

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

**Pasantía de grado para optar por el título de Licenciada en artes plásticas,
desarrollado en el Instituto de Estudios Socio Históricos: La imagen como
herramienta artística para introducir un texto.**

María del Carmen Bonilla Roa

CC:1033679839

Jenny Marcela Rodríguez (supervisión pasantía)

Diana Carolina Godoy

Coordinadora del Programa Licenciatura en Artes Plásticas

Universidad Santo Tomás

Facultad

Licenciatura en Artes Plásticas

Cau Bogotá

2023 -2025

Tabla de contenido

1. Introducción	1
2. Justificación	1
3. Pregunta articuladora	2
4. Objetivo general	2
5. Objetivos específicos	2
6. Lista de tablas y figuras	3
7. Referentes plásticos	6
7.1. Rebecca Leaw Louise	6
7.2. Derek Gores	10
7.3. Andy Warhol	11
8. Referentes teóricos	13
8.1. La ilustración	13
8.1.1. Ilustración editorial	13
8.1.1.1. Técnicas	14
8.2. Ensamblaje	
9. Desarrollo del proceso creativo – Cronograma de actividades	16
9.1. Primer artículo ilustrado: <i>De materiales orales y memoria cultural</i>	
9.2. Segundo artículo ilustrado: <i>Petro y la paz total</i>	
9.3. Tercer artículo ilustrado: <i>Una reflexión sobre la libertad de expresión</i>	
9.4. Cuarto artículo ilustrado: <i>La pandemia y el sentido de la pedagogía</i>	
9.5. Quinto artículo ilustrado: <i>Siempre igualdad, no equidad</i>	
9.6. Sexto artículo ilustrado: <i>La formación post gradual en clave de flexibilidad y la pertinencia desde el reconocimiento de las necesidades formativas y contextuales</i>	
9.7. Séptimo artículo ilustrado: <i>La Universidad Santo Tomás en el siglo XXI y su apuesta en la formación humanística integral</i>	
10. Conclusiones	27
11. Referencias	28
12. Anexos	30
○ Serie “Así conocí la esperanza”	

INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo de pasantía, se desarrollaron diferentes formas de ilustración para comunicar de manera asertiva los textos relacionados con la revista de la Universidad Santo Tomas: Sol de Aquino, donde se puede evidenciar el interés y necesidad que hay de comunicar las problemáticas sociales, y educativas dentro y fuera de la institución.

Se realizó un recorrido histórico de la revista, su importancia dentro de la institución, cuál es su relevancia en la comunidad educativa, y del por qué servir en este lugar; luego de todo este proceso, se desarrolló una lectura de la edición No 11 del año 2023, en ella se encontraron algunos textos que nos generan una sensibilidad acerca de los sucesos que han emergido en algunos años anteriores, entre estos la pandemia del año 2020, los desafíos propios y alternativas tanto de la comunidad educativa de la Universidad Santo Tomas, y de cómo desde el lado del lector podríamos llegar a ver varias necesidades sociales que presentan un desafío para el país.

Cada ilustración esta desarrollada sobre un referente plástico, que permite explorar diferentes técnicas con respecto a la idea principal del texto y a través de este, plasmar lo que el escritor quería comunicar no siendo tan literal.

JUSTIFICACIÓN

Para los estudiantes la expectativa de realizar la práctica en el Instituto de Estudios Socio Históricos nombrado para efectos de este documento con las siglas (IESH) genera muchas emociones que abren un campo de posibilidades de lo que será un gran proceso creativo, como estudiantes de la universidad servir dentro de la misma no solo aporta al conocimiento, si no a la creación de oportunidades dentro de la institución para los estudiantes.

Así se experimenta antes de iniciar; servir dentro del lugar que nos ha visto crecer académicamente, siendo parte de algo tan importante como lo es la revista Sol de Aquino, es la revista donde podemos expresarnos con libertad mostrar cada punto de vista, desarrollar nuestros talentos y verlos hechos una realidad.

Cuando se es parte de los procesos creativos y educativos de la universidad, generamos un sentido de pertenencia que nos ayuda a crecer y permite que cada estudiante se conecte creativamente en los desarrollos y actividades artísticas de la misma, participando de este proceso se evidencia la necesidad de conocer más la universidad, los proyectos y actividades que todo estudiante debe conocer de manera intencional en el proceso de formación para poder disfrutar de lo que la universidad tiene para ofrecer.

Durante el proceso de ejecución de la pasantía de grado en el IESH nos permite fortalecer nuestro proceso creativo desde la lectura, permitiéndonos explorar diferentes maneras de ilustración editorial con técnicas artísticas como el collage, diagramación, texturización

entre otras, permitiendo de esta manera explorar una línea gráfica orientada según los referentes plásticos descritos más adelante en este documento, respondiendo a la necesidad del IESH, de generar una nueva imagen visual y creativa de la revista, con el fin de ser difundida de manera digital

PREGUNTA ARTICULADORA

¿De qué manera puede un estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas aplicar diferentes técnicas de ilustración en la interpretación y representación de los artículos publicados en la Revista Sol de Aquino, en el contexto de su pasantía en el Instituto de Estudios Socio-Históricos?

4. OBJETIVO GENERAL

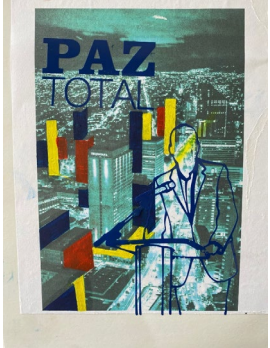
Desarrollar procesos creativos en la aplicación de diferentes técnicas de ilustración en la interpretación y representación de los artículos publicados en la Revista Sol de Aquino, en el marco de la pasantía en el Instituto de Estudios Socio-Históricos, con el fin de fortalecer la relación entre las prácticas artísticas y el pensamiento creativo

Objetivos Específicos:

5.1 Objetivos específicos

1. Explorar cómo las técnicas de ilustración pueden contribuir a la comprensión y difusión de los contenidos del Instituto de Estudios Socio-Históricos presentes en la revista.
2. Desarrollar propuestas visuales mediante diferentes técnicas de ilustración que reflejen de manera crítica y creativa los artículos seleccionados.
3. Reflexionar sobre la integración de las prácticas ilustrativas en el contexto de la pasantía en el Instituto de estudios socio-históricos y su potencial para enriquecer la divulgación de contenidos académicos.

6. LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

REVISTAS	FECHAS	ACTIVIDADES	RESULTADOS DE LOS DISEÑOS
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	2 de agosto 2023	Primer acercamiento a la revista y su contenido.	Inicio de bosquejos y reunión con la profesora Jenny Marcela.
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	21 de agosto 2023	Artículo 1: Contenido y diseño con materiales ilustraciones e intervención manual y digital, para la revista sol de Aquino Lectura: De materiales orales y memoria cultural.	
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	15 septiembre 2023	Artículo 2: En el auge político, Bogotá es el epicentro de una gran controversia, intervención de medio digital, intervención manual, óleo sobre impresión. Lectura: Petro y la paz total	
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	29 de septiembre 2023	Artículo 3: Diseño hecho en base de cerámica, intervenida con flores secas, vinilos, aerosol e impresiones a una tinta. Una reflexión sobre la libre expresión.	

Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	15 de octubre 2023	Artículo 4: Diseño hecho sobre cartón paja, oleos, impresiones a full color. La pandemia y el sentido de la pedagogía	
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	25 de octubre 2023	Artículo 5: Diseño realizado de manera digital e impresa, fotografía mezclada. Siempre igualdad, nunca equidad.	
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	10 noviembre 2023	Artículo 6: Diseño realizado con oleos sobre papel, con fotos digitales tomadas del muñeco articulado. La Formación Post Gradual En Clave De Flexibilidad Y La Pertinencia Desde El Reconocimiento De Las Necesidades Formativas y Contextuales	
Sol de Aquino, Maestra Jenny Marcela Rodríguez	24 de noviembre 2023	Artículo 7: Diseño digital, impresión, y ensamblaje entre el diseño, la impresión y la estructura digital.	

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

		La universidad santo tomas en el siglo xxi y su apuesta en la formación humanística integral	
--	--	---	--

Adicional a la tabla de figuras, se llevaron a cabo reuniones periódicas cada martes y viernes desde el mes de agosto de 2023, con una duración de dos horas cada día. En estas sesiones se realizaba la lectura de la revista y posteriormente se planificaba el diseño. También se presentaban las imágenes, bocetos y demás elementos, para finalmente proceder con la entrega final.

En total el proceso tomo 240 horas en las cuales se finaliza el trabajo en buenos términos, y con la nota aprobatoria.

7. REFERENTES PLÁSTICOS

7.1 Rebecca Leaw Louise

Rebecca Leaw Louise nacida en Cambridge en 1980, diseñadora de ambientes con experiencia en instalaciones, es reconocida a nivel mundial por sus grandes instalaciones con flores, ella es una inspiración en este proceso creativo debido a su capacidad de crear espacios con flores de diferentes formas, tamaños y colores. (Fig, 01) Rebeca propone a través de estas instalaciones de flores vivas y preservadas una conexión entre las personas y la naturaleza, incentivando la atención al detalle, haciendo que cada flor mantenga su valor a pesar de la descomposición, así como lo tendría una pintura. Rebeca, (2107)

<https://www.rebeccalouiselaw.com/about>

Cada Instalación de Rebeca es una fuente de inspiración del trabajo con flores, vivas, secas y preservadas, cada una de sus obras inspira algunas de las piezas ilustradas, dado su excelente manejo, y forma detallada al momento de ponerlas en el lugar adecuado, es así como las flores tienen su escenario especial, como se ilustra en las siguientes imágenes de instalaciones.

Figura 01

“Conexión”

Nota. (Leaw R., 2 de octubre de 2024) Tomado de <https://dibestudio.wordpress.com/2014/07/31/vida-entre-las-flores/>

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Figura 02.

“La vida en la muerte”

Nota: (Leaw R. 7 de octubre de 2017)

Tomado de la página. <https://dibestudio.wordpress.com/2014/07/31/vida-entre-las-flores/>

Figura 03.

“Vientre materno”

Nota: (Leaw R. 20 de septiembre de 2019).

Tomado de la página. <https://dibestudio.wordpress.com/2014/07/31/vida-entre-las-flores/>

7.2 Derek Gores nació en Nueva York en 1971.

En sus retratos collage, revistas de reciclaje Derek Gores, etiquetas, datos y diversos materiales analógicos y nos dimos digital para crear obras sobre lienzo. La serie presenta los intereses contrastantes de Gores en la belleza viva de la figura, el diseño angular de la moda y la estética abstracta y un sentido de juego sin miedo. Sus pinturas de arte se exhiben en galerías de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Sydney, Colonia, Miami, Santa Fe y más. Clientes diseño Gores incluyen Dwell Magazine, Lincoln Motor Co., ESPN, Lenny Kravitz, Lucasfilm, Kings of Leon, U2, Adidas, Madonna, Harley Davidson, Colectivo Estándar, Liga de Fútbol Nacional, Live Nation, SEIU y más.

Este artista inspira este trabajo, por sus obras en collage, su creatividad donde usa elementos abstractos y figurativos, también el uso de técnicas mixtas como la ilustración, collage, pintura, usando así mismo otros materiales como papel, tela, madera etc.

...me gusta que mis imágenes que provienen de pequeños detalles. la forma en que la mente no puede dejar de caminar, incluso si tratamos de centrarse en una cosa. en los collages, algunas de las pequeñas piezas que utilizo son deliberada, pero en la mayoría de los casos, confío al azar para ayudar a conseguir un resultado final más interesante de lo esperado. un amigo llama un "Zen Narrativa". Gores, (2024). <https://www.artsper.com/es/artistas-contemporaneos/estados-unidos/14656/derek-gores>

Figura 4.

“Havana Nights”

Nota: (Gores D. 2020)

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Tomado de la página web: <https://www.artsy.net/artwork/derek-gores-havana-nights-contemporary-pink-toned-mixed-media-figurative-drawing-on-a-map>

Figura 05.

“The local fontier”

Nota: (Gores D. 2023).

Tomado de la página web: https://derekgores.com/space-the-local-frontier/?aa_piece=mb-77-picking-seashells-at-the-shore-by-midge-baudouin

7.3 Andy Warhol

(Pittsburgh, 6 de agosto de 1928-Nueva York, 22 de febrero de 1987) fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos.

Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. El Museo Andy Warhol en su ciudad natal, Pittsburgh, Pensilvania, contiene una amplia colección permanente de arte. Resulta ser el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista.

“Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: «En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos». Esta frase de cierta manera

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla, los reality shows y las redes sociales.”

Tomado de la red:

<https://ruie.ucr.ac.cr/catalogo/Author/Home?author=Warhol%2C+Andy%2C+1928-1987&>

Figura 06.

