

**ME
MO
RIA
2023
D:H**

DISEÑANDO HISTORIAS

Observatorio
diseño y creación

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**ME
MO
RIA**

2023

D:H

DISEÑANDO HISTORIAS

OBSERVATORIO DE DISEÑO Y CREACIÓN

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Johanna Zárate Hernández
Coordinadora observatorio

Santiago Forero Lloreda
Magdalena Monsalve Castaño
Camilo Ángulo Valenzuela
Rodolfo De La Hoz
Diana Piedad Aldana Celis
Observadores Senior

Diana Piedad Aldana Celis
Angela Liliana Dotor
Laura Castro
Silvana Aponte
Juan Felipe Luna
Sebastián Gélvez
Sebastián Vélez
Marco T. Robayo
Oscar Adán
Oscar Abril
Alejandro Amaya
Germán Eduardo Uribe Gómez
Jairo Eduardo Galvis Bonilla
Juan Eduardo Chica Mejía
Conversadores

María Camila Tinjacá Mora
Sofía Ceballos Hoyos
Alyson Baron Heredia
María Fernanda Romero
Jessica Stefania Bastidas Villarreal
**Diseño gráfico, diagramación
e Ilustración**

Santiago Andonoff
María Camila Tinjacá
María Fernanda Noreña
Relatores

Johanna Zárate Hernández
Coordinación editorial

Magdalena Monsalve
Santiago Andonoff
María Camila Tinjacá
María Fernanda Noreña
Laura Mejía Ocampo
Moderadores

ISSN: 2805-8879

TÍTULO: MEMORIA EVENTO DISEÑANDO HISTORIAS

TÍTULO ABREVIADO: D:H

EDITOR: EDITORIAL FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

PERIODICIDAD: ANUAL

FORMATO: RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LÍNEA

FECHA DE ASIGNACIÓN: 18/01/2022

*“En un mundo cada vez más **interconectado** y en constante **cambio**, el diseño se ha convertido en una **herramienta fundamental** para abordar desafíos, contar historias y crear soluciones innovadoras”.*

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN (3-4)

MEMORIA CONVERSATORIOS (9-68)

1. La Vida después de la Universidad (11-26)

*Laura Castro
Silvana Aponte
Juan Felipe Luna
Sebastián Gélvez
Sebastián Pérez*

2. Creación de Novelas gráficas (27-44)

*Book and Play (BaP)
Marco T. Robayo
Óscar Adán
Óscar Abril
Alejandro Amaya*

3. Distritos culturales de Innovación (45-54)

*Germán Eduardo Gómez
Jairo Eduardo Galvis Bonilla
Juan Eduardo Chica Mejía*

4. Moda y Consumo sostenible e insostenible (55-68)

*Angela Liliana Dotor
Diana Piedad Aldana Celis*

NUEVAS PERSPECTIVAS DE DISEÑO

D:H
Diseñando
Historias

En el año 2023, el Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano organizó un fascinante conversatorio titulado “D:H Diseñando historias”. Este evento representó un valioso espacio de **reflexión y diálogo** sobre las nuevas perspectivas del diseño en Colombia, un país en constante **evolución y transformación**.

“El diseño ha adquirido una relevancia sin precedentes en la sociedad actual, y en el contexto colombiano no es la excepción”.

En un mundo cada vez más interconectado y en constante cambio, **el diseño se ha convertido en una herramienta fundamental** para abordar desafíos, contar historias y crear soluciones innovadoras. Colombia, con su rica diversidad cultural y geográfica, se encuentra en una posición única para **influir en el panorama del diseño**.

En esta relatoría, exploraremos **las tendencias y las perspectivas emergentes** en el campo del diseño en Colombia, examinando cómo se entrelazan con **la cultura, la tecnología y la creatividad**. El conversatorio “D:H Diseñando historias” nos brindó una ventana a este

emocionante mundo, ofreciendo **ideas valiosas y perspectivas enriquecedoras** que contribuyen a la evolución constante de la disciplina del diseño en el país.

*A lo largo de esta memoria, analizaremos los temas clave discutidos durante los conversatorios, destacando **cómo el diseño se convierte en un vehículo para la innovación, la comunicación y la narración de historias en Colombia**. Juntos, exploraremos las nuevas fronteras y oportunidades que se presentan en el mundo del diseño en este vibrante país sudamericano.*

**NUESTRO
CONVERS**

OS SATORIOS

CONVERS

SATORIO 1

CONVERSADORES

Silvana Aponte

Diseñadora independiente, se dedica a diversas actividades creativas, incluyendo **trabajo por contrato y diseño de páginas web**. Recientemente, se ha unido a la **Clínica de Diseño y Arquitectura de la Universidad de los Andes como consultora y diseñadora**. El proyecto más destacado de Silvana es **"Departamento"**, un estudio y taller de experimentación que está en proceso de desarrollo.

Sebastián Gélvez

Se desempeña como **director de Arte de la revista Bacánica**.

En su tiempo libre, se dedica a la ilustración con su proyecto personal llamado **"Fuego"**, donde crea ilustraciones únicas e imaginativas. Sebastián no limita sus contribuciones creativas a su profesión y espera compartir sus conocimientos durante esta charla.

Juan Felipe Luna

Diseñador gráfico con ocho años de experiencia, es **cofundador de un estudio de diseño y desarrollo web junto a su socio, Sebas Vélez, y su colega Silvi**. Operan como una empresa independiente y han acumulado valiosas experiencias en diversos roles antes de establecer su compañía.

Laura Castro

Es una profesional en diseño que ha incursionado en el campo de la edición de videos. Actualmente trabaja en **Domestika**, una plataforma en línea de aprendizaje para creativos, donde **se especializa en edición de video y trading**. Además, Laura está cursando una segunda carrera en diseño de moda.

Sebastián Vélez

Graduado de la universidad, es cofundador de **"Estudio Contra"** junto a Juan Felipe Luna. **Su estudio se especializa en diseño y desarrollo web, y han acumulado una gran experiencia a través de distintos roles en agencias, startups y estudios de diseño**. Está entusiasmado por responder cualquier pregunta y compartir su amplia experiencia.

