

**TALLER DE ILUSTRACIÓN NARRATIVA BIDIMENSIONAL DE POEMAS DE
PORFIRIO BARBA JACOB**

Lina Marcela Ramos Mestra
(Angelo)

Trabajo de grado modalidad Sistematización para optar al título de
Licenciado en Educación en Artes Plásticas

Asesor
Raúl Zuleta, Magíster en Historia del Arte

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Educación en Artes Plásticas
Departamento de Artes Visuales
Medellín, Colombia
2026

Información técnica de la monografía

Cita	(Ramos Mestra, 2026)
Referencia Estilo APA 7 (2020)	<i>Ramos Mestra, L. M (2026). Taller De Ilustración Narrativa Bidimensional De Poemas De Porfirio Barba Jacob [Trabajo de grado profesional.] Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.</i>

Biblioteca Carlos Gaviria

Repositorio institucional:

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Luquegi Gil Neira

Decano/Director: Lina María Villegas

Jefe departamento: Julio Cesar Salazar Zapata.

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 mi madre... que aún con muchos miedos me dejó perseguir mis sueños.

AGRADECIMIENTOS

A todas aquellas personas que acompañaron este proceso, a mis maestros que decidieron escuchar una postura diferente para el arte y dejarme explorar en ella.

A mi madre, Glenis M Mestra por siempre decirme que mis ideales y metas son lo más importante, a mi sobrino por nacer y hacerme sentir que debía asumir la misión de narrar el mundo en imágenes para él, a mi abuela Silvia por el queso amasado con amor que alentó siempre mis narraciones, a mi padre Juan Manuel Ramos, hermano Juan Esteban Ramos y hermana Yajaira Mestra, por siempre manifestar orgullo hacia mí. Agradezco desde mi corazón a mi familia, pues todo su apoyo fue indispensable para mí, en mi carrera y lo sentí desde el racimo de plátano cortado para mí, hasta sus palabras de aliento por todos estos años.

A mi Alma mater del departamento: La Universidad de Antioquia y quienes la conforman, en especial, a mi maestro Raúl Zuleta quien me impulsó a seguir en la ilustración y ver la posibilidad de mantenerme firme en los ideales para con ella, agradezco también a mis compañeros por siempre estar para mí con sus sesiones de asesoría extra con pollo Frisby.

Expreso un sincero agradecimiento a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob por brindar el espacio y la disposición para el desarrollo de este proceso de práctica pedagógica, así como

a los participantes del taller, cuya motivación y compromiso hicieron posible la construcción de esta experiencia.

Aspiro que mis acciones para con el arte y la educación respondan siempre a lo que todas estas personas y entidades han apoyado a construir en mi desarrollo, y como un río siempre desembocará en mayor conocimiento.

ÍNDICE

RESUMEN	6
ABSTRACT	7
INTRODUCCIÓN	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
OBJETIVOS	13
Objetivo General	13
Objetivo Específicos	13
ESTADO DEL ARTE	14
MARCO CONTEXTUAL	16
El Ateneo	16
ATENEO: La literatura es un puente entre el teatro y la ilustración.	17
MARCO LEGAL	19
MARCO TEÓRICO	22
Contexto histórico de la ilustración	22
Implicaciones del concepto de ilustración	23
La ilustración el contexto contemporáneo	26
La ilustración y el contexto pedagógico en las prácticas artísticas	27
La ilustración experiencia artística en la Ateneo	29
¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?	31
METODOLOGÍA	35
Aprendizaje relacional	36
LABORATORIO: NARRATIVAS VISUALES “ATENEO”	38
Descripción del taller	38
Estructuración del Pensum	38
HALLAZGOS	44
CONCLUSIONES.	49
LABORATORIO: RESULTADOS	50
BIBLIOGRAFÍA	68

RESUMEN

La presente Monografía de Trabajo de Grado en modalidad de Sistematización, reúne la experiencia de las prácticas artísticas desarrolladas en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob en Medellín 2025, desde el proyecto “Taller de ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob”. Se destaca la importancia de la ilustración como metodología pedagógica en el taller artístico desarrollado. De ahí que, en ese camino intermedio entre la literatura y el arte, la ilustración posee un potencial formativo que permite transitar entre imágenes que complementan la interpretación y sentido de los pasajes literarios del escritor antioqueño, como también, su poesía inspira posibilidades gráficas que van de la ilustración al campo del arte. Es así, como el presente trabajo, reúne la experiencia pedagógica desarrollada en el taller de ilustración. No obstante, el trabajo nombrará algunas reflexiones pedagógicas sobre la potencialidad de la ilustración como enseñanza, pero manteniendo el eje principal de enunciar la sistematización de la experiencia de la práctica artística en la Corporación Ateneo.

Palabras clave: Ilustración – Arte y Pedagogía – Poesía –

ABSTRACT

This undergraduate thesis, in the form of a systematization project, compiles the artistic practices developed at the Ateneo Porfirio Barba Jacob Corporation in Medellín in 2025, specifically within the project "Two-Dimensional Narrative Illustration of Poems by Porfirio Barba Jacob." It highlights the importance of illustration as a pedagogical methodology in the art workshop. Thus, in this intermediate space between literature and art, illustration possesses a formative potential that allows for a journey between images that complement the interpretation and meaning of the Antioquian writer's literary passages. Similarly, his poetry inspires graphic possibilities that extend from illustration to the field of art. Therefore, this work brings together the pedagogical experience developed in the illustration workshop. While also offering some pedagogical reflections on the potential of illustration as a teaching tool, the main focus remains on systematizing the artistic practice experience at the Ateneo Corporation.

Keywords: Illustration – Art and Pedagogy – Poetry

INTRODUCCIÓN

La ilustración entendida como una posibilidad técnica dentro del campo de las artes visuales y, al tiempo, como una metodología pedagógica de enseñanza del arte en el contexto cultural de la Corporación Ateneo, es donde se da el proyecto de prácticas artísticas “Ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob”; desarrollado en la modalidad de taller en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob de Medellín en 2025. Logrando desde la ilustración generar una revisión y diálogo con el legado literario del escritor antioqueño, tomando sus poemas como inspiración para proponer ejercicios de creación visual, uniendo las herramientas técnicas y conceptuales de las artes visuales, con las posibilidades narrativas y digitales de la ilustración actual. En esa convivencia entre texto e imagen, la ilustración cobra un sentido preponderante, y esa premisa es la que estará desplegada en el presente trabajo monográfico de sistematización.

En esa perspectiva, se hace una revisión y reflexión en torno a qué entendemos por ilustración, sus derivas históricas y multiplicidad de funciones editoriales y su exploración desde el campo del arte, son los puntos que se despliegan en la primera parte de este trabajo monográfico, como base para comprender la elección de la ilustración como metodología pedagógica en las prácticas artísticas realizadas. En esta línea, además, se teje el contexto pedagógico y normativo para vincular la ilustración como práctica artística en la enseñanza de las artes visuales en la Corporación Ateneo. Y desde allí, que se desarrolla la relación de la ilustración con el legado literario del escritor Porfirio Barba Jacob, a través de una serie de talleres que incentiven la

creación narrativa y artística. Todo ello, desde una metodología de arte relacional, bajo un aprendizaje colectivo, como sugiere Nicolas Bourriaud.

Al develar esa posibilidad pedagógica en la enseñanza de las artes visuales por medio de la ilustración, estos resultados, son referenciados en la segunda parte de este trabajo monográfico. En ese contexto, se despliega cómo desde la ilustración se desarrolló cada uno de los laboratorios de exploración, diálogo y acercamiento a los poemas del escritor antioqueño Porfirio Barba Jacob, a través de cada uno de los encuentros del taller. Destacando como resultado que esta relación, no solo dio la oportunidad de revisión de su legado literario, sino, además, la premisa para desarrollar una creación gráfica y visual desde el componente narrativo y técnico que otorga la ilustración, en su condición análoga como digital. Finalmente, toda esta experiencia es recogida en esta monografía, dejando registro de la experiencia desarrollada en la Corporación Ateneo, la pertinencia de la ilustración como método pedagógico en la enseñanza de las artes visuales y su relación con otras disciplinas, como la literaria.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Las imágenes no se limitan a repetir las palabras; las amplifican y extienden.”

(Nodelman, 1988, p. 221)

Dentro del contexto de las artes plásticas, se habla de una serie de lenguajes artísticos, que componen ese espectro de expresión visual. Sin embargo, el campo de la ilustración parece ser relegado como un arte menor y más cercano al ámbito del diseño gráfico. Ante la imposibilidad de establecer un límite claro, que determine si la ilustración es arte o no, por el contrario, si es claro el resaltar esa capacidad interdisciplinar de generar un diálogo narrativo de acompañamiento y complemento con otras producciones, entre ellas, las literarias. No obstante, aunque la ilustración comparte todo un manejo de técnicas y soportes propios en la creación de las artes visuales, sigue siendo una práctica gráfica relegada del sistema del arte. En ese contexto, es que se abren un interés por la ilustración, como inclusión y metodología pedagógica para la enseñanza de las artes visuales en las prácticas artísticas propuestas a la Corporación Ateneo.

En la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob de Medellín, los procesos culturales se han centrado principalmente en las artes escénicas, incluyendo además algunos eventos de música y la difusión literaria del escritor antioqueño que inspira dicho espacio cultural. Dada la naturaleza de este espacio cultural, las artes plásticas no han sido tan relevantes, y su presencia solo ha sido de manera esporádica a través de algunas exposiciones. De ahí, que la ilustración resulta ser una estrategia interesante, al tener la capacidad de poner a dialogar ambos contextos: literatura y arte. Este Taller

de ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob en la Corporación Ateneo, se planteó desde la enseñanza de artes plásticas a un grupo teatral, perteneciente a esta Corporación, con el objetivo de desarrollar piezas visuales que interpreten los poemas del escritor antioqueño. La pulsión más importante fue el querer impulsar a los participantes a experimentar el arte desde otras maneras; como la ilustración gráfica. Así, el carácter narrativo del teatro junto a la literatura de Porfirio Barba Jacob, pudiera entrar en un diálogo enriquecedor con el arte visual, logrando con la ilustración, despertar una capacidad de expresión plástica que ellos, como artistas del teatro, también pueden tener y expresar.

La ilustración compone dos momentos cruciales, la creación de imagen y la línea narrativa por escenas. Por ende, estas dos instancias plantean dos retos fundamentales. El primero, dentro del amplio universo de estilo y formas visuales de representación, la ilustración de personajes es supremamente amplia. Optando desde una representación realista de los personajes hasta una representación suelta, ligera, sencilla, experimental o incluso caricaturesca. Incluyendo, además, todo un amplio repertorio de técnicas y materiales hasta las posibilidades digitales. Lo segundo, la narrativa en la ilustración implica dar un orden de desarrollo de la historia, determinando qué escenas van a ser representadas y cuál será el complemento de las mismas con la escritura. En este sentido, la ilustración exige una planeación, por ejemplo, como lo es un proyecto editorial, y esa cualidad, es interesante al incorporar en la planeación de talleres o guías pedagógicas como las desarrolladas en el laboratorio de ilustración. En esta perspectiva, la ilustración nos brinda la posibilidad, por una parte, del aprendizaje de muchas técnicas y formas de representación de las artes plásticas; y desde el texto, la capacidad de desarrollar el potencial de la escritura como acto creativo. Además, la palabra/Texto e imagen han tenido relación entre

ellas a lo largo de la historia, por lo cual la ilustración y narración bidimensional no es un tema alejado del arte e incluso se debería ver la relación entre la imagen y el texto como un sistema simbiótico, en donde la ilustración y la literatura se complementan en un mismo acto comunicativo (W. J. T. Mitchell. 1986) ya que la ilustración proporciona otro canal de lectura, donde la imagen también narra y comunica (Roland Barthes.1964)

Proponer un Taller ilustración narrativa bidimensional en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, es importante porque responde tanto a la naturaleza artística y formativa de la institución, como a las necesidades contemporáneas de expresión y educación visual. El Ateneo, es un espacio que busca generar espacios interdisciplinarios y, ser siempre, un espacio de libre expresión en artes. Por ello, promover que los espacios de taller/ laboratorio en arte, pueden enriquecer esta idea de multidisciplinario. Además, la ilustración puede integrarse con las demás áreas del Ateneo (teatro, danza, literatura, música), y en procesos creativos conjuntos como podrían ser “Libros ilustrados” o el refuerzo de los procesos editoriales, como también exposiciones gráficas inspiradas en obras escénicas o poéticas, como la realizada en el proceso de prácticas.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un taller de ilustración narrativa bidimensional, que integre las artes visuales y la literatura, bajo el contexto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Con el fin de enseñar una serie de técnicas artísticas, formas de representación y narrativas visuales en torno a los poemas de Porfirio Barba Jacob. Potenciando desde la ilustración la complementariedad, diálogo e integración entre texto e imagen, acentuando así la posibilidad interdisciplinar del taller.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Fomentar la relación de las narrativas visuales de la ilustración y las narrativas contemporáneas, entendiéndose desde un punto en común, como lo es la literatura de Porfirio Barba Jacob, en el contexto teatral de la Corporación Ateneo.
2. Visibilizar las capacidades pedagógicas y artísticas que tiene la ilustración, en procesos de enseñanza en artes visuales, y su estrategia de interrelación con otros contextos culturales como la Corporación Ateneo.

