

DISTINTA #2
 ISSN: 2954-8268 (impresa) ISSN: 2954-8276 (digital en línea)
 TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA

ABRIL 2023

Distinta / Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida – No.2 (abril 2023) –

Envigado: Sello Editorial Débora Arango, 2023

118 p.: il

ISSN: 2954-8268 (impresa)

ISSN: 2954-8276 (digital en línea)

1. Ilustración 2. Artes visuales 3. Diseño gráfico I. Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida 741.6 (Dewey)

Catalogación en la Publicación–Biblioteca “Jesús Mejía Ossa” Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida

Distinta #2, abril de 2023

ISSN: 2954-8268 (impresa)

ISSN: 2954-8276 (digital en línea)

Revista de periodicidad semestral del Programa de Ilustración para Productos Editoriales Multimediales.

© **TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA**

Juan Carlos Mejía Giraldo

Rector

rectoria@deboraarango.edu.co

Paola Cristina Gómez Cano

Vicerrectora Académica

vicerrectoriaacademica@deboraarango.edu.co

Laura Torres Enk

Subdirectora de Investigación

Directora Sello Editorial Débora Arango

investigacion@deboraarango.edu.co

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Decano Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

decanaturavisuales@deboraarango.edu.co

Gabriel Jaime Lopera Maya

Líder de Publicaciones

Coordinador Sello Editorial Débora Arango

publicaciones@deboraarango.edu.co

Diseño y diagramación

Daniela Gallego Parra

daniela@deboraarango.edu.co

Obra carátula

Daniela Gallego Parra

Fotografía contraportada

Luis Agudelo @otro.futuro

Artista invitado

Edición y Corrección de textos

Gabriel Jaime Lopera Maya

Comité Editorial Distinta

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Laura Cardona

Daniela Gallego Parra

María Elisa Gálvez

Comité de Publicaciones

Paola Cristina Gómez Cano

Laura Carolina Torres Enk

Jose Octavio Castro Bedoya

Juan Sebastián Gil Gil

David Esteban Valencia Espinosa

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Gustavo Adolfo Díez Henao

Óscar Darío Montoya Gómez

Helí Arias Sánchez

Edición

Sello Editorial Débora Arango

publicaciones@deboraarango.edu.co

Subdirección de Investigaciones

Tecnológico de Artes Débora Arango

Institución Redefinida

Dirección: Calle 38 sur No. 44 – 120 Envigado

Teléfono: 6043316943 ext. 131

Editado y aprobado en Envigado, Antioquia, Colombia, abril de 2023.

La responsabilidad moral y legal de los contenidos aquí publicados corresponde a sus autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial en cualquier medio o para cualquier propósito sin la autorización escrita del Sello Editorial Débora Arango.

Sello Editorial
Débora Arango

EDITORIAL

LOS SECRETOS QUE HABITAN

Memoria y transición

¿Cuál es la historia de un ilustrador? ¿Dónde está la vida de un hombre de pigmentos, pinceles, colores y una infinidad de herramientas digitales y multimediales? De un ser que decide, como si algo pudiera decidir, volverse único con sus productos u obras, encontrarse a sí mismo con el destino de los colores, las palabras, los textos y las formas, con la magia de los pinceles, la prosa o la poesía, con el aroma de sus productos, con la maravilla de los múltiples lenguajes plásticos y literarios, con la emoción de todos los colores que habitan la paleta.

Esto me recuerda a un hombre, y como dice José Gregorio Vásquez: "Borges, el escritor, el poeta, el ensayista, el hombre de letras, el caminante en la oscura noche de su ceguera, el pensador desde el lenguaje de una infinita y enigmática biblioteca de la memoria. El Borges de la memoria de Funes, el infinito Borges que mitigó la soledad. El Borges caminando entre la noche en medio de esa enorme biblioteca de tiempo. Borges, el hacedor... el poeta que habitó un gran número de libros donde siempre encontró reposo; el poeta de alta vigilia, quien hizo de cada momento de la vida, de cada hecho, un singular instante de poesía".

Ahora los estudiantes de la Tecnología en Ilustración para Productos Editoriales Multimediales, como hacedores de productos artísticos y literarios, al igual que los poetas deshilvanan el tiempo, lo trastocan, lo desdibujan inclusive, lo disimulan, lo subvierten para hacer que la importancia de sus obras no radique solamente en esa forma diáfana que cuida y contiene la palabra ARTE, sino en esa otra que habita con la misma intensidad la esfera esencial de la plástica, que es la memoria, que es el tiempo.

El tiempo nos lleva de la mano, al igual que Borges a descubrir con él y a encontrar con él las formas que impone la tradición, pero de igual manera, a encontrar en otro lado — quizás distinto, quizás el mismo, y que está en el sonido misterioso del poema, del cuento, de la historieta— el otro mundo de sonidos que son la poesía del arte.

Con ello, la pieza artística se convierte en la casa que alberga la luz y la noche, el misterio y la soledad, la hondura que hace la palabra y la que enciende el silencio. En sus trabajos veo admitida la búsqueda esencial del estudiante, que quiere comprender el silencio de las obras y, en él, el silencio del universo. Sus productos nos hacen partícipes de las muchas paradojas que tiene el mundo poético del arte, que lo habita todo con sus infinitos imaginarios. El estudiante que está formándose busca que cada resultado traiga una marca, otro lenguaje inclusive, otra lengua, y con ella el enigma esencial: el infinito tiempo. Son los hacedores, los ilustradores, quienes buscan refugiarse en él, con los colores que despiertan el sonido que pone a bailar las obras.

Como todo pasa por la piel, precisamente cuando comenzaba a esbozar este pequeño texto como soporte teórico a la presentación de la revista Distinta #2, me llega el vídeo en el que dos activistas ambientales se pegaban con material a una de las obras más conocidas de Vermeer, la famosa obra "La joven de la perla" (la cual es uno de los cuadros más conocidos de la historia del arte), y de forma curiosa se pegan a la piel y a la obra.

El arte nos pasa por la piel. Entonces surgen las preguntas: ¿Cuál es el secreto que se esconde en la memoria? ¿Cómo promover la participación de los estudiantes de ilustración, en un diálogo con el contexto, en torno a la memoria y transición del

pensamiento deboriano en el semestre 2022-2? El secreto, celosamente guardado, es el descubrimiento de que la racionalidad es sólo una parte de nuestro saber y de nuestra vida. Las ciencias son importantes en nuestra vida, pero son incapaces de conferir sentido a las dimensiones de nuestro vivir que, a fin de cuentas, nos parecen más importantes: el lenguaje, el arte, la música, la religión, la cultura. Esas dimensiones no son reducibles a su estricta materialidad medible y cuantificable. Quien tratase de reducirlas a su soporte material físico se condena a sí mismo irremisiblemente a no comprenderlas, nos dice Jaime Nubiola.

Aunque todos tenemos una idea más o menos clara de qué es la memoria, puede resultarnos útil conocer una definición de esta de manera un poco más precisa que nos ayude a saber cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces tenemos dificultades para recordar algunas cosas. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Afortunadamente, la memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales.

La transición, del latín *transitio*, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar y por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La memoria de las cosas abandonadas puede influir en el proceso de transición de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una carga emocional para la

persona que abandona algo o se ve obligada a dejar atrás un lugar o una situación. La memoria de las cosas que se abandonan puede evocar sentimientos de pérdida, nostalgia o tristeza, y dificultar el proceso de aceptación y adaptación a la nueva situación. Por otro lado, la memoria de las cosas abandonadas también puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. Al recordar las cosas que se dejaron atrás, se pueden aprender lecciones valiosas sobre lo que se valoraba en el pasado y lo que se espera del futuro. La memoria puede ayudar a identificar patrones y comportamientos que deben cambiar para hacer frente a los desafíos presentes y futuros.

Además, la memoria de las cosas abandonadas puede ser una forma de mantener un vínculo emocional con el pasado y con los lugares y personas que se dejaron atrás. Puede ser un recordatorio de lo que se ha superado y de la fuerza que se ha demostrado para hacer frente a las dificultades y los cambios. En este sentido, la memoria puede ser una fuente de fortaleza y motivación para continuar avanzando en la transición hacia la nueva sede y hacia el desarrollo del programa de Ilustración para Productos Editoriales Multimediales.

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Decano de la Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

CONTENIDO

PFI

Los secretos que habitan

Intervenciones

- SI LAS PAREDES HABLARAN-

1 CRISÁLIDA

Artista invitado:

Alejandro Rozo

2 IMAGOS

Artista invitada:

Titania

3 RECONOCER

Artista invitado:

Luis Agudelo

4 PUERTAS DÉBORA

Semillero invitado:

Efecto Serial

Raroscopias ciclo de cine

Misterios de una casa
Picnic ilustrado

Feria de disfraces e
ilustración

RAYONES

Ilustraciones y procesos semestre
2022.2

TINTA

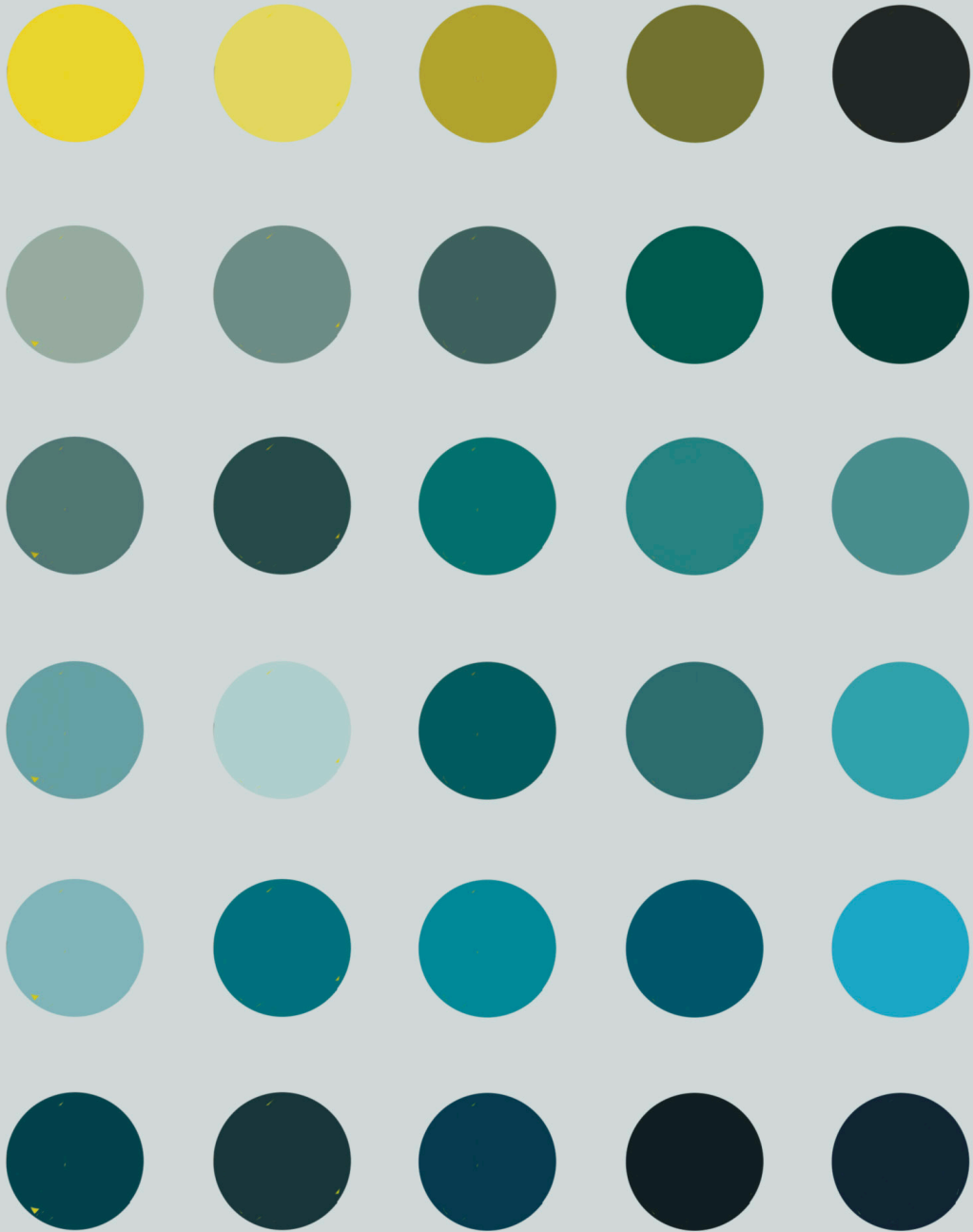
Textos y pensamientos 2022.2

NUNCA HABLE CON EXTRAÑOS

Proceso creación de una editorial
2022.2 Rótelo

LOS SECRETOS QUE HABITAN*

PFI ILUSTRACIÓN EDITORIAL MULTIMEDIA.

El PFI "Los secretos que habitan" del Programa de Ilustración para Productos Editoriales Multimediales comenzó con la posibilidad de resolver la pregunta: ¿Cómo promover la participación de los estudiantes de Ilustración en un diálogo con el contexto, en torno a la memoria y transición del pensamiento deboriano en el semestre 2022-2?

A partir de esto, el grupo de docentes del programa de Ilustración para Productos Editoriales y Multimediales lanzó una lluvia de ideas que permitieron conectar nuevos conceptos y eventos para potenciar la motivación e inspiración en el grupo estudiantil en proceso de formación.

Se planteó entonces una disrupción de la exposición tradicional, tomando en cuenta las formas en las que Débora Arango transgredió el espacio en su tiempo. También se plantearon eventos que pudieran detonar la creatividad desde otros lugares no convencionales del pensamiento y la producción de imágenes.

Los conceptos de memoria y transición llevaron al planteamiento de ideas amplias que abrazaran lo que habita y ha habitado la actual casa de la Escuela (hoy Tecnológico) durante los últimos 25 años. Se encontró entonces el tema principal: "Los secretos que habitan" como una base de creación que permite mirar más allá de lo que sucede en el diario convivir de las aulas, las historias que se guardan en los personajes que llevan más tiempo habitando, las historias en los espacios que no se ven, en los objetos que llevan ahí guardando memorias desde quién sabe cuándo. Los secretos también de las historias que se entretajan entre todos los seres que circulan día a día por los corredores, con realidades similares y al mismo tiempo, universos infinitamente distintos. Los secretos también nombran lo que no se dice, lo que se percibe en silencio, lo que se calla, lo que duele, las heridas, los miedos, los recuerdos, las miradas, el proceso profundo que las artes mueven dentro de cada ser.

A partir de las experiencias vividas en los talleres del PFI 2022-1 TERRARIUM, se planteó la potencialidad de los talleres abiertos que convocan a talentos del territorio y sacan a los estudiantes de su cotidianidad para entrar en nuevos espacios y formas de crear. Se encontraron artistas e ilustradores locales que nutren el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa de Ilustración. Para exponer el resultado de esos encuentros se plantea la necesidad de intervenir la actual sede del Tecnológico de Artes Débora Arango bajo la temática "Si las paredes hablaran", que pretende nombrar a través de imágenes las ideas que brotan de la memoria colectiva.

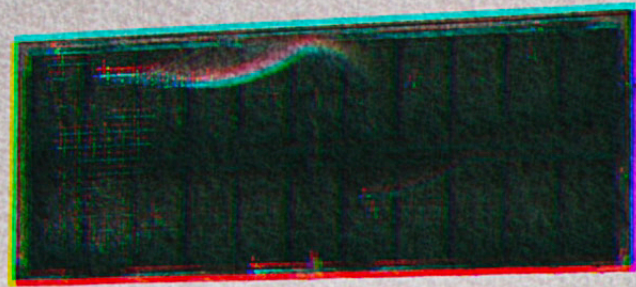
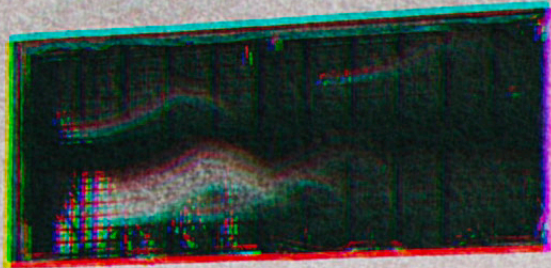
PFI

INTERVENCIONES

SI
LAS
ABRAS
HABLARAN.