LA VIDA DESPUÉS DE LA UNIVERSIDAD

Moderador: Magdalena Monsalve
10 de mayo 2023

El conversatorio “D:H Diseñando Historias” organizado por el Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2023 brindó **un valioso espacio de reflexión y diálogo sobre las nuevas perspectivas del diseño en Colombia**. Durante el evento, Magdalena Monsalve, una destacada profesional del campo, estableció un ambiente de conversación abierta y horizontal, alentando a los asistentes a explorar más allá de lo que las ponencias tradicionales pueden ofrecer. A continuación, se presentan los momentos más destacados de esta conversación única.

Magdalena Monsalve dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de cuestionar y dialogar en un evento de este tipo. Subrayó la naturaleza horizontal de un

conversatorio y alentó a todos los presentes a hacer preguntas y participar activamente en la conversación.

Monsalve expresó su agradecimiento a los egresados de diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano presentes en el evento, recordando su interacción con ellos durante su etapa académica. Destacó el interés en **conocer las experiencias y proyectos actuales de estos egresados, reconociendo el valor de ampliar la perspectiva sobre el diseño en la actualidad**. Los panelistas compartieron sus reflexiones sobre

la evolución del diseño gráfico desde su experiencia en el campo. Juan Felipe Luna destacó cómo, a lo largo de los años, **el diseño ha adquirido una mayor diversidad de roles y especializaciones, con nombres específicos para cada función.** Sebastián Vélez complementó esta idea al resaltar la constante evolución de herramientas y tecnologías en **el diseño web y la necesidad de adaptarse a estas transformaciones.**

Sebastián Gélvez relató su experiencia personal de versatilidad y exploración en diferentes áreas del diseño, subrayando **la importancia del aprendizaje continuo y la flexibilidad en la carrera del diseñador.** Silvana Aponte resumió la importancia de la experimentación en el diseño **y la necesidad de mantener un equilibrio entre la esencia del diseño** aprendida en la universidad y la exploración constante, recordando siempre el propósito detrás de cada proyecto.

El conversatorio reveló cómo el diseño **se ha vuelto una disciplina en constante cambio y expansión, con múltiples especializaciones y roles.** Los panelistas enfatizaron la necesidad de mantenerse actualizado y abierto a nuevas perspectivas en esta dinámica industria. En el marco del conversatorio, Laura Castro compartió

su trayectoria y perspectiva única sobre el diseño gráfico. Iniciando, Laura destacó que su experiencia estuvo en sintonía con las experiencias de otros panelistas que compartieron una época similar de estudios.

Laura narró su deseo inicial de trabajar en editorial, un sueño que tenía desde la universidad, pero que no se concretó al inicio de su carrera. Su primer trabajo la condujo al mundo del diseño digital y la comunicación digital en lugar del diseño editorial, un cambio que no fue fácil de aceptar. Laura expresó cómo se frustró al no lograr sus expectativas y cómo incluso **llegó a idealizar el trabajo editorial, pero al final, no disfrutó de esta experiencia.**

La oradora compartió su crisis personal en la que cuestionó su elección de carrera y su propósito en el diseño. Sin embargo, esta crisis la llevó a tomar decisiones importantes. Laura optó por renunciar a su trabajo y se convirtió en freelance. Esta elección **le permitió aplicar sus habilidades de diseño de manera más versátil, trabajando en branding y asumiendo proyectos diversos.**

Finalmente, Laura habló de cómo su carrera la llevó a una oportunidad en Domestika, donde se aventuró en la edición de video a pesar de tener conocimientos

básicos en el área. Esta experiencia **le brindó la oportunidad de aprender y desarrollarse en el mundo del motion design y otras áreas relacionadas.**

En su conclusión, Laura resaltó que **el diseño le brindó herramientas para la vida y la flexibilidad para adaptarse a diferentes caminos.**

Hizo hincapié en la importancia de ser realista y reconocer que no todos los sueños son para todos, y que la vida va marcando el camino. Laura expresó que, después de volver a la universidad, reconoció la vitalidad del diseño en su vida y cómo esta disciplina es esencial para su perspectiva actual.

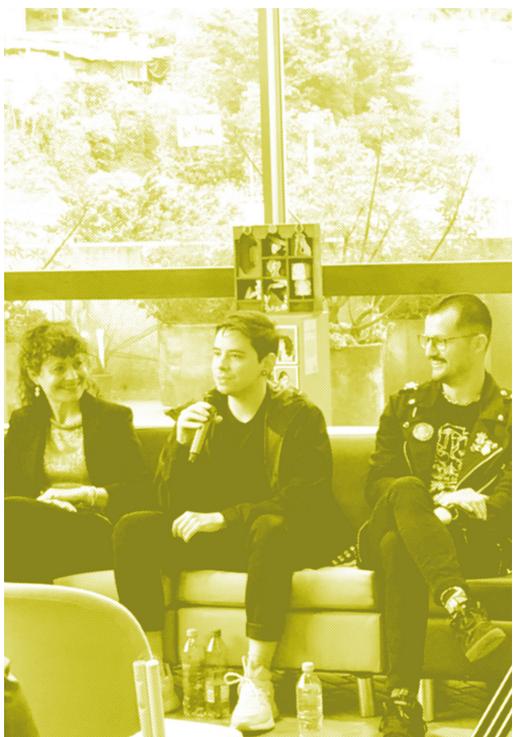
Laura Castro compartió su perspectiva sobre cómo el diseño está presente en todos los aspectos de la vida, desde las instrucciones de un taladro hasta la construcción de la identidad personal y profesional. Ella destacó que **el diseño es una expresión artística que permea todos los aspectos de la existencia.**

Magdalena Monsalve enfatizó **la importancia de las bases filosóficas del diseño y cómo este actúa como una herramienta para la construcción del ser,** más allá de su aplicación práctica. Sebastián Gévez exploró la esencia del diseño y cómo este agrega una narrativa poética a la

comunicación visual. Habló de la importancia de los artistas en los primeros días del diseño y cómo añadían una profundidad a través de su enfoque en la estética y la narrativa.

Sebastián Vélez resaltó que el diseño es, en última instancia, **una forma de comunicación, sin importar la disciplina específica.** Destacó la capacidad de los diseñadores para comunicar mensajes de manera creativa y visual.

Juan Felipe Luna compartió su experiencia personal de perder temporalmente su pasión por el diseño debido a las demandas del mundo laboral,

pero finalmente redescubrió su amor por la expresión a través del diseño.

