

**MEMOR**

**TALLER**

**CALLE:**

**JULIÁN VELÁSQUEZ OSORIO\***

# IA DESDE EL

# Y LA

## PROYECTOS DE GRADO, DE SEMILLERO Y ESTUDIO EN ILUSTRACIÓN

\* Ilustrador. Docente. Diseñador gráfico Especialista / Magíster en Estudios Culturales Director Línea IMAGEN, Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Director del proyecto LA PROCESION PUPPET CLUB, del semillero de AQUÍ NO HAY ARTISTAS y codirector del salón de ilustración IMAGENPALABRA.

**En los gabinetes** de la memoria, la vida se traba como deseo, narrándose feliz, miserable o irreconciliable entre lo cotidiano, la posibilidad, el recuerdo, la identidad, la transgresión. Ante los supuestos que constituyen la memoria como categoría de la historia, asistimos a un escenario de territorilización y tensión entre lo impuesto y lo auto impuesto, lo público, lo privado y todas las zonas grises de las que podemos dar cuenta. Estas últimas develan el habitual uso de categorías opuestas. Y tras esas huellas aparecen los rastros que permite indagar la imagen ilustrada, sus historicidades, sus recuentos y sus novedades.

Lo nuevo en ilustración no son las desgastadas nuevas tecnologías. Lo nuevo se relaciona con ellas, pero sobre todo se vincula con la manifiesta reestructuración de lo social respecto a lo narrable, sus tiempos y sus formas de editar. La ilustración se transformó no por la adecuación de la tecnología, sino porque todo aquello que puede contarse como imagen también mutó.

Esta pequeña disputa que protagoniza la ilustración permite verla como parte de un desplazamiento más vigoroso y polémico. Tal como ocurrió en un momento con el habla, la escritura y el giro lingüístico,<sup>1</sup> asistiríamos hoy (según algunos observadores) a un giro pictórico<sup>2</sup> que acusaría la emergencia de un campo visual, donde las herramientas de la historia del arte y la estética no bastarían para comprender unas imágenes que, en tanto subalternas de la palabra, se independizarían de sus tradicionales

formas de interpretación y lectura constituyendo regímenes de visualidad, es decir, dispositivos para ver, ser visto y hacer ver. Al respecto, señala W. J. T. Mitchell:

**No he pretendido manifestar que la era moderna se muestre sola y carente de precedentes en su obsesión con la visión y la representación visual. Mi pretensión era poner de manifiesto la percepción de un «giro hacia lo visual» o hacia la imagen como lugar común, como algo que es afirmado de modo casual e irreflexivo a propósito de nuestro tiempo y que es saludarlo sin ningún cuestionamiento tanto para aquellos que les place la idea como para aquellos que la odian. Pero el giro visual no deja de ser un tropo, una figura del habla que ha sido repetida hasta la saciedad desde la antigüedad (2003, 31).**

Sobre estas premisas, presentamos el resumen de trabajo de trabajos de grado en diseño y fotografía, donde la transversalización memoria - representación - ilustración, son la frecuencia de exploración. Posteriormente exponemos una galería de imágenes resultado del taller de investigación creación del semillero de ilustración y del Estudios de Ilustración, en la vigencia del último semestre 2019.

## NOTAS

- 1 El giro lingüístico es la revolución lingüística del siglo XX que proclama que el significado no es algo expresado por el lenguaje, sino producido por el lenguaje; en el ejercicio del lenguaje.
- 2 El giro pictórico podría sintetizarse como una revaloración de las imágenes no como reflejo de las palabras, sino, y bajo la misma forma-principio del giro lingüístico, como el resultado de la acción constitutiva de significación en el ejercicio mismo de ser imágenes. Esto es, el reconocimiento de que palabras e imágenes pertenecen a órdenes diferentes de conocimiento. «Una manera de lidiar con este problema sería abandonar la idea de un metalenguaje o discurso que pudiera controlar nuestra forma de entender las imágenes, para explorar la forma en que las imágenes tratan de representarse a sí mismas» (Mitchell 2009: 30).