3. Expandir las prácticas pedagógicas y profesionales de las artes visuales, hacia la ilustración, como un campo que comparte los saberes artísticos con la capacidad de integrar nuevas narrativas contemporáneas

ESTADO DEL ARTE

“La función simbólica permite representar la realidad mediante signos e imágenes”

Piaget, J. (1961).

A partir del interés formal y conceptual en torno a la ilustración, que derivó no solo en mi producción plástica, sino que me incentivó a investigar más sobre la ilustración y su devenir histórico, incluso, hasta reconocer las posibilidades pedagógicas de ésta, más allá de su uso editorial. Y fue precisamente, el concebir la ilustración como herramienta metodológica para implementar un taller de artes visuales. Incluso ese interés por la ilustración también me conllevó a una serie de reflexiones e interrogantes frente a mi formación misma de Licenciatura en Artes Plásticas. De Ahí, se ancló ese interés de que las prácticas artísticas, la propuesta pedagógica de enseñanza en artes plásticas se propusiera desde la ilustración, y el contexto de la Corporación Ateneo, era perfecto para desarrollar esa perspectiva que me interesaba con la ilustración. En esa perspectiva, la ilustración ha ocupado históricamente un lugar ambiguo y, en nuestro contexto, sigue siendo de esa forma y aún más en los discursos pedagógicos. Aunque comparte con el arte los mismos fundamentos visuales, con frecuencia ha sido situada en un plano secundario, asociada más a funciones comunicativas o editoriales que a la producción artística autónoma. Esta imprecisión ha contribuido a que en muchos contextos académicos la ilustración no sea reconocida como un campo de conocimiento propio dentro de las artes, sino como una práctica aplicada a disciplinas como el diseño

gráfico o la literatura. Sin embargo, el contexto contemporáneo se ha visto marcado por la expansión de la cultura visual y los medios digitales, la ilustración ha adquirido una relevancia creciente como forma de producción artística, de ahí que, entre las dinámicas del arte contemporáneo, es más frecuente hoy encontrar artistas-ilustradores que se mueven entre ambos campos.

Incluso desde la experiencia de la práctica artística desarrollada en el campo de la ilustración, también se abre reflexiones e interrogantes al campo de la educación en artes plásticas. De manera más amplia, en el ámbito educativo, la ilustración ha tenido una presencia constante, aunque muchas veces poco problematizada desde su creación pedagógica, ya que numerosos materiales educativos recurren a la ilustración como herramienta para facilitar la comprensión de contenidos, apoyar procesos de aprendizaje y hacer más accesible la información. No obstante, a pesar de su recurrente uso, la ilustración poco se asume como una metodología o didáctica de carácter pedagógico clave dentro de los procesos de enseñanza de los educadores, ya que, con la creación de estos materiales, es una manera que tenemos los licenciados en artes plásticas de enseñar. Se hace necesario reconocer la ilustración como campo interdisciplinario, que permite establecer lazos claros entre el arte, la literatura y la pedagogía. Su capacidad para construir relatos visuales, traducir conceptos abstractos y generar procesos de interpretación, la convierte en una herramienta particularmente valiosa dentro de los contextos educativos contemporáneos. De ahí queda la inquietud por la ausencia de un enfoque formal desde la pedagogía hacia la ilustración en algunos programas académicos en educación en artes, como la Licenciatura en Artes Plásticas

MARCO CONTEXTUAL

El Ateneo

La Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, ubicada en la ciudad de Medellín, creada en 1994, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la cultura, el arte y el pensamiento contemporáneo. Desde sus inicios, ha buscado ser un espacio de encuentro, formación y creación artística, abierto a la diversidad de expresiones culturales de la ciudad, además, ha sido un espacio para la reflexión crítica y cultural, acogiendo debates, residencias artísticas y encuentros interdisciplinarios. En su amplia oferta cultural, es un espacio que se resalta por su labor en la formación y difusión de las artes escénicas, sobresaliendo la expresión del teatro, la cuentería y la danza, por medio de presentaciones y festivales. Así mismo, en el tiempo se integró la música, la publicación editorial, y el enriquecimiento de una amplia oferta cultural en su sede. Finalmente, con la apertura de un pequeño espacio de exposiciones, se ha dado algunas muestras de artes plásticas, y es allí, donde se da la necesidad de ofrecer talleres formativos en artes plásticas.

El Ateneo Porfirio Barba Jacob es una Corporación cultural que lleva el nombre de su “ángel azul”, Porfirio Barba Jacob (1883, Santa Rosa de Osos -1942, Ciudad de México). Escritor antioqueño que escribió en un tono melancólico, reflexivo y filosófico, explora temas como la fugacidad de la vida, el destino, la libertad y la identidad errante del ser humano. Poemas como “Canción de la vida profunda” o “El reloj de arena” son ejemplos de su visión existencial y de su estilo lleno de musicalidad y profundidad simbólica. Su vida nómada, sus múltiples seudónimos y su constante rebeldía lo convirtieron en un símbolo del artista libre e inconforme, cualidades que también inspiran el espíritu del Ateneo que lleva su nombre.

El nombre del poeta Porfirio Barba Jacob no es casual: representa la búsqueda estética, la sensibilidad y la independencia creadora que también caracterizan la misión del Ateneo. Así, la institución se consolida como un referente de la vida cultural independiente de Medellín, un lugar donde el arte, la palabra y el pensamiento mantienen viva la huella del poeta y su visión libre del mundo.

Barba Jacob murió en Ciudad de México, país donde pasó gran parte de sus últimos años. Con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo del poeta errante y apasionado, cuya obra refleja tanto las tensiones de su vida personal como las inquietudes espirituales y existenciales de su época. Hoy es considerado una de las voces más intensas y originales de la poesía colombiana y latinoamericana.

Ateneo: La literatura es un puente entre el teatro y la ilustración.

La labor cultural del Ateneo se ha caracterizado por promover espacios de formación, creación y reflexión en torno a las artes y el pensamiento contemporáneo. A través de talleres, laboratorios y procesos pedagógicos abiertos al público, estos talleres no solo funcionan como espacios de aprendizaje, sino que, también como escenarios de encuentro y diálogo donde comparten experiencias, se construyen procesos colectivos y se estimula la experimentación artística. Si bien, esta oferta cultural se daba principalmente desde las artes escénicas, literarias y musicales, la pregunta inicial, era como incorporar talleres de artes plásticas pero que dialogarán con el contexto de la corporación.

El contexto literario, desde la dramaturgia, que tanto alimenta los proyectos creativos de teatro, sería también esa premisa que podría estimular los procesos creativos de artes

plásticas. Y más puntualmente, en este caso, tomar como deriva la propia producción poética de Porfirio Barba Jacob. Esa referencia literaria más que generar solo una inspiración o provocación visual, el objetivo era generar un verdadero diálogo, y esa posibilidad es justamente una de las principales cualidades y potencialidades que ha tenido la ilustración. En esta perspectiva, la propuesta dejaba de ser un taller más de artes plásticas centrado en los tradicionales ejercicios, sino proyectarlo más de la ilustración, para tener un diálogo constante entre las imágenes creadas por los estudiantes y la referencia literaria. Además, la producción de imágenes realizadas, tanto desde técnicas análogas como desde dispositivos digitales, no estaban enfocadas exclusivamente hacia el ámbito del arte, sino también con una intención editorial y cómo la creación de imágenes podrían contribuir a los procesos creativos del teatro. Entonces ahí se da la apertura de no enseñar arte solo por sí mismo, sino cómo los procesos de artes plásticas se pueden tejer de manera interdisciplinar con otras manifestaciones culturales como las que se dan en la Corporación Ateneo

La ilustración puede funcionar entonces como una iniciativa pedagógica que articula lectura, interpretación y creación visual, posibilitando que los participantes exploren nuevas formas de narrar a partir de la imagen. En este sentido, el taller de ilustración no se limitó al aprendizaje de técnicas plásticas, sino que se configura como un espacio interdisciplinario donde convergen literatura, artes visuales y procesos creativos colectivos, contribuyendo así al fortalecimiento de la misión cultural y educativa del Ateneo. En esa perspectiva, se abrió una reflexión importante. Y es que la educación artística, no buscan en sí mismo crear artistas, sino más bien cómo la creación de imágenes, puede despertar una potencialidad creativa en el ser humano. Y lo desarrollado en este taller de ilustración, demostró la capacidad que tiene la ilustración de dialogar y potenciar las artes plásticas con cualquier otra disciplina, y este en sí, debería ser el principal propósito de la educación artística.

MARCO LEGAL

Desde una perspectiva amplia de lo que entendemos por cultura, “la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Abarca artes, estilos de vida, derechos humanos, valores, tradiciones y creencias, siendo considerada esencial para la identidad, la creatividad y el desarrollo sostenible” como lo suscribe la Unesco. Y enfocado al ámbito de las artes plásticas, en cuyo lenguaje se inscriben las posibilidades expresivas y visuales de la ilustración, desde el proyecto “Ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob” se generaron varias instancias legales. Por una parte, las propias leyes que amparan las expresiones culturales en nuestro país y con ellas, el desarrollo de talleres artísticos no formales. Por otra parte, toda expresión plástica desarrollada por los estudiantes, es en sí una obra que responde a sus derechos de autor, dado la posibilidad de circulación de las ilustraciones en espacios de difusión digital y editorial. Y tercero, este taller, está enmarcado como práctica artística desde la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y por ende, su propósito también será encaminado a posibles procesos pedagógicos en el ámbito de educación formal en entornos escolares en futuras ocasiones.

En el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia (1991) establece en su artículo 70 que "el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades mediante la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional". Asimismo, el artículo 71 promueve el fomento de la investigación y la

enseñanza artística. Al igual en dicho artículo 71 de la Constitución dispone: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. Generando así ese entorno ideal para el desarrollo y promoción de talleres artísticos no formales, particularmente la propuesta de talleres de ilustración en la Corporación Ateneo.