Esta parte del conversatorio arrojó luz sobre la omnipresencia del diseño en la vida cotidiana, la importancia de las bases filosóficas del diseño, la narrativa poética que lo enriquece y **la esencia del diseño como una forma de comunicación creativa y visual.**

En el conversatorio, Laura Castro reflexionó sobre la importancia de la sensibilidad y la comunicación en el diseño, señalando que **la universidad siembra la semilla de la sensibilidad que se desarrolla a lo largo de la vida.** Destacó cómo el diseño le proporciona herramientas para comunicar en diversos contextos, y cómo ciertos momentos de crisis en la universidad la han marcado en su trayectoria profesional.

Silvia Aponte compartió su perspectiva sobre el diseño como una actividad de cuestionamiento constante. Subrayó **la importancia de cuestionar cada trabajo y acción en el ámbito laboral.** También mencionó las épocas de lucidez y oscuridad en la vida de un diseñador, destacando la importancia de mantener la pasión por la creatividad y la exploración.

Magdalena Monsalve abrió el espacio para preguntas del público, y se planteó la interrogante sobre **la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el campo del diseño gráfico.** Sebastián Gélvez compartió su opinión sobre la IA, resaltando que beneficia en términos de inmediatez y eficiencia, pero que carece de la poética y sensibilidad que un diseñador humano aporta al crear mensajes de comunicación visual. También se refirió a la importancia de **cuestionar el por qué y para qué de las acciones en diseño.**

La discusión abordó temas como la sensibilidad en el diseño, la importancia del cuestionamiento constante, la relación entre los diseñadores y la IA, y la necesidad de preservar la creatividad y la reflexión en un entorno de rápida evolución tecnológica.

En el diálogo, Sebastián Vélez destacó la importancia de **ver la inteligencia artificial (IA) como una herramienta en el diseño, en lugar de una amenaza.**

Subrayó cómo la IA puede agilizar procesos y cómo los diseñadores pueden adaptarse a ella para mejorar su trabajo. Mencionó ejemplos de cómo la IA puede utilizarse como base para adaptar y llevar a otro nivel proyectos de comunicación.

Juan Luna abordó la discusión sobre cómo la accesibilidad a las herramientas de diseño puede generar un estándar en la creación de páginas web,

lo que plantea el desafío de destacar en una industria competitiva. Señaló que la curaduría, la edición y la diferenciación son aspectos clave para el diseño en un entorno donde muchos clientes ya han intentado crear algo similar sin éxito.

Laura Castro enfatizó la necesidad de **adaptarse a las nuevas tecnologías y herramientas en diseño, destacando que la tecnología seguirá avanzando.**

Señaló que la gente siempre tendrá la necesidad de comunicar y de utilizar estas herramientas para satisfacer esas necesidades. Abogó por ver las nuevas tecnologías como oportunidades para diferenciarse y construir un camino único en el diseño gráfico.

El diálogo exploró la relación entre los diseñadores y la inteligencia artificial, destacando la importancia de verla como

una herramienta y oportunidad en lugar de una amenaza, y **cómo los diseñadores pueden diferenciarse en un mercado competitivo.**

Magdalena Monsalve abrió la oportunidad para preguntas del público, y un asistente planteó la cuestión sobre el futuro del diseño en el contexto de la creciente relevancia de la inteligencia artificial (IA).

En respuesta, Sebastián Gélvez compartió su perspectiva sobre cómo el diseño se está adaptando a la IA. Comenzó mencionando un periodo de adaptabilidad y un proceso en el que se está explorando la IA. Predijo que la industria pasará de un estado inicial de incertidumbre y vigilancia excesiva a una etapa en la que la IA automatizará muchas tareas, incluyendo la producción de fotografía visual.

Sebastián también previó una disminución en la producción fotográfica humana en favor de la IA y discutió **cómo la cultura de la inmediatez y la disponibilidad de material visual gratuito pueden plantear desafíos legales en términos de derechos de autor y plagio.** Concluyó destacando que el futuro del diseño está lleno de incertidumbre y desafíos, pero también ofrece oportunidades para los diseñadores.

Este segmento del diálogo exploró cómo el diseño se está adaptando al auge de la IA y

cómo los diseñadores pueden enfrentar los desafíos y las oportunidades que presenta el futuro en este campo.

Sebastián Vélez se centró en el valor de las habilidades blandas en el contexto de la evolución tecnológica. Explicó que, si bien las herramientas y la tecnología están avanzando, las habilidades blandas, como la comunicación y la expresión, seguirán siendo esenciales. Destacó que **estas habilidades son donde el diseño y las áreas creativas en general se fortalecerán, ya que la máquina difícilmente podrá replicar la creatividad humana.** Afirmó que, si uno se enfoca en fortalecer estas habilidades blandas, será más fácil adaptarse a los cambios tecnológicos.

En contraste, Silvana Aponte expresó su reticencia hacia la inteligencia artificial y cómo esta podría afectar el proceso creativo.

Señaló que **valora el proceso más que el resultado y siente que la inteligencia artificial tiende a enfocarse en ofrecer respuestas perfectas, lo que elimina la espontaneidad y la belleza de la imperfección que a menudo se encuentra en el arte humano.** Silvana enfatizó su aprecio por la naturaleza imperfecta y espontánea del proceso creativo humano en comparación con las respuestas perfectas generadas por la inteligencia artificial.

Este segmento del diálogo exploró las opiniones de los participantes sobre el valor de las habilidades blandas y **las preocupaciones sobre la pérdida de la espontaneidad y la imperfección en el proceso creativo debido al avance de la inteligencia artificial.**

Magdalena Monsalve reflexionó sobre la pregunta importante planteada por el invitado del público y reconoció que, como parte de una generación diferente, no tenía todas las respuestas. Luego, invitó a la audiencia a formular cualquier otra pregunta importante.

El invitado del público consultó a los panelistas si se sentían preparados para el mundo laboral al graduarse y, en caso contrario, cuáles consideraban que eran las deficiencias tanto de la universidad como de uno mismo para ingresar a ese mundo. Juan Luna compartió su

experiencia y comentó que, aunque entró a estudiar diseño sin experiencia previa en el campo, la universidad le brindó herramientas valiosas para descubrir su vocación. A través de la carrera, **pudo identificar lo que no quería hacer y encontrar su dirección.** Apreció que la universidad le proporcionó habilidades y le permitió aprender a lo largo de su vida. Además, mencionó que le hubiera gustado contar con ciertas herramientas más temprano para definir su enfoque.

