un programa con pasado tiene diseñadores con futuro

cincuenta

50 CUENTAN

diseño gráfico
UTADEO
1967-2017

INAUGURACIÓN*
Martes 15 Ago
6:30 p.m.

EXPOSICIONES
diseño 360°

*Lugar: M20 / Edificio de Artes y Diseño

15/10
AGO/SEP

Benjamín Cárdenas

Ecosistemas Ilustrados

Del 15 Agosto al 10 Septiembre
M20 / Edificio de Artes y Diseño
Entrada libre

Al mirar *lo que se nos es presentado*, no sólo se *ve:* se construyen universos, se forman sistemas y se representan procesos vitales que mutan, que crecen, que se expanden mientras somos partícipes activos de este acto. Evidenciarlo, es lo que pretende la exposición *Ecosistemas Ilustrados*. Las ilustraciones del Maestro Benjamín Cárdenas Valderrama, más que mostrar o hacer entender, generan ecosistemas en diferentes órdenes y contextos: cruzando especies, climas, terrenos, personas, profesiones, animales, materiales,

Leo Espinosa

Qué leo cuando veo

Del 15 Agosto al 10 Septiembre
M20 / Edificio de Artes y Diseño
Entrada libre

Todo empieza con imágenes; combinaciones de elementos básicos de forma, color, tonos y contrastes. Imágenes, que al ser traducidas al lenguaje visual de la ilustración, adquieren valores más complejos de conexión, comunicación y reacción. Leo Espinosa asume esta labor de traductor como escritor y mago a la vez, pues si bien es fiel al contenido y la claridad del mensaje, también hace uso de sus trucos de composición, expresión y movimiento para poder capturar al "lector" de su trabajo.

Egresados

50 Cuentan

Del 15 Agosto al 10 Septiembre
M20 / Edificio de Artes y Diseño
Entrada libre

Una forma de conocer la Casa es hablar con sus habitantes, preguntar por lo vivido, por lo que imaginan, cuentan o recuerdan. También puede ocurrir a través de relacionarse con imágenes de sus habitantes, preguntando a estas imágenes por lo que creen de sus autores, dejarlas ir, verlas de lejos tiempo después que los habitantes se han ido. Sobre este trazado la muestra 50 CUENTAN, es un rastreo —significativo y en escala— de solo algunos de los muchos buenos egresados que el programa de Diseño Gráfico objetos etc., como en un proceso de *polinización*, los cruces entre sus ilustraciones —y los cruces que posibilitan—, dan pie a nuevos sistemas, a nuevas presencias, a nuevas relaciones.

Semilleros de investigación

Muestra de posters de investigación

Del 15 Agosto al 10 Septiembre
M20 / Edificio de Artes y Diseño
Entrada libre

Utadeo ha albergado a lo largo de estos 50 años. Diseño gráfico y editorial, letra, imagen comercial/publicitaria, ilustración, gestión, registro fotográfico y animación son algunos de los matices y vehículos con lo que podremos dialogar en este recorrido.

CONFERENCIAS

proyectos 100%

15
MA

Leo Espinosa

Ilustro luego diseño

Martes 15 Agosto / 10 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

Su trayectoria, su trabajo como ilustrador, artista visual y diseñador: una aproximación en clave de amable encuentro con el creativo/creador.

16
MIÉ

Benjamín Cárdenas

Lanzamiento Cátedra 50 años

Moderan: Boris Greiff/Pedro Duque

Miércoles 16 Agosto / 10 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

La Cátedra 50 Años es un espacio permanente de encuentro y trabajo expositivo, colaborativo y académico alrededor de proyectos de creación, investigación y desarrollo que indagan en las articulaciones, derivaciones y contradicciones propias del hacer, crear y producir diseño e imágenes. Caracteriza a estos proyectos dos factores: su transversalidad cultural y social y la consideración de los diseños y las imágenes como ejes fundamentales de su conceptualización, pensamiento y soporte.
La celebración 50 Años del Programa de Diseño Gráfico Utadeo, es el pretexto para proponer la sesión Inaugural de la cátedra, que en consecuencia será permanente y se realizará semestralmente en dos fechas.