## REFERENCIAS

- Mitchell, William. 2011. «¿Qué es una imagen?» . En Ana García Varas (ed.), *Filosofía de la imagen*. pp. xx-xx. España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- ——. 2009. *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal.
- ——. 2005. *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago: Universidad de Chicago.
- ——. 2003. Mostrando el ver: Una crítica de la cultura visual. *Revista de Estudios Visuales*. (1). Recuperado de <http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf>.
- ——. 1996. What Do Pictures "Really" Want? *Revista October*. 77: 71-82.
- Castro-Gómez Santiago. Maquinas Deseantes. En: Tejidos oníricos: Movilidad Capitalismo y Biopolítica en bogota1920-1930. Ed. Javeriana-2009

# AQUÍ HAY GATA ENCERRADA

CHRISTOPHER ORTIZ - LEONARDO GÓMEZ

**ESTA INVESTIGACIÓN** buscó trabajar alrededor de las imágenes ilustradas respecto a dudas e intereses personales, que a su vez, podrían encontrarse en otros ilustradores, en ésta, nos cuestionamos el modo en que estábamos representando a los *sujetos femeninos* y *masculinos*. Con relación a lo anterior, se indagó una bibliografía existente hasta la fecha, orientado al tema de la ilustración en Colombia, para este caso el texto de Zenaida Osorio *Personas Ilustradas* del año 2001, el cual logró ampliar nuestro panorama sobre cómo

existen representaciones ilustradas que aparentan ser *neutrales*, pero que al final, son el resultado de construcciones históricas donde los sujetos están configurados a partir de ciertos roles establecidos. Desde esta perspectiva decidimos configurar la categoría *Gata-Mujer*, no para insistir en cómo nos referimos a ciertos cuerpos de mujeres, sino para hablar de la manera en que ciertos roles son atribuidos a los *sujetos femeninos*.



# ILUSTRACIÓN Y NARRATIVA SECUENCIAL. ANÉCDOTAS PARA PRIMÍPAROS

CAROLINA SOTO RINCÓN

**UN FENÓMENO** ha estado afectando negativamente a los estudiantes universitarios; este consta de un comportamiento y dificultades de los estudiantes durante esta etapa de educación superior, algo que los impulsa a desarrollar hábitos perjudiciales y/o trastornos, como consecuencia de la falta de flexibilidad emocional, cognitiva y social, para adaptarse a las condiciones a las que se ven expuestos.

Este es el tema que se busca trabajar desde la ilustración y la narrativa secuencial. Pensando la ilustración a partir de Moro, es decir, como un medio capaz de manifestar un mensaje a través de la imagen y así referenciar contenidos y, posteriormente la narración secuencial como una de las posibilidades de la imagen permitiendo contar la experiencia.



# ILUSTRACIÓN, TRANSMEDIA Y ESQUIZOFRENIA

MANUEL SANTIAGO LÓPEZ

**ESTE PROYECTO** busca por medio de la ilustración establecer un escenario de discusión y contraste sobre el tema de la esquizofrenia.

Hacer uso de la imagen gráfica ilustrada en conjunto con la transmedia es pertinente, sobre todo si tenemos en cuenta el modo en el que se comunica la sociedad hoy en día. Como lo expresa Carmen Gómez Mont, la fragmentación de los contenidos, ha provocado que al día de hoy la manera en la que se comunica la sociedad se base en un inmensurable cúmulo de pequeños fragmentos,

que impiden la profundización de la información. Por esta razón es importante que dicha división se vuelva algo intencional desde la transmedia, y que la ilustración haga de los contenidos objetos que carguen una gran cantidad de significados, y a su vez estén abiertos a la re-interpretación y la apropiación por parte del público quienes son los encargados de su difusión y la creación de comunidad. Lo cual puede generar los escenarios de diálogo y debate sobre el tema que se está tratando.



# ETER

---

## CAMILO ACOSTA

**PÚBLICO-PRIVADO**, Mujer-Hombre, animal-humano, organismo-máquina, Los opuestos siempre nos acompañaron y en cierta medida configuraron una única manera en la que el mundo se presentaba ante nuestros ojos. Las zonas grises parecen haber sido eliminadas y casi toda imagen que existe por fuera del molde es visto como lo extraño, lo ajeno y por tanto la «diferencia» .

Considerando lo anteriormente expuesto, las bases del proyecto se formaron desde el libro «a cyborg manifesto» de Donna Haraway, en donde se «construye una especie de unidad, un mito. El «cyborg» , un organismo cibernético, un híbrido entre máquina y organismo que no necesita distinciones, una criatura de un mundo post genérico que no tiene relaciones con la binariedad del sexo, ni con otras características propias de una totalidad orgánica, pues rechaza cualquier distinción de género; gay, mujer, trans,

etc... una criatura de realidad social y también de ficción (internet)» Haraway (1984).

