

para la casa todo sirve

Sara Cano Flórez

Trabajo de grado para optar al título de Comunicadora Audiovisual y Multimedial

Asesores metodológicos

Nicolás Mejía Jaramillo, Magíster (MSc) en Antropología visual

Ana Victoria Ochoa Bohórquez, Magíster (MSc) en Historia

Asesor temático

Robinson Humberto Mejía candidato a doctor en Comunicaciones

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Comunicación Audiovisual y Multimedial
Medellín, Colombia
2023

Cita

(Cano Flórez, 2023)

Referencia

Cano Flórez, S. (2023). *para la casa todo sirve* (Trabajo de grado para optar al título de Comunicadora Audiovisual y Multimedial). Universidad de Antioquia, 2023.

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos .

Dedicatoria

A mí

A mi barrio

A mi mamá

Agradecimientos

Al Dream Team, por la paciencia, el amor y el ánimo.

A Nico, por siempre ser luz.

A Davie por la ayuda.

Tabla de contenido

Resumen	6
Abstract	7
1. Objetivos	8
1.1 Objetivo general	8
1.2 Objetivos específicos	8
2. Planteamiento del problema	9
3. Estado del arte	13
4. Metodología	17
4.1 Mapeando el barrio	18
4.2 Collage	18
4.3 Taller de escritura creativa	19
5. Mapa teórico	20
5.1 Fanzine	20
5.2 Barrio	21
5.3 Collage	22
6. Resultados	23
6.1 Collage intervenido	23
6.2 Pieza gráfica	24
6.3 Sonoviso	24
6.4 Bitácora proceso de creación	25
7. Créditos fotografías	26
8. Bibliografía	27

Lista de figuras

Figura 1 Portada Petricor del trabajo de grado de Juan José Arias Gil	13
Figura 2 Fotografías tomadas del trabajo de grado Petricor de Juan José Arias Gil	14
Figura 3 Fotografías tomadas del fanzine “Cámara Emergente: relatos y contrarrelatos de mujeres en moravia”	15
Figura 4 Fotografías tomadas del fanzine “Cámara Emergente: relatos y contrarrelatos de mujeres en moravia”	16
Figura 5 Pieza gráfica intervenida, para la casa todo sirve	23
Figura 6 Collage para la casa todo sirve	24
Figura 7 Imagen tomada del sonoviso	25

Resumen

“para la casa todo sirve” es un proyecto de investigación- creación en el que se busca representar la formación del barrio *Santo Domingo Savio*, de la ciudad de Medellín, a través de un fanzine digital en el que se emplean elementos sonoros y visuales. En el aspecto sonoro se hace una reconstrucción retrospectiva del barrio desde sus inicios hasta lo que es ahora. En cuanto a lo visual, se hace una pieza gráfica en *collage*.

Palabras clave: collage, fanzine, barrio, investigación-creación.

Abstract

“para la casa todo sirve” is a research-creation project that seeks to represent the formation of the Santo Domingo Savio neighborhood in the city of Medellín, through a digital fanzine that uses sound and visual elements. At the sound level, a retrospective reconstruction of the neighborhood from its beginnings to what it is now. As for the visual, a graphic piece in collage is made.

Keywords: pastiche, fanzine, neighborhood, research-creation.

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

- Realizar un fanzine digital sobre la memoria del barrio Santo Domingo Savio.

1.2 Objetivos específicos

- Explorar material de archivo fotográfico del barrio Santo Domingo Savio.
- Diseñar los elementos sonoros necesarios para la construcción de la narrativa de la memoria.
- Realizar una pieza gráfica en collage con fotografías de archivo del barrio.

2. Planteamiento del problema

En algún momento de mi vida comencé a habitar mi barrio con una infinidad de curiosidades hacia él, sus dinámicas y sus habitantes, ¿cuál era ese lugar en el que crecimos mi mamá, mis primas, mi abuela y yo?, ¿qué tenía de particular? y ¿qué lo hace diferente a cualquier otro barrio del mundo?

