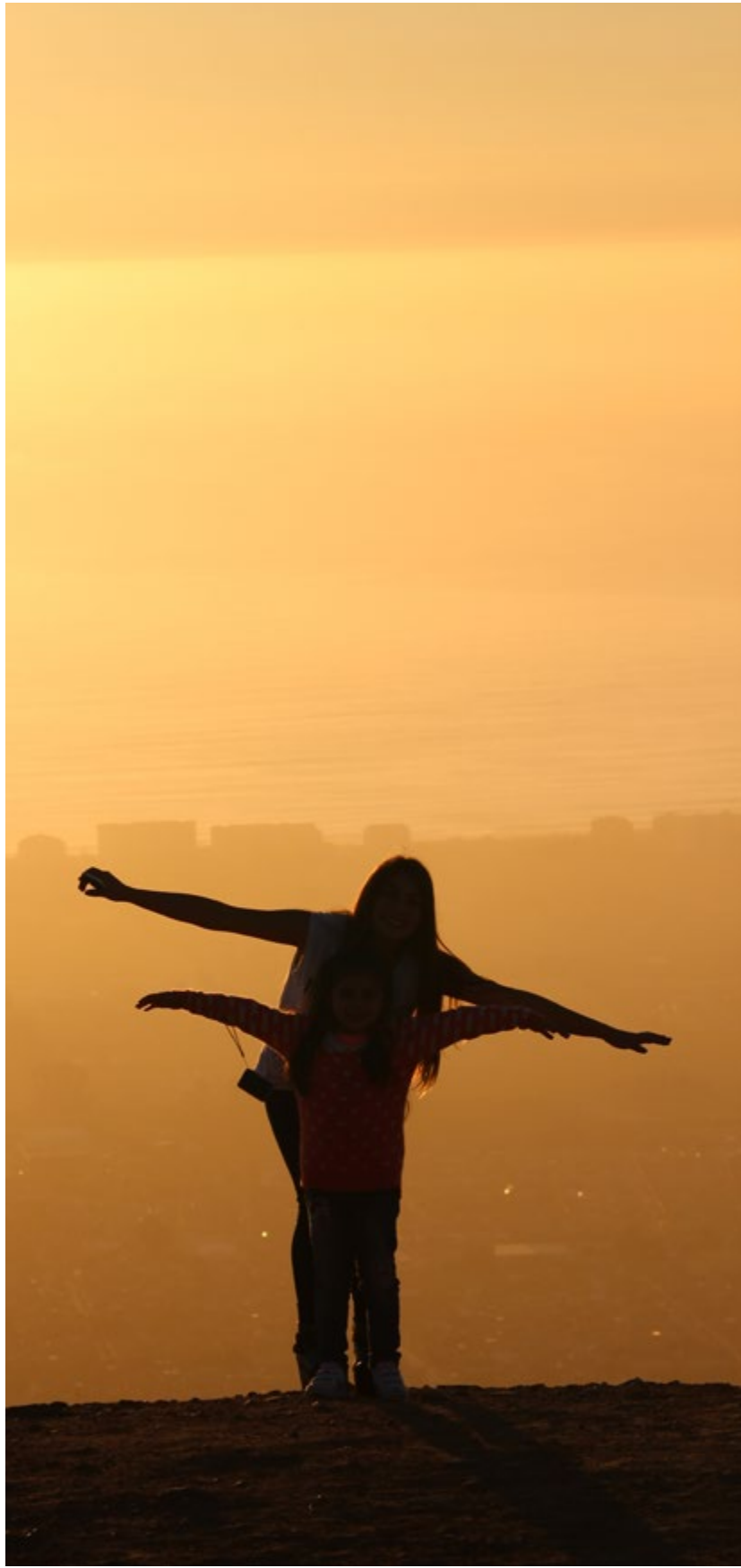


FOTOGRAFÍA DE PAISAJE



Detalle de fotografía de Coquimbo y La Serena, IV Región, Chile.

FOTOGRAFÍA DE PAISAJE





Recorriendo la ciudad

*Espacio público, donde convergen las historias y los personajes.
Lugares donde se cruzan las vivencias en espacios transitorios.
La fotografía de calle es una experiencia única:
Retratar a sus personajes, lugares ocultos
y situaciones inesperadas.*

FOTOGRAFÍAS EN LA CALLE
[STREET PHOTOGRAPHY]

2012 – 2018



*La fotografía es un momento único sin interrupción de lo cotidiano.
En búsqueda del instante para retratar la ciudad y sus personajes.*

STREET PHOTOGRAPHY



Retrato íntimo

Sesión fotográfica para Alejandra.

*Retratar su esperanza y fuerza interna por salir adelante
de su quimioterapia.*

*La fotografía como proceso íntimo de liberación
del dolor físico y espiritual.*



SESIÓN FOTGRÁFICA

DICIEMBRE DE 2012