CRISÁLIDA

Comenzamos con el 4º semestre. Un grupo de estudiantes muy consolidado, con buen nivel en términos de línea y composición y con experiencia en gran formato. Este primer grupo cuenta con 13 estudiantes, quienes trabajaron inicialmente en la materia de Escritura Creativa proponiendo palabras que conceptualicen memoria y transición, claves para el desarrollo de este PFI 2022-2 y transversales a toda la institución.

Algunas de las palabras que brotaron fueron seleccionadas y elegidas a votación hasta quedar *Crisálida*, como concepto de transformación de un ser que ha habitado una forma y un espacio durante un tiempo determinado y que necesita avanzar a su siguiente nivel. De este concepto surgieron imágenes que acompañaron la palabra, le dan fuerza al concepto y abrazan a la especie humana desde su origen natural.

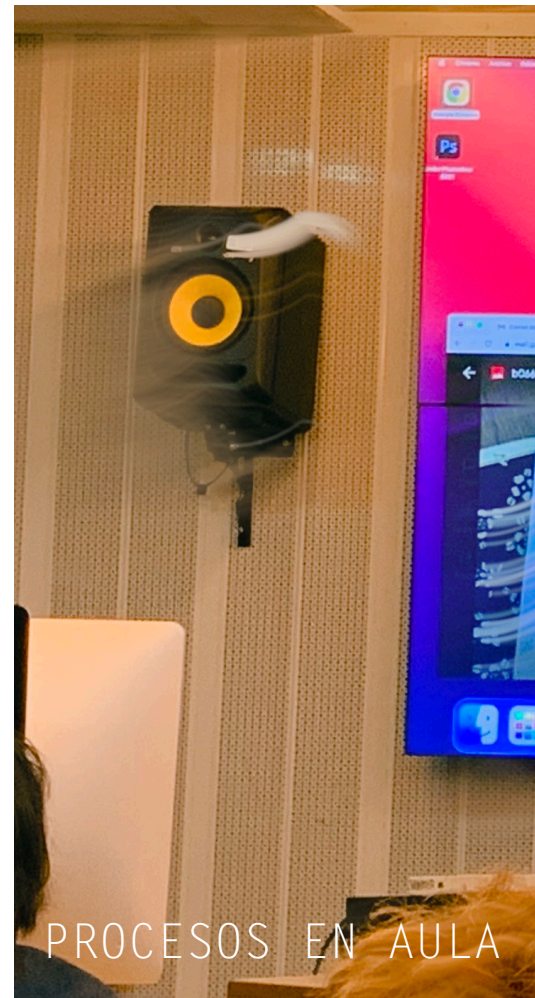
ESTUDIANTES DE CUARTO
PARED SEDE ANTIGUA
DE ARTES

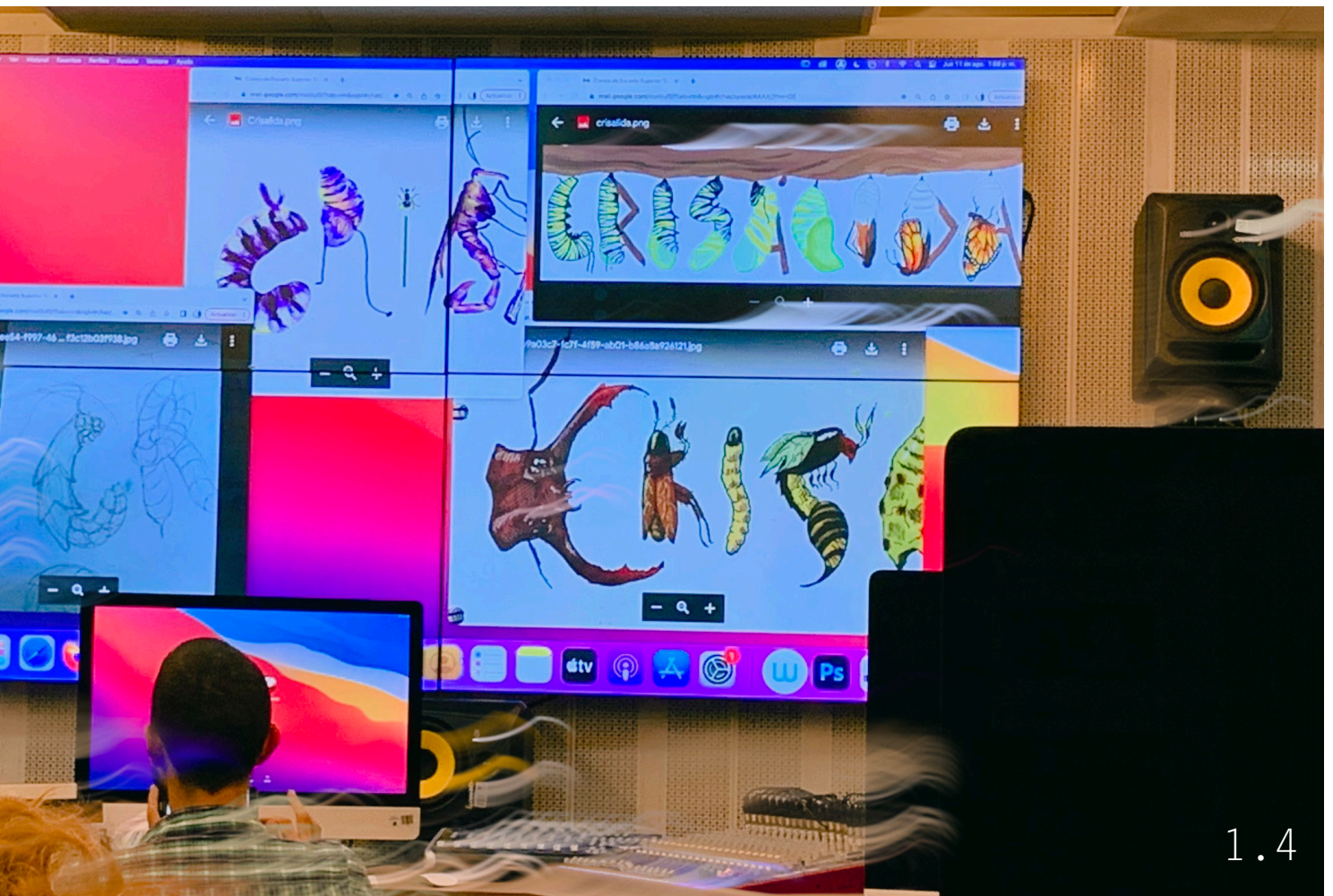
SEMESTRE
DEL TECNOLÓGICO
DÉBORA ARANGO.

Acompañado el proceso de creación de personajes, la unidad de formación Morfología de personajes, en donde se detonaron los bocetos que se convirtieron en composición junto con el artista invitado, Alejandro Rozo, artista y muralista de Medellín, graduado de la Fundación Universitaria Bellas Artes y con una amplia trayectoria en la ilustración de personajes, sobre todo oscuros, sombríos, de gestos marcados, ha trabajado en gran formato e intervención del espacio público. Alejandro acompañó el proceso desde la selección de las palabras, avanzando a través de la creación de personajes para construir una tipografía basada en la forma. El grupo de estudiantes decidió darle a la palabra Crisálida un contexto muy literal representado por insectos que se transforman. Junto con Alejandro seleccionaron una paleta de colores para unificar la diversidad de estilos del grupo y se plasman sobre papel cada uno de estos dibujos. Mientras tanto, la pared frontal de la institución estaba siendo limpiada y fondeada, para construir luego un escenario de naturaleza que aloja a las criaturas de la palabra.

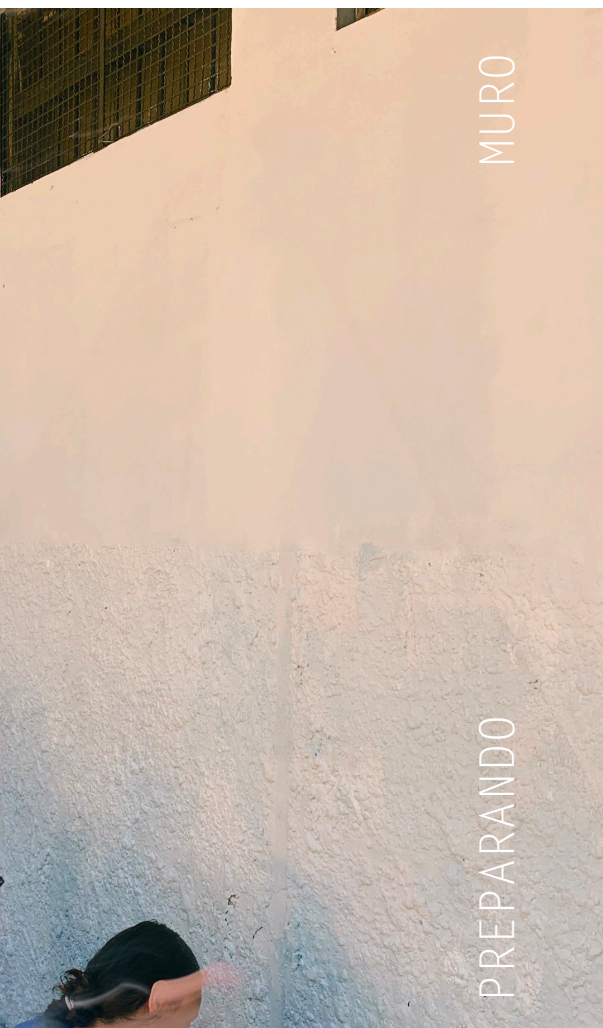
Así aprendieron a construir en gran formato, a unificar a partir del color, a empapelar una pared y a trabajar en equipo.

Este primer mural tomó 2 sesiones de preparación y una jornada de 8 horas en su realización.

1.4

MURO

PREPARANDO

ILUSTRANDO

LETRAS

PROPUESTAS

DE ABECEDARIO

Y MURAL.

ESCAÑA EL
CÓDIGO
PARA VER
PROCESO Y
RESULTADO FINAL.

ALEJANDRO ROZO

@SMOKECRIP_

Artista plástico de la Fundación Universitaria Bellas Artes;
ilustrador de la ciudad de medellín, le gusta dibujar lo
mounstruoso.

Hace un tiempo experimenta el mural. Su mayor fortaleza es
la ilustración digital.

Acompañó a los estudiantes de cuatro semestre en la
elaboración de la primera intervención "Crisálida".

IMAGOS

En esta segunda intervención, que sucedió 15 días después de la primera, se invitó a Tatiana Mejía (Titania) para la construcción del concepto y la enseñanza de la intervención en gran formato al grupo de estudiantes de tercer semestre. Aproximadamente 15 personas participaron en este mural que comenzó su conceptualización en la unidad de formación Estrategias Creativas. Partiendo desde los secretos que habitan surgen los personajes que rodean la siguiente palabra: "Imagos", que da continuidad a la primera intervención "Crisálida" y refuerza la idea de transformación "Imagos", cuya definición zoológica es: insecto adulto que surge tras la metamorfosis. A su vez, viene de la raíz en latín *imago*: retrato, que da origen también a la palabra imagen e imaginación, ambas claves para la ilustración.

Conceptualmente, se crea un mundo en el que habitan estos personajes imaginarios que, transformados, intervienen un espacio a gran escala con esta palabra de transformación. Es aquí donde entran las unidades de Técnicas de Ilustración y Técnicas Pictóricas para la realización del mural, que se forma a partir de la mancha y donde se usan vinilos para dar fuertes contrastes en una paleta de color nocturna, misteriosa y la vez muy llamativa. Titania construyó con el grupo cada una de las letras de la palabra, compartiendo sus enseñanzas sobre la disposición del cuerpo y la construcción de imágenes a gran escala, así como la necesidad de pensar desde otra perspectiva, muy

distinta a la que se acostumbra cuando se trabaja en digital o en pequeños formatos análogos. Así, el grupo entiende la posibilidad de construir formas, dar luces y sombras a partir de grandes planos de color superpuestos. Titania, junto con los docentes a cargo, acompañaron al grupo en la composición de este mural de más de 10 metros de ancho, que se logró realizar en dos jornadas de 6 horas.

Nosotros, los revolucionarios de
TERCER SEMESTRE

invocamos a toda la comunidad de
deborianos a que usen este pedazo
de papel para manifestar todos
sus deseos, quejas y anhelos,
para que sus opiniones hagan
parte de nuestra intervención
artística, como un manifiesto del
futuro.

ESCANEA EL
CÓDIGO PARA VER MÁS

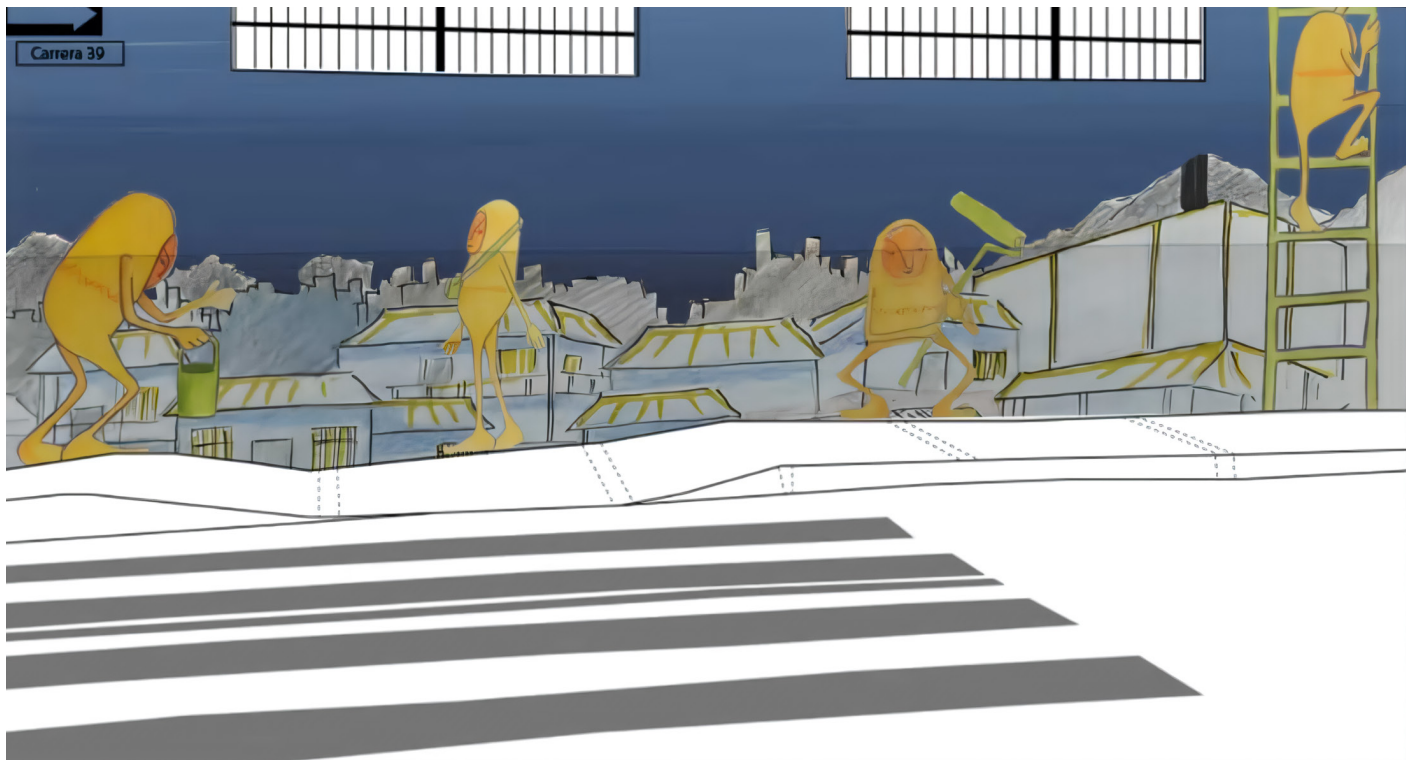
Al dejar esta sede, celebramos nuestra conexión con el pasado y nos unimos a sus deseos en esta transformación que no solo es física sino también emocional y creativa, dejamos la crisálida para entrar al reino del IMAGOS.