Con el paso del tiempo fui consciente de sus dinámicas. Comencé a trazar el barrio en una línea de tiempo que se dibujaba en mi cabeza. Una línea de tiempo que solo incluía mi percepción de él. En un momento, con algunos amigos en un taller de escritura creativa, comenzamos a pensar en el barrio, en su pasado, a buscar archivos y encontrar esos lugares que tanto habían significado para nosotros.

La universidad de Antioquia me permitió buscar herramientas con las cuales pensar, hacer, escribir y realizar sobre y con el barrio. Durante los semestres anteriores no tuve la oportunidad de hacerlo, o al menos no de pensar en formas de contarlo; pero, trabajo de grado me brinda un espacio en el que puedo explorar con mayor libertad este proceso, y que si bien tiene altibajos y crisis, siempre hay maneras de sobrellevarlo, continuar, tomar una distancia del proceso para analizarlo y ver si es o no funcional, hacer respectivos cambios o construir nuevamente todo desde cero.

La decisión de explorar el barrio y hacer de él un proyecto parte desde una búsqueda, una curiosidad que también fue generada en todos estos años de aprendizaje en el pregrado, ¿Cómo se ve el barrio? ¿A qué suena? ¿Qué puedo realizar con él desde estos nuevos conocimientos que

estoy adquiriendo? Desde allí y con muchas dudas e incertidumbre decido realizar un fanzine digital sobre la memoria del barrio; un fanzine que no sólo está compuesto por texto e imagen, sino que también tiene elementos sonoros e ilustraciones que contribuyen a reconstruir la memoria de manera colectiva. Este deseo de trabajar en el barrio me permite buscar maneras de representar el espacio en el que crecí, y que si bien es un lugar con dinámicas complejas, quiero representar lo que es el barrio Santo Domingo Savio, no de manera objetiva, sino desde mi punto de vista y el de las personas cercanas a mí que también habitan este lugar y que juntos hemos recorrido sus calles, visto cambiar sus fachadas y escuchar los ruidos constantes de un lugar que nunca se detiene.

Mi barrio, al igual que otros en la ciudad de Medellín, se ha construido con unas dinámicas muy particulares: los habitantes llegando a la montaña y comenzando a construir sus casas hasta que poco a poco se formó lo que se conoce como el barrio Santo Domingo Savio. Mucho de este proceso fue documentado por algunas personas, como el padre Gabriel Diaz, que acompañó la construcción del sector y de la iglesia (que es parte fundamental de la historia). No solo el padre Gabriel contribuyó a la creación del barrio, otros grupos y entidades aportaron a su crecimiento y se encargaron de la documentación de este proceso. Las Hermanas Misioneras de la Comunidad Cristiana, un grupo de mujeres que, encabezadas por la hermana Alcira Castro, estuvieron presentes y ayudaron a los habitantes con su labor pastoral. La actual Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo también colaboró con el proceso de crecimiento que ha llevado el barrio. Estas entidades aún existen y conservan mucho material de archivo, el cual es importante principalmente para conservar la memoria y conocer de manera visual cómo eran estos espacios y su transformación. Más que mantener el archivo guardado, este proyecto

pretende usar el material recopilado como herramienta narrativa para la reconstrucción de la memoria del barrio.

Una de las problemáticas que surge, pero que a la vez me ofrece más espacio para la creatividad, es la falta de archivo sonoro para realizar la reconstrucción de los ambientes del barrio en sus inicios. No teniendo una idea sobre cómo sonaba, recurro a pensar también desde el archivo fotográfico cómo sonaba ese espacio y qué sonidos característicos podrían identificar ese lugar. En este punto del proceso, me permito explorar desde el diseño sonoro el barrio en ese entonces, incluso aprovechando para tomar libertades creativas y hacer del proceso algo más subjetivo e íntimo, también tomando experiencias de otros habitantes como mi familia, amigos y sus familiares, y por supuesto, mi experiencia al haber habitado este espacio desde pequeña.