Silvana Aponte expresó que se sintió bien preparada en cuanto a habilidades de diseño y creatividad por parte de la universidad. Sin embargo, señaló que un desafío importante en su transición **al mundo laboral fue aprender a creer en sí misma y saber cómo valorar y cobrar por su trabajo.** Comentó que esta habilidad de fijar precios y negociar tarifas es algo que le hubiera gustado aprender más en la universidad, ya que a veces puede ser un tema tabú entre colegas y puede resultar complicado comprender cuánto valora uno su trabajo.

Este segmento de la conversación giró en torno a la preparación de los estudiantes de diseño para el mundo laboral, destacando la importancia de aprender habilidades blandas, descubrir la vocación y comprender cómo valorar el trabajo en la industria del diseño.

Laura Castro compartió su experiencia académica y profesional desde su perspectiva personal. Destacó que disfrutó mucho de su tiempo en la universidad, considerando que le proporcionó un camino teórico y práctico en diseño. A través de la carrera, tuvo la oportunidad de descubrir qué tipo de diseñadora quería ser. En cuanto a la transición al campo laboral, admitió que se sintió confundida en ese momento. Hizo eco de lo mencionado por Silvana sobre **la inseguridad en la valoración personal y la tendencia a subestimar su trabajo**. Señaló una desconexión entre la experiencia universitaria y la realidad laboral que encontró, y destacó **la importancia de involucrarse en el medio, establecer conexiones y lanzarse al mundo laboral** sin prejuicios.

Sebastián Vélez compartió su experiencia personal al salir

de la universidad y mencionó que inicialmente deseaba trabajar en el campo editorial y la producción de libros. Sin embargo, su primer trabajo fue completamente diferente, lo que le hizo adaptar el mundo editorial al entorno digital. Comentó que le habría gustado contar con más oportunidades en la universidad para explorar áreas digitales, como la animación, y tener más enfoque en la especialización. A pesar de estos desafíos, destacó que **los egresados de su universidad se caracterizan por ser flexibles y no tener miedo a abordar nuevos proyectos**. Además, resaltó la importancia de aprender a negociar y establecer precios adecuados para su trabajo desde el principio.

Estos comentarios reflejan las distintas perspectivas de los panelistas sobre su preparación en la universidad y los desafíos que enfrentaron al ingresar

al mundo laboral, así como las habilidades adicionales que consideran valiosas para los estudiantes de diseño.

Sebastián Vélez compartió la importancia de la comunicación y cómo, al salir de la universidad, uno a menudo se enfrenta a una desconexión en términos de comunicación con los jefes y clientes. Recomendó prestar atención a cómo los jefes manejan la comunicación con los clientes y cómo se enfrentan a las reuniones. **Aconsejó a los jóvenes profesionales ponerse en los zapatos del cliente, entender sus necesidades y aprender a escuchar.** Destacó que no solo se trata de ser un diseñador que recibe un brief y lo resuelve, sino de ser empático y entender el dolor del cliente.

En relación a su experiencia trabajando con empresas extranjeras, señaló que, **a pesar de las diferencias culturales y geográficas, los procesos son los mismos: escuchar y entender las necesidades.**

Aconsejó imaginar al usuario final del producto o servicio, incluso si no se puede interactuar directamente con ellos.

Laura Castro hizo hincapié en la importancia de la comunicación y la personalidad en el ámbito laboral, destacando que la formalidad y la manera en que

uno se expresa son cruciales. Resaltó que saber escribir correos y comunicarse adecuadamente con los clientes es esencial. También mencionó la importancia de **ser culturalmente abierto y estar dispuesto a aprender constantemente sobre las diferencias culturales para relacionarse efectivamente con clientes de diferentes regiones.**

Magdalena Monsalve agradeció a los panelistas y concluyó la charla, expresando su deseo de que los participantes hayan disfrutado y se sientan inspirados para adentrarse en el mundo laboral.

En resumen, esta parte de la relatoría destaca **la importancia de la comunicación, la empatía, la adaptación cultural y la formalidad en las relaciones laborales, aspectos esenciales para el éxito en el mundo del diseño.** Los panelistas compartieron sus experiencias y consejos sobre cómo afrontar estos desafíos en el entorno profesional.

En conclusión:

La charla proporcionó una amplia gama de perspectivas y experiencias en el mundo del diseño, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones para estudiantes y profesionales emergentes. Durante la discusión, se destacó **la importancia de las habilidades blandas, como la comunicación, la empatía y la adaptación cultural, como elementos fundamentales para el éxito en el campo del diseño.**

Los panelistas compartieron sus experiencias y señalaron la necesidad de ser flexibles y estar dispuestos a aprender en un entorno laboral que a menudo difiere de lo que se enseña en la universidad.

Escuchar y comprender las necesidades del cliente, ponerse en su lugar y comunicarse eficazmente se presentaron como habilidades esenciales.

También se resaltó la importancia de mantener la formalidad en la comunicación con los clientes,

tanto a nivel nacional como internacional, y **la necesidad de aprender y adaptarse a las diferencias culturales.**

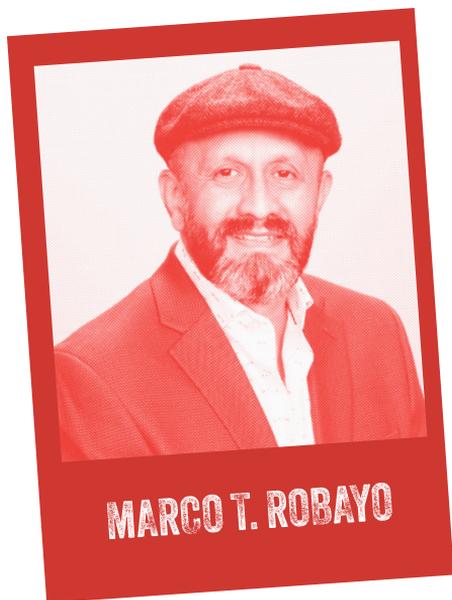
En definitiva, la charla ofreció una **visión valiosa sobre la transición del mundo académico al profesional en el campo del diseño.** Se enfatizó la necesidad de ser empáticos, aprender constantemente y mantener una comunicación efectiva para tener éxito en esta industria. Los consejos y experiencias compartidas por los panelistas proporcionaron a los participantes una **visión más clara** de lo que les depara en su futuro profesional y cómo abordarlo con confianza.