Es desde este punto de partida que se aborda el estudio de caso que interesó al proyecto: la propagación del contenido audiovisual del colectivo de comediantes «con ánimo de ofender» 1 a través de una plataforma digital hiperconectada (youtube), donde se evidencia muy frecuentemente y a través de la comedia como se deslegitima al cuerpo diferente al propio, pues este no encaja dentro de la lógica binaria de hombre masculino y mujer femenina mediante la cual configuran una única mirada válida de percibir el mundo; el hombre «blanco» , que solo concibe la heterosexualidad como lo legítimo ,que ha construido a la mujer como su objeto de deseo y de masculinidad frágil que necesita ser avalada ante un grupo de hombres

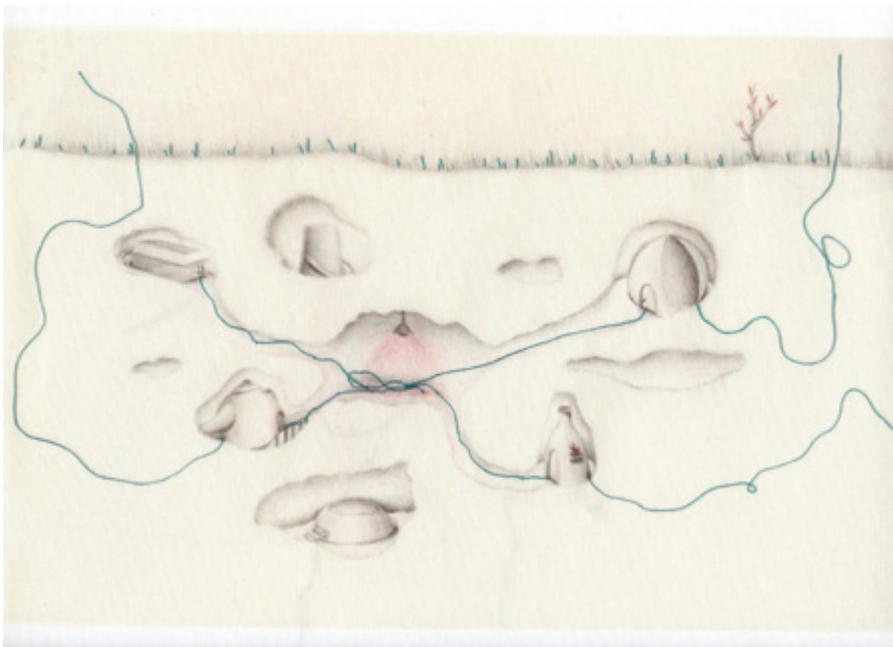
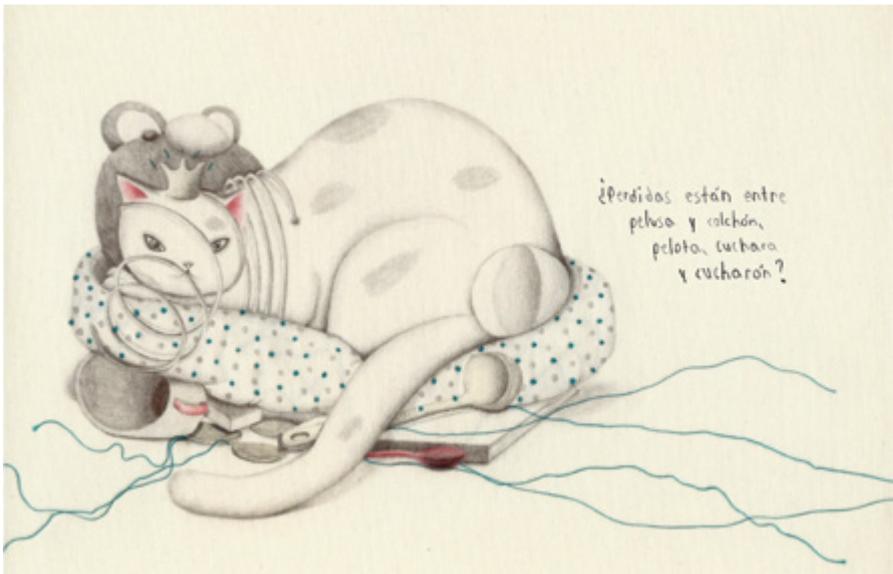


# OBJETOS, COTIDIANIDAD E ILUSTRACIÓN: ENTRE PÉRDIDA E INFANCIA

CATHERINE HERRERA OVALLE

**A PARTIR** del seguimiento realizado del estudio de caso de la situación de los niños hiperregalados, se identificó que estos niños tienen un bajo interés por sus objetos en medida que ya los poseen, esto se presenta ya que están acostumbrados a tenerlo todo. Debido a que estas situaciones traen implicaciones en los niños, por las asociaciones que generan con sus objetos de pequeños, tienen repercusiones en su vida cotidiana.