El diseño del fanzine es todo un reto al no tener muchos conocimientos ni haber ahondado en el diseño de manera personal o académica. El pregrado ha dejado de lado el diseño gráfico, al igual que otros conocimientos, sin tener en cuenta que estos hacen parte importante del aprendizaje como comunicadores audiovisuales y multimediales. Por esto, recurro al aprendizaje autodidacta para realizar el diseño, y también asistiendo al taller propuesto desde la coordinación de trabajo de grado. El fanzine, al ser un formato que no he explorado antes, me lleva a cuestionarme qué es, cómo puedo usarlo para mi proyecto. Estas cuestiones se van resolviendo a medida que voy explorando con los referentes creativos para entender de qué manera funciona, también teniendo en cuenta que hasta ahora se ha pensado como un fanzine digital, atribuyéndole características distintas.

Con el archivo fotográfico también se tiene pensado utilizar el *collage* como elemento narrativo y simbólico en el fanzine, creando piezas con la combinación de partes de las fotografías de archivo, dando alusión a la manera en la que se fueron formando las casas (ya que las personas construían sus hogares con tablas, tejas o cualquier elemento que se encontrara y pudiera servir para la casa. Así, tabla a tabla se formaron las casas, que terminaban siendo pequeñas partes que juntas comienzan a *ser* el barrio). De este modo, el collage me facilitó representar la formación. Al ser varios pedazos de fotografías de archivo del barrio que terminan siendo una unidad, siendo estos pedazos representaciones de las partes con las que se formó la casa hasta lograr armar toda la pieza gráfica que representaría el barrio mismo. Se realizará intervención digital al archivo fotográfico, y parte de esas intervenciones como dibujos y demás elementos, serán animados; muchos de estos realizados por personas del barrio y enfocados al barrio, a cómo piensan los habitantes que era, a sucesos importantes y lugares característicos. Este proceso influye en la composición del fanzine y refuerza la idea de que sea una percepción más subjetiva como habitantes del barrio Santo Domingo. Con la recolección del archivo y estos dibujos realizados por gente que habita este lugar, el fanzine deja de ser una creación personal para convertirse en una creación colectiva.

3. Estado del arte

“Petricor” por Juan José Arias Gil

Figura 1

Portada *Petricor* del trabajo de grado de Juan José Arias Gil.

Este proyecto realizado por Juan José Arias Gil, quien forma parte del pregrado Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia, es un esbozo de expansión multimedia a su cortometraje *Petricor*. La expansión consta de un cortometraje, un EP musical y un libro digital (como referente me centraré más en estos dos últimos). En su proyecto nos encontramos con una reflexión alrededor de su ser como individuo, de su identidad y la relación con su padre fallecido. Como referente aporta bastante a la intención que tengo por explorar

diferentes técnicas y formatos, Juan José realiza un EP musical y en el proyecto *para la casa todo sirve* quiero realizar una exploración sonora además del fanzine. En Petricor Juan José interviene su archivo fotográfico familiar, también realiza ilustraciones que acompañan su libro digital. Además, todo su proyecto es bastante subjetivo y gira en su percepción, en sus vivencias y en sus sueños.

Figura 2

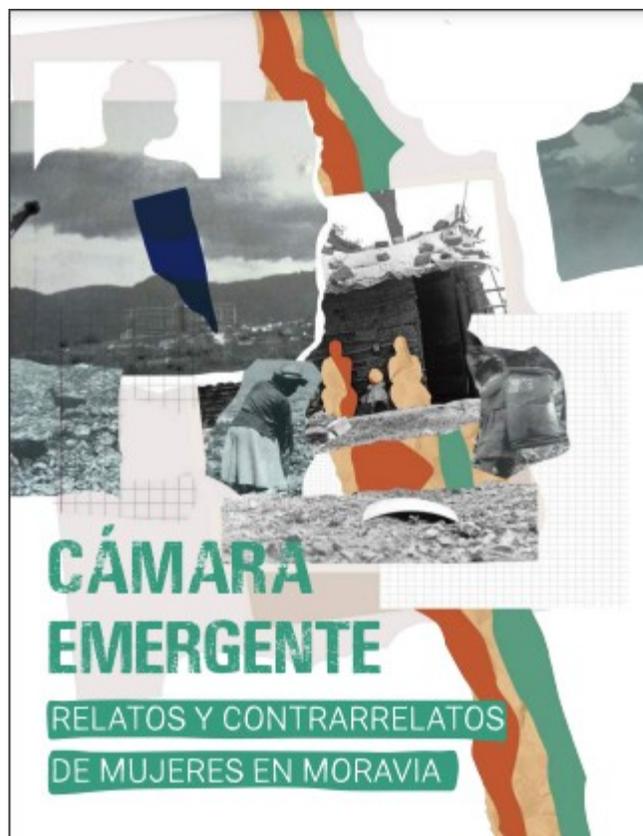
Fotografías tomadas del trabajo de grado Petricor de Juan José Arias Gil.