Invitada especial "Tití Mejía"

IMAGOS

"El imago es el último estadio del desarrollo de un insecto, después de su última ecdisis, ya sea a partir de la ninfa (metamorfosis incompleta) o después de emerger de la pupa (metamorfosis completa)".

UNDOSTRESPORTITA

Titania es artista urbana, ilustradora y diseñadora gráfica. Se destaca por sus personajes pintorescos, desaliñados e inspirados en la cotidianidad y la vida de la Colombia criolla. Su obra es contestataria, musical, con identidad popular, y divulga la tradición y la cotidianidad con toda la fuerza de su imaginación y la interpretación de su vivencia propia, representada en situaciones surreales.

ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE
EN LA FOTO: SAMUEL / JUANDA / VALE / LALY

Carrera 39

DETALLES FINALES

INTERVENCIÓN
MUCHXS MÁS TRABAJARON.

IMAGOS

MANOS DE ESTUDIANTES
TRABAJANDO EN SU INTERVENCIÓN.

DE PRIMER SEMESTRE

RECONOCER

Para esta tercera jornada se planteó la necesidad de incluir la fotografía como parte de los elementos claves para la construcción de imágenes para los ilustradores. Es por esta razón que invitamos a Luis Agudelo, artista fotógrafo de Medellín, cuyo trabajo se basa en la construcción de conceptos e imágenes complejas a partir de los objetos comunes del entorno. Su fortaleza está basada en la disrupción de la belleza partiendo de la perfección de una fotografía y trascendiendo en el mensaje visual que surge a partir de una interpretación integral de su obra.

En esta ocasión el trabajo comenzó con los dos grupos de primer semestre en la unidad de formación Tipografía, en la cual el artista propone una serie de fotografías que componen una tipografía. Desde la organización del PFI surge la necesidad de mostrar un agradecimiento hacia las personas que acompañan los procesos formativos desde el cuidado del espacio y la organización, las personas que trabajan en el equipo de aseo, mantenimiento, bodega, biblioteca y demás. Junto con ese agradecimiento se acompaña la necesidad de encontrar esos espacios secretos que están llenos de objetos, luces, colores y sombras que en la sede pueden hoy pasar desapercibidos, pero que posiblemente en un futuro sean extrañados. Estas necesidades generan la primera actividad que es registrar en fotografías todo lo que cada estudiante se encuentre, pensando siempre en la memoria, la transición y los secretos que habitan.

Con estas fotografías se construyen los contenedores: letras de la palabra "Reconocer", que es un sinónimo de agradecimiento y permite profundizar en la observación para conocer la identidad, naturaleza y circunstancias de lo que nos rodea. Además, se trata de un palíndromo; es decir, se puede leer de derecha a izquierda o al revés.

Con las fotografías impresas se construyó una composición desde la técnica del *collage* y se logró empapelar todo un mural de 15 metros con esta palabra e imágenes de lo que se reconoce del Tecnológico de Artes Débora Arango.

ESTAS FOTOGRAFÍAS FUERON TOMADAS
CON CELULARES DE ESTUDIANTES
DE PRIMER SEMESTRE / UNA QUE OTRA CON
CELULARES DE LXS PROFES.

SON FOTOGRAFÍAS DE

OBJETOS PERSONAS ESQUINAS
AULAS, ENTRE OTROS,

QUE QUEDAN EN LA MEMORIA.

GRACIAS POR HACER ETERNO LO EFIMERO.

LA FUERZA Y

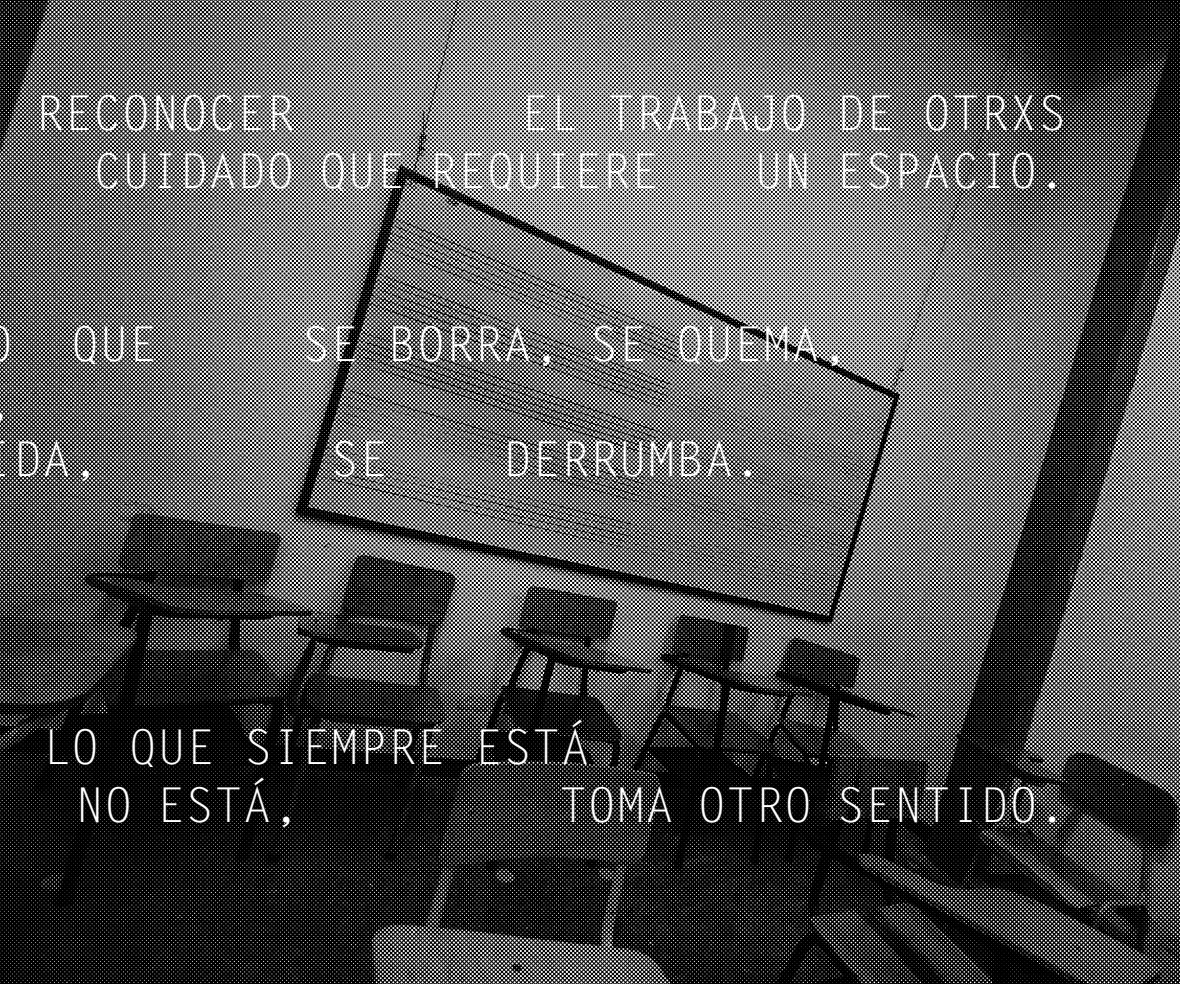
RECONOCER LO QUE
SE BORRA, SE QUEMA,
SE DERRUMBA,

RECONOCER
CUIDADO QUE REQUIERE

EL TRABAJO DE OTRXS
UN ESPACIO.

QUE SE BORRA, SE QUEMA,
SE DERRUMBA.

LO QUE SIEMPRE ESTÁ
NO ESTÁ, TOMA OTRO SENTIDO.

LUIS AGUDELO

"... Lo sorprendente que puede ser la vida cotidiana, si se observa desde las tramas que la constituyen".

Sanín Santamaría, Juan Diego (2008). *Estéticas del consumo: Configuraciones de la cultura material*. Pág.10.

Soy @otro.futuro (Luis Agudelo). Un artista mix-media con 5 años de experiencia en el campo del arte. Mi trabajo se enfoca en crear imágenes que transmitan un lenguaje visual vital, utilizando técnicas tanto tradicionales como contemporáneas.

Me inspira la idea de trasladarse, detenerse, observar y archivar lo que representa una forma de hacerme imagen. Como parte de mi proceso investigativo, me he enfocado en intervenir de forma análoga y digital las imágenes que capturo de mi entorno, utilizando técnicas como el *collage*, la fotografía y la instalación. Me interesa explorar los procesos de fotomontaje que surgieron en las primeras vanguardias del siglo XX, el diseño de la Bauhaus y la plástica de los dadaístas. En la composición, tengo un profundo interés por la espacialidad figurativa de las cosas, inspirado en el trabajo estructural y visual de Bernd and Hilla Becher y sus "Esculturas anónimas" (1970).

Mi proceso creativo se fundamenta en una exploración constante de mi entorno, especialmente a través de la fotografía, lo que me permite experimentar con diversos formatos y medios creativos para establecer un sistema visual y esencial de las formas que surgen de nuestra cultura material y visual. En mis obras empleo la proporción, la simetría y el caos, como elementos compositivos que me ayudan a comprender y reconstruir visualmente una posibilidad más de las imágenes.

Vivo y trabajo en Medellín.

El pasado mes de septiembre (2022), fui invitado al Taller "Si las paredes hablaran" por el grupo de Ilustración de primer semestre del Tecnológico de Artes Débora Arango. @ilustracion_da. Allí estuve en un ejercicio tipográfico donde

usamos esta tipografía experimental realizada a través de recortes y formas de algunas fotos que he tomado por el centro de Medellín.

En un acto de reconocimiento hacia este edificio (que será demolido) y como un mensaje a las personas que hacen parte de este lugar, los estudiantes aportaron con su mirada fotográfica la forma final de esta composición con la palabra "Reconocer". Palabra que fue ubicada por ellos en la fachada lateral de la Institución haciendo uso de la técnica *paste up* (papel y pegamento).

PALABRA

RECONOCER

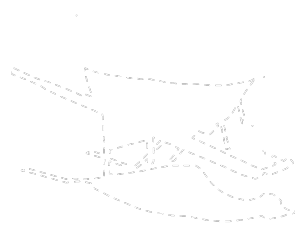
TIPOGRAFÍA

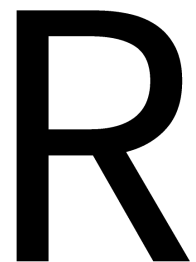
VISTA GENERAL

ARCHIVO R. LUIS AGUDELO. 2022

ARCHIVO R. CORTE. LUIS AGUDELO. 2022

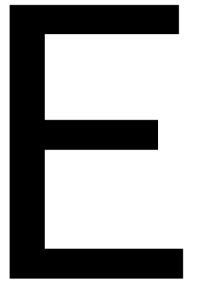
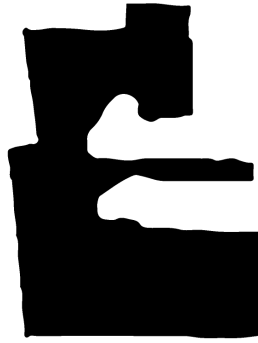
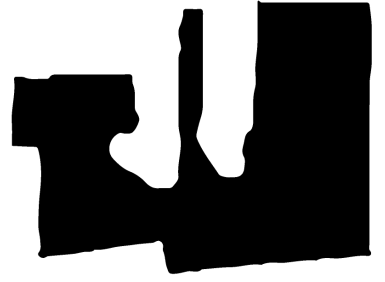

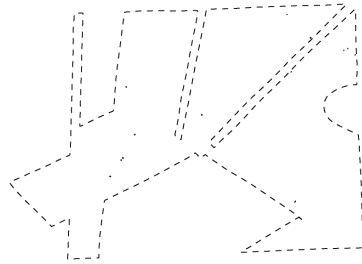
ARCHIVO E. LUIS AGUDELO. 2022

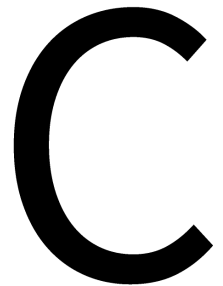
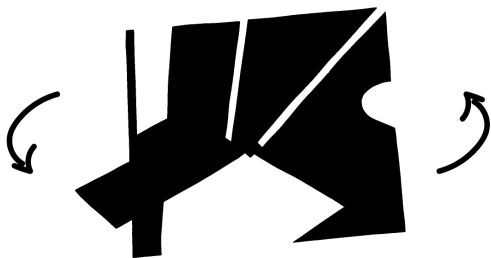
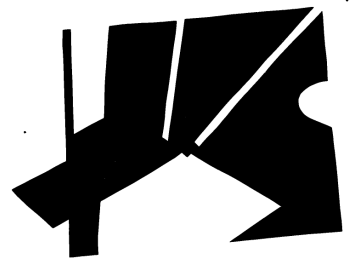
ARCHIVO E. CORTE. LUIS AGUDELO. 2022

ARCHIVO C. LUIS AGUDELO. 2022

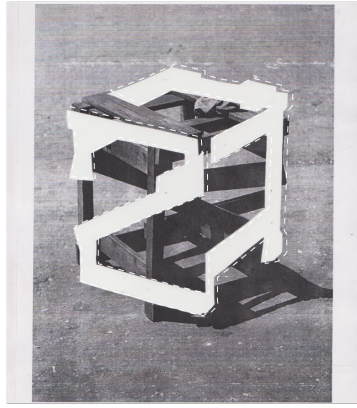

ARCHIVO C. CORTE. LUIS AGUDELO. 2022

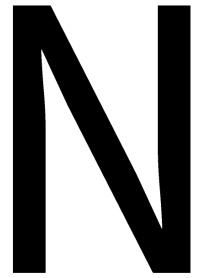
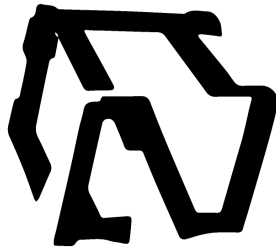
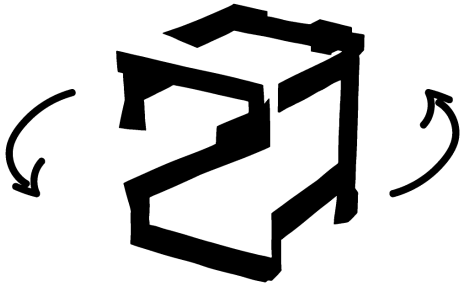
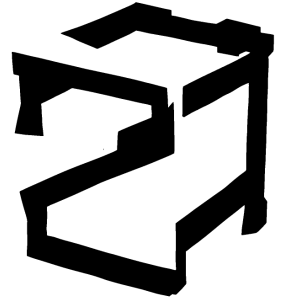