Con relación al contexto de las corporaciones culturales, vale destacar el marco legal para estas en Colombia se basa principalmente en la Constitución Política (Arts. 7, 8, 70-72) y la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), que reconocen la diversidad, protegen el patrimonio y fomentan la creación. Estas entidades son organizaciones privadas sin ánimo de lucro regidas por el Código Civil (Art. 633). Y que, además, se fortalecen con la Ley Naranja (1834 de 2017) y se reactivan con la Ley 2070 de 2020, accediendo a estímulos, becas y beneficios tributarios. Principalmente, a partir de la agenda cultural y convenios que se desarrollan desde la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, la cual permitió el desarrollo del taller “Ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob”. Y al tener presente que las ilustraciones realizadas desde este taller, también gozan de derechos, ya que estas piezas visuales no solo circulan desde el ámbito de exhibición en galería, sino por su naturaleza misma de ser ilustración, está la posibilidad latente de ser integradas a una publicación editorial y difusión en redes. Por tanto, en esa dinámica de circulación hay que tener presente la ley de derechos de autor. Adicionado por Art. 67, Ley 44 de 1993. “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico,

cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos”

Concibiendo el aporte que a futuro se puede realizar desde este taller en el ámbito educativo formal, vale destacar el artículo 23 de la Ley General de Educación (115 del 8 de febrero de 1994) establecía la obligatoriedad de la Educación Artística dentro del sistema educativo formal colombiano regulado por el Estado y que abarca desde el grado preescolar hasta la media básica (11º) y se enmarca en el cumplimiento del derecho a la educación pública consignado en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991. Más recientemente, la Ley 2555 de 2025, conocida como “Artes al Aula”, refuerza la importancia de integrar las artes y la cultura de manera transversal en los procesos educativos. Esta ley reconoce el papel de las prácticas artísticas en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, promoviendo estrategias pedagógicas que fomenten la creatividad, la experimentación y el pensamiento crítico. En este sentido, la incorporación de la ilustración como herramienta pedagógica responde a las nuevas orientaciones de la política educativa, que buscan fortalecer la relación entre arte, educación y cultura (Congreso de la República de Colombia, 2025).

MARCO TEÓRICO

Contexto histórico de la ilustración

Las manifestaciones visuales que hoy entendemos como arte, más que una experiencia estética, tenían en sí, una importante intención pedagógica. En el mundo antiguo las imágenes no sólo aguardaban la memoria de las historias de los pueblos, sus hazañas, cosmogonías y costumbres, sino que además ese registro visual, tenía ese propósito de enseñar dicha historia a las generaciones siguientes. De ahí, que las imágenes tenían una potencia pedagógica clara, de transmitir un conocimiento puntual a las personas de esos pueblos, por tanto, la imagen ocupaba el primer lugar antes que la palabra escrita, pues ver estaba al alcance de todos, mientras que la lecto-escritura estaba limitada a unos pocos. En este contexto, es que vale la pena resaltar el uso histórico de la imagen como metodología pedagógica y no solo estética.

En algunas civilizaciones como los egipcios, griegos, romanos, y posteriormente la producción visual desde el paleocristiano, edad media, renacimiento y barroco, esa expresión visual, entendida hoy como arte, tenía una función clara de ilustrar. Más aún, esa función, es también evidente en los pueblos precolombinos. En este sentido, más allá de la sofisticación técnica de la imagen y el carácter individual de los artistas en diferentes momentos de la historia, la producción de imagen estaba ligada a la función comunicativa de las ideas, historias, cosmogonías y formas de comportamiento social. De ahí, que la función narrativa de la imagen y simbólica, era en su mayoría ese carácter pedagógico, ya que lo que se buscaba enseñar era parte fundamental de cada cultura. Y un ejemplo de ello, en el contexto europeo, es la función pedagógica de manera intencionada que se consolidó con el

cristianismo medieval, en un contexto donde la comprensión de los evangelios incluso para los analfabetas era una necesidad, la imagen se convirtió en un “libro para los iletrados”, un ejemplo de esto es el *Libro de Kells*, manuscrito ilustrado de los evangelios. Aquí la ilustración no solo acompaña el texto, sino que lo interpreta, magnífica y su objetivo era reforzar la comprensión de los evangelios y la devoción. Y posteriormente, esta estrategia se trasladó al Nuevo Mundo, en el proceso de colonización.

Con la llegada de la imprenta en el siglo XV, tanto el texto como la imagen, se multiplicaron, transformando radicalmente la circulación, y con ello, particularmente la masificación relativa de las imágenes. Y más aún, se acentuó la estrecha relación entre la imagen y el texto, bajo el formato editorial. Quizás en este punto, podríamos señalar que la producción visual en el campo del arte comienza a dividirse, entre la creación de imágenes bajo el sistema del arte y la producción de imágenes con una intención claramente de ilustración. Esta última, sin renunciar a la rigurosidad técnica y haciendo más énfasis en el campo del dibujo y las técnicas del grabado, concibió un propósito esencial que era complementar y ampliar el carácter pedagógico e ilustrativo de los textos publicados. E incluso, ante la inexistencia de la fotografía, la ilustración tenía el propósito de registrar la realidad, desde ilustrar noticias, literatura, hasta parte esencial en expediciones botánicas y publicaciones científicas. La ilustración científica adquirió gran relevancia y la imagen se convirtió en herramienta fundamental del pensamiento moderno y se consolidó la relación entre arte y conocimiento, esto lo señala William M. Ivins Jr en el libro *Prints and Visual Communication* (1953).

Implicaciones del concepto de ilustración

“Las ilustraciones de obras literarias clásicas pueden considerarse un subgénero artístico con gran influencia en la cultura popular a lo largo de la historia. Su uso en educación artística permite explorar nuevos métodos de educación a través del arte ...

... Las imágenes son un recurso de gran riqueza y valor pedagógico en educación. La ilustración de obras clásicas ha facilitado la asimilación masiva del contenido de dichas obras: basta pensar en El Quijote para comprender cómo lo percibimos en imágenes.”

(MARQUEZ. 2024)

Con la proliferación de publicaciones de todo tipo, científicas, literaturas generales y literatura infantil, la ilustración se consolidó como una herramienta de apoyo para ellas, explicando conceptos visualmente, ampliando la imaginación del lector, facilitando la comprensión y sintetizando el aprendizaje. Es por esto que la ilustración supera lo decorativo, ya que forma parte del sistema de comunicación de cada área expresada en un texto. “La ilustración es el arte de crear representaciones visuales que realcen o acompañen el contenido escrito”, es decir necesita siempre de algo como el texto para ser entendida. La relación ilustración y texto no es una condición obligatoria, la ilustración pudo existir por sí misma y puede seguir haciéndolo para cumplir su función pedagógica y artística. Incluso en esta perspectiva, vale señalar, que aún con la aparición de la fotografía y su uso posteriormente de reproducción en el contexto editorial, la ilustración no concibió esto como amenaza, y por el contrario, hoy en día con las posibilidades técnicas de lo digital, la ilustración está en su mejor momento. De ahí, entonces, que nos hace reflexionar, por qué el ser humano sigue concibiendo la ilustración como una herramienta importante en la relación complementaria

con el texto. Quizás, y aunque se pueda complementar con una foto real, la ilustración posee una capacidad más interesante en cuanto que estimula la imaginación, abre la posibilidad de ver la realidad de múltiples formas, más allá de lo que ya es. Este punto, resulta muy relevante para justificar la relevancia que tiene la ilustración hoy en día.

Aunque su origen está ligado a una función comunicativa, el desarrollo histórico de la ilustración también ha permitido que adquiriera un lenguaje propio, estilos reconocibles y campos profesionales específicos, lo que refuerza su autonomía como disciplina dentro de las artes visuales, ya sea como dibujo o pintura. Así, la ilustración puede entenderse como un territorio intermedio: comparte con el arte su naturaleza visual y sus recursos expresivos, pero se distingue por su orientación hacia la comunicación de ideas, relatos o conocimientos dentro de contextos culturales y artísticos determinados. En el contexto contemporáneo, el alcance de la ilustración se puede observar en varios sentidos. Uno de ellos, es la relevancia del ilustrador en el mismo nivel que el escritor en las publicaciones editoriales. De ahí que podríamos hablar más hoy en día de ilustración de autor, más que una ilustración secundaria y anónima. La sofisticación técnica de muchos ilustradores, ha llevado a que esta producción de imágenes vuelva a encontrar un espacio de circulación en el sistema del arte, exhibiciones y ventas de obras originales. Así mismo, los recursos técnicos de avances tecnológicos en dispositivos gráficos y software de diseño, han ampliado de manera asombrosa las posibilidades de creación visual, e incluso, si a esto se le suma, que las redes han masificado la circulación de la imagen mucho más de lo que había hecho el campo editorial. De ahí que, sin duda, estamos en la era de la imagen, y la ilustración hace parte de esas fuentes visuales que nutren ese repertorio hoy en día.

Como explica William M. Ivins Jr. en *Prints and Visual Communication*, las técnicas de reproducción gráfica, ya habían permitido desde siglos anteriores que las imágenes funcionarán como vehículos de conocimiento dentro del libro impreso. Durante el siglo XX, esta capacidad comunicativa de la imagen se expande de manera extraordinaria, por la masificación y distribución editorial, y se multiplica aún más con la masificación de las redes sociales a comienzos del siglo XXI. La consolidación de medios como la fotografía, el cine, la publicidad gráfica, la prensa ilustrada y, posteriormente la televisión, produce un entorno cultural en el que la imagen se convierte en uno de los principales lenguajes de transmisión de información, ideas y narrativas. En este contexto, la ilustración adquiere un papel cada vez más relevante, no solo como complemento del texto, sino en muchos casos, como un elemento capaz de sostener por sí mismo la experiencia narrativa o comunicativa de un contenido.

Las ilustraciones en los libros infantiles no funcionan únicamente como elementos decorativos, sino que participan activamente en la construcción del significado del relato (Nodelman, 1988). Es decir, que la imagen no se limita solo a ejemplificar el relato, sino que cumple una función importante en la construcción de la narración; de forma similar en el campo editorial con formatos como la novela gráfica, el álbum ilustrado, el cómic, entre otros. La secuencia de imágenes se convierte en el eje estructural del relato, mientras el poco texto implicado adquiere una función de apoyo, en estos casos la imagen adquiere su carácter narrativo autónomo y protagónico.

La ilustración el contexto contemporáneo

El fortalecimiento del papel de la imagen se intensifica hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con la aparición de nuevas tecnologías digitales y el desarrollo de herramientas

informáticas para el desarrollo de imágenes con programas de ilustración digital, tabletas gráficas y software especializado como su difusión a través del internet. Es como si la ilustración hubiera descubierto un mundo propio, ampliando enormemente las posibilidades técnicas y expresivas de la imagen gráfica. La ilustración comienza a expandirse en este mundo digital, haciendo al arte llegar a entornos no tradicionales como sitios web, animaciones, publicaciones electrónicas, videojuegos y redes sociales. En este sentido, el formato editorial queda enormemente superado por lo alcanzado en la difusión de la imagen en los entornos virtuales, pero eso no anuló la importante producción y difusión editorial que existe hoy en día. Incluso resaltando publicaciones especializadas como novela gráfica y manga. De esta manera, la ilustración entra en una nueva etapa, donde su presencia en la cultura visual se amplía y se diversifica, ampliando su campo de acción considerablemente. En esta perspectiva historiográfica, puede entenderse como la consolidación de la identidad de la ilustración, como una disciplina que no solo hace parte de las artes visuales, sino que adquiere una individualidad, de la cual es una de las principales fuentes de la cultura visual contemporánea.

Hay que entender el hecho de que la ilustración no se está separando del arte ni de sus principios, los está ampliando, la era del arte digital está permitiendo la exploración de texturas que imitan el óleo o la acuarela, crear bocetos con la misma soltura de un lápiz de grafito y trabajar con capas, lo que equivaldría a glasear la pintura o corregir errores sin dañar la obra subyacente. Es la misma disciplina, pero con un medio que ofrece una libertad y una capacidad de experimentación sin precedentes. Estos aspectos son entendidos, como las posibilidades técnicas del arte ampliadas desde las herramientas digitales. Y otro aspecto a sumar, sería el alcance de la difusión de la imagen más allá del sistema del arte, y su

incorporación a nuevos usos, más allá del campo editorial, como espacio tradicional de la ilustración.