“Cámara Emergente: relatos y contrarrelatos de mujeres en moravia” fanzine del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

Figura 3

Fotografías tomadas del fanzine “Cámara Emergente: relatos y contrarrelatos de mujeres en moravia”.

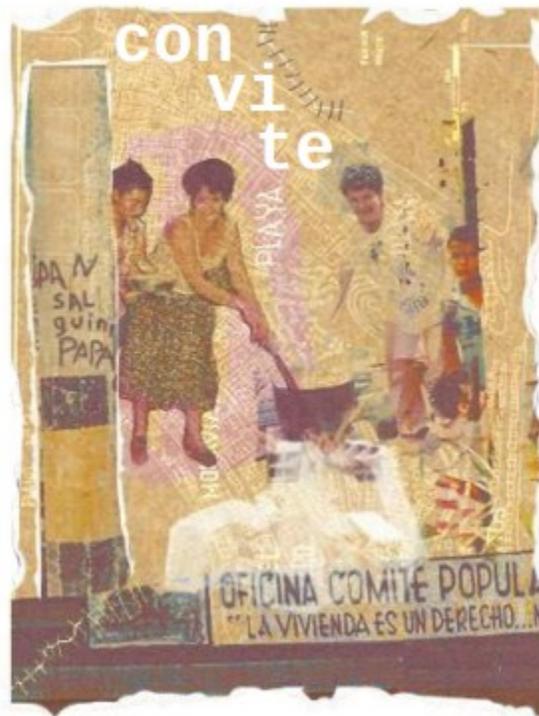

Este fanzine se centra en las mujeres del barrio Moravia, y cuenta entre textos y relatos la formación del barrio y cómo este fue influenciado por las mujeres. En el fanzine nos encontramos con un archivo intervenido con ilustraciones y relatos. Funciona como un buen referente al narrar la formación del barrio, que también es un barrio de Medellín y por ende, se construye bajo circunstancias muy similares. En cuanto al material de archivo, si bien no es tan visual el fanzine,

tiene ilustraciones y fotografías de archivo, además se utilizan elementos como el collage sobre las imágenes que le acompañan.

Figura 4

Fotografías tomadas del fanzine “Cámara Emergente: relatos y contrarrelatos de mujeres en moravia”.

4. Metodología

El material de archivo toma un factor importante a la hora de hablar sobre la memoria en este trabajo de grado, es por esto que su búsqueda y recolección es fundamental como primer paso para la realización del proyecto. Algunas entidades del barrio se han encargado de preservar mucho de este material, tales como Las Hermanas Misioneras de la Comunidad Cristiana, La Iglesia y la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo, las que conservan en sus archivos físicos y digitales estas fotografías de la formación del barrio. La Biblioteca Pública Piloto también guarda en sus archivos la memoria del barrio, pero no solo se queda ahí la búsqueda, también es necesario explorar en los archivos de la familia, vecinos y amigos, personas que habiten y hayan habitado el lugar. Para que el proceso sea mucho más efectivo se realizarán encuestas en Google forms y publicaciones en la página de Instagram de *para la casa todo sirve* donde se pedirá a las personas enviar archivos que tengan en sus álbumes fotográficos familiares, la idea es compartirlo con personas cercanas a mí. Luego de haber recolectado estos archivos se deben digitalizar dado el caso de que sean análogos, para posteriormente ser clasificados y ordenados.