“Latas de sopa cambells”

Nota: (Warhol A. 1962), Foto tomada de: <https://www.culturagenial.com/es/obras-andy-warhol/>

Figura. 08

“Serie Marilyn Monroe”

Nota: (Warhol A. 1967), Foto tomada de: <https://www.culturagenial.com/es/obras-andy-warhol/>

8. REFERENTES TEÓRICOS

8.1. La ilustración

La ilustración como termino puede referirse a diferentes conceptos relacionados con el arte, la comunicación visual y las redes sociales. La ilustración es una técnica artística que acompaña y complementa textos, historias y puede ser usada en diferentes maneras como libros, revistas y otros medios de difusión. La ilustración usada como medio de comunicación es una herramienta visual, que ayuda a transmitir el mensaje de manera creativa, se expresan ideas, emociones a través de estas imágenes.

La ilustración que se emplea para el desarrollo de la pasantía en el (IESH) de la universidad Santo Tomas es la ilustración editorial.

Un representante de la ilustración es Bruno Munari quién vio en la ilustración una actividad que mezcla arte, diseño y comunicación. Él, Critica el arte sin función y promueve un enfoque donde ilustrar es resolver problemas visuales.

8.1.1. Ilustración Editorial.

La ilustración editorial es una rama de la ilustración que se utiliza para publicaciones impresas o digitales, como libros, revistas, periódicos, entre otros. La ilustración editorial complementar y enriquece el contenido textual añadiendo una dimensión visual y emocional que ayuda a contar la historia de manera más creativa.

Se puede utilizar medios análogos y digitales, ambos válidos para el desarrollo de este tipo de ilustración, tal como se puede ver en la revista sol de Aquino.

“la ilustración editorial es un lenguaje visual que se emplea para la creación de imágenes dentro del libro. El carácter del libro puede ser diverso...” Arley Dávila, Nayelli Herzel (2019). Más allá de la imagen: una mirada cercana a la ilustración editorial. Revista Digital Universitaria (rdu). Vol. 20, núm. 4 julio-agosto. doi: <http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n4.a1>.

8.1.1.1. Técnicas

Algunas de las técnicas y estilos para el desarrollo de la ilustración editorial son las siguientes:

- Collage tradicional: collage viene (de francés coller, que significa pegar) esta técnica consiste en tomar elementos de diferente origen y unirlos en diferentes formas y tramos, no tiene un orden especial.

Inicialmente el collage era una técnica en la cual se usaban elementos recortes, madera, papel, fotografía, hule y otros, pero actualmente la técnica ha avanzado siendo usada en de otras maneras, música, fotografía impresa y digital, cine, literatura y video.

Algunos de los artistas del collage fueron los cubistas, Pablo Picasso, nació 25 de octubre de 1881, Málaga, España y murió 8 de abril de 1973, Mougins, Francia. George Braque nació el 13 de mayo de 1882 y murió el 31 de agosto de 1963.

- Collage digital: Esta técnica consiste en desarrollar el collage en un entorno virtual, mediante diferentes técnicas de software de diseño y otras herramientas digitales usadas para tal fin. En esta técnica es mucho más fácil el intercambio de obras y archivos digitales.

Una de las artistas más destacada en el collage digital es Mary de Lirios, su estilo surrealista en las composiciones digitales. Lola Dupre con referencia dadaísta.

- Técnicas Mixtas: La técnica mixta es una extensión del collage que permite combinar diferentes tipos de materiales, esta técnica aparte de incluir el corte y pegado también permite la superposición de capas, texturas, composiciones, usando no solo papel, si no elementos encontrados.

El artista Mexicano Alberto Gironella, famoso por implementar en sus obras elementos no convencionales que aportan al collage una estructura diferente y creativa.

Estas técnicas son algunas de las opciones que se tienen para la ilustración editorial. La ilustración editorial tiene una gran importancia en la comunicación y la narrativa de una publicación, la ilustración editorial atrae la atención del lector, hace que el lector se sienta más atraído por la publicación, también ayuda al lector a entender conceptos complejos, mejora la apariencia visual de la publicación, permite al lector evocar emociones que hacen que se conecte a la narrativa, en resumen la ilustración editorial es clave y fundamental para la efectiva comunicación, la narrativa visual en las publicaciones.

Como referente, se presenta a Ben Stafford, ilustrador que emplea el collage como medio de comunicación.

8.2. ENSAMBLAJE

La técnica de ensamblaje es una forma de expresión artística que consiste en combinar diferentes elementos y materiales para componer una obra. Entre los materiales más utilizados se encuentran papel, tela, madera, metal, fotografías y objetos reutilizables, entre

otros. A partir de estos elementos, el artista crea composiciones únicas que pueden tener carácter bidimensional o tridimensional.

Entre las principales variantes de esta técnica se encuentran:

- Collage: uso de papeles o materiales ligeros adheridos sobre una superficie.
- Montaje: integración de objetos reutilizables para conformar piezas tridimensionales.
- Assemblage: unión de diversos elementos de distinta naturaleza en una misma obra.
- Decoupage: aplicación y superposición de papeles o imágenes recortadas.

El ensamblaje ofrece numerosas ventajas para la creación artística, entre ellas la posibilidad de experimentar con materiales diversos y estimular la creatividad al aplicar distintas variantes. Aunque requiere planificación y organización para lograr una adecuada cohesión visual, los resultados suelen ser dinámicos, originales y visualmente estimulantes.

En este contexto, Marcel Duchamp (1887-1968) se consolidó como una figura clave en el desarrollo del ensamblaje. A través de sus célebres *ready-mades*, introdujo la idea de convertir objetos cotidianos e industriales en obras de arte, cuestionando los límites entre lo funcional y lo estético. Aunque sus creaciones no siempre implicaban un ensamblaje físico complejo, su enfoque innovador inspiró a generaciones de artistas a combinar y reinterpretar materiales encontrados, sentando así las bases conceptuales de esta técnica en el siglo XX.

Por su parte, Robert Rauschenberg, artista norteamericano, destacó por su disciplina y método, cualidades que paradójicamente lo llevaron a romper con las normas establecidas. Su obra exploró nuevas formas de interacción entre pintura, escultura y objetos reales, contribuyendo significativamente a ampliar el alcance expresivo del ensamblaje y del arte contemporáneo en general.

9. DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La revista *Sol de Aquino* es un espacio creativo y reflexivo, fomentado por la Universidad Santo Tomás y realizado por estudiantes, docentes y profesionales, en el cual se abordan temas de interés social, político y de otras áreas. Esta participación es voluntaria y creativa, lo que permite a la comunidad expresar su punto de vista sobre diversos temas de interés, así como presentar ideas y exponer diferentes visiones.

La revista digital y las redes sociales universitarias se nutren de proyectos y de la participación creativa. A través de estos medios, la comunidad educativa brinda la oportunidad de participar en este proyecto, que incluye a sus miembros con el objetivo de fomentar la creatividad.