La ilustración y el contexto pedagógico en las prácticas artísticas

“El arte es el modo de comunicación más eficaz que existe.”

(John Dewey, 1934)

La mayoría de las industrias creativas actuales dependen casi por completo de la ilustración digital. Un artista que egresa de una academia de arte sin estas habilidades está en desventaja competitiva ante un posible mercado laboral. Enseñar ilustración y las posibilidades del arte digital puede hacer la diferencia, al abrir oportunidades en un mercado visual que ha cambiado, o más bien ha creado nuevas ramas de uso de las imágenes, que oscilan entre la producción artística, editorial, redes sociales, medios de comunicación, entre otros, y todo ello, principalmente desde una elaboración en formatos digitales. Para un artista pedagogo es igual, la ilustración contiene un gran potencial como herramienta pedagógica, como se menciona insistentemente en este trabajo. En este sentido, la ilustración puede operar como un puente entre la práctica artística y los procesos de aprendizaje, como por ejemplo la organización de información visual de manera intencionada para explicar procesos, contextualizar movimientos, representar ideas abstractas que resultan difíciles de transmitir únicamente mediante el lenguaje verbal y su interlocución y complementariedad con otras disciplinas y saberes.

A pesar del fuerte vínculo que ha existido entre la imagen con intención pedagógica en el siglo XXI, no puede ser más diferente, pues la imagen y la enseñanza han roto relación entre ellas, o al menos es lo que se aparenta en las estructuras de formación académica. El enfoque para el uso del arte como modelo de enseñanza en la actualidad se reduce en sumatoria a modelos de expresión creativa, los colores ligados a las emociones y a la representación de ella; aunque esto en sí mismo es un gran avance para la educación artística, fue un retroceso para la imagen con carácter educativo. En este contexto, hay un contraste entre los profesores formados para la educación artística y el material pedagógico editorial o guías con que se plantean los cursos en el ámbito educativo escolar. En este sentido, hay una disonancia, porque el educador es formado como artista pedagogo, pero no con la capacidad de producción de guías pedagógicas ilustradas para publicaciones editoriales o guías didácticas. Estas dos últimas, concierne más una producción entre diseñadores gráficos y pedagogos que no son artistas.

Un caso relevante de esto es, Hervé Tullet (Avranches, 1958), es un artista plástico y profesor, que se dedicó a hacer libros ilustrados para enseñar artes, en cuyo material didáctico combinó por una parte su formación como artista, su experiencia como educador y su capacidad como ilustrador para el desarrollo y publicación del material editorial. Esa triada, desde la formación en licenciatura en artes plásticas, es la que llamó la atención, como una estrategia que se puede activar en considerar la ilustración como una disciplina relevante en el proceso formativo de la carrera universitaria.

La ilustración experiencia artística en la Ateneo

En el Marco del “Taller ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob” desarrollado en la Corporación Ateneo, el propio contexto de este espacio cultural

motivó un importante reto, y era plantear un taller de artes plásticas en un espacio dedicado principalmente a las artes escénicas y la literatura. Entonces el propósito no estaba solo en brindar herramientas y técnicas desde las artes plásticas sino cómo hilar un diálogo con estas otras disciplinas. En este contexto, la ilustración históricamente ya había tenido esa relación entre literatura y arte, de ahí que, como metodología pedagógica inicial para el taller, fue proporcionando unos ejercicios y reflexiones sumamente importantes, a la dinámica propia de los talleres desarrollados. En esta perspectiva, el taller de ilustración abrió un espacio aun mas relevante, para fomentar talleres formativos en artes plásticas en la Corporación Ateneo, pensando incluso que puede darse con un publico externo, o bien, con publico perteneciente al área de teatro de la corporación, como fue evidentemente el grupo con quien se desarrolló las prácticas artísticas.

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?

La pregunta por la ilustración podría parecer obvia, pero al mismo tiempo resulta más compleja de lo que se piensa. Por una parte, es claro que la ilustración de alguna manera está excluida o menospreciada del sistema del arte, aun cuando su proceder creativo y técnico es totalmente igual a la manera en que se crean expresiones artísticas desde el lenguaje de la pintura, dibujo, grabado, etc. Entonces, qué hace que la ilustración se conciba como algo diferente. Quizás uno podría deducir porque la ilustración es para acompañar la publicación de textos, pero acaso, cientos de imágenes de la Historia del Arte no han sido usadas para acompañar textos de todo tipo, incluso en una manera significativa muchas portadas de libros, están basadas justamente en esas imágenes de la Historia del Arte. Y si extendemos la ilustración más como una disciplina propia del campo editorial, tal definición también queda corta, porque en muchos casos el rol de la ilustración es secundario. En esta perspectiva entonces, la carencia de una posible definición, es la muestra misma de que los límites del campo de la ilustración no son claros. Y, sin embargo, esta falta de claridad de dichos límites, en el contexto contemporáneo ya no es tan relevante, ya que, en el arte mismo, la producción plástica actual constantemente se teje desde una interdisciplinariedad, o incluso, los límites de los lenguajes artísticos se presentan a veces de forma híbrida, que no se podría definir si algo es totalmente pintura o escultura. Por lo anterior, podríamos más bien asumir que la ilustración es una producción visual que tiene la capacidad de moverse desde múltiples usos. Como imagen sola, posee la capacidad de circular bajo el sistema del arte en exposiciones

como pieza de arte, explorando formatos en su producción e impresión. Su presencia como imagen puede acompañar el texto literario como un diálogo que amplía el marco interpretativo. Un complemento visual a una información en una guía didáctica, científica o pedagógica. Una producción editorial autónoma como lo es una novela gráfica o libro ilustrado. Entonces, al final, un punto determinante en esa perspectiva de qué entender por ilustración, va a ser la intencionalidad del ilustrador o artista en el propósito de su creación visual.

La ilustración entendida dentro del marco de las artes gráficas, no es solo la producción de imágenes estéticas o la expresión visual del arte plástico tradicional. Se trata, más bien, de una disciplina de comunicación visual estratégica que busca ampliar la interpretación de conceptos, ideas, historias, información y textos, incentivando desde la imagen el ámbito de la imaginación y del pensamiento visual. La ilustración actúa como un agente mediador entre un mensaje complejo y una audiencia determinada, utilizando un lenguaje que combina la psicología del color, la semiótica y la composición para dirigir la atención y facilitar la retención de datos. Ese carácter mediador a veces lo podemos pensar en un segundo plano, donde es la información del texto la que impera más, o por el contrario su presencia es protagonista, y el texto solo es un complemento secundario. Este segundo ámbito, se da mucho en el contexto de la novela gráfica y ciertas publicaciones infantiles.

Su campo de acción es amplio y flexible: puede encontrarse en libros, medios editoriales, espacios educativos, publicidad, diseño y entornos digitales, lo que la convierte en una práctica transversal dentro de las artes visuales contemporáneas. A diferencia de otras disciplinas, la ilustración se caracteriza por su capacidad de adaptación a distintos contextos y por su cercanía con el espectador y lector, ya que busca establecer una relación directa entre

la imagen y quien la observa, facilitando procesos de comprensión, interpretación y evocación.

Dentro de las artes gráficas, la ilustración comparte fundamentos con disciplinas como el diseño gráfico, el grabado o la pintura, pero se distingue por su énfasis en la intención comunicativa y en la construcción de narrativas visuales. Esto implica que la imagen ilustrada, no sólo se concibe como un objeto estético sino como un medio que organiza y transmite ideas. En este marco, la ilustración puede operar en distintos niveles: descriptivo, cuando busca representar un objeto o situación; interpretativo, cuando traduce conceptos abstractos en imágenes; y narrativo, cuando construye secuencias o relatos visuales, esta versatilidad le permite establecer vínculos con otros lenguajes, como la literatura, el cine o el teatro, generando diálogos interdisciplinarios que amplían sus posibilidades expresivas. Por ello, la ilustración no debe entenderse como una práctica menor o subordinada, sino como un campo que integra pensamiento visual, creatividad y capacidad de comunicación.

En el contexto actual, desde el ámbito tecnológico, la ilustración digital ha ampliado de manera significativa las posibilidades de este lenguaje visual. La incorporación de herramientas tecnológicas ha transformado tanto los procesos de creación como los modos de circulación de las imágenes. La ilustración digital no se define únicamente por el uso de dispositivos electrónicos sino por la integración de recursos que permiten una mayor flexibilidad en la construcción de la imagen. Uno de los aspectos más relevantes de la ilustración digital, es su capacidad para integrar y simular distintas técnicas gráficas. A través de herramientas digitales es posible emular efectos de acuarela, tinta, grafito o collage, así como desarrollar estilos completamente nuevos que no dependen de referentes materiales. Esta hibridación técnica amplía el campo de acción del ilustrador, permitiéndole transitar entre lenguajes visuales diversos y adaptar su trabajo a distintos contextos. Además, el uso

tecnológico no anuló las posibilidades análogas de creación, pues en muchísimos ilustradores, su proceso de creación incluye ambas instancias. Además, la ilustración digital facilita la combinación de imagen, texto y movimiento, lo que abre la posibilidad de explorar formatos como la animación, la narrativa interactiva o los contenidos multimedia. De esta manera, la imagen deja de ser estática y puede convertirse en una experiencia más compleja, donde intervienen múltiples capas de información.

En síntesis, la ilustración, entendida como un lenguaje visual dentro de las artes gráficas, se configura como un campo dinámico que articula expresión, comunicación y narrativa. En su versión digital, este lenguaje se expande incorporando nuevas herramientas, técnicas y formas de circulación que transforman tanto la práctica del ilustrador como la experiencia del espectador. Lejos de ser una simple adaptación tecnológica, la ilustración digital representa una ampliación del campo visual contemporáneo donde la imagen se convierte en un espacio de experimentación, diálogo e interpretación. En este contexto, su potencial no solo radica en su capacidad estética, sino en su función como medio para pensar, comunicar y construir conocimiento a través de la imagen. Y finalmente, un aspecto relevante, es que la ilustración fuera de desarrollar todo su potencial comunicativo como se señaló en los anteriores párrafos, aun así, no ha cortado su relación con el arte. En muchos casos, dentro del ámbito del arte contemporáneo, se destacan artistas-ilustradores, cuyas piezas circulan en el ámbito del arte entre exposiciones y coleccionismo. Entonces, es claro que el ámbito de la ilustración en vez de pensarse como un contexto limitado, por el contrario, es un contexto bastante amplio, lleno de múltiples posibilidades, estrategias creativas y estrategias de circulación. Por tanto, ante todas estas potencialidades de la ilustración, es más que pertinente su presencia y valor como creación plástica y metodología pedagógica de la enseñanza de las artes visuales.

METODOLOGÍA

“Lo importante no es solo la obra final, sino el proceso de creación como espacio de aprendizaje.”

Irwin, R. L., & de Cosson, A.

La presente monografía de sistematización, se enmarca en la práctica artística desarrollada en la Corporación Ateneo, derivada de la experiencia desarrollada durante las prácticas académicas constituye el principal campo de observación y reflexión en la implementación de la ilustración como enseñanza de las artes plásticas. La propuesta metodológica se fundamenta en enfoques contemporáneos de la educación en artes que conciben el aprendizaje como un proceso relacional, participativo y constructivo. A partir de este enfoque, el aula se concibe como un espacio de interacción y construcción colectiva de conocimiento, donde las actividades artísticas y los procesos de creación visual funcionan como herramientas para el aprendizaje y la exploración pedagógica.

En este proyecto se articulan elementos de la estética relacional desarrollados por Nicolas Bourriaud en su libro *Estética relacional* y de metodologías de investigación-creación en artes, particularmente la *artografía*, con el propósito de comprender la práctica educativa como un espacio de experimentación artística, reflexión pedagógica y producción de conocimiento. A partir de estas perspectivas, el proyecto concibe el aprendizaje artístico como un proceso relacional, experiencial y colectivo, en el cual la creación visual funciona tanto como medio de expresión como de producción de conocimiento.