18
VIE

Nicolas Dufresne

¿Por qué hablamos de diseño cuando hacemos personajes?

Viernes 18 Agosto / 10 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

La construcción de personajes para universos gráficos se relaciona por completo con su contexto. Los factores que afectan los encuentros entre el personaje y aquello que lo rodea son de múltiples naturalezas: la historia que se narra, los escenarios en donde estará ubicado, el tipo de universo en el que habita y los otros personajes que lo acompañan. Primero hablaremos de la narración, del guión y del texto en el que el personaje se adhiere a la narrativa por medio de su propia historia personal como base del diseño de personajes. Luego trabajaremos la parte gráfica que se deriva de la narración y de cómo la historia del personaje influye en su apariencia física. Analizaremos la relación entre el personaje y los escenarios, especialmente la forma en que se vincula a la escenografía o si por el contrario se separa de ella contrastándola. Finalmente observaremos las relaciones de los personajes entre sí, ¿se complementan, se oponen, o se integran? Así mismo, se establecerán los vínculos entre los personajes y el espectador. El personaje es portador de un mensaje y en ese sentido, el diseño de nuestro personaje también implica que este mensaje sea formulado de manera clara y comprensible, inesperada y sorpresiva, o incluso hasta provocadora.

Ángel Unfried

Del texto a la ilustración

Nicolás Valencia y Santiago Guevara

Martes 15 Agosto / 11 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

Desde su fundación en 1996, una de las marcas de estilo de la revista *El Malpensante* ha sido la riqueza gráfica, adosada con un fuerte componente de piezas ilustradas. Por ello, este año el equipo editorial de esta publicación decidió reunir en un volumen una muestra selecta de dos décadas de trabajo ilustrado. La selección reúne a 55 ilustradores, de 13 países, más de la mitad de ellos colombianos; el catálogo de esos trabajos da cuenta de una rica variedad de estilos al igual que de la natural evolución transcurrida en más de veinte años: dibujo a lápiz o tinta, piezas digitales, trabajos escultóricos, collages. Esta conversación con el editor del libro *Ilustración Malpensante* y con dos de los ilustradores que hacen parte de la selección se detendrá en procesos creativos y de edición, dando cuenta del fértil camino que puede conducir de un texto a una imagen.

Lucho Correa

Se buscan diseñadores gráficos que sepan escribir

Miércoles 16 Agosto / 11 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

NUEVA
CON
FEREN
CIA

Ana Utsch

Patrimonio gráfico en red

Viernes 18 Agosto / 11 a.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

En un primer momento, se va a abordar la noción de patrimonio gráfico a partir de la identificación de los aspectos que inscriben las máquinas, las herramientas y los saberes de la cultura tipográfica en un régimen de invisibilidad simbólica, que los destituye de los espacios dedicados a la salvaguardia del patrimonio cultural. En seguida, como respuesta a las cuestiones levantadas, analizaremos algunos proyectos brasileños que contribuyeron a la reactivación de los sentidos y de las funciones de los objetos, así como a las técnicas de la cultura impresa.

TALLERES Y ENCUENTROS

experiencias 24/7

16
MIÉ

La Diligencia

Feria de publicaciones independientes

Miércoles 16 / 17 / 18 Agosto
M20 / Edificio de Artes y Diseño
Entrada libre

La Diligencia Libros es una representante comercial de editoriales independientes. Es la primera formada por editores para editores y nace de la idea de una distribución independiente, autofinanciada y rentable. Actualmente, acogemos 16 sellos editoriales colombianos que viajan por todo el país. Promovemos la diversidad tanto en nuestro catálogo como en nuestra distribución. Tenemos desde libros para niños hasta fanzines, pasando por poesía y cómic. Estamos en librerías, tiendas de diseño, galerías y museos a nivel nacional, para que después no digan que no nos encontraron. *La Diligencia Libros* es, entonces, una suma de esfuerzos para que cada libro encuentre a su lector.