Al iniciar el proceso creativo, se conoció la revista *Sol de Aquino*, un espacio de comunicación y de libre expresión donde los participantes, en su mayoría integrantes de la universidad, acercan a la comunidad a temas reales de la vida universitaria. Junto con la maestra Jenny Marcela Rodríguez, el 23 de agosto del año 2023, representante de la revista *Sol de Aquino*, se expuso la importancia de la publicación y su finalidad.

La maestra Jenny Marcela Rodríguez presentó la revista *Sol de Aquino* y, al analizarla y leerla, se identificaron los referentes bibliográficos necesarios para empezar a bocetar y proyectar la manera en que cada artículo podría ser representado de forma creativa, con el fin de aportar al proyecto institucional. Durante el proceso, se contó con la libertad de desarrollar las lecturas e intervenciones en el orden y forma que se considerara más conveniente.

Enlace a la revista: <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/soldeaquino>

9.1 Primer artículo ilustrado

De materiales orales y memoria cultural.

Nombre puesto a la obra:

"No pierdas la forma, no pierdas la memoria" Campesino con plastilina derretida

Fecha: Agosto – 2023

Ilustración: Collage y ensamblaje, impresión y diferentes materiales.

Materiales usados:

- Imagen Digital
- Plastilina

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

- Derretida
- Hoja blanca
- Cartón Cartulina

Descripción del proceso:

Descripción del proceso:

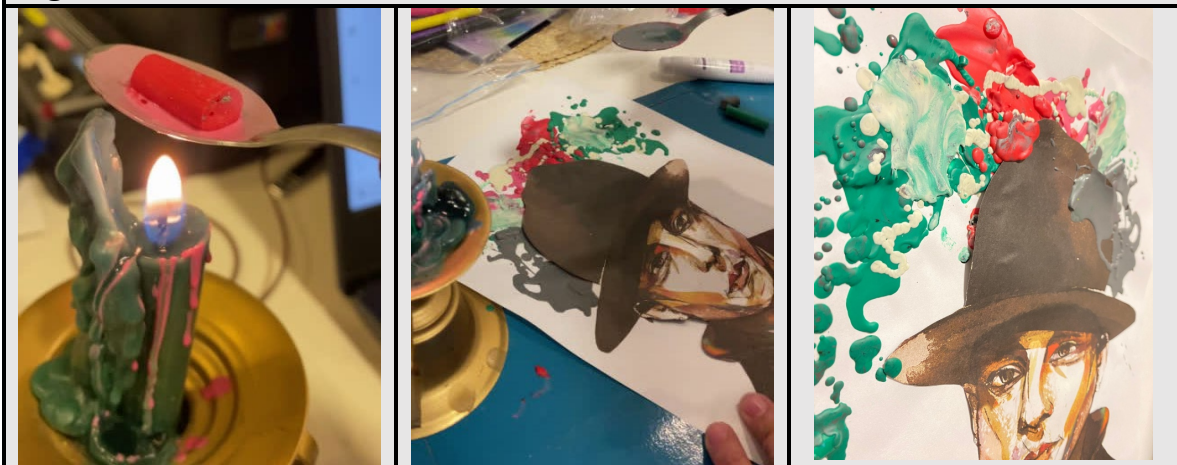
El artículo hace gran referencia al campo y la importancia del mismo en nuestro contexto social, y no olvidar nuestra raíz.

Empecé con una imagen de un campesino la cual intervine por medios digitales, descargue y luego realice la impresión de dicha imagen, la coloque sobre un octavo de cartón paja, y con la ayuda de una vela y plastilina de colores, derretí la plastilina y la empecé a colocar intencionalmente por tramos sobre la imagen impresa, así con varios colores, entre esos el verde y blanco que representa nuestros campos y cielos, luego de poner la plastilina sobre la imagen la deje secar bien y puse una capa de barniz para lograr un secado brillante.

Imágenes del proceso:

Fotografías del proceso de elaboración de la pieza

Figura. 09

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

9.2 Segundo artículo ilustrado: Petro y La Paz Total

Nombre: “La paz total”

Fecha: Agosto - 2023

Ilustración:

Materiales usados:

- Impresión digital
- Oleo
- Cartón Cartulina
- Pinceles
- Stencil en vinilo adhesivo

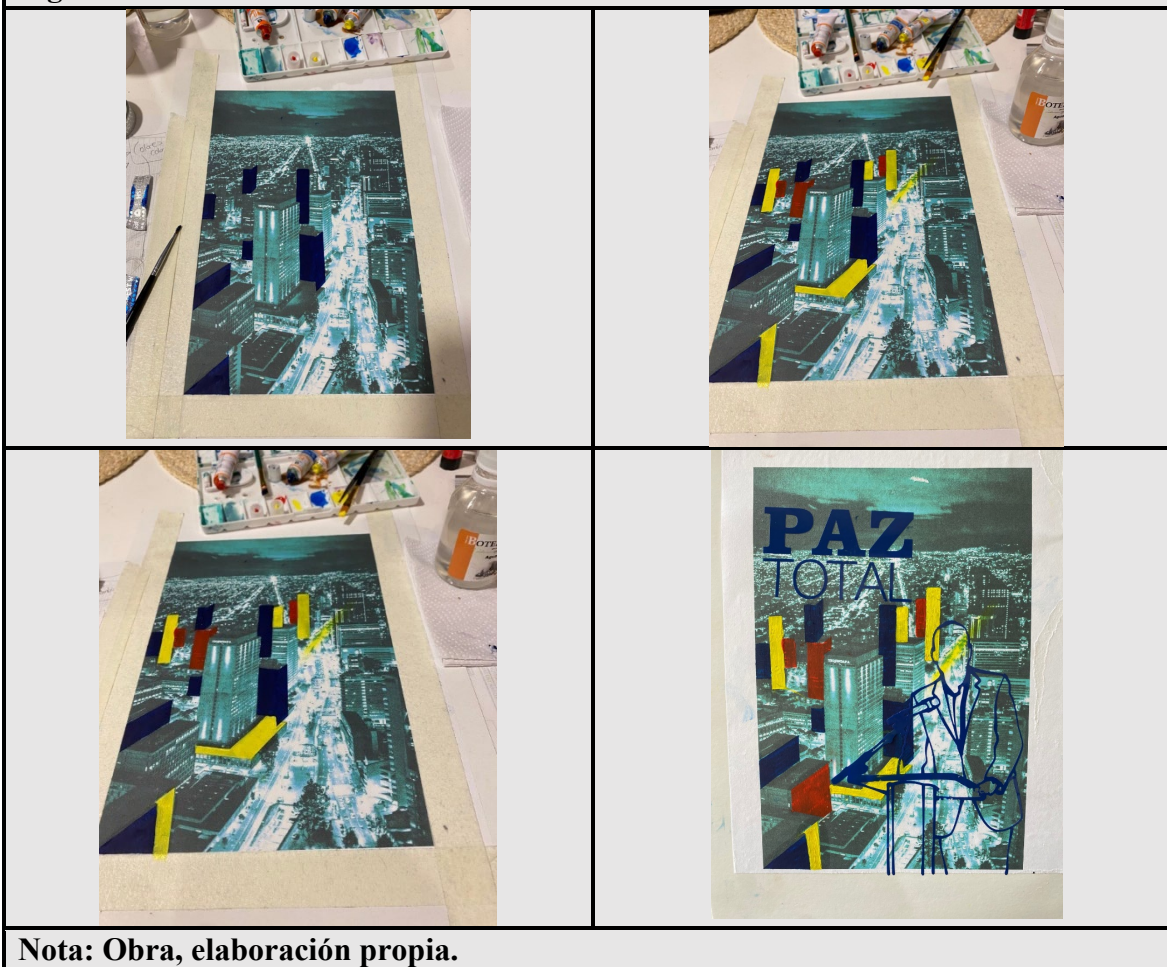
Descripción del proceso:

Impresión de la ciudad de Bogotá, en tres tonos blanco azul, verde, en tamaño carta, hoja bond, la cual pegue sobre cartón paja y luego intervine algunas partes dándole color, usando sobre todo oleos de color amarillo azul y rojo colores representativos de Colombia, luego imprimí un stencil de lo que es una silueta de político y la pegue sobre la ciudad, también la frase “la paz total”,

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Fotos del proceso:

Figura. 010

Nota: Obra, elaboración propia.

9.3 Tercer artículo ilustrado: Una reflexión sobre la libertad de expresión

Nombre: "La libertad de expresión depende de la boca que sale"

Fecha: Septiembre (2023)

Ilustración: Asamblaje

Materiales Usados

- Cerámica
- Pinturas acrílicas
- Pinceles
- Impresiones
- Colores

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

- Flores secas
- Tela
- Pegamento

Descripción del Proceso

En esta obra tome una cerámica de un David de Miguel Ángel, el cual intervení pintando de color gris y también pintando sus ojos y cejas para lograr una expresión de angustia, como si quisiera poder hablar y no lo logrará, también pinte sus ojos de un morado característico a momentos de estrés, luego imprimí esas palabras que hacen referencia a temas comunes que a veces no son fáciles de hablar, y se vuelven una polémica, esta impresión fue en diferentes tamaños y fuentes, también con colores tache uno a uno, los pegue sobre un trozo de tela que hizo la vez de mordaza y tapaba la boca del David, pero sobre la tela estaban pegadas todas estas palabras, también coloque algunas flores secas sobre su cabeza a manera de florero pero con flores secas, como si nada de lo que el fuera a decir fuera inteligente.

Imágenes del proceso

Figura. 011

Nota: Obra, elaboración propia.

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

9.4 Cuarto artículo ilustrado: La pandemia y el sentido de la pedagogía

Nombre: “Llevar la escuela a los hogares”

Fecha: Septiembre, (2023).

Ilustración: Montaje

Materiales usados

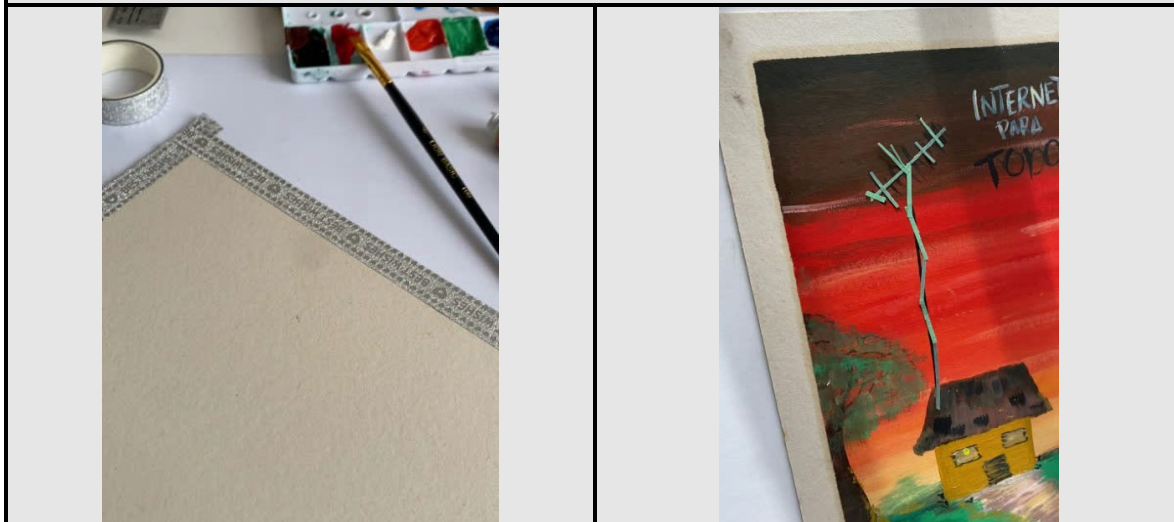
- Pincel
- Cartón paja
- Oleo
- Pegamento
- Impresiones

Desarrollo del proceso

Los materiales usados en esta obra son cartón paja, oleo, pinceles, impresión digital de dos niños campesinos caminado hacia su casa. Pinte el cartón paja como una tarde en un campo de Colombia, esos colores brillantes representativos de nuestro campo, pinte en el fondo una casa, y le extendí una gran antena, después del secado le pegue una imagen de dos niños campesinos caminando hacia su casa, con la esperanza de tener internet.

Imágenes del Proceso

Figura. 012

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

9.5 Quinto artículo ilustrado: Siempre igualdad, no equidad.

Nombre: “No me siento cómoda”

Fecha: Septiembre (2023)

Ilustración: Collage, diferentes papeles, impresión sobre papel.