Desde el sonido hay todo un reto y es la cuestión sobre cómo puedo construir un ambiente sonoro que narre el barrio en sus inicios, es por esto que decido comenzar conversando con personas de Santo Domingo Savio sobre qué creen que se escuchaba en aquel entonces y de qué manera fueron evolucionando esos sonidos para tener un mejor direccionamiento a la hora de reconstruir la memoria en ambientes sonoros. Es importante documentar los sonidos del barrio en la actualidad para llegar a una reflexión de lo que son las dinámicas barriales ahora y las que pudieron haber sido. Para la reconstrucción una herramienta de mucha utilidad serían los bancos

de sonido que pueden brindarme elementos que faciliten la creación de ambientes, y en caso de necesitar sonidos más específicos se realizará Foley.

Mi meta era identificar los lugares de mayor importancia del barrio, los lugares simbólicos y característicos y cómo me podían ayudar a encontrar una estructura gráfica para el fanzine, mapearlo sería una buena estrategia para cuestionarme sobre esto. Al ser un fanzine que contiene archivo fotográfico que será intervenido de manera digital, es necesario realizar los dibujos, gráficos y demás cosas con los que será intervenidos, para esto también recorro a personas del barrio, a amigos y familiares que participen en la creación de estos dibujos que posteriormente deberán ser animados. Como parte importante del fanzine, se debe explorar la técnica del collage que se realizará con archivos fotográficos y que simboliza la manera en la que fueron creadas las casas, con elementos que se iban encontrando y que terminaban siendo parte de la estructura de la casa.

Para la construcción colectiva se realizarán talleres con mis amigos del barrio, también invitando a personas cercanas que deseen participar del proceso, para esto se tiene pensado conversar con la Junta de Acción Comunal para el préstamo de un espacio en el que se pueda realizar los talleres. Se realizarán tres talleres:

4.1 Mapeando el barrio

Este taller se enfoca en realizar un mapa, ubicando partes del barrio y dibujando sobre él. Será un espacio para pensar el barrio desde sus lugares característicos e importantes, no sólo

lugares comunes que todos conozcamos de manera general, sino agregando lugares que sean significativos para cada uno de los participantes. Para ayudar a la reconstrucción sonora se pedirá a los participantes describir desde los sonidos ese espacio, esta información será tomada para realizar los ambientes sonoros.

4.2 Collage

En este taller se llevarán impresas fotografías del archivo recolectado del barrio, a los participantes se les entregará una hoja en blanco en el que cada uno podrá realizar recortes con el material de archivo y así formar una nueva imagen a partir de la técnica del collage.

4.3 Taller de escritura creativa

Este taller de escritura se realizará con un enfoque al pasado, será un espacio en el que las personas que participen puedan escribir sobre su percepción del pasado en la historia del barrio, el texto puede ser un poema, un cuento o cualquier otro tipo de texto.

Con los insumos obtenidos luego de cada taller, se digitalizarán y posteriormente serán parte del fanzine.

5. Mapa teórico

5.1 Fanzine

Para este proceso creativo, llegué a pensar en que el mejor formato para realizarlo era un magazine, pero el proceso de investigación y orientación me llevaron a elegir un fanzine. Es por esto que se me hace importante aclarar qué es lo que los diferencia. Lo que podemos tener claro es que ambos son una revista, solo que se les atribuyen características distintas. Cuando hablamos de un magazine nos referimos a algo más estructural y que, generalmente, se realiza de manera masiva y con características muy profesionales, también podemos decir que contiene elementos menos subjetivos que un fanzine, lo cual, desde mi punto de vista, limita un poco la libertad creativa, es por esto que, luego de un tiempo decido realizar un fanzine, que podemos entender que es:

Un medio de comunicación alternativo o de subcultura basado en la autoproducción de contenidos. De forma no profesional, son publicados por (y para) los seguidores de un fenómeno cultural determinado, lo que popularmente se conoce como fans, ofreciendo nuevos discursos de información que no pertenecen a la esfera mediática convencional y que son base de la libre expresión del individuo (Giménez e Izquierdo, 2016, p. 355).