Asimismo, la propuesta metodológica se relaciona con el aprendizaje basado en la experiencia desarrollada por John Dewey en *“Arte como experiencia”*, quien plantea que el conocimiento se genera a partir de la interacción activa con el entorno y de la reflexión sobre

la experiencia vivida. En este sentido la educación artística se concibe como un proceso en donde los participantes aprenden haciendo o relacionándose con el área de aprendizaje, es por eso que el aula en estas prácticas fue concebida como un espacio de experimentación, es de estos modelos de enseñanza en artes que he llamado a mi experiencia en el aula “Aprendizaje relacional”

Aprendizaje relacional

La estética relacional, propuesta por Nicolas Bourriaud en los años noventa, entiende el arte como un espacio para crear vínculos, encuentros y formas de convivencia entre las personas, más que como un objeto aislado. En lugar de centrarse en la obra como producto, pone el énfasis en las interacciones sociales que surgen a partir de ella. Trasladada a la educación, esta perspectiva sugiere que enseñar y aprender no es únicamente un proceso de adquisición de información, sino de generar relaciones significativas entre estudiantes, docentes, saberes y contextos. El aula (o cualquier espacio educativo) se concibe como un territorio relacional, donde la interacción es parte del conocimiento mismo, se valoran la colectividad, el diálogo y la experiencia compartida como motores de aprendizaje. El conocimiento no se presenta como algo cerrado, sino como un proceso abierto y en construcción, similar a la forma en que la estética relacional concibe la obra de arte.

La dimensión estética entra porque la educación se vive como una experiencia sensible, ética y creativa, donde se construyen modos de estar juntos y de pensar colectivamente, y más aún cuando los contextos de enseñanza son con un propósito abierto, más que formar artistas.

Es por eso que, el aprendizaje relacional planteado como metodología para este proceso de práctica pedagógica en artes, se construye a partir de las relaciones, las interacciones y las experiencias compartidas entre quienes participan en el contexto educativo. Más que concebir el aprendizaje como la simple transmisión de información entre un docente y un alumno, sino que es una dinámica en la estudiantes, maestros y saberes se encuentran en contraste diálogo. De esta manera, el aula se configura como un espacio de encuentro donde la educación artística no se limita a la enseñanza de técnicas o estilos, sino que se convierte en una experiencia estética, social y reflexiva que promueve nuevas formas de relación entre arte, conocimiento y comunidad.

En síntesis, el marco metodológico del proyecto se sitúa en la convergencia entre la estética relacional, el constructivismo pedagógico, el aprendizaje experiencial y la metodología a/r/tográfica. Esta articulación permite comprender la enseñanza del arte como un proceso dinámico y participativo, en el que la creación artística funciona simultáneamente como práctica estética, herramienta pedagógica y forma de investigación. Desde esta perspectiva, el aula se concibe como un espacio relacional donde el aprendizaje emerge, a partir de la experiencia compartida y de la construcción colectiva de significados, a través de las prácticas visuales.

LABORATORIO: NARRATIVAS VISUALES “ATENEO”

Descripción del taller

El “Taller ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob” en la Corporación Ateneo, que es una propuesta formativa de las artes plásticas, orientado desde la enseñanza de la ilustración, articulando la imagen, el relato y la creatividad, con el propósito de enseñar los lineamientos de la narración y cómo usarlos en los fines específicos que pueda tener la narración literaria aplicada a la imagen, permitiendo que los estudiantes exploren distintas formas de construir historias a partir de imágenes y de textos. Este taller, se desarrollará en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, en la ciudad de Medellín, de ahí que la producción poética de este escritor antioqueño, será el punto de referencia para proponer una serie de ejercicios plásticos, donde no solo se explorarán técnicas artísticas análogas y digitales, sino también la relación narrativa e interpretativa de las imágenes sobre los textos poéticos de Porfirio Barba Jacob. En esa dinámica de diálogo, los estudiantes tendrán un acercamiento y lectura sobre algunos poemas, y un acercamiento básico a las posibilidades de creación visual de las artes plásticas. Para que, en esa complementariedad, se logre la realización de una serie de ilustraciones análogas y digitales, que posteriormente, serán incluidas en una exposición en la corporación.

Tipo de Público

El taller está dirigido inicialmente a jóvenes y adultos cercanos a la corporación Porfirio Barba Jacob, en especial algunos actores y actrices del grupo de teatro de la corporación. No se necesitará un requisito previo de conocimiento en artes plásticas ni destreza significativa de dibujo.

Horario

Los días Miércoles y viernes, de 4.00 pm a 7:00 pm, con una duración de 3 horas cada clase.

Total, de horas del taller

72 horas.

Materiales

Block base 30 tamaño 1/8, lápiz 6b, lápices de colores, acuarela. En lo digital dispositivo tecnológico de Tablet con lápiz digital, programas de diseño gráfico como:

Estructuración del Pensum

Fases y actividades del cronograma del Taller ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob, propuesto como un pensum para ejemplificar el desarrollo de un taller de narrativas en cualquier espacio educativo

Nº semana	Título de la semana	contenidos	Ejercicios desarrollados	Recursos didácticos	Resultados (evidencias)
Semana 1	Introducción a la narrativa visual y al modelo de aprendizaje	Presentación del curso y de los participantes. Concepto de narrativa visual. La	Ejercicio de dibujo rápido para narrar una experiencia personal en tres imágenes. Conversatorio	Presentación visual, ejemplos de cómic y álbum ilustrado, cuadernos	Comprender el concepto de narrativa visual y reconocer la imagen como medio

		imagen como forma de comunicación. Diferencia entre ilustración, dibujo y narrativa visual. Introducción al aprendizaje relacional y a la idea del aula como espacio de intercambio creativo.	colectivo sobre cómo las imágenes cuentan historias.	de dibujo.	de construcción narrativa. Generar un primer espacio de intercambio entre los participantes.
Semana 2-3	Exploración técnica. (La duración de esta semana dependerá del dominio y necesidades de repaso de cada grupo)	Introducción a diferentes técnicas de ilustración: tinta, collage, dibujo expresivo, ilustración digital. La técnica como parte del lenguaje narrativo.	Experimentación con diversas técnicas (tinta, collage, ilustración digital).	Materiales mixtos, herramientas digitales si están disponibles.	Explorar diferentes posibilidades expresivas y comprender cómo la técnica influye en la narrativa visual.
Semana 4	Secuencia y estructura narrativa	Concepto de secuencia en la imagen. Relación entre imagen y tiempo. Introducción a la narrativa gráfica (cómic, storyboard, novela gráfica). Lectura básica de viñetas.	Elaboración de una historia breve en cuatro viñetas. Intercambio de historias entre los participantes para interpretarlas visualmente.	Plantillas de viñetas, lápices, marcadores, referencias de cómic.	Comprender cómo la secuencia visual organiza la narración y explorar diferentes interpretaciones de una misma historia.

Semana 5	Elementos del lenguaje visual	Elementos del lenguaje visual: línea, forma, composición, contraste, ritmo visual. La imagen como sistema de signos. Expresión visual de emociones e ideas.	Ejercicios de representación de emociones mediante líneas, formas y composición. Construcción colectiva de un “diccionario visual”.	Cartulinas, marcadores, referencias de ilustración.	Identificar elementos básicos del lenguaje visual y comprender cómo la imagen transmite significados
Semana 6	Personaje y construcción narrativa.	Concepto de personaje en la narrativa visual. Identidad visual del personaje. Gestualidad, postura y expresión. Relación entre personaje y narrativa.	Creación de un personaje a partir de experiencias personales. Intercambio de personajes para que los demás continúen la historia.	Cuadernos de bocetos, referencias de diseño de personajes.	Comprender la relación entre personaje e historia y fomentar procesos creativos colaborativos.
Semana 7	Espacio y contexto en la narrativa visual	El espacio como elemento narrativo. Ambientación y contexto visual. Relación entre lugar e historia. Espacio simbólico y espacio cotidiano en la ilustración.	Representación gráfica de un espacio significativo para cada participante. Construcción colectiva de una historia ambientada en esos espacios.	Fotografías de referencia, materiales de dibujo.	Reconocer el espacio como elemento narrativo y vincular experiencias personales con la construcción visual de relatos.
Semana 8	Tiempo y ritmo	Representación del	Representación de una	Plantillas de	Comprender la

	narrativo	movimiento. El paso del tiempo en la narrativa gráfica. Ritmo visual y continuidad narrativa. Uso de repetición y variación en secuencias.	acción en distintas etapas. Creación de secuencias que representan el paso del tiempo.	storyboard, ejemplos de cine y cómic.	representación visual del tiempo y desarrollar secuencias narrativas más complejas.
Semana 9	Narrativa visual colectiva	Narrativa visual colaborativa. Construcción colectiva de relatos. La imagen como espacio de diálogo. Introducción al concepto de arte relacional.	Creación de una historia grupal donde cada estudiante produce una viñeta que continúa la anterior. Discusión colectiva sobre el proceso.	Papel continuo, materiales de dibujo compartidos.	Experimentar la narrativa visual como proceso colectivo y fortalecer el diálogo creativo entre los participantes.
Semana 10+	Desarrollo del proyecto final. (lo óptimo para el desarrollo del proyecto serían varias semanas, por lo que si el periodo escolar es de mayor semanas, sumarlas a esta sección)	Concepto de proyecto artístico. Construcción de una narrativa visual personal. Planeación de secuencias visuales. Storyboard y estructura narrativa.	Definición y planificación de un proyecto de narrativa visual individual o colectivo.	Sesiones de tutoría y discusión grupal. son semanas de trabajo.	Consolidar ideas narrativas y estructurar un proyecto visual propio.
Semana semifinal	Sesión de revisión colectiva y ajustes finales del proyecto.	Revisión de coherencia visual y narrativa. Relación entre imagen, secuencia y	Desarrollo final de la narrativa visual. Sesión de revisión colectiva y ajustes finales.	Espacio de trabajo y asesoría.	Refinar los proyectos narrativos y fortalecer la reflexión crítica sobre el proceso

		ritmo. Edición y selección de imágenes.			creativo.
Semana Final	Exposición y retroalimentación colectiva	Presentación pública de los proyectos finales. Conversatorio colectivo sobre el proceso de aprendizaje y creación.	Presentación de los procesos finales y conversación sobre el proceso de aprendizaje	Espacio de exposición, registro fotográfico o audiovisual .	Compartir los resultados del proceso creativo y reflexionar sobre el aprendizaje colectivo desarrollado durante el curso.

HALLAZGOS

El laboratorio: Taller ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob, en la Corporación Ateneo, fue una experiencia enriquecedora y creativa, cuyo objetivo principal fue enseñar a los participantes la elaboración de narraciones gráficas, inspiradas en los poemas de este importante escritor antioqueño. A lo largo del taller, los asistentes aprendieron a expresar visualmente la esencia de los poemas, explorando técnicas de color, técnicas secas, técnicas húmedas, mixtas, collage y otros medios plásticos para dar vida a sus resultados visuales. Además, de una introducción exploratoria a los dispositivos tecnológicos de ilustración digital.

Se logró despertar el interés en los participantes por las artes plásticas y así mismo se dejó en ellos bases para el desarrollo de gráficas y la implementación del material enseñado en el taller.

El laboratorio, para mí como practicante y estudiante de una licenciatura, fue una experiencia reveladora que me abrió la idea de lo que realmente significa la educación. Este espacio no solo me permitió adquirir conocimientos y habilidades prácticas, sino que también me ayudó a reflexionar profundamente sobre el papel de la enseñanza y el aprendizaje en la formación de individuos y comunidades. Y, sobre todo, cómo la ilustración, que es mi principal enfoque de artista, posee un gran potencial estratégico como metodología didáctica en la enseñanza del arte.