CONVERS

SATORIO 2

CONVERSADORES

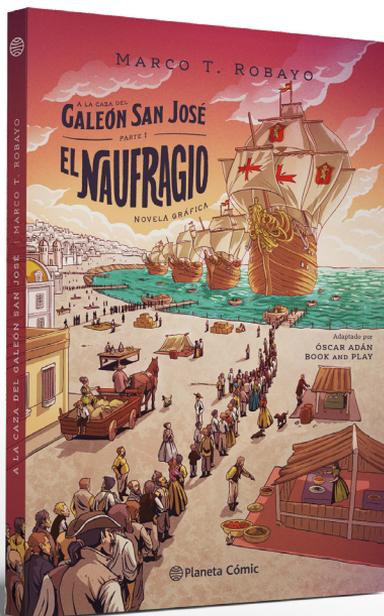
Estudio de diseño multidisciplinario conformado por un dúo central de directores de arte, Alejandro Amaya y Óscar Abril, y **un equipo de talentos realizadores visuales**. Son coautores de *María*, la novela gráfica y *Cuentos de Horacio Quiroga*, cómic (Planeta Cómic, 2020/2021). Estuvieron a cargo de la producción gráfica de la saga *El Mensajero de Agartha* (Destino, 2018) de Mario Mendoza. Son los realizadores visuales de la primera entrega de la trilogía, *A la caza del Galeón San José*, *El naufragio*, del escritor Mario T. Robayo (Planeta Cómic, 2023).

Trabajan principalmente en proyectos de diseño gráfico estratégico, gestión de contenidos, ilustración, diseño de marca y otros proyectos creativos para clientes de varias partes del mundo.

Desde su creación, **BaP ha sido reconocido por su trabajo gráfico en premios internacionales de diseño:** con el desarrollo gráfico del fondo editorial del autor colombiano Mario Mendoza (Premio CLAP Platinum, 2014); la publicación App Digital de la marca Corona (Premio CLAP Platinum, 2015); diseño e ilustración editorial de la colección de libros juveniles El Mensajero de Agatha (Selección CLAP, 2019); la colección de libros Atlas Perú (Premio CLAP Platinum, 2019); la colección de libros infantiles Peruanos Power (nominación, Latin American Design Awards, 2021); el premio Emprendedor Areandino (2022); el libro Mujeres Rurales (nominación Premios Lápiz de acero, 2023).

Es un **autor colombiano** que ha cautivado a lectores con sus novelas históricas y contemporáneas. Desde su primera obra, **'El Laberinto Blanco'**, publicada en 2014, ha participado en múltiples revistas y ha sido invitado a Ferias del Libro en varios países. Su novela **'Piel de Ébano'** fue galardonada en los International Latino Book Awards 2021.

Este autor **ha dejado huella en el mundo de la literatura**, y tendremos el privilegio de conocer su perspectiva única sobre la escritura, el diseño y la edición de novelas gráficas

CONVERSADORES

ÓSCAR ADÁN

Guionista del libro
Galeón San José El Naufragio.

Oscar Adán:

Es escritor, guionista y docente.

Ha escrito el libro de cuentos Cerveza Nacional (PIE, 2017) y de la novela Fieras (Fondo de Cultura Económica, 2023); es guionista de las novelas gráficas María (Planeta Cómic, 2020), Cuentos, Horacio Quiroga (Planeta Cómic, 2021) y A La Caza del Galeón San José, El Naufragio (Planeta Cómic, 2023). Ha escrito para Altiplano GPS, AJNA Cinema, Skylab, Marginal Cine, Santillana y Norma. Mención de Honor mejor Cortometraje (MinCultura, 2013); ganador del estímulo de Escritura de Guion para Largometraje (FDC, 2019); productor ejecutivo y guionista del largometraje

ÓSCAR ABRIL

Director creativo e ilustrador
del libro Galeón San José El Naufrago.

KAMIKAZE (ganador estímulo
posproducción FDC, 2022) y
también guionista de la serie
para televisión Cansado de
Ser Feliz, ganadora de Abre
Cámara MinTic, 2023.

**Ha participado con proyectos de
cine y televisión** en: TorinoFilmLab;
BAM Projects; FICCALI; Ventana
Sur; Talent Forum, B3; BAM
Stories; SANFIC; FicViña; el
Festival Internacional de Cine de
Guadalajara, entre otros.

BAP[®]
BOOK AND PLAY
ESTUDIO DE DISEÑO

ALEJANDRO AMAYA

Director gráfico e ilustrador
del libro Galeón San José El Naufrago.

CREACION DE NOVELA GRAFICA

Moderadoras: María Camila Tinjacá y María Fernanda Noreña

Fecha: 03 de octubre 2023

El conversatorio que tuvo lugar el 10 de octubre de 2023 en el evento "D:H Diseñando Historias" fue un emocionante encuentro donde se abordaron temas cruciales relacionados con la creación de novelas gráficas. El evento reunió a un panel de expertos compuesto por el autor de la novela, el guionista y los ilustradores, quienes compartieron sus valiosas perspectivas sobre el proceso creativo y los desafíos involucrados en este campo.

En este conversatorio sobre la creación de novelas gráficas, Moderado por María Camila Tinjacá y María Fernanda Noreña, la conversación inició con la pregunta de María Camila al autor, Marco T. Robayo, sobre su transición de estudiar ingeniería a convertirse en escritor. Marco compartió su experiencia, mencionando que se graduó en

ingeniería mecánica, trabajó en una empresa en Barranquilla y lleva viviendo en Estados Unidos los últimos 24 años. Antes de dedicarse a la escritura, se enfocó en estabilizar su vida financiera, siguiendo el consejo de Mario Vargas Llosa de que escribir no es un hobby, sino una tarea a la que debes dedicar 8 horas al día. En Estados Unidos, comenzó su carrera como novelista y ha publicado nueve novelas, incluyendo cuatro novelas históricas.