Materiales Usados:

- Impresión digital
- Pinceles
- Acrílicos
- Fotografía

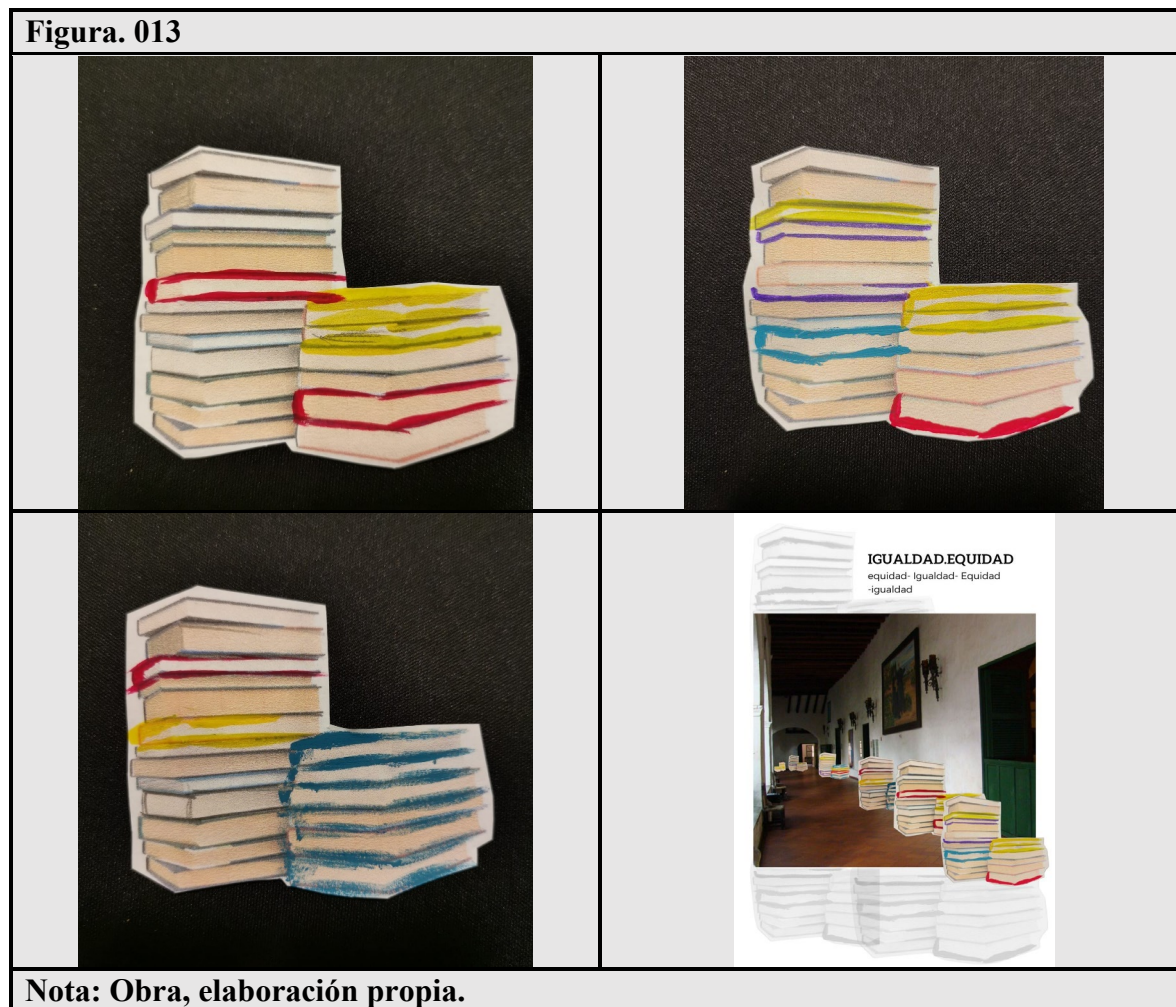
Imágenes y video de apoyo

Desarrollo del Proceso

En esta obra quise retratar lo que la maestra (quien escribió el artículo) relata, como maestros deseamos estudiar para cambiar al mundo sin olvidar que estamos sujetos a la estructura, y las reglas, para desarrollar esta obra, imprimí muchos libros pequeños, los pinté con acrílicos, luego imprimí una imagen de la universidad, y luego imprimí una copia a blanco y negro de fondo de los libros, ya que ella menciona una biblioteca y eso quedo en mi cabeza, por eso tantos libros impresos. La técnica fue impresión, intervención, impresión, fotografía etc.

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Imágenes del Proceso:

9.6 Sexto artículo ilustrado: La Formación Post Gradual En Clave De Flexibilidad Y La Pertinencia Desde El Reconocimiento De Las Necesidades Formativas y Contextuales

Nombre: “Así de flexibles somos”

Fecha: Octubre (2023)

Ilustración: Fotos, pintura de óleo, collage

Materiales:

- Impresión digital
- Pinceles
- Acrílicos

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

- Fotografía
- Maniquí de madera

Descripción de la obra

En esta obra desarrolle diferentes posturas o posiciones del maniquí de madera, pues al hacer la lectura hablaba acerca de la flexibilidad que se tiene en la universidad para desarrollar los procesos educativos, imprimí en una hoja bond una textura para el fondo, luego deconstruí el logo de la universidad, y lo pinte con acrílicos, espere su secado y luego tome una foto, sobre esta puse en secuencia las fotos de los maniquíes.

Imágenes del proceso:

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

9.7 Séptimo artículo ilustrado: La universidad santo tomas en el siglo xxi y su apuesta en la formación humanística integral

Nombre:

Fecha: Octubre (2023)

Ilustración: Collage, diferentes papeles, en sobre posición.

Materiales usados:

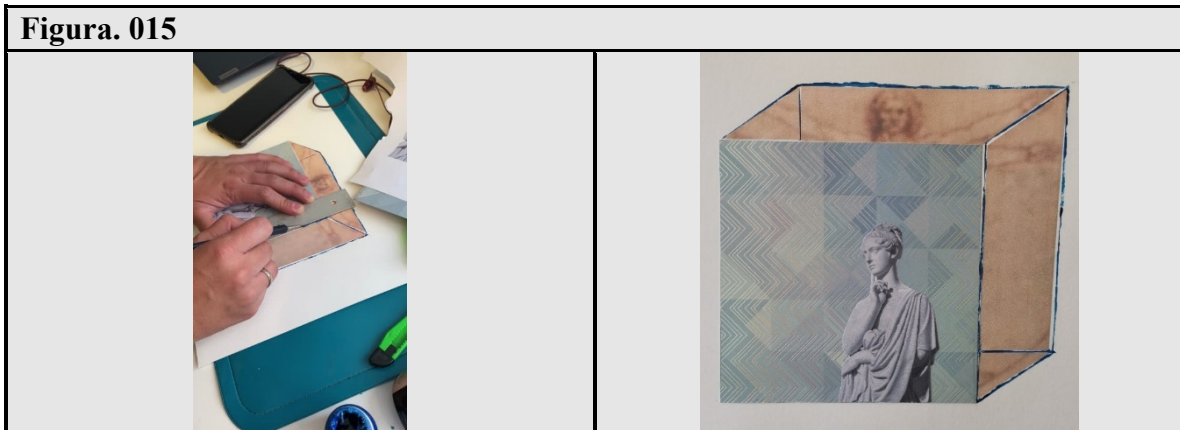
- Impresiones digitales
- Papeles con texturas
- Pegante
- Cartón paja
- Tijeras
- Bisturí
- Regla