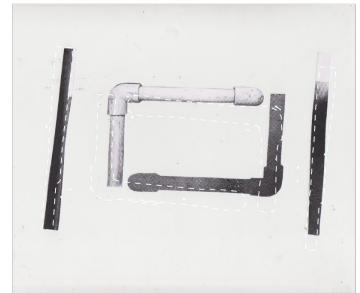
ARCHIVO N. LUIS AGUDELO. 2022

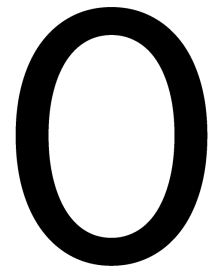
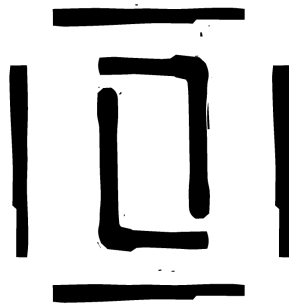
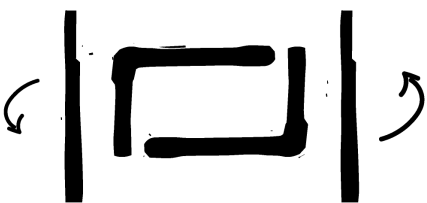
ARCHIVO N. CORTE. LUIS AGUDELO. 2022

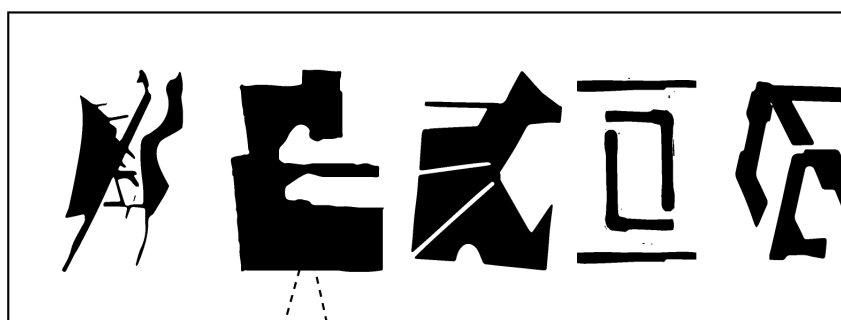
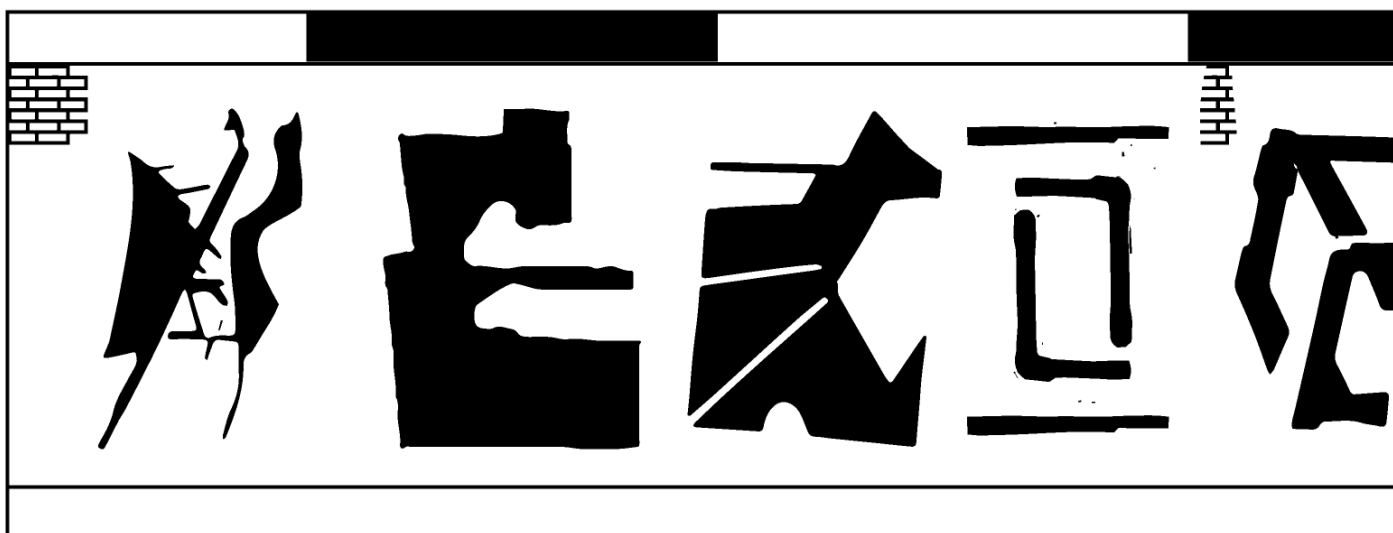
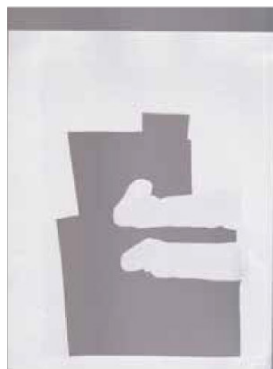
ARCHIVO O. LUIS AGUDELO. 2022

ARCHIVO O. CORTE. LUIS AGUDELO. 2022

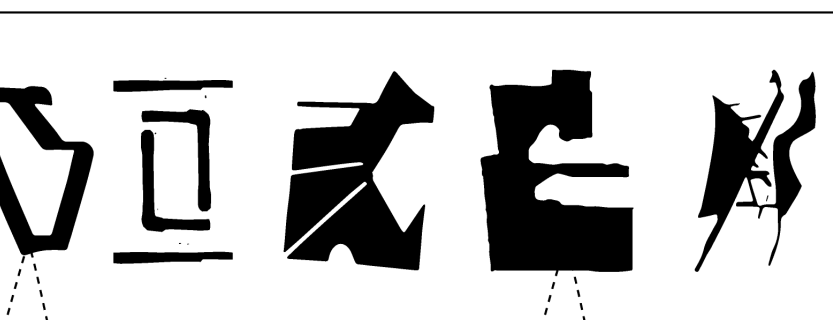
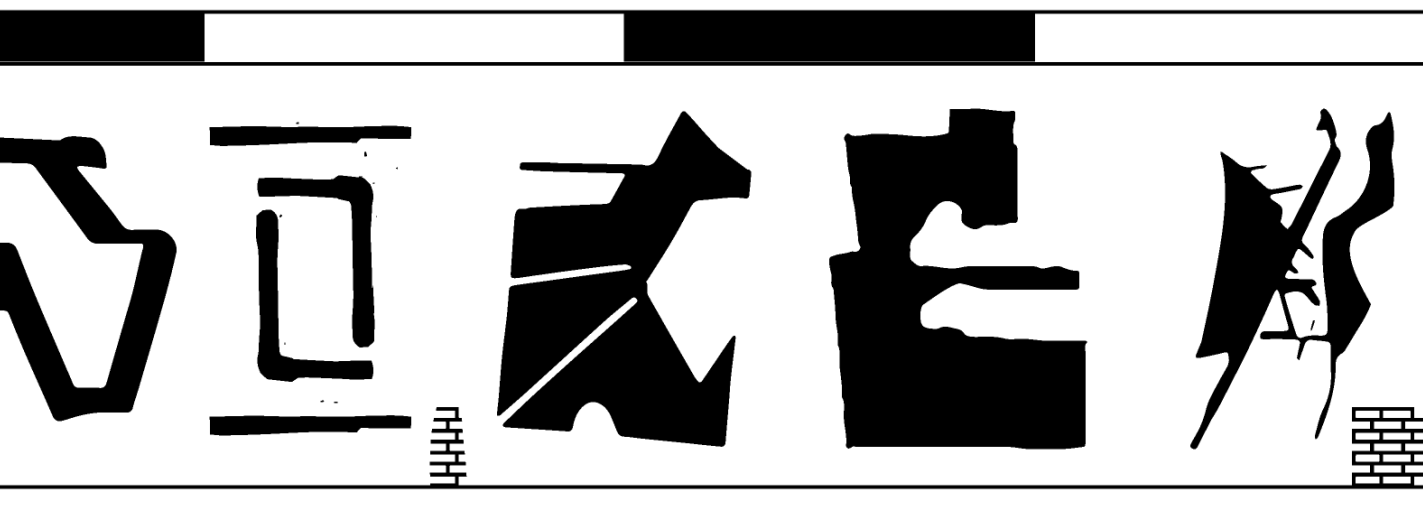

VISTA GENERAL

FOTOS
ESTUDIANTES

FO
ESTU

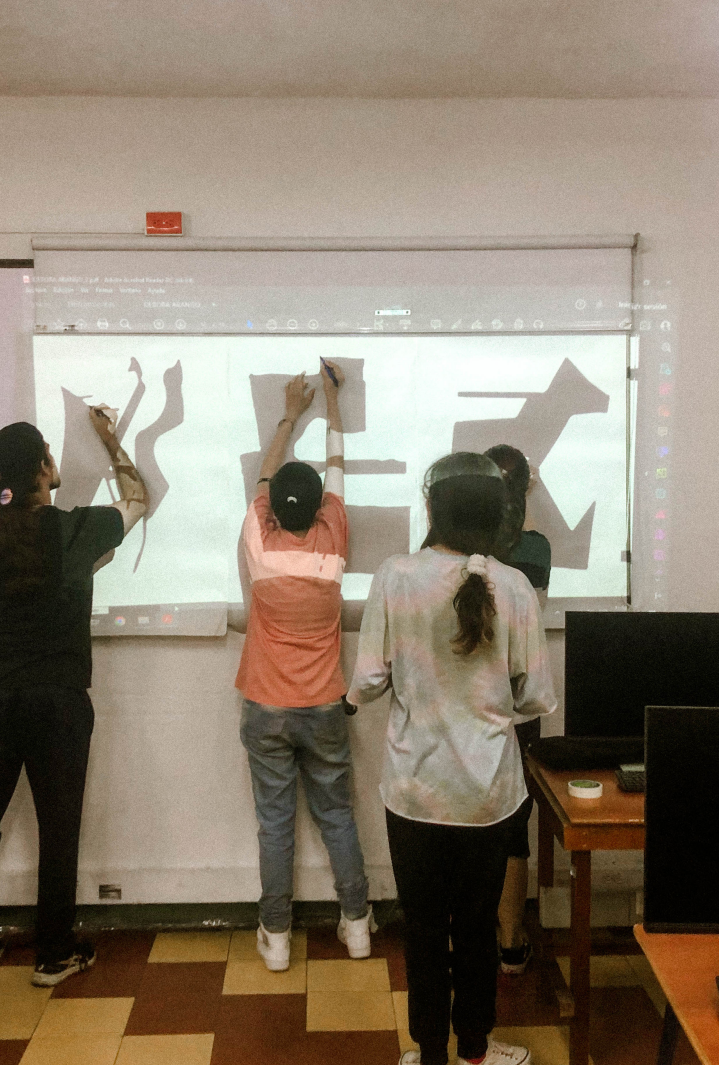

FOTOS
DIANTES

FOTOS
ESTUDIANTES

INTERVENCIÓN PARA VER - PENSAR Y UNIR
ESTUDIANTES DE PRIMER SEMETRE.
TRABAJO COLABORATIVO

ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER MÁS

RESULTADO

INTERVENCIÓN

"RECONOCER".

PUERTAS DÉBORA

Finalmente, se estableció que la última intervención estaría a cargo del semillero de gráfica Efecto Serial, dirigido por la profesora Ana Raquel Hoyos y en manos de los 4 grupos de estudiantes del 2º semestre, con casi 60 estudiantes en total.

Para esta última práctica se eligió nombrar los "Secretos de Débora Arango" y dejarlos plasmados en los pasillos y puertas, que a su vez representan esos caminos andados: desde el momento en el que Débora decidió transgredir una sociedad por medio del arte, hasta el presente camino de cada estudiante que encuentra su voz, su estilo y su expresión a través del arte en el Tecnológico. Es así como se destinaron las puertas del primer piso de la sede 1 para alojar sus obras intervenidas con

RESULTADOS DE ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES.

elementos gráficos, líneas que parten de la unidad de formación Técnicas de Bocetación, en donde los estudiantes aprenden a utilizar materiales y técnicas de arte, específicamente el vinilo.

El semillero, conformado por 8 estudiantes, se encarga de traer el concepto de la memoria y la transición desde la "Casa Blanca" de Débora Arango a través de los zócalos que ya en edad avanzada la artista pintaba en su hogar. Se toman de este secreto los patrones y se los lleva a los pisos del corredor central del Tecnológico por donde cada día transitan artistas en proceso de formación.

Para las 12 puertas se eligieron obras, dibujos, bocetos y artículos de periódicos, hablando de los impactos de su obra en una sociedad muy marcada por la tradición. Sobre estas imágenes impresas se realizaron intervenciones con color como un gesto de ilustración sobre fotografía para mantener el sentido memorial de su arte y sumándole un tinte colorido que representa la diversidad actual de su legado como artista.

Así concluyeron los 4 eventos de intervención y exposición planteados para dar otro tinte a la despedida de esta sede y a modo de ritual para la transición a la siguiente sede en espera de su comunidad educativa.

RUBRICA

DEBORA ARANGO PEREZ, O LA BIZARRIA ESTETICA

"En defensa del arte libre, bofetada al público."
Malakowski

Esta joven artista antioqueña expone ahora en la capital de la república su valiente obra pictórica, desafiando pupillas gazmoñas y castas reinas centenaristas, secularmente habituadas a los ecos agropocuarios de Leidas y Zamoras.

Débora Arango Pérez se matriculó hace poco en una exposición de pintura en esta ciudad con una decena de cuadros arrojados, que por cierto provocaron más de un murmullo doméstico, pero que a la vez la descubrieron como una original artista y le conquistaron el primer galardón en este género. La pintura de Débora Arango Pérez no es que sea un hallazgo, ni tampoco un logro o una realización estética inaudita. No, lo que distingue más singularmente su pintura, lo que la realza y la afirma son ciertas condiciones de honradez, de sinceridad y de veracidad artísticas que están patentes en cada uno de sus colores, o en cada una de sus líneas. Débora Arango Pérez pinta con los ojos abiertos, sin caretas, antifaces o disfraces, porque en concepto de la artista, que no vamos a discriminar teológicamente en esta glosa, "el arte es completamente independiente de la moral". "Un desnudo—es su doctrina—no es sino la naturaleza sin disfraces, tal como es, tal como debe verla el artista; un desnudo es un paisaje en carne humana. La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y entre el ocultamiento de las altas capas sociales; por eso mis temas son duros, acres, casi bárbaros. Por eso desconciertan a las personas que quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son. Me emocionan las escenas rudas y violentas; por eso pinté "Los Matufes". Me gusta la naturaleza en todo su esplendor; por eso pinto paisajes y desnudos.

Yo creo que no soy inmoral."

Es claro que dentro de un ambiente como el nuestro, la bizarra pintura de Débora Arango Pérez haya suscitado más de una crítica hostil, no pocos comentarios adversos y hasta musitaciones analémicas. Pero la corajuda artista antioqueña es contumaz en la promulgación de su credo estético, y lo expone, lo afirma y lo reafirma con la más noble, desenvuelta y limpia entereza mental. Ni capitula con el medio, ni cede a sus exigencias, ni las complace, ni se deja intimidar o coaccionar por sus sentencias o juicios tartufes. "Mi especialidad—aclara igualmente la artista an-

tiioqueña—es la figura, y más que la figura la expresión. La expresión pagana, porque surge espontáneamente de mi temperamento. En alguna ocasión traté de dibujar el rostro casto de una mujer para hacer "La Mística", y contra todas las fuerzas de mi voluntad resultó el rostro de una pecadora... Yo misma no tengo la culpa. En todo caso no creo que esas inclinaciones respondan a un estado de alma identificado con esas expresiones. No siempre el artista se refleja en sus cuadros, y yo tengo un espíritu tranquilo, reposado y analítico. El fenómeno debe surgir probablemente de la interpre-

lación emocional que me producen los demás. Debe ser—lo estimo—, que veo en todos los rostros humanos pasión y pagani mo".

En nada nos interesan estas digresiones estéticas de la señorita Débora Arango Pérez. Su filosofía artística no nos conmueve, ni su programática nos arredra. Artísticamente, podemos declarar que en el nudismo o en el desnudo no somos gentes pavidas o empalidecidas. Lo único que si queremos destacar es la absoluta y a la vez concluyente aseveración de que "la sinceridad estética funda para nosotros una manera, una modalidad y una escuela que clava para las generaciones anteriores banderas insolentes.