Luego, María Fernanda preguntó a Marco sobre la fuente de inspiración para sus libros, especialmente en relación con temas como San José y el galeón. Marco explicó que cada libro

tiene una concepción diferente. En el caso de “La Casa del Galeón San José,” se alejó del tema del genocidio comúnmente enseñado en Colombia y decidió documentar la llegada de los españoles durante la conquista en 1492 desde la perspectiva de un abogado indígena. Su inspiración para esta historia provino de la indignación que surge cada 12 de octubre, cuando las personas en Latinoamérica piden un resarcimiento de España por los eventos históricos. Marco también destacó la importancia de recordar el genocidio amerindio, que fue mucho más devastador que el Holocausto nazi, con cerca de 90 millones de amerindios exterminados.

Finalmente, mencionó su deseo de que el tesoro del galeón San José, valuado en cerca de 15 mil millones de dólares, se convierta en patrimonio histórico de la humanidad y esté en un museo para que todos puedan conocerlo.

En el conversatorio sobre la creación de novelas gráficas, María Camila planteó una pregunta a Marco sobre cómo logra investigar y presentar información imparcial en sus publicaciones, especialmente en eventos controvertidos como la leyenda rosa, negra y blanca. Marco explicó que, como autor, su enfoque es presentar ambas posiciones en sus libros, como lo hizo en “El Gran Genocidio”.

Reconoció que, en su experiencia en España, las opiniones varían, y algunos consideran a los españoles genocidas, mientras que otros se sienten orgullosos de ser conquistadores. Prefiere presentar ambas perspectivas y permitir que el lector forme su propia opinión. Su objetivo es comprender la historia para comprender el presente, no buscar venganza.

Luego, María Fernanda preguntó a Book and Play sobre el proceso de colaboración entre escritores, guionistas y dibujantes en la elaboración de una novela gráfica. Oscar Abril, parte del equipo de ilustración, explicó que su trabajo es adaptar el guion de Marco a la forma de un cómic, y el equipo gráfico se encarga de convertirlo en la novela gráfica final. Destacó la confianza entre los miembros del equipo, un diálogo constante y el trabajo en equipo como elementos esenciales del proceso de creación.

Adicionalmente, María Camila preguntó a Book and Play sobre los desafíos más grandes que han enfrentado al crear la obra gráfica y cómo los han superado. Book and Play comparó su proceso con el movimiento de la marea, enfocándose en una estructura clara y una atención detallada a cada página. Utilizan el design thinking y se sumergen en el mundo editorial, recopilan información, buscan referentes visuales y trabajan en colaboración constante para resolver preguntas y desafíos a medida que surgen. Su proceso se basa en la comunicación constante y la creatividad compartida.

Durante el conversatorio, un miembro del público planteó una pregunta sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte y específicamente en el campo de los participantes. Book and Play respondió que la inteligencia artificial es una

herramienta poderosa que acelera el proceso creativo, pero aún no puede reemplazar la esencia humana en la obra artística. Consideran que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria y no un reemplazo para la creatividad humana, ya que cada obra tiene una singularidad que proviene de la experiencia humana y no puede ser completamente replicada por una máquina.

María Camila dirigió una pregunta a Marco sobre el papel de los editores en el proceso de creación de libros, especialmente en el caso de la novela gráfica, y cómo colaboran con el equipo para mejorar la obra. Marco explicó que los editores desempeñan un papel crucial en el proceso creativo. Después de pasar por un proceso de corrección de estilo, gramática y ortografía, se someten a múltiples revisiones con editores y correctores de estilo.

El objetivo es pulir la novela antes de entregarla al equipo, y luego colaboran para asegurarse de que la obra sea coherente y efectiva.

Finalmente, María Fernanda preguntó a Book and Play cómo comenzaron en el mundo de las novelas gráficas y qué les inspiró a dedicarse a este medio. Book and Play compartió sus experiencias personales. Uno de los miembros mencionó que su acercamiento al mundo de la narración visual fue gracias a su trabajo editorial y cómo convertir noticias en imágenes. El otro miembro habló de su infancia y cómo su interés por la ilustración y la narración visual se desarrolló con el tiempo, influenciado por experiencias personales y encuentros con ilustradores. Ambos mencionaron cómo su pasión por contar historias y crear obras visuales los llevó a dedicarse a las novelas gráficas.

En respuesta a la pregunta de María Camila sobre la creación de personajes memorables y cómo trabajan en su apariencia y personalidad, tanto Book and Play como Marco compartieron sus experiencias.

Marco mencionó un personaje que le costó mucho crear, Manuela, una mulata de finales del siglo XVIII en Cartagena. Quería narrar la historia desde la perspectiva de una mujer mulata en una sociedad en la que ocupaba un lugar inferior. Investigó la época y documentó lo que pudo sobre la vida de esa población, ya que los escribanos aristocráticos españoles de la época no proporcionaban una visión completa. Desarrolló un perfil psicológico detallado para Manuela, dedicando más de doce páginas para conocerla a fondo, su personalidad, su físico, sus gustos, y su vida. Esto le permitió crear diálogos auténticos y enriquecedores para el personaje.

Book and Play agregó que, en su trabajo de ilustración, el proceso de crear personajes memorables implica entender a los personajes a nivel emocional. Comentaron cómo se enamoran de los personajes mientras los leen y cómo tratan de visualizarlos y darles vida en las ilustraciones. La tarea de volver visual la descripción de los personajes del autor es un reto que requiere investigación y comprensión

profunda de la personalidad y el comportamiento de los personajes. También mencionaron que, como lectores y adaptadores, generan un vínculo emocional con los personajes y sienten tristeza cuando un personaje muere en la historia, lo que demuestra la importancia de estos personajes en la narrativa.

En respuesta a las dos preguntas planteadas por la persona interesada en entrar en el mundo de la ilustración editorial, Book and Play y Marco ofrecieron los siguientes consejos:

1. Consejos para Iniciar en Ilustración Editorial:

Define tu estilo: Es importante que definas tu estilo de ilustración. Esto te ayudará a enfocar tus esfuerzos y a atraer a los clientes o proyectos que buscan ese estilo específico.

Encuentra tus influencias: Investiga y encuentra las fuentes de inspiración que te muevan. Estudia a otros ilustradores y artistas que admires, y analiza su trabajo para comprender cómo logran sus efectos.

Versatilidad y cruzar disciplinas: Considera si quieres especializarte en un estilo específico o ser versátil. Puedes cruzar disciplinas como el diseño gráfico y la ilustración para ampliar tus capacidades.