Descripción de la obra

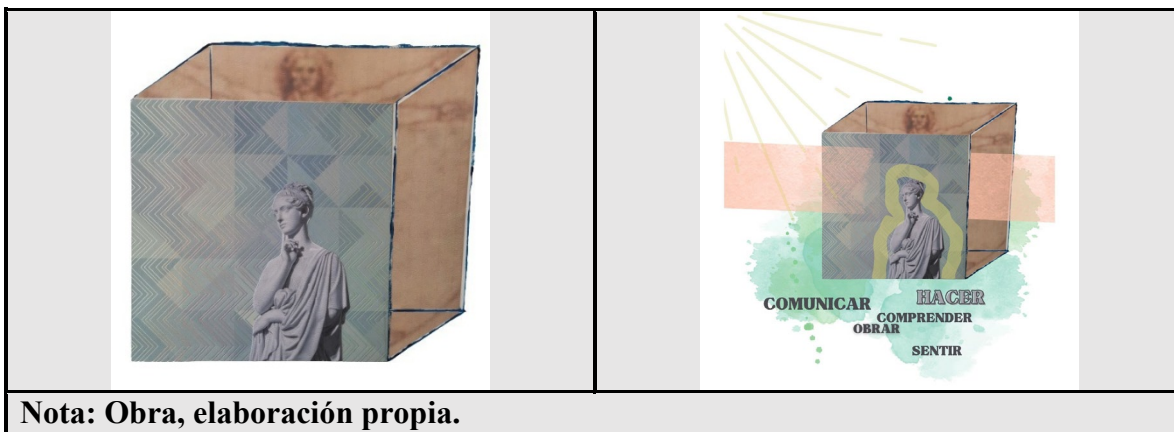
La técnica que desarrolle en esta actividad tiene que ver con el collage, ya que use papeles de diferentes texturas para crear un composición dinámica y creativa, nuevamente involucre impresiones digitales de obras de arte que hicieran parte de la composición, también pinte algunas líneas con acrílico, para resaltar esas partes del cubo. Varias de las impresiones fueron en papel bond, las otras texturas era cartulina. Luego de terminar el collage tome una foto la cual intervine digitalmente e imprimí.

Imágenes desarrollo de la obra

Figura. 015

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

10. CONCLUSIONES

El desarrollo de la pasantía en el Instituto de Estudios Socio-Históricos permitió integrar de manera efectiva los conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Artes Plásticas con la práctica profesional en el ámbito editorial. La creación de ilustraciones para la revista Sol de Aquino no solo fortaleció las competencias técnicas y creativas, sino que también evidenció el potencial de la ilustración como herramienta para comunicar y resignificar problemáticas sociales, educativas y culturales.

La aplicación de diversas técnicas —collage, ensamblaje, técnicas mixtas y medios digitales— enriqueció la narrativa visual de cada artículo, logrando establecer un diálogo entre texto e imagen que favoreció la comprensión y el impacto del contenido. Este proceso demostró que la experimentación y el uso de referentes plásticos y teóricos amplían las posibilidades expresivas y fomentan la innovación en el diseño editorial.

Asimismo, la experiencia permitió reflexionar sobre el papel del arte en la construcción de memoria y en la visibilización de realidades colectivas e individuales, como se evidenció en la serie Así conocí la esperanza, donde el lenguaje visual se convirtió en un medio para transformar el dolor en un mensaje de resiliencia y esperanza.

En términos personales y profesionales, esta pasantía consolidó habilidades de planificación, gestión de proyectos y trabajo colaborativo, reafirmando el compromiso con la creación artística como medio de comunicación crítica y de aporte cultural. En conclusión, el proyecto cumplió con los objetivos propuestos, contribuyendo al fortalecimiento de la relación entre las prácticas artísticas, el pensamiento creativo y la divulgación de contenidos académicos.

11. Referencias

- Dávila, A., & Herzel, N. (2019). Más allá de la imagen: una mirada cercana a la ilustración editorial. *Revista Digital Universitaria*, 20(4).
<https://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n4.a1>
- Gores, D. (2020). *Havana Nights*. Artsy. <https://www.artsy.net/artwork/derek-gores-havana-nights-contemporary-pink-toned-mixed-media-figurative-drawing-on-a-map>
- Gores, D. (2023). *The Local Frontier*. Derek Gores. https://derekgores.com/space-the-local-frontier/?aa_piece=mb-77-picking-seashells-at-the-shore-by-midge-baudouin
- Leaw, R. (2014, 31 de julio). *Vida entre las flores*. Dibestudio.
<https://dibestudio.wordpress.com/2014/07/31/vida-entre-las-flores/>
- Universidad Santo Tomás. (2023). *Revista Sol de Aquino* (Edición No. 11).
<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/soldeaquino>
- Warhol, A. (1962). *Latas de sopa Campbell's*. Cultura Genial.
<https://www.culturagenial.com/es/obras-andy-warhol/>
- Warhol, A. (1967). *Serie Marilyn Monroe*. Cultura Genial.
<https://www.culturagenial.com/es/obras-andy-warhol/>
- Warhol, A. (s.f.). Biografía de Andy Warhol. *Repositorio Universitario Institucional de la Universidad de Costa Rica*.
<https://ruie.ucr.ac.cr/catalogo/Author/Home?author=Warhol%2C+Andy%2C+1928-1987>

ANEXOS

"Así conocí la esperanza" es una **serie de cuatro obras** que, a través del collage y el ensamblaje, narran la experiencia personal y familiar de enfrentar el cáncer. Cada pieza representa un órgano afectado —seno, estómago, útero y sistema linfático— y está intervenida con flores, símbolo de belleza, vida y fragilidad. Esta elección estética convierte el dolor y la pérdida en un acto de memoria y resistencia, recordando que, aunque la enfermedad arrebató, también ofrece la oportunidad de seguir viviendo. La serie es un homenaje a la fortaleza compartida, a la esperanza que persiste y a la transformación del sufrimiento en arte.

1. Descripción conceptual de la obra

"Así conocí la esperanza" es un proyecto artístico compuesto por cuatro piezas que narran, desde una perspectiva íntima y familiar, la experiencia de enfrentar el cáncer. Esta enfermedad, que irrumpe sin aviso y que nadie desea escuchar como diagnóstico, trae consigo pensamientos de pérdida y muerte, generando escenarios mentales que pueden paralizar, pero también invitan a reflexionar sobre la vida y el tiempo que nos queda.