Ojalá la señorita Débora Arango Pérez no fracasara en el Teatro Colón de Bogotá. Ojalá la crítica pictórica nacional se detuviera más en la personalidad de la artista antioqueña, antes que estacionarse a mirar la inexperta carpintería humana de sus cuadros. Ojalá los estetas y estéticos nacionales advirtieran en Débora Arango sus ocultas vetas artísticas, y su inédita potencialidad creadora, y no algunas extravagancias, nudistas, acaso simples petardos colorísticos para asustar a sus gotosos coterráneos de Antioquia.

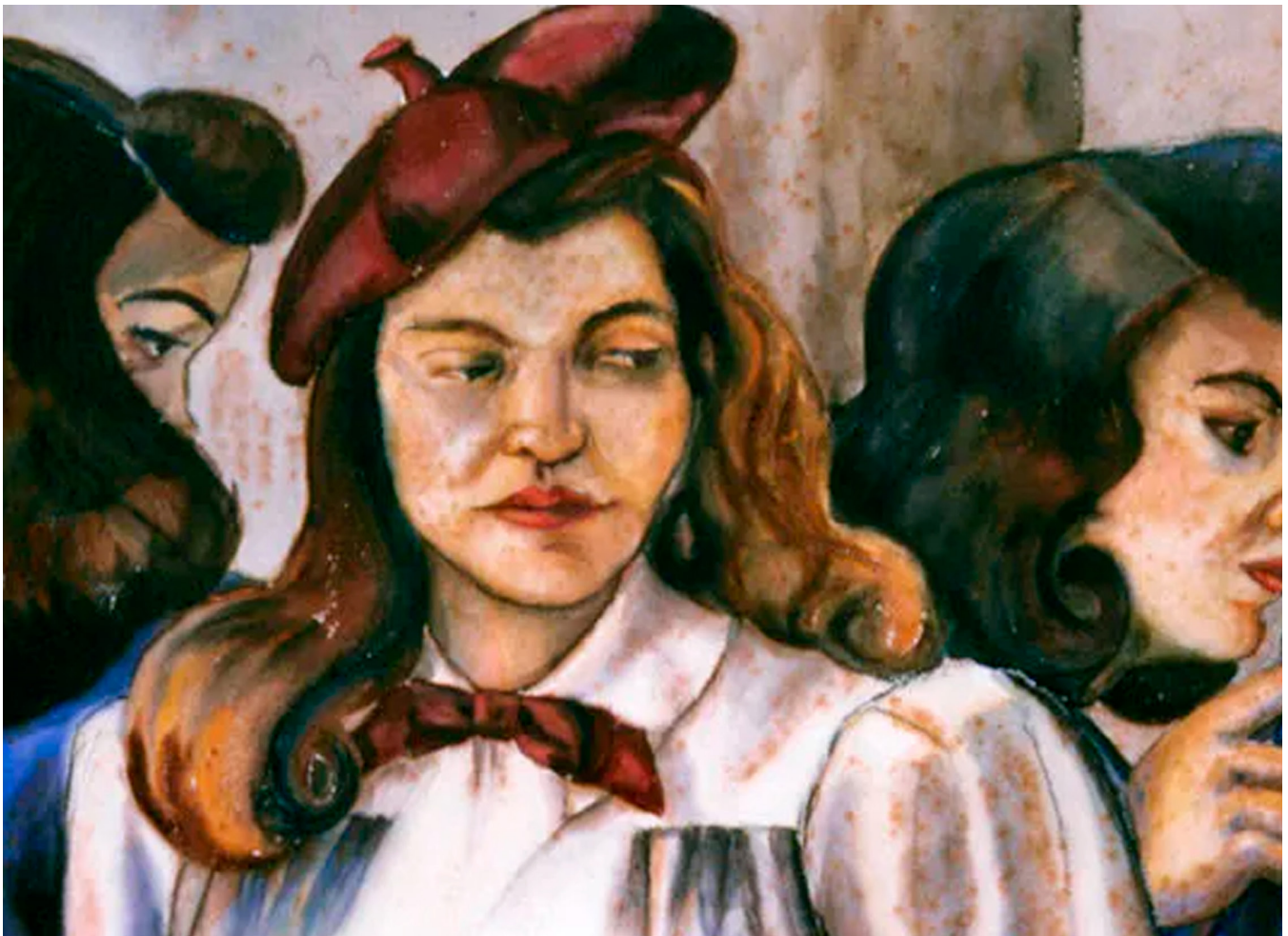
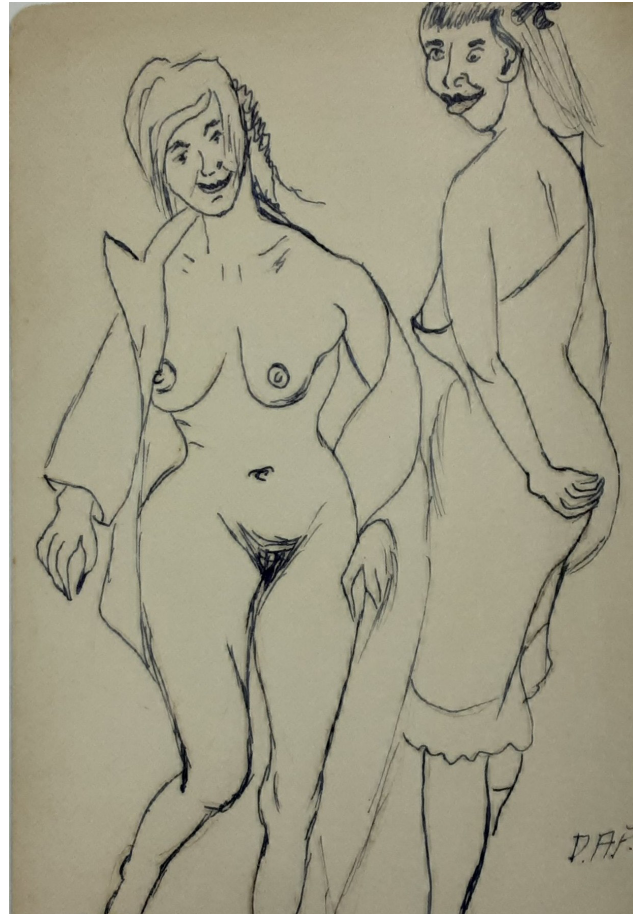
De todas maneras, en Bogotá hay una artista antioqueña en trance de victoria. Si no triunfa, quizás sea porque el país continúa siendo torpe y sectariamente centralista, aun en materia de cuadros artísticos escolares.

J.

ALGUNAS
OBRAS DE
USADAS EN LAS

LA MAESTRA

DÉBORA ARANGO
INTERVENCIONES.

Fragmentos de obras de Débora Arango, de arriba a abajo. Izquierda: Sin título (1944), acuarela (84x64 cm); derecha: boceto sin título (s. f.); abajo "La Colegiala" (s. f.), acuarela (94x66). Fuente: archivos Biblioteca Jesús Mejía Ossa .

ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE. TRABAJO COLABORATIVO. PROCESO DE INTERVENCIÓN.

ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER MÁS

INTERVENCIÓN EN EL SUELO CON AEROSOL Y
STENCIL.
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DEL SEMILLERO DE LA
MAESTRA ANA RAQUEL, EFECTO SERIAL.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EFECTO SERIAL

El Semillero de Investigación + Creación Efecto Serial aborda el poster, el afiche, el cartel y otras formas de expresión gráfica, como oportunidad de acceso a la imagen artística.

Raroscopías Ciclo de Cine Cuadro a Cuadro

En la unidad de formación Dirección de Eventos Culturales, del quinto semestre del programa, se plantearon varios eventos para darle realce al programa dentro de la Institución y para generar espacios en los que diferentes semestres del programa de Ilustración puedan compartir. Adicionalmente, para profundizar en el estudio de la ilustración, se planteó un ciclo de cine; idea que fue apoyada ampliamente por lxs docentes dada su posibilidad de nutrir de imágenes en movimiento la inspiración de lxs estudiantes.

El propósito de proyectar videos, películas y cortometrajes, se complementa con la propuesta de realizar un foro al finalizar. Esto, con el fin de profundizar en los detalles de la elaboración, conceptualización, colores, técnicas y demás elementos que permiten a los espectadores conocer los métodos de creación de este tipo de material audiovisual, que es uno de los ejes centrales del programa de Ilustración.

Para darle dinamismo y generar un compromiso y presencia de lxs estudiantes, se plantea un *challenge*

que consiste en interpretar la obra a partir de uno de sus fotogramas, el cual se queda en proyección mientras el foro sucede.

La primera sesión incluyó los primeros cortometrajes animados cuadro a cuadro de la historia de la animación, estos son: *Fantasmagorie* de Émile Cohl (1908), *Soviet Toys* de Dziga Vertov's (1924) y, finalmente, *Felix the cat* de Feline Follies (1919). Al final, se contextualizaron los procesos de creación en una época donde las tecnologías eran mayormente análogas o mecánicas y el trabajo de ilustración era netamente hecho a mano.

La segunda sesión presentó la película de animación documental: *Vals con Bashir* de Ari Folman (2008) que, con ilustraciones similares al cómic, relata la historia de un combatiente de la guerra del Líbano. La animación presenta una paleta de color en claroscuros que representan el sentir, la memoria y el dolor. Algunas de las escenas más fuertes se representan con un surrealismo que hace parte de un nuevo lenguaje cinematográfico creado por su productor.

Para la tercera sesión se eligió la película francesa animada *Planeta Salvaje* de René Laloux (1973), clásico de la animación europea que, a través de la imaginería surrealista y la ciencia ficción, narra la dinámica de las sociedades enfrentadas entre sí. Casi un retrato de los acontecimientos de la época.

La última sesión se desarrolló entre las actividades de la 3ª Feria de Ilustración, realizada en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, en donde se presentaron dos cortometrajes de Stop Motion: el primero, *Negative Space* (Max Porter y Ru Kuwahata, 2017) y el segundo, *The Maker* (Christopher Kezelos, 2011); a partir de los cuales se realizó un pequeño foro para hablar de su realización y de la importancia de pensarse la ilustración en otros formatos fuera del papel.

Las ilustraciones realizadas por los estudiantes se presentaron en las redes sociales @ilustracion_da y se entregó un premio durante dicha Feria.

Cortometraje
Vincent
Tim Burton
EEUU
Walt Disney Productions
1982
Animación/Terror
Ciencia ficción
6 min

Cortometraje
Soviet Toys
Dziga Vertov's
Unión Soviética
Goskino
1924
Animación
Cine mudo
12 min

Vincent Malloy sueña obsesivamente con ser el actor Vincent Price y sus ensoñaciones provocan la preocupación de su madre. Su mente, que no distingue ya el mundo real del mundo de sus fantasías, vive absorta en la encarnación de los diversos papeles de su admirado actor, especialmente aquellos inspirados en la obra del escritor Edgar Allan Poe. Todo ello hace nacer en él una oscura y turbia concepción de la vida, que lo convierte en un ser solitario y marginal.

Este cortometraje satiriza a los miembros comunistas que sacaron provecho de la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin, que introdujo una forma limitada de empresa capitalista.

Película
Planeta Salvaje
René Laloux
Checoslovaquia / Francia
1973
Ciencia ficción y animación
72 min

El film nos sumerge en el drama de dos sociedades enfrentadas entre sí, a través de la opresión, y en el incierto destino al que se enfrentan, abocadas a la propia destrucción. En el planeta Ygam, los draags, seres de piel azulada y varios metros de alto, usan como animales domésticos a los ohms, seres humanos escapados de la Tierra tras la destrucción de ésta.

Cortometraje / Stop Motion
Espacio negativo
Ru Kuwahata y Max Porter
Francia
2017
Animación social
5:31 min

Aunque el padre de Sam no está nunca en casa porque siempre tiene viajes de negocios, logra conectarse con su hijo y le enseña a empacar una maleta.

Cortometraje
Fantasmagorie
Émile Cohl
Francia
Gaumont
1908
Animación Comedia
1 min

Cohl dibuja a un hombrecito, con un encanto de payaso, que se mueve en un universo surrealista. La mano del autor da a luz al personaje de la primera escena y a lo largo de la película aparece y desaparece según sus deseos para sembrar confusión entre los espectadores que han acudido al teatro. Es capaz de transformarse de burbuja, de transformar su cabeza en taza y bola, se convierte en prisionero de una botella, sale de ella ... Y cuando se rompe en dos, es la mano del autor la que interviene para reconstituirlo.

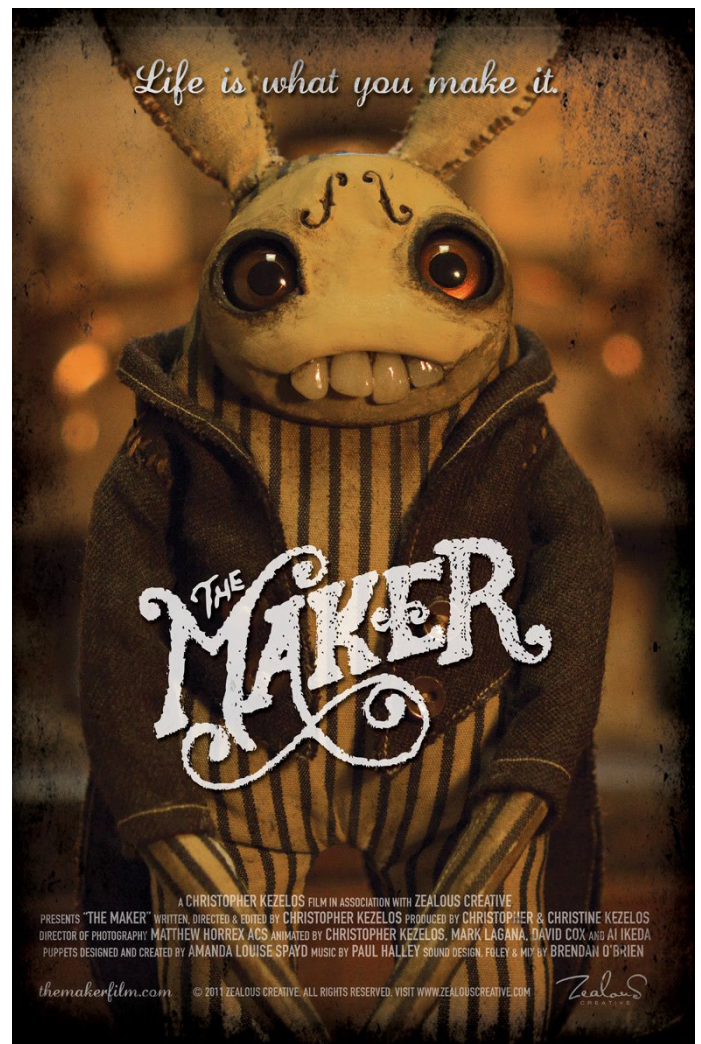

Documental/Animación
Vals con Bashir
Ari Folman
Israel
Bridgit Folman Film Gang
Les Films d'Ici
Razor Film Produktion
2008
Bélico
90 min

Las frecuentes pesadillas de un amigo provocan que el cineasta Ari Folman analice sus propios y sorprendentes recuerdos como soldado durante el conflicto de Líbano en 1982.

The Maker nos plantea las preguntas sobre el sentido de la vida, los hechos que nos hacen aprender y si usamos nuestro tiempo como queremos o como debemos usarlo. Por eso es un cortometraje que debemos ver y que, de una forma muy artística, promete dejarte una crisis existencial.

Cortometraje
The Maker
Christopher Kezelos
Australia
2011
Animación Fantasía
5 min

MISTERIOS DE UNA CASA. PICNIC ILUSTRADO.