El taller en sí mismo, abrió un espacio más claro a las artes plásticas en la Corporación Ateneo y dejó en este espacio cultural, una motivación fuerte para generar una oferta formativa desde las artes plásticas. El haber contado con una participación activa de los miembros de la corporación, lo que permitió generar un ambiente propicio para la

exploración artística, en el cual los participantes pudieron aproximarse a las artes plásticas desde una perspectiva ya moldeada por la visión artística desde las artes escénicas. Esto permitió un intercambio de ideas, de formas de crear, lo que, a su vez, permitió que el arte plástico se integrará de manera natural dentro de la dinámica cultural del Ateneo. Ampliando las posibilidades de participación plástica en un entorno tradicionalmente asociado a otras expresiones artísticas, como la literatura, la danza, la música y el teatro.

La participación activa durante las sesiones, permitió que los estudiantes desarrollen mayor confianza con sus capacidades creativas y habilidades plásticas, entendieron la ilustración como una herramienta para la construcción de relatos personales y colectivos. La metodología pedagógica basada en la experimentación y el diálogo, favorece que los participantes se involucraron de manera comprometida con las actividades propuestas en el cronograma y, a su vez, a cumplí con las fechas estipuladas. Esto se reflejó en los resultados obtenidos al finalizar el laboratorio, y en una actitud más abierta de parte de ellos a la exploración del arte plástico como una práctica personal para la vida y en diálogo con sus propias disciplinas de teatro y literatura.

El desarrollo del taller también tuvo repercusiones significativas, en el ámbito institucional de la Ateneo. La participación activa tanto de los estudiantes como de los miembros de la corporación, permitieron consolidar una experiencia positiva en todos los ámbitos, así como también una aprobación con el proyecto, pues el resultado cumplió las expectativas propuestas, lo que evidenció el potencial de este tipo de iniciativas dentro de la programación formativa del Ateneo. Por otra parte, la presencia de un taller de ilustración, también se relaciona de manera significativa con el contexto teatral y literario que caracteriza al Ateneo. La ilustración comparte con el teatro la capacidad de construir escenas, personajes y

situaciones narrativas, lo que permite establecer vínculos entre la narrativa visual y las prácticas escénicas. En este sentido, la ilustración puede contribuir a procesos creativos asociados al teatro, como el diseño de personajes, diseño y proyección de escenografías, la construcción de atmósferas visuales, la creación de carteles o la elaboración de diseños gráficos para la difusión de eventos. Así, el taller no solo fortalece el campo de las artes plásticas dentro de la corporación, sino que también puede integrarse de manera transversal con otras áreas artísticas presentes en el Ateneo, favoreciendo un diálogo entre disciplinas que enriquece el ecosistema cultural del espacio. De esta manera, la implementación de este taller representa un aporte tanto pedagógico como cultural, al ampliar las posibilidades de creación, interpretación y circulación del arte dentro de la institución.

Uno de los objetivos del proyecto fue la exposición de los resultados plásticos, lo cual permitió evidenciar no solo a la corporación sino también al público en general, lo trabajado en el taller y los resultados plásticos tomando de referencia a los poemas del escritor. Además, activando su espacio de galería desde una producción plástica desarrollada en la propia corporación. Con respecto a la obra literaria de Porfirio Barba Jacob, se realizaron ilustraciones de sus poemas, así como también reinterpretaciones de episodios importantes de su biografía. En esta exposición se encontraban obras como: Ilumine Árida, del poema *Oh, noche*, Lo que hay más allá, del poema *Futuro*, Don nadie frente al espejo, del poema *Espejo*, entre otros¹. Dentro del conjunto de las obras desarrolladas que integraron la exposición, se percibe cómo cada estudiante desarrolló unas características narrativas diversas al igual que estilos visuales y formas gráficas de representación. Así mismo, esto complementado con las características visuales y posibilidades expresivas propias de las técnicas de arte. Se desarrollaron trabajos en el campo de la pintura, dibujo, collage, pintura expandida, y por supuesto, un acercamiento a dispositivos y programas tecnológicos de ilustración digital. En

la exposición final se dispusieron los poemas de Porfirio Barba Jacob, junto a las ilustraciones de los estudiantes, permitiendo de forma más clara ese diálogo y complemento entre el contexto literario y el visual. A modo de curaduría, esto permitió una lectura fluida de las narrativas de sus poesías.

Y finalmente, desde la experiencia del taller en la Corporación Ateneo y haciendo la transversalidad con mi experiencia como estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas, si rescato una serie de reflexiones que esta experiencia de practicas artísticas me generó. Las cuales vale la pena nombrar, y que son preguntas y reflexiones que quedan abiertas para otros espacios académicos o futuros trabajos de profundización personal en una instancia de especialización o maestría. Desde el proyecto y el trabajo monográfico de sistematización de esta experiencia artística en la Corporación Ateneo, se podría desprender una serie de reflexiones y preguntas para pensar la ilustración en el programa de Artes plásticas. ya que, en nuestro proceso de formación recurrimos a guías ilustradas, libros ilustrados y demás para enseñar. Por fuera del mundo del arte, los pedagogos hablan de libros en pro de la enseñanza, de ahí nace la gran pregunta del ¿por qué los licenciados en artes plásticas no son instruidos para ilustrar estos contenidos tan importantes en el ámbito pedagógico? ¿Por qué no son los estudiantes de licenciatura en artes plásticas instruidos para desarrollar libros infantiles o juveniles en pro de la educación en los ámbitos de investigación que les competen?

Todo el tiempo, a lo largo de mi carrera, he observado y buscado estos referentes para encontrarme que el artista educador que me gustaría ser, es aquel que educa a través de la educación como lo hace Hervè Tullet (Avranches, 1958). Él fue un artista que se dedicó a hacer libros ilustrados para enseñar artes, un puesto en el mundo del arte y pedagogía para el

cual debería la facultad estar preparando a los artistas pedagogos. En el contexto actual de la enseñanza en arte, se evidencia una contradicción: por un lado, la ilustración está ampliamente presente en la cultura visual y en los procesos de aprendizaje; por otro lado, no ha sido plenamente integrada como objeto de estudio, ni como estrategia pedagógica dentro de la educación artística, como recurso posible a desarrollar por el artista-pedagogo. Es importante nuevamente aclarar, que estas reflexiones y preguntas, no corresponde directamente a la sistematización de las prácticas artísticas de la ilustración, pero si es importante haberlas nombrado porque son reflexiones y preguntas que me surgieron durante la experiencia como docente que tuve en dicho taller de ilustración. Y siendo este un trabajo de grado de Licenciatura en Artes Plásticas, justamente la experiencia de las prácticas artísticas pone en juego entre el aprendizaje teórico recibido en la universidad en contraste con las dinámicas particulares en que se da la enseñanza de las artes plásticas, como lo fue mi experiencia desde la ilustración en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob de Medellín.

CONCLUSIONES.

El desarrollo del Taller ilustración narrativa bidimensional de poemas de Porfirio Barba Jacob, en la Corporación Ateneo de Medellín, permitió reconocer el valor pedagógico y metodológico que puede tener la ilustración en espacios culturales formativos diferentes a las artes plásticas. A lo largo del proceso, se pudo observar participación positiva de los diferentes involucrados con el taller, lo que indica que la experiencia resultó significativa tanto en términos educativos como culturales. El taller no solo permitió fortalecer procesos creativos, sino que también contribuye a ampliar la oferta formativa del Ateneo, integrando las artes visuales en su oferta cultural. En este sentido, los resultados obtenidos permiten afirmar que este tipo de iniciativas poseen un potencial importante para continuar desarrollándose en el futuro, ya sea dentro de la misma corporación o en otros espacios culturales.

Como docente, desde una perspectiva personal, la experiencia del taller permitió reafirmar mi postura sobre el potencial de la ilustración, como herramienta para los artistas pedagogos en la enseñanza del arte. Al igual que la posibilidad, desde la ilustración, contribuir en la producción de guías didácticas y publicaciones de herramientas pedagógicas. A partir de esta experiencia, fue posible reconocer cómo la ilustración también puede funcionar como un punto de encuentro entre las disciplinas, generando procesos creativos que promueven nuevas formas de interpretación, lo que le abre a la ilustración muchos más caminos en el mundo del arte plástico, cultura, editorial y social.

Como conclusión final, el laboratorio ha sido un punto de partida de experimentación e indagación de estas ideas, con la esperanza de contribuir a una enseñanza más humanizadora, creativa y reflexiva, en la que el arte y las relaciones humanas sean los pilares fundamentales

LABORATORIO

De ilustración "NARRATIVAS VISUALES ATENEO"

01

El laboratorio: Narrativas visuales en el Ateneo fue una experiencia enriquecedora y creativa, cuyo objetivo principal fue enseñar a los participantes la elaboración de narraciones bidimensionales inspiradas en los poemas de Porfirio Barba Jacob. A lo largo del taller, los asistentes aprendieron a expresar visualmente la esencia de los poemas, explorando técnicas de color, técnicas secas, técnicas húmedas, mixtas, collage y otros medios plásticos para dar vida a sus resultados visuales.

02

Se logró despertar el interés en los participantes por las artes plásticas y así mismo se dejó en ellos bases para el desarrollo de gráficas y la implementación del material enseñado en el taller. Además, como resultado físico de las prácticas tenemos resultados visuales una exposición de las ilustraciones y dibujos que los participantes en el mes de Porfirio, Julio, en la Galería del Ateneo.

03

A continuación el desarrollo del taller, que partió desde el pensum propuesto como proyecto, sin embargo en la praxis necesito adaptarse a las necesidades del lugar, inconvenientes de tiempo, entre otros obstáculos lo que ahorillo al proceso a tener modificaciones, lo que nos dejó con el siguiente resultado:

SEMANA 1

Encuentro con los poemas y el desarrollo del arte visual

01

OBJETIVO

En el primer encuentro del taller nos veremos con el primer acercamiento a los posibles poemas a trabajar, los leeremos en conjunto para decidir el poema o los poemas a trabajar en el transcurso del taller.

ACTIVIDADES

En el primer encuentro del taller nos veremos con el primer acercamiento a los posibles poemas a trabajar, los leeremos en conjunto para decidir el poema o los poemas a trabajar en el transcurso del taller. Así como también se presentarán referentes de lo que denominamos narración audiovisual, principalmente desde la ilustración para que así los participantes puedan tener estos primeros acercamientos a lo que puede ser su propuesta para el taller ya que al ser un grupo principalmente teatro pueden no tener ideas sobre lo que les gustaría realizar, sin embargo al tener referentes visuales pueda ser mucho mejor para el desarrollo del taller.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Leer en conjunto así como también algo de clase magistral; para exponer contenidos y de complemento el taller con los poemas, poniéndolos a dialogar con los contenidos expuestos.

LOGROS ALCANZADOS

Este encuentro nos permitió cumplir el principal objetivo que fue encontrarnos con el grupo a participar en el laboratorio, se realizó la introducción a la narración y también se hizo la introducción a los poemas, como parte de nuestro encuentro los participantes escogieron su poema, se hizo el ejercicio para descifrar el tipo de narrativa usado en el para así dar el paso a las exportaciones ilustrativas con los poemas.

04

05

DIFICULTADES

Para con el grupo es que no habían antes estado cerca de los conceptos trabajados, el grupo o los modelos de aprendizaje no presentan problemas por el momento.

Y con el espacio es que tuvimos que acortar un poco nuestro encuentro porque en la corporación había más tarde un evento y no nos podíamos quedar en el espacio.

Uno de los participantes me ha manifestado que quiere realizar una canción con su poema, más que una dificultad presenta un reto no contemplado pero posible para este laboratorio.

RECURSOS

Proyector o televisor. Poemas impresos y digitales.