La obra se construye a partir de un collage de elementos significativos, especialmente flores, símbolo de belleza y fragilidad. Surge entonces una pregunta: ¿cómo immortalizar una flor?, ¿cómo encontrar algo bello en el cáncer? Aunque no hay nada agradable en la enfermedad, colocar flores en los órganos afectados por este mal se convirtió en una manera de representar que, incluso en medio del dolor y la pérdida —porque cuando se extirpa un órgano, también se pierde algo de uno mismo—, cada día ofrece una nueva oportunidad para aferrarse a la esperanza.

Cada órgano representado en las piezas corresponde a un familiar que vivió esta enfermedad, y cada cirugía fue un duelo compartido como familia, pero también una victoria: la posibilidad de seguir con vida.

- **Senos:** Esperanza Cruz de Roa, 68 años, cáncer de seno posterior a contagio de COVID-19.
- **Estómago:** Katherine Morales Roa, cáncer gástrico agresivo.
- **Útero:** Helena Bautista Roa, 38 años, miomas que evolucionaron a cáncer.
- **Linfoma:** Luz Marina Roa, 55 años, linfoma no Hodgkin.

Desde lo técnico, las piezas fueron creadas mediante **collage y ensamblaje**, incorporando distintos materiales y elementos para transformar el dolor en una obra cargada de belleza y significado.

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

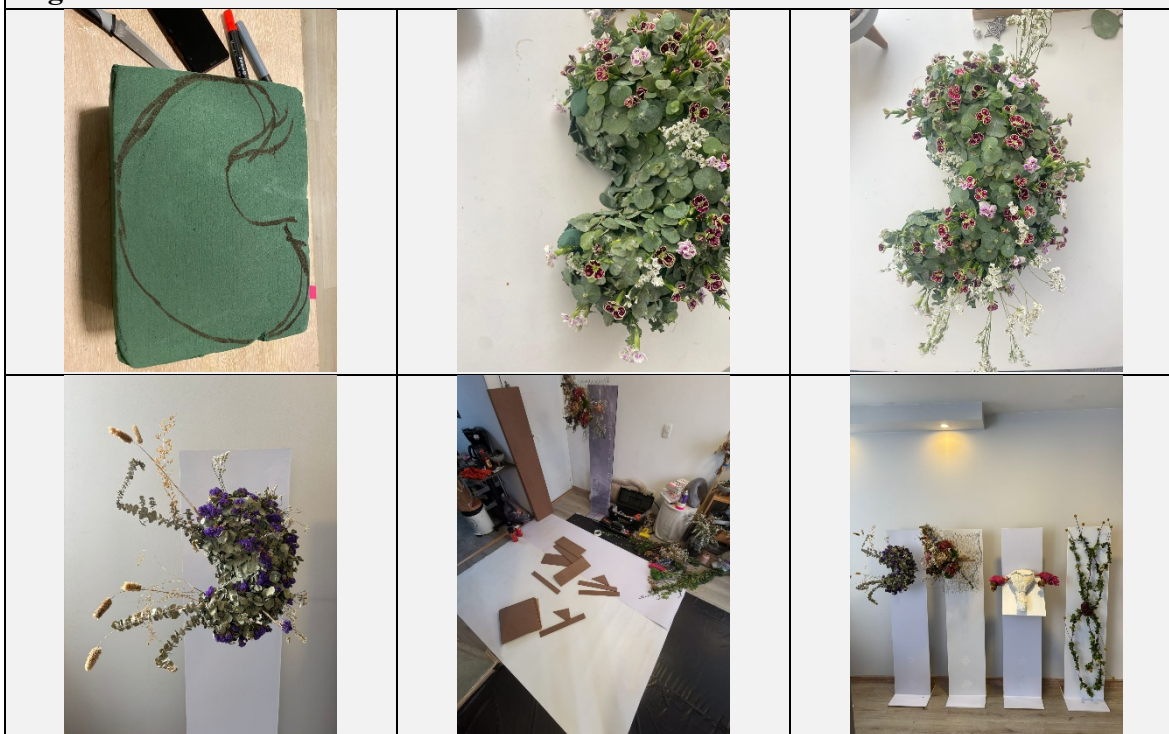
En el siguiente enlace podemos observar la obra finalizada y la exposición de esta.

Link de obras: <https://youtube.com/shorts/Wg1WJ4a88lg?si=lhkL67Pp-0hecLVJ>

Fotos y videos del proceso:

Cáncer de estómago.

Figura.016

Nota: Obra, elaboración propia.

Materiales:

- Oasis floral
- Eucalipto seco
- Planta siempre viva, nombre científico Statice (Limonium).
- Cola de zorro
- Lipidium

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Cáncer de seno.

Figura.017

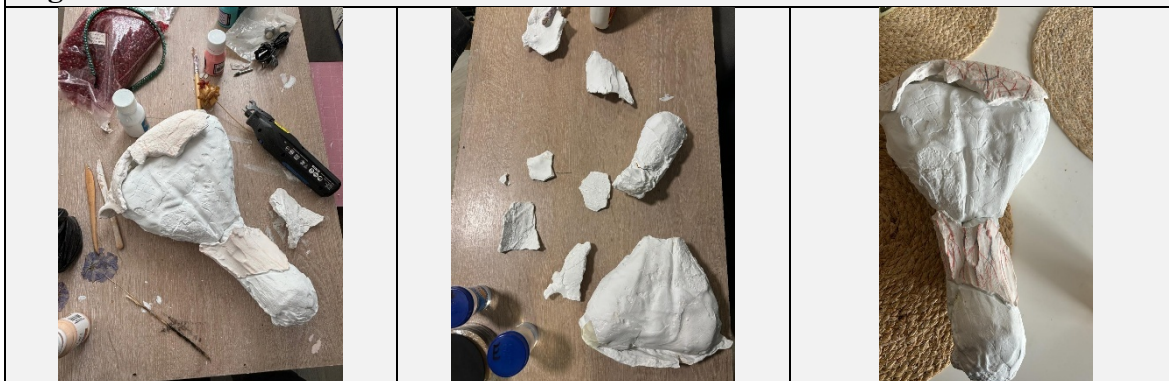
Nota: Obra, elaboración propia.

Materiales:

- Oasis floral
- Malla de gallinero
- Listones de madera
- Eucalipto seco
- Amplia variedad de flores, algunas secadas al sol, otras con gel de sílice.

Cáncer de útero.

Figura.018

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Materiales:

- Oasis floral
- Yeso
- acrílico
- Eucalipto seco
- Amplia variedad de flores, secadas en presado controlado.

Linfoma no hodgkin.

Figura.019

La imagen como herramienta artística para introducir un texto

Materiales:

- Oasis floral
- Yeso
- Acrílico
- Eucalipto seco
- Amplia variedad de flores, secadas en presado controlado.