Los Misterios de una Casa Pícnic Ilustrado

El pícnic es un evento que se ha realizado en los últimos semestres como una forma de convocar a lxs estudiantes en torno al compartir, y de presentar nuevas actividades relacionadas con la ilustración y las nuevas ideas para crear.

En esta ocasión surgió la posibilidad de alianza con el Parque Cultural y Biblioteca Pública Débora Arango y Comfenalco, con quienes se propuso una actividad de lectura y un "cadáver exquisito".

El evento recibió a un miembro de Comfenalco, quien compartió un texto a partir del cual propuso varias actividades para la generación de palabras y conceptos, que más adelante fueron personajes e historias.

Para el "cadáver exquisito" se agruparon 4 personas en torno a una temática específica relacionada con los monstruos y los personajes lúgubres. Los grupos trabajaron durante 40 minutos y al finalizar se realizó una presentación y elección del mejor personaje. La premiación consistió en materiales de dibujo.

Las actividades fueron organizadas en la unidad de formación Planificación, Requisitos y Logística de una Producción Artística, desde la creación de piezas de difusión, registro de participantes y el cronograma de participaciones.

Además, los estudiantes del 4º semestre presentaron la editorial Rótelo, por medio de un performance muy creativo que incluyó la información de su marca, logotipo, valores y distinción.

Para finalizar, uno de los estudiantes de 2º semestre realizó la presentación de un poema dedicado a la sede actual del Tecnológico de Artes Débora Arangon, en conmemoración y despedida de aquel espacio tan preciado. Le acompañó en la guitarra una estudiante del mismo grupo.

MISTERIOS DE UNA CASA. PICNIC ILUSTRADO.

BIBLIOTECA
PÚBLICA
Y PARQUE
CULTURAL
DÉBORA
ARANGO.

VIERNES
14 OCT

2 PM

MICHI Y NUBE FUERON
ASISTENTES DE TODOS

FANTASMAS PRESENTADORES.
LOS SEMESTRES.

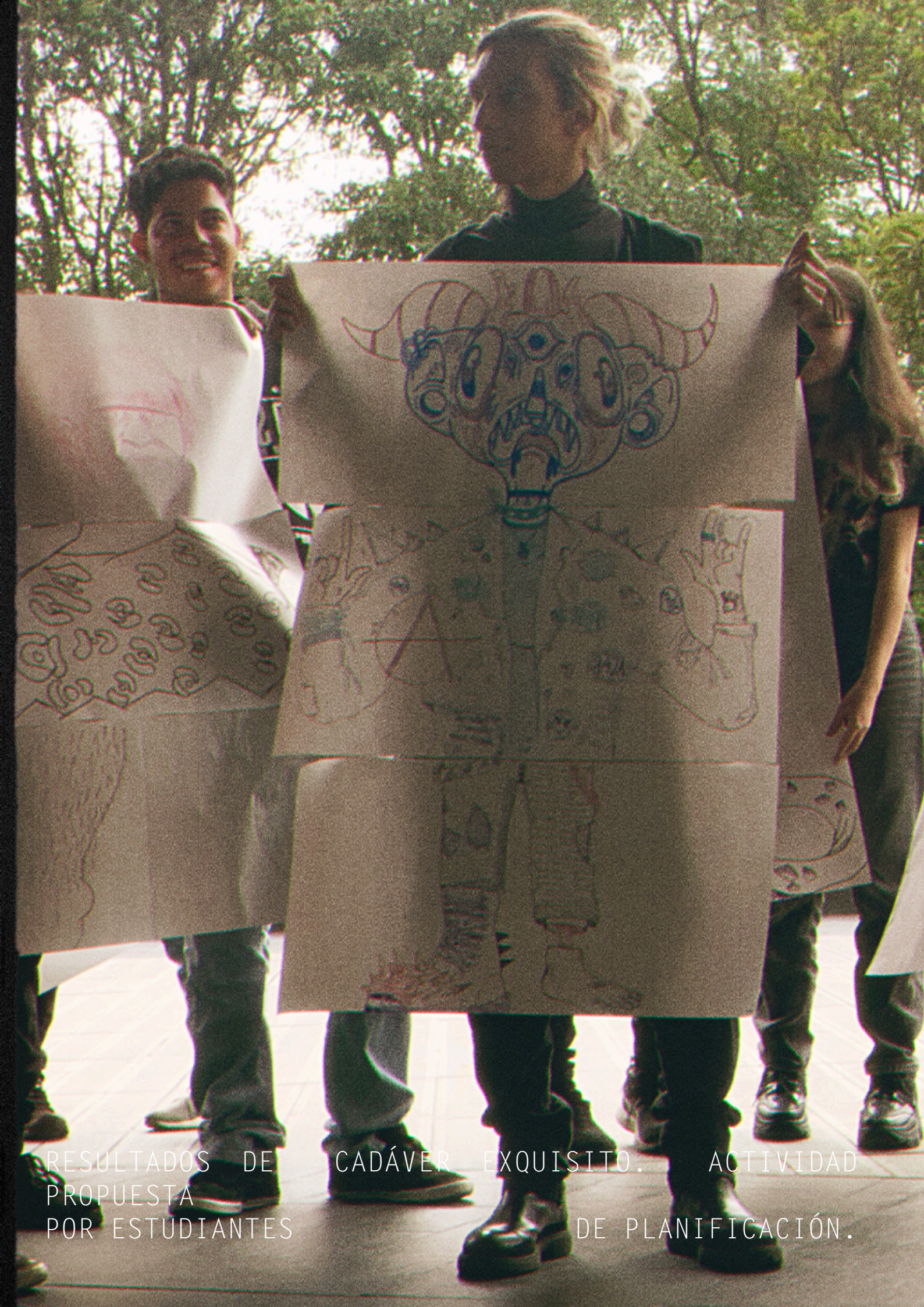
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN,
ILUSTRACIÓN.

LITERATURA E

DIBUJANDO

CADÁVER EXQUISITO.

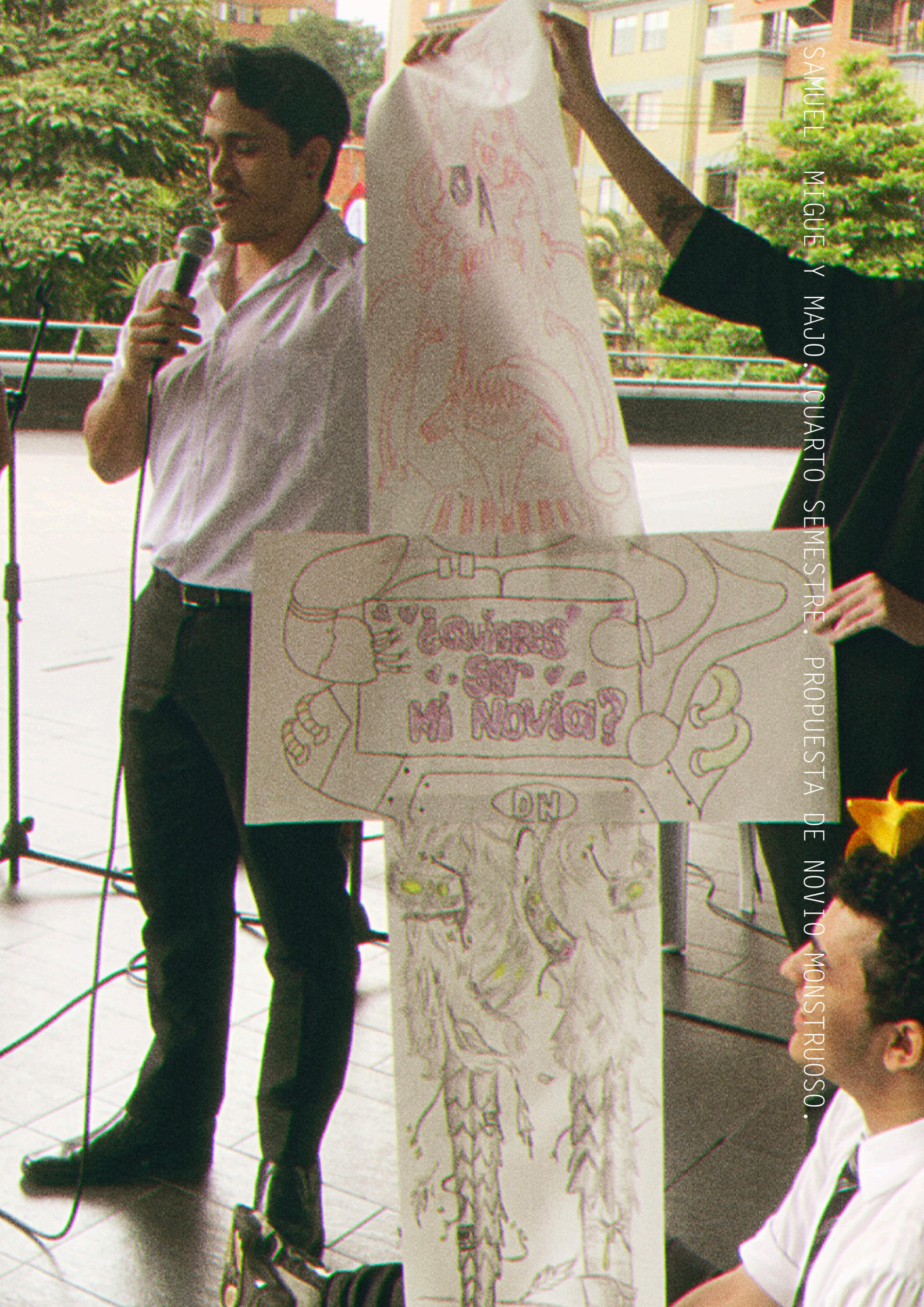

RESULTADOS DE CADÁVER EXQUISITO. ACTIVIDAD PROPUESTA POR ESTUDIANTES DE PLANIFICACIÓN.

MUCHXS MONSTRUOS DE VARIAS NATURALEZAS.

SAMUEL MIGUE Y MAJO: CUARTO SEMESTRE. PROPUESTA DE NOVIO MONSTRUOSO.

FERIA DE DISFRACES*

3ª Feria de Ilustración

Al finalizar el semestre se realizó una feria en la cual se presentaron los productos ilustrados de los y las estudiantes de todo el programa.

La gestión del evento comenzó con un mes de anticipación, lanzando la convocatoria para feriantes, que recibió en total 36 propuestas grupales e individuales para participar, no solamente con productos, sino también con narrativas que se presentaron en diferentes medios.

La siguiente fase fue la selección de las mejores propuestas, considerando exclusivamente productos de autoría con valor agregado.

Para la realización del evento se eligió la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, por la posibilidad de estar en un lugar público con movimiento constante de personal para facilitar la difusión y generar más movimiento del comercio.

En esta feria se consideró la conexión con la fiesta de Halloween, para detonar una serie de actividades que le dieran realce al evento como, por ejemplo, un concurso de disfraces en el cual participaron alrededor de

15 personas, incluyendo docentes, feriantes y público asistente.

Durante toda la jornada, que comenzó a la 1 de la tarde y se extendió hasta las 7 de la noche del 22 de octubre, se proyectaron trabajos digitales y audiovisuales seleccionados por los profesores, de entre las piezas realizadas como productos del estudio de varias unidades de formación como Anatomía, Concept Art, Dibujo Digital, Narrativa Visual y Diseño Multimedial.

Para los estudiantes, ver sus trabajos presentados en público les llena de orgullo y de motivación para continuar con su proceso de formación.

También se realizó la cuarta sesión del ciclo de cine Raroscopías, en el que se presentaron dos cortometrajes en Stop Motion.

Los stands de productos fueron decorados y presentados con mucha creatividad. Los productos allí expuestos iban desde los stickers, de menor tamaño y costo, hasta bitácoras de viaje con pasta dura y cuerina, pasando por postales, pines,

mugs, camisetas, juguetes, fanzines, accesorios, bisutería, pósteres, libretas, vinilos, pañoletas, peluches y más.

En esta feria se abrió la puerta a la participación de otros actores, además de estudiantes, teniendo como feriantes al Semillero de Investigación y Gráfica Efecto Serial con sus impresiones análogas, sellos, tatuajes temporales, bolsos y camisetas. También contamos con la presencia del emprendimiento Napigato, de uno de los profesores del programa, lo que genera también un nivel y sentido de pertenencia hacia la comunidad educativa.

Con esta actividad se dio cierre al ciclo formativo y a las actividades propuestas para el PFI, quedando grandes aprendizajes y frutos cosechados. Entre ellos se valora mucho la participación activa y constante de estudiantes y docentes en la realización de los eventos propuestos. Esto da como resultado un sentido profundo de apropiación, de pertenencia a una comunidad que se construye por medio de relaciones interpersonales de calidad y un compromiso infaltable. Para el equipo de organizadoras fue muy grato contar con este apoyo que no solamente entregó sus manos para la realización, sino también ideas desde el primer momento, lo que nutrió en gran medida todo lo que se planificó.

Otro de los grandes aprendizajes fue el entregar un concepto amplio y ver cómo se detonan las ideas en cada una de las personas involucradas en la ejecución del plan; tanto así, que las propuestas tomaron vida propia, como un organismo que muta hasta ver la luz. Así se sintieron las propuestas en manos de cada grupo y cada lugar.

También se reconoce todo el trabajo realizado en las aulas de clase, en torno a la memoria y la transición, que tomó forma en "Los secretos que habitan" porque, aunque algunos de esos frutos de producción y creación no hayan visto la luz pública, sabemos que dentro de cada grupo se generaron muchas conversaciones, encuentros, descubrimientos, observaciones y emociones al pensarse el lugar que se está dejando atrás, que en unos meses se convertirá en un parque y que, por lo tanto, no podremos visitar más: los pasillos llenos de risas y momentos reveladores, los salones que a veces fueron naves y otras veces fueron hogar, la carpa, las otras sedes, los colores, las historias. Para quienes llevan más tiempo en la Institución, la nostalgia es mayor. Así también el agradecimiento, la valoración de los secretos que habitan, los misterios de la casa, las raroscopías de sus personajes y la feria de colores y diversidad que envuelve una institución cargada de significados a partir de su nombre: Débora Arango. Una personalidad que logró transgredir una sociedad para abrirle la puerta a las libertades de ser y de expresar, que dejó marcando el camino para el cambio a través del arte, que nombró lo prohibido y le dio forma, y que hoy es inspiración y compromiso para ilustrar la sociedad que anhelamos.

FERIA DE DISFRACES E ILUSTRACIÓN.

DESDE LA **1 PM**

EN: LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Y PARQUE CULTURAL
DÉBORA ARANGO.
(ENVIGADO)

Organiza:
**Tecnológico de Artes
Débora Arango**
Institución Redefinida

Apoya:

BIBLIOTECA PÚBLICA
Y PARQUE CULTURAL
Débora Arango

Comfenalco
Antioquia

Alcaldía de Envigado
Secretaría de Cultura

Juntos
SUMAMOS
por Envigado

PUEDES RECORTAR ESTA PÁG Y USAR LAS FIGURITAS ILUSTRADAS POR LOS DE SEGUNDO SEMESTRE.

EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES DE MULTIMEDIALES CREADAS EN COLABORACIÓN CON INTERACCIÓN DIGITAL.

LA DULCE PRINCESA
CREADORA

DEL

ESTUDIANTE MAJO,
AFICHE.

45 • 15

LOCAL 11

Secretaría de Desarrollo E
Secretary of Economic Develop

Municipio de
Envigado

Convenciones
Convenios

2 UAUEROS
\$9.000

¡HAZLO!
Si te da miedo
hazlo con miedo

Aquí están los lazos y los
trabales, de los de la noche
aquí es en donde perlas

Mira el mundo con ojo de
serás lo mago que he

RAA Y YO NIES

Estamos acá.