Desarrolla tu portafolio: Crea un portafolio en línea que muestre tu trabajo. Asegúrate de que sea de alta calidad y represente bien tu estilo y habilidades.

Networking: Conecta con otros profesionales de la industria, asiste a eventos, conferencias y ferias del libro, y utiliza redes sociales como Instagram para mostrar tu trabajo y conectarte con posibles clientes.

Colabora y trabaja en proyectos personales: Colaborar en proyectos con otros artistas o trabajar en proyectos personales te ayudará a ganar experiencia y ampliar tu portafolio.

2. La Industria de la Ilustración Editorial y Cómics en Colombia:

La industria editorial y de cómics en Colombia ha estado experimentando un crecimiento y desarrollo en los últimos años. Hay más oportunidades para los ilustradores y autores locales, y se han visto avances en términos de publicaciones de novelas gráficas y cómics en el país. Además, las herramientas digitales y la disponibilidad de publicación en línea han abierto nuevas posibilidades para los creadores.

La combinación de diferentes disciplinas, como el diseño gráfico, la arquitectura, la ilustración y la narración gráfica, ha llevado a la creación de proyectos únicos

e innovadores. Esto indica que la industria editorial y de cómics en Colombia es diversa y en constante evolución.

En resumen, el crecimiento de la industria de la ilustración editorial y de cómics en Colombia ofrece oportunidades para los artistas locales, y cruzar disciplinas o especializarse puede ser una estrategia exitosa, según los intereses y habilidades de cada persona. La versatilidad y la colaboración con otros creadores también son aspectos clave para prosperar en esta industria.

María Camila, la moderadora del evento, planteó la primera pregunta al autor Marco, centrándose en la importancia de incluir personajes diversos en sus historias. Marco enfatizó la relevancia de la diversidad de personajes para captar la atención de los lectores. Destacó que, en todas sus novelas, los personajes son diferentes entre sí, excepto una obra particular llamada "La Casa de Calabaza", donde la historia sigue un lineamiento y presenta personajes que se mantienen de una parte a la siguiente.

Luego, Mafe formuló otra pregunta para Marco, dirigiéndose a la obra más desafiante o gratificante hasta la fecha. Marco compartió su experiencia con "El Libro de Aleluya," una obra que abordó la historia de Paula Egúiluz,

una mujer condenada en tres ocasiones por el Santo Oficio de la Inquisición en el siglo XVII. Marco describió el proceso desafiante de investigar y contextualizar esta historia, incluyendo la necesidad de entender el pensamiento de una bruja del siglo XVII, para evitar anacronismos. También destacó su gratificación personal al trabajar en la obra "Piano," particularmente en el desarrollo del personaje de Manuela.

Óscar Adán, Guionista, planteó las diferencias entre escribir una novela gráfica y un guion para una película. Santi, uno de los panelistas, compartió su experiencia y señaló que los lenguajes de la novela gráfica, el cómic y el audiovisual son distintos. Destacó su preferencia por la literatura, describiendo cómo es más celosa y requiere tiempo y dedicación. También enfatizó la importancia de la lectura constante para aprender y evitar la repetición de ideas previamente exploradas.

Mariano intervino para hablar sobre el desafío de adaptar una obra clásica como "María." Resaltó la necesidad de comprender el contexto y adaptarla desde el guion sin perder su esencia. Mariano subrayó la relevancia continua de los clásicos y cómo deben leerse desde la actualidad para comprender cómo la sociedad ha evolucionado.

"Cuando leemos somos muchos"

Gracias

María Camila dirigió su pregunta al equipo "Book and Play" sobre la estructura narrativa visual de las novelas gráficas y si tenían algún enfoque o técnica preferida. Los representantes de "Book and Play" destacaron su enfoque de trabajo en equipo y multidisciplinario, que se basa en la filosofía del "design thinking." Resaltaron la importancia de no esperar pasivamente las oportunidades, sino de ser activos y construir su propio camino en la industria de la ilustración y el cómic en Colombia.

María Fernanda formuló una pregunta abierta a todos los participantes, solicitando información sobre los proyectos

futuros y si tenían algún género o tema específico que quisieran explorar en sus obras. Tanto el equipo "Book and Play" como Marco expresaron sus pensamientos en profundidad.

El equipo "Book and Play" aprovechó la oportunidad para abordar una cuestión crucial sobre la lectura en Colombia. Destacaron la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas y cómo la falta de incentivo en la infancia puede contribuir a la baja tasa de lectura en el país. Describieron su compromiso con la narración gráfica como una forma de involucrar a los jóvenes y promover el interés por la lectura.

También compartieron su trabajo en curso, que incluye la historia de las Clarisas y la adaptación de cuentos de detectives de autores de literatura universal para el 2025.

María Camila, la moderadora, cerró el evento con una pregunta final a los panelistas. Les pidió que brindaran consejos para los aspirantes a autores, guionistas e ilustradores. Tanto "Book and Play" como Marco destacaron la importancia de leer constantemente, ver películas y cómics, y enfocarse en la educación continua.

Finalmente, se dio espacio a los participantes del público para hacer preguntas o

comentarios adicionales. Uno de los participantes mencionó a Catalina de Erauso, una figura histórica interesante, y sugirió explorar su historia en futuras obras. Marco respondió positivamente a esta

sugerencia y también recomendó un libro llamado "Mujeres con Todas las Letras," que aborda el recorrido de mujeres latinoamericanas.

En general, el conversatorio en el evento "D:H Diseñando Historias" proporcionó una visión enriquecedora de la creación de novelas gráficas y fomentó la importancia de la lectura, la educación y la exploración de temas relevantes en la narración gráfica.

El participante del público hizo una pregunta importante sobre cómo estructuran un modelo de negocio viable desde el punto de vista económico y cuál es su tasa interna de retorno (TIR). Los representantes de "Book and Play" compartieron su perspectiva y experiencias en este aspecto.

Destacaron la importancia de comprender la realidad de los números y cómo la gestión financiera es fundamental en el mundo de la narración gráfica. Además, señalaron que las regalías desempeñan un papel clave en la generación de ingresos a largo plazo, ya que un libro puede dar lugar a múltiples

oportunidades de negocio, como películas, series, camisetas y más. También mencionaron que trabajan con presupuestos aprobados y tarifas que se ajustan al mercado, y que la experiencia y el recorrido en la industria pueden influir en la percepción de los precios.