Leo Espinosa

Taller orientado a estudiantes Utadeo

Martes 15 / 16 Agosto
3 a 6 p.m.
Lugar por confirmar
Cupos limitados

Grupo 01

17
JU

María del Rosario Gutiérrez
Magdalena Monsalve
Mariluz Restrepo

Lanzamiento del libro *“Desde el taller. 32 notas para la enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico”*
Conversatorio
con Diego Restrepo

Jueves 17 Agosto / 3 p.m.
M20 / Aula Múltiple
Entrada libre

“Desde el taller: 32 notas para la enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico” es un libro que se propone desentrañar lo que sucede y germina en el encuentro de los maestros con los estudiantes en los talleres de diseño, particularmente los que atañen a la tipografía y la composición. Está escrito y diseñado para inquietar y mover sensibilidades, para generar nuevas preguntas, para iniciar conversaciones con la esperanza de que las notas cautiven y comprometan a sus lectores –estudiantes, profesores y público en general– a emocionarse con lo que hacen y profesan al poner en práctica su hacer. Las palabras escritas no afirman certezas, no son prescripciones, ni pretenden serlo; son testimonios de quehaceres en torno al diseño gráfico, su enseñanza y aprendizajes.

18
VIE

PECHAKUCHA

Viernes 18 Agosto / 7 p.m.
Auditorio Fabio Lozano
Entrada libre

PechaKucha (expresión japonesa que denota el sonido de las voces al hablar) es un evento informal donde creadores de diferentes áreas se reúnen para exponer sus trabajos, facilitando un espacio de discusión e inspiración, a la vez que se generan nuevos contactos y se expanden redes de familiaridad y colaboración profesional. *PechaKucha Night* es un concepto ideado y compartido por los arquitectos británicos Klein Dytham, localizados en Tokio, y se realiza en más de 880 ciudades alrededor del planeta. En Bogotá hemos hecho ya 12, todos muy bonitos y muy concurridos, con la participación de más de 120 creadores bogotanos.

Leo Espinosa

Taller orientado a estudiantes Utadeo

Jueves 17 / 18 Agosto
3 a 6 p.m.
Lugar por confirmar
Cupos limitados

Grupo 02

INVITADOS
especiales

LEO ESPINOSA

{Colombia} **Expositor / Conferencista / Tallerista**

Diseñador e ilustrador bogotano, radicado en Estados Unidos, cuya diversa obra gráfica ha aparecido en prestigiosas publicaciones, productos, exposiciones, y libros infantiles. Entre sus clientes se encuentran *The New Yorker, Wired, Esquire, MIT, Nickelodeon, Nobrow, Random House, Swatch, ESPN, Coca-Cola*, y *Facebook*. Su trabajo ha sido reconocido por *Communication Arts, American Illustration, 3x3 Professional Show, Pictoplasma*, y galardonado por la *Sociedad de Ilustradores de Nueva York*, con el premio *Stevan Dohanos*, el *Dilys Evans Founder's Award*, y medallas de oro y plata. Aparte de su labor profesional, Espinosa ha sido docente en *Rhode Island School of Design* y dictado talleres en *Parsons School of Design, College of Creative Studies* y *The Leonardo Museum* de Salt Lake City.

ÁNGEL UNFRIED

{Colombia} **Conferencista**

Director de la revista *El Malpensante* y del sello editorial homónimo. Periodista cultural y editor. Presentador de la serie documental Lejos de casa, de Señal Colombia. Ha publicado artículos sobre cine, música y literatura en medios como *El Heraldo, Diners, Shock, La República* y *El Malpensante*. En 2016, su crónica "La revancha de santa Zita" fue finalista del Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez. Es curador y editor del libro *Ilustración Malpensante*, publicado en 2017.