EN LOS LIBROS

DIGITAL

análogo

PARA RECORDAR

ES ETERNO PARA VOS

DISTINTX

ES TUYO

LO

PARA

TU TIEMPO

PARA MÍ

MÍO

Todo lo que hicimos esta acá.

HICIMOS

EN LA CALLE

LA MEMORIA

TU PROCESO

ES

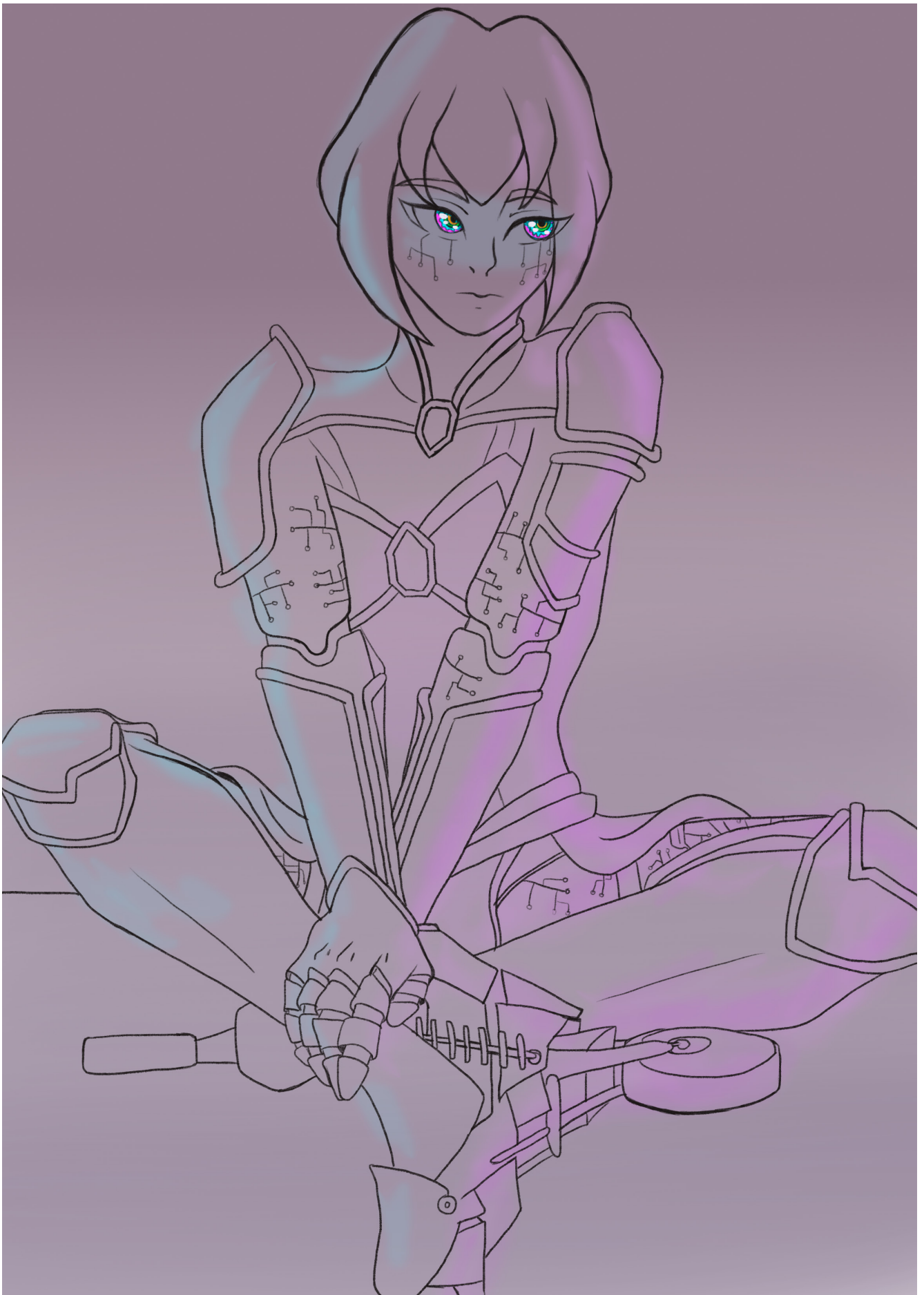
TODXS.

DE

FLOR HIGANBANA / ISABELLA URÁN / DIBUJO DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

HÍBRIDO / NICOLÁS MÚNERA / DIBUJO DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

HEKAPOO / MELISA GONZÁLEZ GÓMEZ / DIBUJO DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

HÍBRIDO / LAURA ACEVEDO / DIBUJO DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

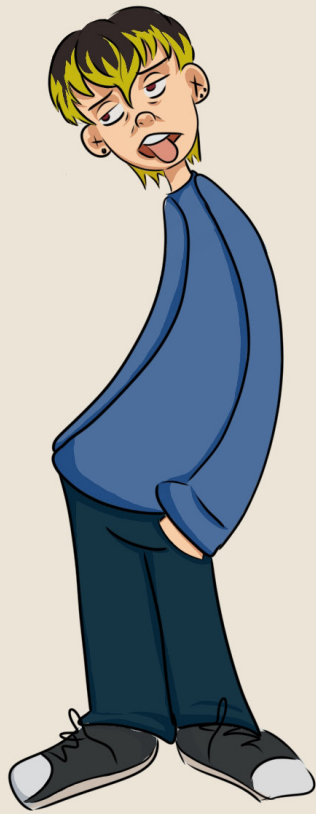
PERSONAJE / MICHELL ARIAS ORTIZ / DIBUJO DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA / ISABELLA VARGAS CORREA / LÁPICES DE COLOR / SEGUNDO SEMESTRE

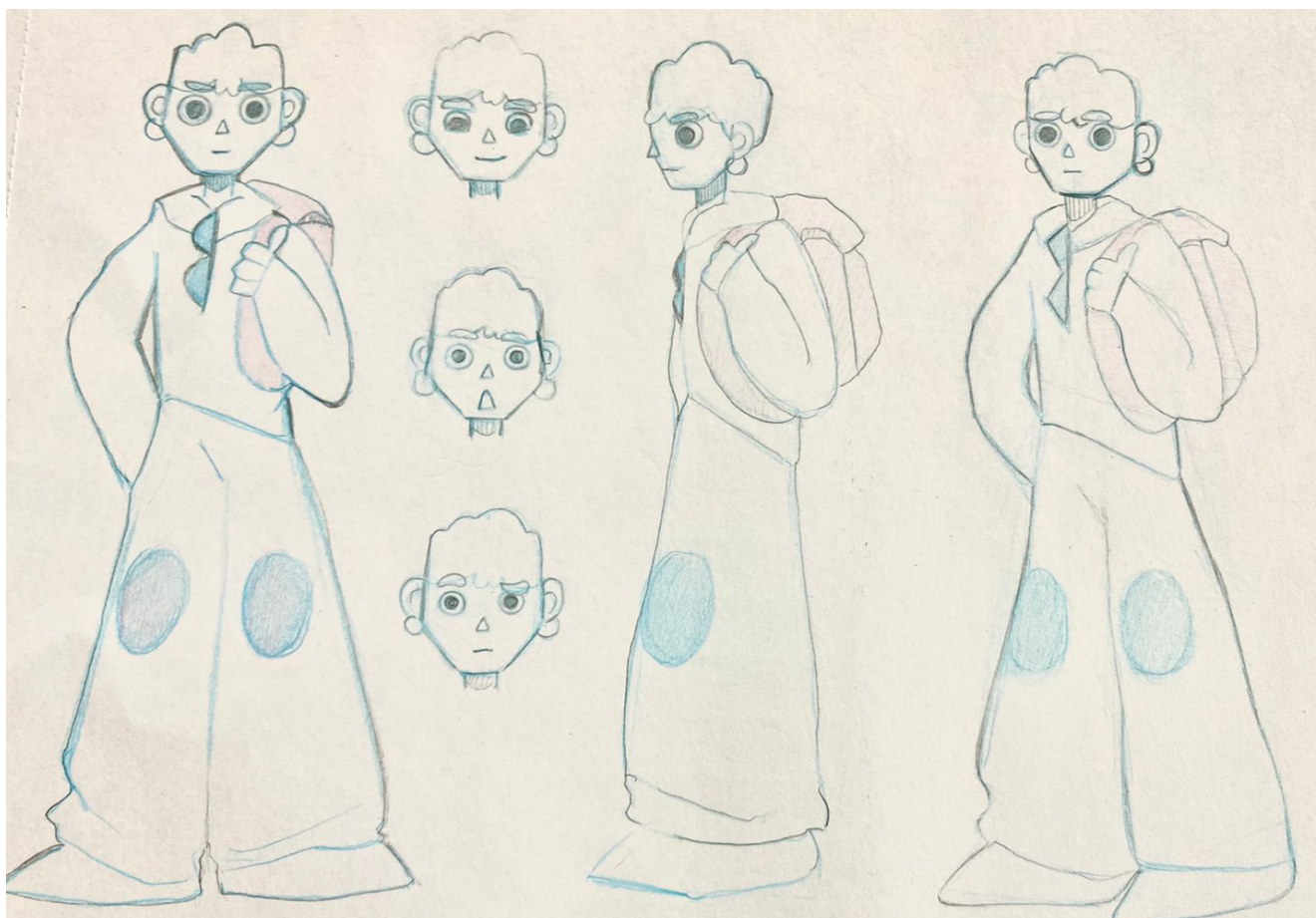

LENGUAJE VISUAL / SAMUEL CANO / ANÁLOGO / SEGUNDO SEMESTRE

PERSONAJE ANATOMÍA / ALEJANDRA LONDOÑO / DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

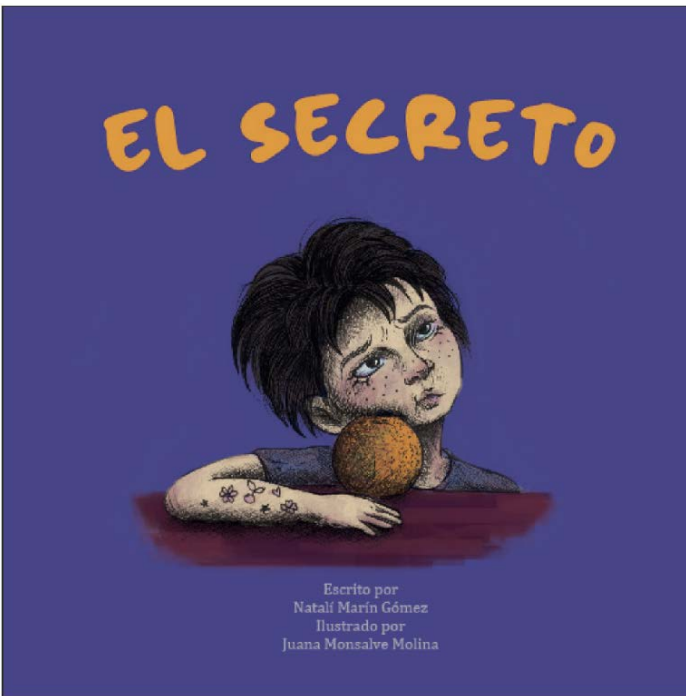
PERSONAJE ANATOMÍA / MELISA GONZÁLEZ / ANÁLOGO / SEGUNDO SEMESTRE

AFICHE PICNIC / EMI VILLEGAS / DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

PERSONAJE / MELISA GONZÁLEZ GÓMEZ / DIGITAL / SEGUNDO SEMESTRE

PROYECTO DE AULA / ILUSTRACIÓN EDITORIAL
LIBRO ILUSTRADO
PORTADAS / DIGITAL / ANÁLOGO

EL SECRETO
ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE.

TINTA

HACER HISTORIAS

QUE NOS AYUDEN A COMBATIR
NUESTRA REALIDAD

NO EXISTE UNA SOLA VERDAD.
DE NOSOTRXS HABITA UNA MULTITUD
DE MUNDOS DINTINTXS.

EN CADA UNX
PROVENIENTE
¿CUÁL ES TU VERDAD?

TINTA ES UN ESPACIO PARA COMPARTIRLA.

El viejo

por: DarkPanquesito

El viejo caminaba por aquel pasillo de insondable oscuridad, acompañado no más que por la paupérrima luz de un farol de aceite a punto de extinguirse. Aquel puente daba la impresión de ser realmente infinito, pues con cada paso que daba a lo largo del estrecho pasaje la marcha parecía tornarse más y más penosa. La cima, paradójicamente, daba la impresión de alejarse cuanto más se aproximaba a ella. A su vez, las altas cumbres purpúreas rebosantes, en tonos lúgubres y enfermizos, abrazaban sus ya ancianos ojos con fervores asesinos.

Pese a las aflicciones angustiosas de su alma, aquel viejo ser subía las laderas y pasajes con determinación inquebrantable. ¿Qué deseo tan poderoso en el corazón de un hombre podría convencerle de escalar aquellas funestas cumbres de locura y de pesadillas, si no fuese más que el maldito amor que derramaba su corazón marchito?... Y, aun así, pese a su angustia seguía escalando.

Habiendo ya dejado atrás el antiguo camino que bordeaba el desdichado cementerio, continuó subiendo con suma dificultad. Sus alientos juveniles de antaño ya no podían acompañarle hacia las cimas más altas. Trepó temerariamente por las escarpadas ruinas hasta hallar más adelante una pequeña gruta. En aquel devoto lugar reposaba una antigua escultura de proporciones divinas. Se trataba de una doncella de plata y oro de tan hermosas facciones que cualquiera que fuese el peregrino en aquella ruta, y que no estuviese inspirado por el amor verdadero, quedaría inmediatamente perdido en sus más profundos deseos.

Ante aquel hermoso rostro, que con tanta nostalgia anhelaba besar el anciano, cayó de rodillas y confesó sus temores. Sus penurias brotaron a través de sus ojos como manantiales de aguas carmesí, y con el rostro lívido levantó al cielo los brazos en exagerada expresión. Entre sollozos pidió a los astros que le dotaran de un último resquicio de determinación y valor, e

incorporándose sobre sus rodillas, se levantó una vez más con fin de sortear el último tramo montañoso.

Los vapores helados de las cimas nevadas flotaban a su alrededor describiendo figuras sin formas y burlonas sombras danzarinas. De un momento a otro (y de forma muy extraña) la subida por aquella montaña se había tornado mucho más sencilla y vigorosa. Mientras subía y jadeaba, el viejo murmuraba para sí palabras que se perdían en la niebla. "No he de tardar querida mía, pues tú vives en mí y yo... yo moriré en ti".

Al llegar a la última y más alta cumbre con gesto de viva melancolía secó sus ojos y apreció ante sí su tan ansiado destino. Frente a él se elevaba, con terrible grandeza, un templo que se fundía con la negritud de la noche. Estaba rodeado de roídos mausoleos y marchitos jardines, y sobre él se alzaba majestuosa la luna llena de aquel invierno.

De cara a él se hallaba la fuente de su anhelo y de su irrompible voluntad: un portón corroído y enmohecido por el cual salía al exterior un hedor tan dulce como putrefacto, contradictoriamente reconfortante.

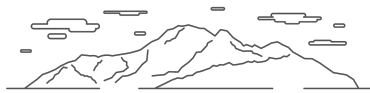
Con lentitud caminó hacia el antiquísimo portón y respiró profundamente como renunciando a todos sus deseos. Lo empujó con todas sus fuerzas. En un estridente chirrido la puerta se abrió y de su interior emergió una nube de negras mariposas e iridiscentes colores de aspectos indescriptibles. Los susurros y compasivos cánticos que nacían del interior de ese lugar asieron su mente, sumergiendo así al anciano en la gélida penumbra.