Cabe destacar de lo anterior que un fanzine puede ser realizado sobre cualquier tema de interés, en mi caso, el interés es el barrio y la memoria desde un punto de vista subjetivo, por lo que el formato de fanzine es más funcional para mi proceso, al no tener una estructura definida y darme mayor libertad de elegir qué debería componer mi fanzine.

La ausencia de un patrón que defina la composición de este tipo de publicaciones es algo frecuente en la edición independiente. Así pues, no responden a ningún modelo organizativo. Cada fanzine presenta su estructura de forma anárquica y particular, siendo esto una característica de diferenciación entre ellos (Giménez e Izquierdo, 2016, p. 362).

5.2 Barrio

Este término podría ser para muchos algo ridículo de explicar en un mapa teórico, y es que parece lo suficientemente lógico entender qué es un barrio. Aun así, me parece de vital importancia dejar claro el término en mi proyecto. Esto para esclarecer la manera en que percibo este concepto.

Una definición bastante cercana y apropiada podría ser la que ofrece el diccionario de Google: “Parte de una población de extensión relativamente grande, que contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, económico o étnico por el que se identifica.”. Esta definición es acertada para el proyecto ya que más que hablar de un espacio físico relaciona otros elementos que componen el barrio. Aquí podemos decir que el barrio también se constituye de costumbres, de dinámicas particulares, de su cultura y por ende, de las personas que lo habitan.

Con el paso del tiempo, cada sector o cada barrio de la ciudad adquiere algo del carácter y de las cualidades de sus habitantes. Cada parte distinta de la ciudad se colorea inevitablemente con los sentimientos particulares de su población. En consecuencia

aquello que al principio sólo era una simple expresión geográfica se transforma en un barrio; es decir, en una localidad con su propia sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular (Park y Burgess, 1984, como se citó en Tapia, 2013).

5.3 Collage

El collage es una pieza formada con fragmentos de otras piezas que son ubicados con o sin una intencionalidad que dé sentido completo a la pieza final. Quienes en un principio exploraron Georges Braque y Picasso. Esta técnica no solo es utilizada para la imagen o la pintura, aunque este sea el principal uso del proyecto *para la casa todo sirve*. Es importante aclarar que también suele utilizarse en audiovisuales, videoclips, literatura y demás formas creativas. El collage es el dispositivo conceptual más importante de todo el proyecto, es por esto que es importante dejar clara una definición que hable un poco acerca de esta técnica. Saul Yurkievich (1986), menciona que:

El collage recorta fragmentos preformados, extraídos de obras o mensajes preexistentes y los yuxtapone para integrarlos en un conjunto disímil, de contextualidad compuesta..., el collage presupone una poética basada en la discontinuidad y la disonancia, en las superposiciones aleatorias, en las contigüidades insólitas, en lo multiforme y multi referente. Acumulación caótica, adicta a la estética de la profusión, ejerce la potencia implicativa (p. 53).

6. Resultados

“Para la casa todo sirve” ha sido el proyecto al que más cariño le he puesto en estos años de vida universitaria, y ¡cómo no serlo si lo hice tan personal! Deseé en este camino de incertidumbre entregar completamente el proyecto. Por circunstancias de la vida no pude entregar todo tal y como lo habría deseado en un principio. Aun así, realicé las siguientes exploraciones que me ayudaron a dimensionar y buscarle un camino más esclarecido a este proyecto.

6.1 Collage intervenido

Este collage e fue realizado para la electiva Videoclip, en el que empleé fotografías de archivo para formarlo, se agregó una ilustración animada del metrocable.

ver gif en el siguiente enlace: [Gif collage](#)