Diapositiva presentada:

BITÁCORA para ahí depositar todo el proceso creativo

06

[NARRATIVA. Introducción](#)

07

REFLEXIONES

Me encontré con un grupo motivado y dispuesto para lo que se va a trabajar en el laboratorio, contrario a mis miedos para con el grupo, la sesión fue llevada a cabo de forma muy especial, todos participaron activamente y se logró el objetivo principal de este encuentro que fue identificar los tipos narrativos.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

De 1 a 5 este encuentro en general ha obtenido un 5, su objetivo fue cumplido a pesar del corto tiempo y ha dejado a los participantes entusiasmados con el próximo proceso.

08

SEMANA 2

Exploración de técnicas secas y la teoría del color.

01

OBJETIVO

Presentar y familiarizar con las técnicas SECAS, teoría del color y demás bases del arte gráfico.

ACTIVIDADES

Con el fin de escoger la técnica y materiales adecuados para cada ilustración desde los intereses de cada uno, los participantes tendrán jornadas de exploración y experimentación con las posibles técnicas de interés, en este caso los medios secos como: los colores, tizas, crayones, carboncillo, grafito, etc. Al mismo tiempo que se plantean los ejercicios con un esquema cromático que nos ayude a comprender la teoría del color de manera básica.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

En la primera parte de la exposición a los elementos secos se presentan imágenes con resultados visuales de dichas técnicas y videos de los procesos para que los chicos del grupo puedan sentir atracción o familiaridad con los resultados visuales de dichos documentos. La experimentación será planteada desde ejercicios un poco externos a nuestro tema principal que serán los poemas, como colorear figuras geométricas, dibujar con los materiales a experimentar en dicha sesión del taller, Acompañado de un complemento de clase magistral como lo es la exposición de diapositivas para el componente teórico a los temas a tratar: Técnicas húmedas y teoría del color.

LOGROS ALCANZADOS

Los participantes del laboratorio pudieron experimentar el color, dejando en ellos las nociones básicas del color y su comportamiento en los entornos, esto de la mano de ejercicios coloreando formas geométricas siguiendo el círculo cromático. Además se concretaron los poemas a querer realizar y mayor ampliación de los temas dejados sin explicar del encuentro anterior.

04

05

DIFICULTADES

El poco acercamiento para con los colores que presentaban algunas personas y además ligera carencia de materiales adecuados proporcionados por el centro.

Poco tiempo, debo optimizar las horas de una mejor manera, ya que en ocasiones los participantes necesitan irse con antelación para sus ensayos de teatro.

RECURSOS

Para esta explotación se necesitaran bases de papel (bond/durex 150gr aprox), Lápices de colores, tizas, crayones, lápices de grafito, borradores miga de pan, bisturíes, sacapuntas.

Recurso presentado: [Teoría del color](#)

06

07

REFLEXIONES

Es un grupo atento dispuesto y muy presto para los ejercicios y los puntos a tratar en los escenarios de los encuentros, la complejidad de los ejercicios fue abordada con mucha agilidad en el final de la clase lo que me da un poco la libertad de experimentar con ejercicios un poco más complejos.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Se alcanzó el objetivo principal y además se abrieron ramas de explicación no contempladas, por lo que me quedo satisfecho con el encuentro, a pesar de no haber podido realizar uno de los ejercicios dispuestos, ellos lo harán por su cuenta.

08

SEMANA 3

Exploración de técnicas húmedas y la teoría del color.

01

OBJETIVO

Presentar y familiarizar con las técnicas HUMEDAS, teoría del color y demás bases del arte gráfico.

ACTIVIDADES

Con el fin de escoger la técnica y materiales adecuados para cada ilustración desde los intereses de cada uno, los participantes tendrán jornadas de exploración y experimentación con las posibles técnicas de interés, en este caso los medios húmedos como: pintura acrílica, acuarela, óleo pasteles, etc.

02

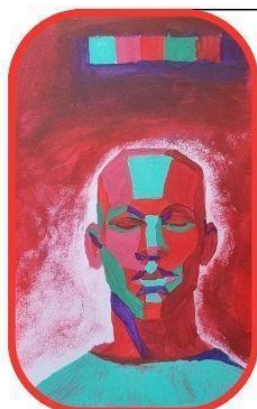
03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

En la primera parte de la exposición a los elementos húmedos se presentan imágenes con resultados visuales de dichas técnicas para que los chicos del grupo puedan sentir atracción o familiaridad con los resultados visuales de dichos documentos.

La experimentación será planteada desde ejercicios un poco externos a nuestro tema principal que serán los poemas, como colorear figuras geométricas, dibujar con los materiales a experimentar en dicha sesión del taller.

Acompañado de un complemento de clase y continuando con la teoría del color y las paletas de color.

LOGROS ALCANZADOS

En este encuentro se llevo acabo con exito la exposicion de los involucrados con el color y los materiales humedos con un ejercicio de lostro a base de planos que nos ayudaron a identificar las zonas en luces del rostro y asi identificar los colores luz y los colores sombra de las paletas de color escogidas.

04

05

DIFICULTADES

En el grupo nos encontramos con personas mas avanzadas en el arte plástico y otras que son aún muy alejadas de los conceptos, lo que nos crea un desbalance en el grupo.

RECURSOS

Para esta explotación se necesitarán papel de acuarela 200gr, pintura acrílica, óleo pasteles.

[Círculo cromático interactivo](#)

[Color Palette Cinema](#)

[Films Color Palette](#)

[Teoria del color](#)

06

07

REFLEXIONES

Al momento de plantear los ejercicios el tiempo entre un ejercicio y otro debe tener en cuenta esas diferencias, sin embargo al momento de la praxis lo puede gestionar mediante el dialogo con los que habían terminado, dando a los demás el tiempo la posibilidad de escuchar mientras su proceso continuaba.

También aquella diferencia nos permite que los participantes más avanzados en el grupo puedan ser apoyo para los que no.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

La actividad cumplió su objetivo,

08

SEMANA 4

Introducción al boceto

01

OBJETIVO

Estructuración narrativa de la imagen para el desarrollo en primera instancia de la disposición de la obra, es decir el boceto o bosquejo de la ilustración.

ACTIVIDADES

Habiendo experimentado las técnicas húmedas y secas, con las técnicas mixtas exploramos las posibilidades que tenemos al mezclar dichos resultados, exponiendo referentes del área. así mismo es en esta sesión que hablaremos y exploraremos el collage como medio y técnica creativa, desde el punto de vista compositivo o el collage como mancha seca de color.

Al final de la clase se hablará del poema seleccionado en nuestra sesión número uno y así dar inicio a los bocetos y acercamientos para iniciar con el trabajo de obra en la sesión número 5.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

En la primera parte se presentan imágenes con resultados visuales de dichas técnicas mixtas como también collage para que los chicos del grupo puedan sentir atracción o familiaridad con los resultados visuales de dichos procesos.

En esta misma sesión por cuestiones de tiempo se comenzarán los bocetos de los proyectos de cada uno para comenzar la depuración de bocetos para la composición de la ilustración.

LOGROS ALCANZADOS

Los participantes se acercaron al dibujo de la mano del lápiz rojo, ya que les comparto mi técnica de boceto y les ha gustado.

Aunque se planteó la reunión de técnicas mixtas y bocetos alcanzamos también a abordar los recursos visuales de la imagen.

04

05

DIFICULTADES

El tiempo ha presentado una dificultad, este día tuvimos que dejar el taller un poco pronto porque la corporación cerraba un poco más temprano y no nos pudimos quedar demasiado en el espacio. Además que no se cumplieron los objetivos planteados desde el inicio, pues la corporación nos propuso una actividad de otro practicante y le dimos prioridad, sin embargo lo enfoque directamente hacia el manejo del lápiz al bosquejar para que tuvieran un mejor acercamiento a los bocetos propios.

RECURSOS

Proyector o televisor. Poemas impresos y digitales.
Diapositiva presentada: [LENGUAJE VISUAL](#)
BITÁCORA para ahí depositar todo el proceso creativo

06

07

REFLEXIONES

Uno de los compañeros nos propuso un ejercicio de bocetos en donde nos dibujamos unos a otros lo cual me pareció un buen inicio para adentrarnos en el boceto.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Fue una sesión algo improvisada ya que lo que había planeado no fue lo que se llevó a cabo pero lo planteado por ellos mismos cumplió los objetivos del encuentro.

08

SEMANA 5

Encuentro con los poemas y el desarrollo del arte visual

01

OBJETIVO

Concretar los bocetos del desarrollo gráfico y acercamientos a la composición de la imagen visual.

ACTIVIDADES

En esta fase asientan sensaciones y posibles ideas que hayan aflorado con los ejercicios e iniciará el desarrollo de la propuesta de cada uno de los participantes.

Y en este encuentro se enfocará en el boceto que quedará, para las siguientes cuatro semanas desarrollar la propuesta gráfica.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

En este momento del laboratorio dejará de lado el componente teórico ya que será práctico para así desempeñar el boceto. Siendo las presentaciones y contenidos las estrictamente necesarias para el desarrollo de las propuestas, es decir, la información adicional será la que vayan necesitando a medida de que avancen, como por ejemplo referentes que los ayuden a encontrarse con sus ilustraciones.

LOGROS ALCANZADOS

Los bocetos y resultados visuales en esta sesión fueron más acertados a lo que desean ilustrar, el boceto final ha sido escogido y se comenzará a trabajar para la siguiente sesión.

04

05

DIFICULTADES

Hoy asistieron la mitad del grupo.

RECURSOS

Diapositiva presentada: [STORYTELLING](#) y [REFERENTES](#)
(Se va a recurrir a esta ultima presentación con mucha frecuencia
pues en ella estarán dispuestos los referentes que vaya
identificando para cada uno de ellos.)

BITÁCORA para ahí depositar todo el proceso creativo

06

07

REFLEXIONES

Hasta esta semana los participantes han entendido la ilustración desde la literatura, lo cual es de alguna forma entusiasta y he podido ver la aplicación de los recursos y temas enseñados en el laboratorio.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Se cumplieron los objetivos para esta semana, que refería el tener el boceto claro.

08

SEMANA 6

Trabajo en la propuesta ilustrada

01

OBJETIVO

Trabajar en el boceto aprobado para desarrollar la propuesta grafica segun las intenciones de cada uno.

ACTIVIDADES

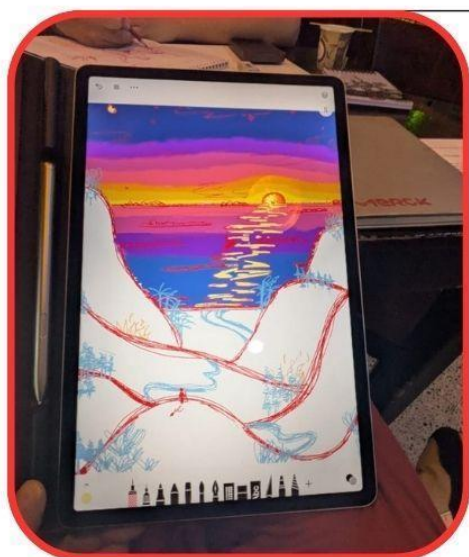
En el espacio del taller se trabajará en base a los bocetos y procesos que se están llevando a cabo con espacios y ritmos dependiendo de cada uno, estare junto a ellos en busca de apoyar y cubrir sus dudas o necesidades mas no les planteare un ritmo claro fuera del componente teorico a tratar.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Se hizo acompañamiento de los procesos, taller de dibujo y pintura.

LOGROS ALCANZADOS

Se ha logrado avanzar en el desarrollo de la obra y las ideas de lo que desean presentar esta cada vez más definido, los chicos manifiestan estar muy contentos con lo que desarrollan en el taller

04

05

DIFICULTADES

La falta de asistencia las últimas semanas es una dificultad temible pues algunos procesos se han atrasado mucho y el tiempo en estas fechas es demasiado corto, el día de hoy solo asistieron 3 personas y los restantes no llegan a la asesoría del viernes.