Una violenta explosión de color se arremolinó por toda la fúnebre cámara para fundirse al fin en un rojizo tono que iluminaba cada esquina. Ante su mirada contempló tal horror, tal esperpento, uno que jamás podría ser descrito en toda

su esencia por ninguna palabra o lenguaje humano... Un ojo ciclópeo de proporciones exorbitantes rodeado de masas de carne viviente púrpuras y verdosas que reptaban y se extendían por techo y paredes de las que emergían flores hermosas: rosas blancas. Ya en el centro contempló la más hermosa de las figuras, el más divino rostro, incluso más aún que la Virgen de la gruta en la montaña. La preciosa figura extendía sus brazos hacia él con insaciable deseo. El viejo, abducido por el encanto de su amada, caminó sin vacilar hasta su cuerpo pálido, frágil... desnudo.

Con cada paso su cuerpo se contorsionaba de formas inhumanas, sus huesos crujían y rompían, su alma se fracturaba. De sus muñecas y gargantas brotaba la mismísima vida, tan apetitosa, tan fresca. Y de sus cuencas ahora vacías nacía un furor llameante. Al estar frente aquel fascinante rostro la sangre brotó vivaz recorriendo sus mejillas. Entre sus brazos, la carne se fundió con la carne y en un frágil beso el viejo desbordó su último aliento. Las flores brotaron de sus labios, oídos y narices. En aquel instante ni el dolor, ni la agonía que padecía su cuerpo destrozado fueron suficientes para nublar su alegría, pues incluso allí en la oscuridad absoluta sintió paz y añoranza.

Finalmente, ante el apacible velo de la muerte, mientras se apagaba la última luz en sus ojos, una melodiosa voz susurraba en sus oídos mientras, a su vez, muy lentamente, arrancaba el anciano corazón de su pecho. "Ahora, amor mío, finalmente viviré". Una melancólica sonrisa se dibujó en el rostro del viejo, quien en un último gemido pereció para siempre.

EPÍLOGO

Una fría mañana, en una lejana tierra, nació bajo el techo de un establo una hermosa niña. Blanca como la nieve de las montañas, de cabellos rojizos como la sangre y los ojos tan negros como la noche, y en su frente una ciclópea runa que recuerda la forma de un ojo.

Relatos de DarkPanquesito

Mi primera bicicleta me sacó varios morados. Recuerdo que no quise tener llantas en la parte de atrás y estaba convencida de que aprendería a mantener el equilibrio y andar, pero mi abuela no me dejaba salir a practicar porque "la calle tiene muchos peligros para las niñas". En ese momento no entendía por qué la calle tendría más peligros que el patio de la casa que era redondo, de granito; además con una leve inclinación, con muros del jardín y piedras grandes. Sin embargo, esta forma peligrosa para aprender a montar bicicleta me permitió dominar mi equilibrio. Cuando por fin pude salir de mi casa conocí a dos niños que me buscaban en bicicleta y nos volábamos para comprar pan agridulce. Digo nos volábamos porque mi abuela me dejó salir de la casa pero no de la cuadra. Así que cuando ella se descuidaba nosotros salíamos lo más rápido posible hasta la panadería. Esto eran unas cuatro cuadras y con las monedas de la semana comprábamos pan. Lo disfrutábamos como a nada. En una de esas aventuras conocimos a Sofía.

Sofía no sabía montar bicicleta, no tenía una y no parecía que le importara, pero a ella le encantaba estar con nosotros, jugar yeimi, ponchado, botetarro, comer pan y, cuando podíamos, helado. Me convertí en la chofer de Sofí. La buscaba en mi bici y la llevaba en el tubo o en el manubrio. Descubrí que estar con niñas se sentía muy diferente a estar con niños. Por alguna extraña razón disfrutaba más el olor de Sofía, de su cabello, de su ropa, de su sudor, que el olor de Juan. Juan fue el cuarto de los niños que conocí cerca a mi casa. Tenía nuestra edad y desde siempre me dijo que estaba enamorado de mí. Luego lo hizo Santiago, y por

último Orlando. A Juan le dije que no podía andar en esas porque quería ser monja y no podía tener novios nunca. A Orlando le dije que era mi mejor amigo, que era muy pequeño. Y con Santiago preferí estar en silencio.

Hasta ese momento no entendía nada, no pensaba mucho en eso. Solo me interesaba jugar yeimi, tintín corre corre, ponchado, botetarro y, cuando podíamos, comer pan agridulce.

Siempre estudié con mujeres. Nunca me imaginé un mundo distinto a ese. A medida que crecía me di cuenta de que cuando estaba con hombres me sentía normal, muy tranquila; y cuando estaba con mujeres, era más callada, sudaba mucho, se me olvidaban las palabras.

Llegué al 6° grado del colegio. Era una niña muy amigable. Me encantaba ser la primera amiguita de las niñas nuevas. No sé por qué siempre tuve esa costumbre y cada año esperaba emocionada la nueva del salón. Esta vez llegó Laura. Su forma era distinta a todas. Era mucho más extrovertida que todas las niñas. Siempre parecía feliz, no le importaba contestar feo a las profes, andar con travesuras. En muchas cosas éramos opuestas.

Las niñas sabían que yo era la mejor para colorear y siempre me pedían que hiciera su tarea de dibujo o de cualquier actividad que estuviera relacionada con los colores. No sé si era realmente buena en eso o era porque les decía siempre que sí. Un día Laura me pidió que hiciera su tarea de sociales: colorear un mapa. Ella nunca me había visto colorear. Recuerdo que sencillamente lo pinté todo de verde y Laura se quedó mirando. Sus palabras como siempre salían disparadas. Ese día gritó

muy duro que yo no sabía colorear porque se pintaba en una sola dirección y yo pintaba en todas. Le dije que se calmara, que yo sabía hacerlo. Ella no quería que le pintara más el mapa. La miré a los ojos y algo en mi barriga se movió. No sé si era a causa de sus palabras o porque sus ojos eran demasiado brillantes. Tampoco sé si ella sintió lo mismo, pero después de esa mirada ella me dejó colorear más, y cuando terminé, me abrazó como un minuto. Me dijo que sí sabía colorear y desde eso no nos separamos. Casi siempre yo estaba en el corredor compartiendo la lonchera en una tela gigante con mis amigas “la comitiva”. Aquella vez llegó Laura con un balón de básquetbol, me lo tiró, y me dijo: párese a jugar. Me di cuenta de que cada momento con ella me hacía sentir viva. Muchos años después recordaba pequeños fragmentos de nuestros días y me di cuenta que amaba el roce de nuestros brazos, sentir su suavidad, ver el color de su piel, el olor de la crema para peinar que controlaba sus espirales en la cabeza, sus labios, su energía siempre al tope y su risa. Me di cuenta de que la amé. Con el amor que me enseñaron que no se podía sentir por una mujer. Como las sensaciones que sentí al llevar a Sofi en mi bicicleta. El deseo y el amor.

Ahora me lo permito: amar a las mujeres, amar a las personas, sentir sin miedo a pensar que está mal.

NUNCA CONEXTO

HABLE TRÁÑOS

RÓTELO

Editorial

¿De qué va Rótelo Editorial?

Se trata de un ejercicio sobre la creación de un sello editorial con sus logos e identidad gráfica, realizado por los estudiantes de 4º semestre, de Ilustración Editorial. RÓTELO EDITORIAL se proyecta como una ventana creativa para dar difusión a los trabajos de estudiantes de la Tecnología en Ilustración del Tecnológico de Artes Débora Arango. Este proyecto está pensado para todas las personas valientes que desean dar un arriesgado salto hacia la apreciación de un arte genuino, conocer y compartir las diversas voces de la Institución.

En la antigua Grecia, la antorcha ardiente que fue hurtada por Prometeo y posteriormente entregada a los humanos sin discriminación, simbolizaba la luz del conocimiento. El conocimiento se entiende entonces como algo que debe ser compartido. Inspirados en este concepto, el sello RÓTELO EDITORIAL recibe este nombre basado en la idea de que el conocimiento debe ser libre, haciendo alusión directa al compartir libros e ideas entre todos y rotar nuestros aprendizajes sin límite.

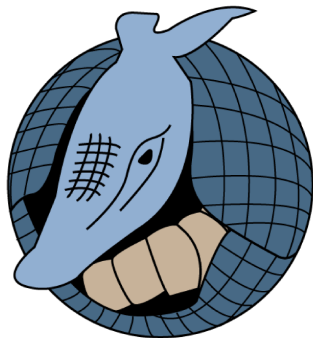
Se eligió al armadillo como elemento representativo por su forma esférica al esconderse, la cual da la impresión de que podría rodar. Además, cuando el armadillo se siente amenazado, se refugia en sí mismo; de esta manera vemos reflejados a los lectores que encuentran un refugio en el disfrute de la lectura y la existencia de los libros.

Rotelo

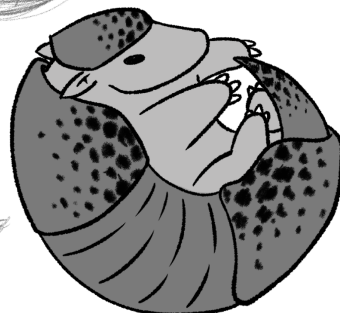
Rotelo

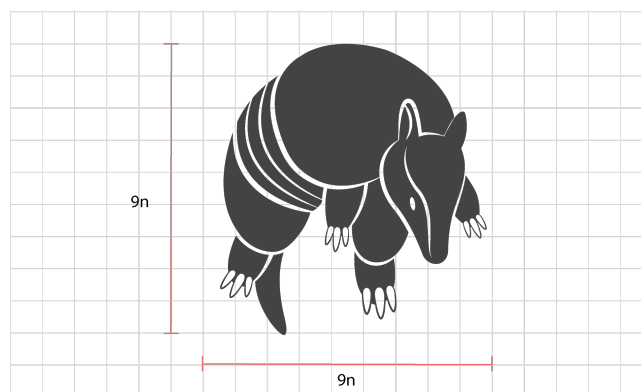
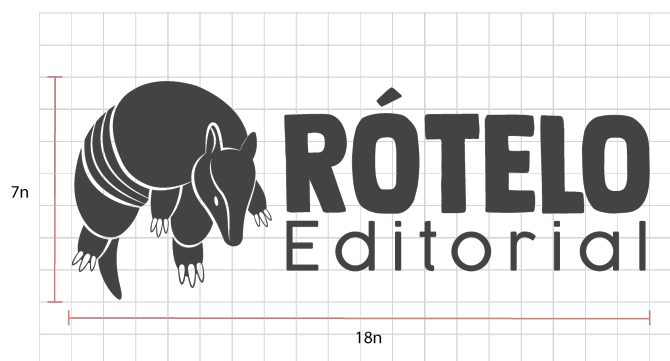
Rotelo

Editorial

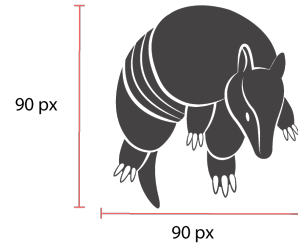
ROTELO

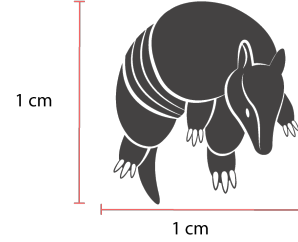
logotipo

Los elementos identificadores son construidos desde una retícula para mantener la proporción entre ellos. Se determina una unidad de medida que equivale a n , con esta unidad de base se marcan las pautas para reproducir el logotipo en grandes formatos, tanto para medios informáticos o fotográficos, como para otros medios de reproducción.

Tamaño mínimo para la web

Tamaño mínimo para impresos

Los tamaños utilizables para los diferentes logotipos irán proporcionales al soporte en el que se utilizarán, siempre teniendo en cuenta el tamaño mínimo obligatorio. El tamaño del logotipo podrá ser modificado según las aplicaciones en donde va a ser expuesto, necesario trabajarlo con coherencia de modo que esté estéticamente bien representado.

Paleta de colores	Pantalla RGB	Colores proceso (CMYK)	Pantalla hexagecimal	Panton e Coated
	R:236 G: 101 B:106	C: 0 M:73 Y:48 K:0	# EC656A	1785 CP
	R:231 G:55 B:83	C: 0 M:89 Y:55 K:0	# E73753	185 CP
	R:61 G:137 B:142	C: 75 M:27 Y:40 K:10	# 3D898E	2237 C
	R:0 G: 50 B:62	C: 100 M:61 Y:0 K:58	# 00323E	5463 CP

¿CÓMO JUSTIFICAN EL COLOR DE LA MARCA?

Para la paleta de color principal de la editorial se escogieron 4 tonos además del blanco y el negro que son los colores estándares. Se dividen en 2 tonos rosados o salmón, los cuales serán los colores principales de uso ya que representan un punto medio entre las distintas clasificaciones dentro de la editorial. Además, estos representan el amor que es algo sumamente presente a la hora de crear y presentar los trabajos al público. De la misma manera representa la hermandad, la cual está presente en la elaboración de toda la marca y sus productos, ya que detrás de todo somos un gran y diverso grupo de trabajo.

Los tonos azules se utilizarán como complemento a la hora de crear piezas de publicidad y difusión, además de brindar acompañamiento y contraste a los tonos salmón para darle variedad y potencia a la marca. Estos tonos están asociados a la creatividad y la confiabilidad; dos conceptos con los que queremos guiarnos a lo largo del proyecto.

COLORES

Desusos

1. El color del logo no puede ser de un color similar al del fondo para garantizar que el logo mantenga su contraste.
2. Cuando el logo es de un color oscuro, para el fondo no se debe utilizar negro o colores oscuros. Esto para garantizar que el logo resalte. En su defecto se utiliza un color monocromático claro o blanco.
3. Cuando el fondo tenga un color vibrante no se debe utilizar el principal color del logo.
4. Cuando hay un color de fondo no se pueden utilizar otro tipo de tonalidades en el logo, solo monocromáticos claros o oscuros (dependiendo del caso), blanco o negro.
5. Si hay un color claro en el fondo, no se pueden utilizar en el logo colores claros ni blanco, en cambio se puede utilizar negro o colores oscuros.

06. Aplicaciones.

Identidad gráfica

Armandillo es un animal con características antropomórficas y que tiene una personalidad tímida, reservada, pero sobre todo curiosa. Siempre tuvo una relación extraña con los libros, se le dificultaba leerlos ya que su contenido se le hacía extenso y aburrido por lo que no podía concentrarse. Hasta que un día, devastado por esta situación, se escondió dentro de su caparazón, para descubrir que dentro de él había una enorme biblioteca mágica. Al principio estaba muy confundido, pues no entendía lo que llevaba por dentro, hasta que se acercó a uno de los libros y al abrirlo se llevó una muy grata sorpresa, ya que este libro estaba lleno de ilustraciones que le permitían conocer el mundo a través de ellas y entender mejor lo que le querían decir aquellos libros que antes consideraba tan aburridos y comunes.

Estas ilustraciones tenían una gran diversidad estética, con altas dosis de creatividad, veía a través de ellas movimientos en las formas, en los cuerpos y los colores, lo cual le producía emociones que lo llenaban de vida, motivación y energía a tal punto de querer ir por todo el mundo compartiendo sus intereses y todo lo que transmitían las imágenes.

¿POR QUÉ EL ARMADILLO?

Estos animales tienen una anatomía que les permite enrollarse a sí mismos con el fin de protegerse. Esta habilidad tan llamativa los convierte en un elemento visual memorable e intrigante. Adicionalmente, su forma redonda hace relación al nombre de la editorial, ya que puede rotar. Esto lo convierte en un logo que tiene movimiento y que permite versatilidad al momento de generar productos editoriales a diversos públicos y diferentes géneros literarios. El principal objetivo de que sea un armadillo es que el logo tenga dinamismo para los usuarios.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam sagittis turpis vitae
lectus porttitor, ac eleifend dui eleifend.
In eros diam, iaculis quis placerat vel,
finibus id libero. Duis sodales nisl velit,
in tincidunt odio consequat scelerisque.
Nunc pellentesque egestas porttitor.

L
O
R
E
M

I
P
S
U
M

M
O

Tecnológico de Artes
Débora Arango
Institución Redefinida

Sello Editorial
Débora Arango