Figura 5

Pieza gráfica intervenida, para la casa todo sirve

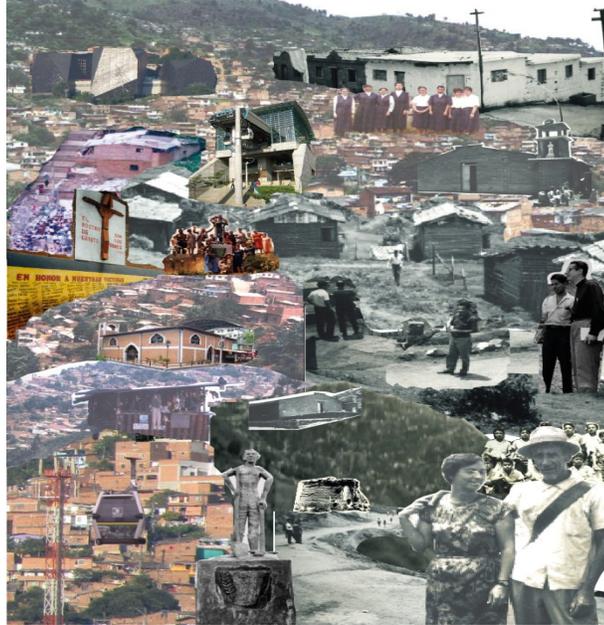

6.2 Pieza Gráfica

Esta pieza gráfica fue realizada con la técnica del collage.

Figura 6

Collage Para la casa todo sirve

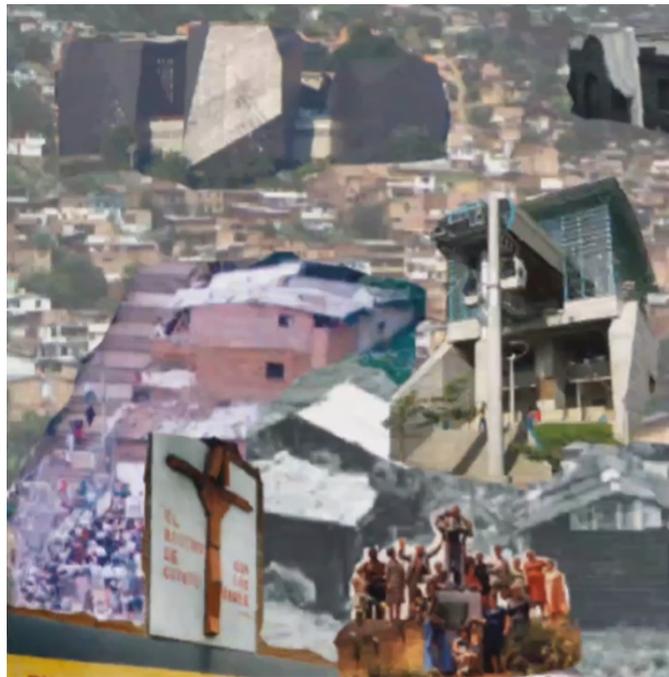
6.3 Sonoviso

Se realizó un paisaje sonoro con diferentes características del barrio, iniciando desde el reciente bullicio, yendo en retrospectiva hasta lo que en algún momento fue el barrio: solo naturaleza. Visualmente se da un recorrido por el collage. Duración: 4:21 minutos.

[Link al sonoviso](#)

Figura 7

Imagen tomada del sonoviso.

6.4 Bitácora proceso de creación

En esta bitácora realizada sobre imágenes, cuento un poco del proceso que llevé durante la realización y escritura de este proyecto.

[Link a la bitácora](#)

7. Créditos fotografías

Las fotografías utilizadas para el collage y la bitácora pertenecen al Álbum del Padre Gabriel Díaz (1967), Fotografías de la JAC, Las Hermanas Misioneras de la Comunidad Cristiana, Liceo Antonio Derka Santo Domingo, Elías Atehortúa.

8. Bibliografía

Giménez Devís, A. e Izquierdo Castillo, J. (2016). *El movimiento fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine*. *Icono 14*, volumen 14 (2), pp. 353-376. doi: 10.7195/ri14.v14i2.978.

Saúl Yurkievich. (1986). *Simbolismo y alegoría, estética del collage, semiótica del montaje, semiótica de la acción*. *Acta Poética*, 6, pp. 53.

Tapia V. (2013). *El concepto de barrio y el problema de su delimitación/ aportes de una aproximación cualitativa y etnográfica*. *Revista Bifurcaciones* Vol. 12.

<http://www.bifurcaciones.cl/2013/03/el-concepto-de-barrio-y-el-problema-de-sudelimitacion/>