BENJAMÍN CÁRDENAS VALDERRAMA

{Colombia} **Expositor / Conferencista**

Estudió y se graduó como diseñador gráfico y artista plástico en las Universidades Javeriana 1973, la National Academy School of fine Arts New York 1983 y la Universidad Jorge Tadeo Lozano 2002. Se dedica de lleno a la ilustración científica desde 1998. Fue profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde 1984 hasta 2017. Ha publicado varios libros de ilustración científica para la Universidad Jorge Tadeo Lozano, El Jardín Botánico de Bogotá, El Instituto Humboldt, El *Denver Botanic Garden* Colorado.USA, El Sena, Bogotá. Ha expuesto en salones nacionales e internacionales y ganado varios premios en diseño gráfico a nivel nacional e internacional.

LUCHO CORREA

{Colombia} **Conferencista**

Desde 2003 dirige Lip, su propio estudio de diseño gráfico y comunicación con énfasis en imagen corporativa, *branding*, diseño editorial, empaques, dirección de arte y publicidad. Igualmente desarrolla proyectos con otros estudios y agencias como JWT, SCPF, MPC y EspinosaStudio entre otros. Ha ganado, entre otros premios, un León de Oro en el Festival de Cannes, un Silver Pencil del One Show (NYC), varios Soles de Oro en San Sebastián (España), varios FIAP de Oro (Argentina) y por cinco veces consecutivas el Gran Nova de Oro de Colombia. Su trabajo, tanto el publicitario como el de diseño gráfico, ha sido publicado varias veces en el Communication Arts. Con Lip ha ganado ocho premios Lápiz de Acero, un RedDot Design Award y un LAUS de Bronce (España). Ha sido jurado en el Gran Cóndor de la Publicidad Colombiana, en los Premios Anda de Venezuela, en el Festival Iberoamérícano de Publicidad en Buenos Aires, en el London Advertising Festival y los Wave Awards 2011 en Rio de Janeiro. Para la edición 2011/2012 de los Cannes YougLions-SlidePrix ha sido nombrado presidente del jurado al igual que en los MUPI Eucol Awards,por segundo año consecutivo. Jurado de Diseño en el Ojo de Iberoamérica 2011. Actualmente es presidente del Club de Creación Colombiano. Representó a Colombia en el Festival de Cannes (2012), como jurado en la categoría Outdoor.

NICOLAS DUFRESNE

{Francia} **Conferencista**

Inició en el cine trabajando en los efectos visuales de la película *"La Jeune Fille et les Loups"* de Gilles Legrand, en 2007. En 2008, se graduó de la Escuela Superior de diseño, animación y videojuegos Supinfocom Francia, con el cortometraje de animación 3D *"Bave Circus"*, co-dirigido con Philippe Desfretier, Martin Laugero y Sylvain Kauffmann. De 2009 a 2014 trabajó en *Ankama Animations*, primero en las dos temporadas de la serie animada en 2D "*Wakfu*", luego como asistente de dirección de *"Kerubim"*. Paralelamente trabajó en múltiples cortometrajes y pilotos, como asistente de dirección y como director de composición. Durante su trabajo en *Ankama*, comenzó a trabajar como director independiente el desarrollo de sus propias herramientas para animación y gestión de producción, que él distribuye bajo licencia libre, y bajo el nombre de DUIK, extensión de animación del software Adobe After Effects.

ANA UTSCH

{Brasil} **Conferencista**

Ana Utsch es profesora Adjunta del Curso de Conservación-Restauración de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde compone, también, el cuadro de docentes del Programa de Postgrado en Estudios Literarios de la Facultad de Letras. En esa misma institución, coordina el proyecto *Museo Vivo Memoria Gráfica* y el *Laboratorio de Conservación-Restauración de Documentos Gráficos y Fílmicos*. Fue la responsable por concebir y coordinar el proyecto de preservación *Memoria de Pão de Santo Antônio*, que, en 2015, dio origen al Museo Tipografía Pão de Santo Antônio, en Diamantina. Tiene maestría y doctorado en Historia Cultural por la *École des Hautes Études en Sciences Sociales* (Paris) y actúa sobre todo en los siguientes temas: preservación del patrimonio tipográfico; historia de la edición, encuadernación y literatura; edición romántica; bibliografía material y teoría de la restauración de acervos bibliográficos.

MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ

{Colombia} **Autora / Directora de Diseño Gráfico**

Magíster en Humanidades con mención en Historia del Arte de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Licenciada en Comunicación Visual de la Universidad del Pacífico, Santiago de Chile. Tecnóloga Profesional en Diseño Gráfico del Taller Cinco, Bogotá. Tiene amplia experiencia en diseño editorial, de marcas y empaques. Desde 1986 ha estado dedicada principalmente a la docencia tanto en Colombia como en Santiago de Chile. Investigadora y docente de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, donde actualmente ocupa el cargo de Directora de Diseño Visual que articula los Programas de Diseño Gráfico, Producción en Animación, y Tecnología en Producción de Imagen Fotográfica. Es coautora de *"Sílabas visuales. La mirada de Dicken Castro"* (2009) y de *"Pictogramas de señalización. Miradas interdisciplinarias"* (2012), ambos publicados por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

MAGDALENA MONSALVE

{Colombia} **Autora**

Magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesional en Diseño Gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, donde actualmente se desempeña como profesora Asociada II en el área de Portafolio, y como profesora de Composición Gráfica y Diseño Tipográfico. Tiene una amplia experiencia en el campo editorial y como docente. Es par evaluador del Comité Interno de Asignación de Reconocimiento de Puntaje de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia y par académico del Ministerio de Educación Nacional. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas entre las que figuran *Proyecto Replanteamiento* (Videoinstalación), *Abatir los Humos* (Videoinstalación), *Floresta* (Instalación y Dibujo), *Asterisco VI: de segunda mano* (Fotografía), *Usted está Aquí, You Are Here* (Fotografía), *Fragmentos de un Discurso Amoroso III* (Video).

Grandiflora+Piedra de Corazón+Magnolia (Performance).

MARILUZ RESTREPO

{Colombia} **Autora**

PhD en Filosofía, Arte y Pensamiento Crítico del European Graduate School-EGS, Suiza. Fue profesora titular en la Universidad Javeriana y profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora y profesora invitada en varias universidades y consultora en empresas en los ámbitos de estética, educación, comunicación y cultura organizacional. Su amplia trayectoria docente e investigativa en torno a problemáticas contemporáneas de la representación, la sensibilidad y la comunicación ha estado enriquecida con el trabajo de pensadores como Charles, S. Peirce, Paul Ricœur, Michel Serres, Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy, entre otros. Autora de cientos de artículos y varios libros entre los cuales figuran: *Opening Up the Postcard* (en edición), *Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce* (2010), *WEB, un paradigma de comunicación* (2006), *La docencia como práctica* (2002), *Formación integral, modalidad de educación posibilitadora de lo humano* (1999), *Intervenir en la organización* (1994).

PASTORA CORREA

{Colombia} **Directora de Diseño y Gestión de la Moda, Realización de Audiovisuales y Multimedia y Producción Fotográfica**

De 1995 a febrero de 2015 fue decana del programa de Diseño Gráfico y desde 2001 hasta la fecha ha sido decana de Realización de Audiovisuales y Multimedia, programas que bajo su liderazgo han obtenido la acreditación de alta calidad. Pastora Correa es diseñadora gráfica de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. En su oficina de diseño (Pictograma) desarrolló proyectos de identidad visual, diseño de empaques y diseño editorial. Ejerció la docencia en la Universidad por más de seis años. En 2008 creó el programa de Producción de Imagen Fotográfica del cual fue su decana hasta febrero de 2015. En 2013 creó el programa de Diseño y Gestión de la Moda y en 2014 el programa de Diseño Interactivo, de los cuales es directora. Fue miembro del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica, CIGRAF. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Proyectodiseño y de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Fue designada como Embajadora del Diseño Latino y miembro del Comité del Diseño Latino, en el marco del X Encuentro Latinoamericano de Diseño 2015, de la Universidad de Palermo, Argentina, junto a académicos y/o profesionales destacados por la experiencia y un probado compromiso con el Diseño.