Al encontrar este punto débil se propuso desde la ilustración tratar este problema, haciendo reconocer a los niños desde la pérdida de los objetos el valor de los mismos. Se planteó una manera didáctica de tratar este tema con los niños, así que se estudió el libro álbum y se escogió como herramienta para efectuar el objetivo final; esto con ayuda de recolección de historias o anécdotas que giran en torno a la pérdida de objetos.

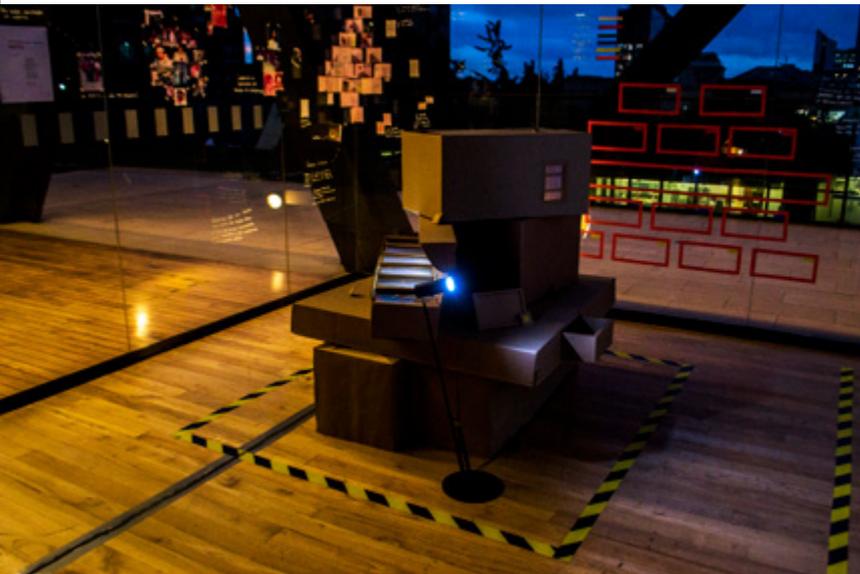


# PACTO

SARA DOUSDEBES

**¿CÓMO ENTENDER** un rastro? ¿Qué pasa con las imágenes que están ausentes cuando abrimos un álbum, una caja, un cuaderno o cualquier otro contenedor en busca de un relato y éste se ha perdido? Si acudimos a la contemplación de un fragmento del pasado por medio de una fotografía y lo que encontramos son otro tipo de huellas ¿Qué lectura podemos hacer? ¿El rastro ocupa el lugar de la fotografía?

¿Qué sucede cuando la contemplación se encuentra en el rastro de una fotografía que ya no está? En las marcas que ha dejado el ácido del pegante sobre las páginas o las líneas de adhesivo del papel fotográfico, las decoraciones o la tinta del sello de algún establecimiento, por citar algunos ejemplos.



-¿LO OLVIDAMOS?

-**NO**, NOS ACOSTUMBRAMOS

**A OLVIDAR**

**JUAN BURBANO**

**ESTE PROYECTO** nace del interés que encuentro en el Álbum de familia y la Ilustración, y la relación que encuentro en estas a su vez, como técnicas en las que la imagen puede asumir un carácter testimonial e interpretativo de ciertos acontecimientos. Para esto, he optado por revisar tres álbumes de tres núcleos familiares cercanos, los cuales se ubican temporalmente entre la mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, y proponer como objetivo específico, diseñar un proyecto de ilustración editorial que considere el uso del álbum de familia con el fin de interpretar Memorias relacionadas con el tema del pariente ausente.

Asumiremos que el Álbum de familia sobrepasa el contenedor de un compendio de imágenes y retrata la intención de construir memoria. Su uso, además de ser parte del entretenimiento íntimo que se produce de manera individual o colectiva, señala la memoria familiar como la herencia que recibe cada integrante, donde cada individuo es el resultado de todos los factores en los cuales influyeron sus predecesores, es por esto, que propongo anclar la categoría Memoria con la experiencia familiar de la ausencia de varios individuos en la familia.