RECURSOS

Se ha dispuesto papeles para la creación de sus propuestas, lápices de colores, tizas, pintura, algunos están trabajando de forma digital.

06

07

REFLEXIONES

Se vuelve un poco complicado poner el curso en el contexto donde empiezan los momentos de ocupación de todos mientras se quiere lograr ciertos objetivos para el taller.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Los únicos asistentes cumplieron el objetivo del encuentro y además los que trabajaron remoto (después contactaron) mostraron avances significativos correspondientes a la sesión,

08

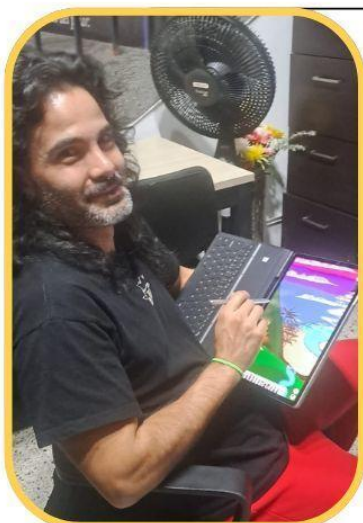
SEMANA 7, 8 Y 9

Desarrollo de la propuesta grafica

01

OBJETIVO

Continuar con la elaboración de la obra y asesoramiento para los procesos plasticos

ACTIVIDADES

Se plantea el taller principalmente para los procesos de ilustracion que requieran relieve, pintura o procesos en un estado un poco retrasado. Sin embargo terminando la semana 9 deben estar los procesos alineados, por lo cual en estas tres semanas los encuentros buscaran ser mas extensos, aun asi respetando el ritmo de trabajo de cada uno.

02

03

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Trabajo en la sesión y autónomo, brindando apoyo estaretejico y asesorias con referentes y resultados visuales segun lo que ellos esten buscando.

LOGROS ALCANZADOS

El cumplimiento y trabajo de las obras hasta un 80%, lo que nos permite concretar la exposicion final y ademas aterrizar mucho mas los resultados en el espacio.

04

05

DIFICULTADES

Al estar los participantes adelantados en lo que deseaban alcanzar gráficamente con sus trabajos, muchos optaron por un trabajo autónomo, por lo que trabajo en el ateneo solo hubo una sesión en este proceso creativo.

RECURSOS

Soportes como papel, pintura de relieve, fijador, colores, etc.

06

07

REFLEXIONES

Entender los procesos de cada persona es muy importante para un taller como este, así como también el cronograma de la organización nos habría permitido tener una mejor disposición del tiempo y espacio en estas actividades.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

De 1 a 5 este encuentro en general ha obtenido un 5, su objetivo fue cumplido a pesar del corto tiempo y ha dejado a los participantes entusiasmados con el próximo proceso.

08

SEMANA 10

Presentación UdeA

01

OBJETIVO

Presentar los resultados y proceso de la práctica en la universidad de antioquia, en la reunion de practicas.

ACTIVIDADES

A modo de exposicion se presento el taller desde sus bases teoricas (practica I) hasta su puesta en escena (pactica II) y por ultimo los resultados de estos.

La Diapositiva presentada en dicho encuentro fue la siguiente:

[PRESENTACIÓN LAB. NARRATIVAS VISUALES](#)

02

Table of Contents

- 01 Propuesta
- 02 Objetivos
- 03 Metodología
- 04 Desarrollo
- 05 Experiencia
- 06 Resultados

03

REFLEXIONES

Mas alla de la nota que pudo haber salido en este encuentro puesto a mi trabaj de practicas tuve una gran satisfaccion frente a lo conseguido en el proceso y pude evidenciar tambien una conformidad por parte de quienes me escuchaban asi que mi unica reflexion es que fue un proceso ampliamente satisfactorio para mi que me enseñó a enseñar como quiero enseñar.

SEMANA FINAL

Exposición

01

OBJETIVO

Exponer y presentar los resultados graficos en la galeria ateneo.

ACTIVIDADES

Con la intencion de incentivar la creacion artistica de los participantes el ateneo dispuso el espacio de la galeria Ateneo para el despliegue de las obras desarrolladas en la semana al homenaje que la corporacio hace aa porfirio cada año.

02

03

ANGELO RAMOS ESTRELLA DE LA TARDE

04

DELIRIO - EL ESPEJO

¿Mi nombre?
Tengo muchos:
canción, locura,
anhelo.
¿Mi acción? Vi un
ave hender la
tarde, hender el
cielo...
Busqué su huella
y sonreí llorando,
y el tiempo fue
mis ímpetus
domando.
¿La síntesis? No
se supo. Un día
fecundare la era
donde me
sembrarán. Don
nadie. Un
hombre. Un loco.
Nada.

Una sombra inquietante y pasajera.
Un odio. Un grito. Nada. Nada.
¡Oh desprecio, oh rencor, oh furia, oh rabia!
La vida está de soles diademada...

BARBARA QUEEN - FUTURO

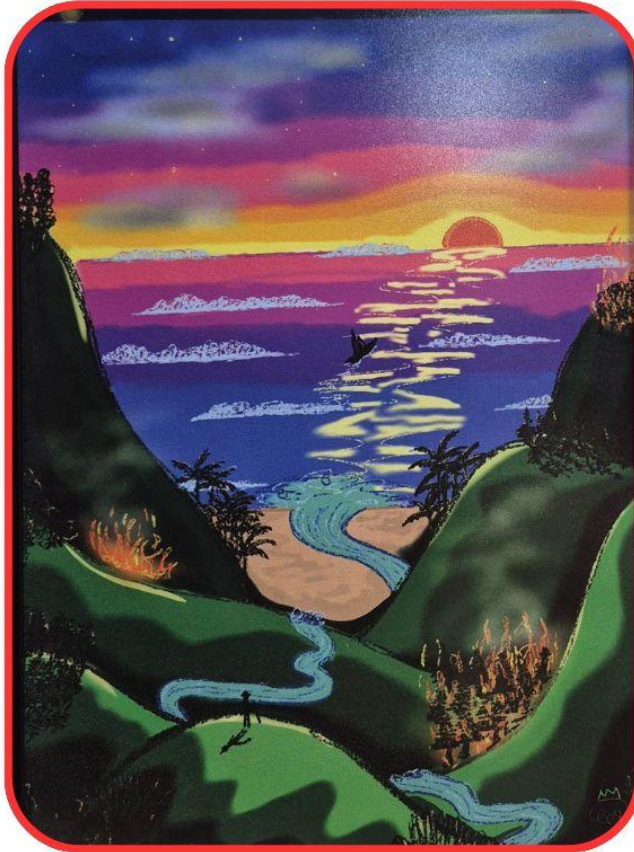
05

Decid cuando yo
muera... (¡y el día esté
lejano!)
soberbio y
desdeñoso, pródigo y
turbulento,
en el vital deliquio
por siempre
insaciado,
era la llama al viento...

Vagó, sensual y
triste, por las islas de
su América;
en un pinar de
Honduras vigorizó el
aliento;
la tierra mexicana le
dio su rebeldía,
su libertad, su
fuerza... Y era una
llama al viento.

De simas no sondadas subía a las estrellas;
un gran dolor incógnito vibraba por su acento;
fue sabio en sus abismos, y humilde, humilde, humilde,
porque no es nada una llamita al viento.

Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales,
que nunca humana lira jamás esclareció,
y nadie ha comprendido su trágico lamento...
Era una llama al viento y el viento la apagó.

DAJHANA - EL ESPEJO

06

¿Mi nombre? Tengo muchos: canción, locura, anhelo.
¿Mi acción? Vi un ave hender la tarde, hender el cielo...
Busqué su huella y sonreí llorando,
y el tiempo fue mis ímpetus domando.
¿La síntesis? No se supo. Un día fecundare la era
donde me sembrarán. Don nadie. Un hombre. Un loco.
Nada.
Una sombra inquietante y pasajera.
Un odio. Un grito. Nada. Nada.
¡Oh desprecio, oh rencor, oh furia, oh rabia!
La vida está de soles diademada...

07

JUAN CAMILO

Amo a un joven de insólita pureza, todo de lumbre cándida
investido:
la vida en él un nuevo dios empieza, y ella en él cobra número y
sentido.
Él, en su cotidiano movimiento por ámbitos de bruma y gnomo y
hada,
circunscribe las flámulas del viento y el oro ufano en la espiga
enarcada.
Ora fulgen los lagos por la estría... Él es paz en el alba
nemorosa.
Es canción en lo cóncavo del día. Es lucero en el agua
tenebrosa...

08

MACRAMANDA - OH, NOCHE

Oh, noche

Mi mal es ir a tientas con alma enardecida ciego sin lazarillo bajo el azul de enero; mi pena estar a solas errante en el sendero; y el peor de mis daños, no comprender la vida.

Mi mal es ir a ciegas, a solas con mi historia, hallarme aquí sintiendo la luz que me tortura y que este corazón es brasa transitoria que arde en la noche pura.

Y venir sin saberlo, tal vez de algún oriente que el alma en su ceguera vio como un espejismo, y en ansias de la cumbre que dora un sol fulgente ir con fatales pasos hacia el fatal abismo.

Con todo, hubiera sido quizás un noble empeño el exaltar mi espíritu bajo la tarde ustoria como un perfume santo...
¡Pero si el corazón es brasa transitoria!

Y sin embargo, siento como un perenne ardor que en el combate estéril mi juventud inmoló... (¡Oh noche del camino, vasta y sola, en medio de la muerte y del amor!)

BIBLIOGRAFÍA

Abellán Romero, C., & Tabernero Sala, R. *El universo de Maurice Sendak*. Análisis de respuestas lectoras de un grupo de Primero de Educación Infantil.

Aguado Molina, M., & Villalba Salvador, M. (2020). *La ilustración como recurso didáctico*. Dedicar. Revista de Educação e Humanidades.

Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob (2025). Sobre Nosotros - Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. <https://ateneomedellin.com/sobre-nosotros/>

Barthes, R. (1964). *Retórica de la imagen*. Comunicaciones, (4), 40–51.

Bourriaud, N. (2005). *Estética relacional*. Les presses du réel.

Bruner, J. (2009). *Actual minds, possible worlds* (Vol. 1). Harvard university press.

Eisner, E. W. (2003). *The arts and the creation of mind*. Language arts.

Irwin, R. L. (2013). *La práctica de la fotografía* (D. García Sierra, Trad.). *Revista Educación y Pedagogía*, 25(65), 106–113. Universidad de Antioquia.

Ivins Jr., W. M. (1953). *Prints and visual communication*. Harvard University Press.

John Dewey. 1934. *Art as Experience*.

Lenovo. (s. f.). Ilustración: definición y características.

<https://www.lenovo.com/es/es/glossary/illustration/>

Libro de Kells. (Siglo IX).

Male, A. (2017). *Illustration: a theoretical and contextual perspective*. Bloomsbury publishing.

Merchán, C. P., & Lorena, J. R. (s. f.). (Pensamiento), (palabra)... y obra: La observación de prácticas de aula: inicios de la práctica pedagógica efectiva.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística y cultural. Bogotá D.C: Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional. (2000). Serie Lineamientos Curriculares. Bogotá D.C: Ministerio de Educación Nacional.

Mitchell, W. J. T. (1986). *Iconology: Image, text, ideology*. University of Chicago Press.

<https://archive.org/details/mitchell-w.-t.-j.-iconologia.-imagen-texto-ideologia-o-cr-2016/page/12/mode/2up>

Nodelman, P. (1988). *Words about pictures: The narrative art of children's picture books*. University of Georgia Press.

Pérez Alonso, J. (2025). *Fomentar la creatividad: el uso de álbumes ilustrados de Peter H. Reynolds y Hervé Tullet en el aula*.

Piaget, J. (1961). *La formación del símbolo en el niño*. Fondo de Cultura Económica.

Tullet, H. (s. f.). *[Obras de ilustración]*.

Lev Vygotsky. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