CARLOS FRANCISCO PABÓN

{Colombia} **Director Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual**

Carlos Francisco Pabón Pinto es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2001) y especialista (2009) y mágister (2013) en periodismo de la Universidad de Los Andes. Con alta experiencia en el campo editorial, y con más de 50 publicaciones diseñadas, se ha desempeñado como editor, diseñador y director de arte para importantes empresas editoriales del país. Desde 2009 se vinculó a la Universidad como Profesor de Tiempo Completo, participando en procesos de coordinación y en el campo de la investigación. En 2015 fue nombrado Director de los Programas de Diseño Gráfico y Producción de Imagen Fotográfica. A partir de 2016 es el Director de la Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual, adscrita a la Facultad de Artes y Diseño.

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA DE BOGOTÁ

Conformada especialmente por instrumentos de cuerdas, esta agrupación ha participado con igual o más éxito en los festivales Latinoamérica en Concierto, Festival de Música Sacra de Bogotá (invitada especial, durante tres años consecutivos), Festival de Música de Cámara de Bogotá y Festival de Música de Cámara de Cali. Su repertorio se ha nutrido del ciclo completo de Concerti Grossi de Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, profundizando en el período Barroco. Además, ha estrenado obras de compositores latinoamericanos y colombianos como *Las tres danzas colombianas* de Fernando León Rengifo, *Trilogía de danzas andinas* de Jorge Andrés Arbeláez y *Tres acuarelas paisanas* de Claudio Tabbush. La Orquesta está dirigida por el maestro Leonardo Federico Hoyos, uno de los violinista y pedagogos más destacados de su generación en Colombia. Ha desarrollado su carrera como violinista concertista y músico de cámara principalmente en Bogotá, Moscú y Essen. Ha sido miembro de las orquestas *Klassische Philharmonie Bonn, Neue Philharmnie Köln, Wuppertal Sinfonie Orchester, Hagen Philharmonie Orchester, Sinfónica Nacional de Colombia* y *Orquesta Filarmónica de Bogotá*.

EQUIPO

de trabajo

Aída Gómez
Diseño de multimedia

Alejandro Guzmán
Animación

Angélica Reyes
Teoría del Diseño Gráfico

Beatriz Munera
Fotografía

Diego Ríos
Animación

Germán Gómez
Gráfica Promocional

John Riaño
Técnico I

Julián Velásquez
Ilustración

Magdalena Monsalve
Portafolio

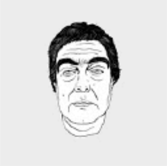
María Restrepo
Composición gráfica

Mauro Quintana
Prácticas profesionales

Mónica Reyes
Medios editoriales

Nelly Soledad Acosta
Coordinadora académica

Óscar Velásquez
Diseño tipográfico



Pedro Duque
Ilustración

Ricardo Arce
Animación

Rosario Gutiérrez
Directora Programa
de Diseño Gráfico

Ruth Rodríguez
Gestora docente

Sandra Vargas
Orientación gráfica

Sandra Suárez
Fotografía

Ximena Betancourt
Identidad visual

AGRADECIMIENTOS

Adriana García

Alberto Saldarriaga

Ángela Dotor

Boris Greiff

Camilo José Rivera

Camilo Páez

Cecilia Vélez White

Daniel Salamanca

Daniela Castiblanco

Diego Restrepo

Diego Sosa

Leonardo F. Hoyos

Mariana Mosquera

Nobara Hayakawa

Of. Comunicaciones

Pablo Méndez

Paula Acosta

Rodolfo de la Hoz

Santiago Romero

Silvia Buitrago

Victoria Peters

Yonny Rodríguez

Cindy Guativa