En respuesta a la pregunta de otro joven sobre consejos para ingresar en el mundo laboral y cómo crear un portafolio, los panelistas destacaron la importancia de participar en convocatorias, aprovechar las oportunidades de la academia y crear un portafolio sólido durante los años de estudio. Además, subrayaron la necesidad de fortalecerse como marca y comprender las finanzas como parte fundamental del desarrollo profesional en campos creativos.

Por último, Marco ofreció un poderoso consejo a los jóvenes: creer en sí mismos y establecer metas altas. Compartió su propia experiencia de superación personal y destacó que la confianza en uno mismo es esencial para alcanzar el éxito en cualquier campo.

En conclusión, el conversatorio en el evento “D:H Diseñando Historias” fue una oportunidad valiosa para explorar la creación de novelas gráficas y obtener información valiosa sobre cómo desarrollar un modelo de negocio viable

en el mundo de la narración gráfica. Los panelistas de “Book and Play” y Marco compartieron sus conocimientos, experiencias y perspectivas sobre diversos aspectos del proceso creativo y empresarial.

En conclusión:

La charla subrayó la importancia de la lectura y la educación continua, así como la necesidad de comprender la gestión financiera en el campo de la narración gráfica. Además, se resaltó la relevancia de crear un portafolio sólido y fortalecerse como marca en un entorno laboral cada vez más competitivo.

El evento en su conjunto brindó una plataforma para el intercambio de ideas y la inspiración, así como consejos valiosos para jóvenes aspirantes a autores, guionistas e ilustradores. Fomentó la importancia de creer en uno mismo, establecer metas ambiciosas y trabajar con pasión y determinación.

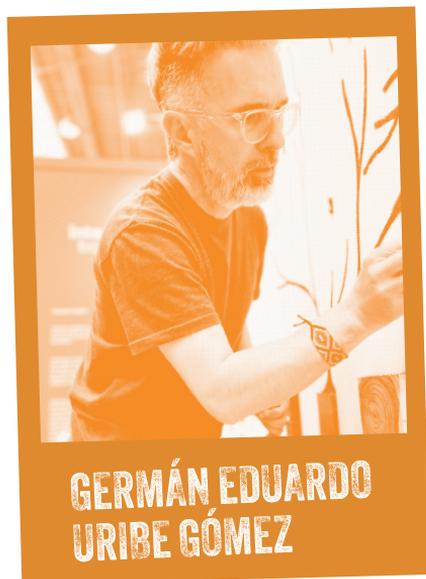
En resumen, la charla y el evento ofrecieron una visión completa y motivadora de la creación de novelas gráficas, dejando una impresión duradera en los participantes y orientando a quienes buscan destacar en la narración gráfica y la creatividad.

CONVERS

SATORIO 3

CONVERSADORES

**Diseñador Visual de la
Universidad de Caldas,**
Especialista en Estética de
la Universidad Nacional de
Colombia, Magíster en Estética
e Historia del Arte y **Doctorando
en Diseño, Arte y Ciencia** de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano
de Bogotá. Director del Centro
de Materiales Bogotá - Región.

**JAIRO EDUARDO
GALVIS BONILLA**

Arquitecto y planeador urbano, co-fundador y director de estudios urbanos e investigación de Creación Urbana SAS (2011-2023). Experto en planeación urbana, análisis geoespacial, city-branding y estructuración de proyectos.

**JUAN EDUARDO
CHIGA MEJÍA**

Arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Desarrollo Urbano por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y Doctor en Gestión y Valoración Urbana por la misma universidad. **Profesor titular del Área Académica de Arquitectura y Hábitat de la Universidad** de Bogotá Jorge Tadeo Lozano e investigador líder del UrbanLab Bogotá Región.

DISTRITOS CULTURALES DE INNOVACIÓN

Moderador: Santiago Andonoff
03 de octubre de 2023

En el marco del evento “Diseñando Historias”, el 3 de octubre de 2023, se llevó a cabo un enriquecedor conversatorio moderado por Santiago Andonoff, diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este espacio congregó a estudiantes y profesores de diversas disciplinas como diseño y gestión de la moda, diseño interactivo, diseño gráfico y realización en animación.

Santiago Andonoff, como moderador, extendió la bienvenida a todos los presentes, destacando la diversidad de disciplinas representadas en el auditorio. Presentó a los invitados de honor: **Juan Eduardo**, arquitecto y profesor titular en la Universidad Jorge Tadeo Lozano; **Jairo Eduardo Galvis**, arquitecto y planeador urbano; y **Germán Gómez**, diseñador visual y docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

La pregunta inicial dirigida a todos planteaba la **reflexión sobre el impacto más significativo de las industrias culturales y creativas en la economía colombiana.**

Juan Eduardo, al abordar la cuestión, saludó a todos y señaló diversas formas de interpretar el impacto de las industrias creativas en Colombia. **Destacó la multiplicidad de expresiones culturales en el país**, como las manifestaciones en el Pacífico colombiano y los trajes indígenas, subrayando su potencial como contribución invaluable a la economía. Reconoció los desafíos surgidos con la globalización, como la carga adicional generada por la constante realización de conciertos y eventos, **así como la presencia de distritos creativos como San Felipe y La Macarena.**

Juan Eduardo enfatizó el crecimiento económico, la generación de nuevos capitales a partir de la cultura y la diversidad de manifestaciones culturales que contribuyen al eje del crecimiento económico en Colombia.

En su intervención, Jairo Eduardo inició con un saludo y la afirmación de que no abordaría cifras específicas. Subrayó la **resonancia de las industrias culturales y creativas cuando se discute una política pública, mencionando la necesidad de distritos como indicador de su impacto económico.** Observó que estas industrias están captando la atención de la sociedad y están siendo objeto de estudio desde una perspectiva espacial. Jairo Eduardo reconoció **la existencia de lados oscuros en la implementación de políticas públicas y resaltó su integración en la agenda de los alcaldes.** Mencionó el estudio actual sobre dinámicas endógenas,

destacando la relevancia económica mediante la observación de personas que se desplazan diariamente a trabajar en estos distritos creativos.

En su participación, Germán compartió una experiencia personal en el Foro Mundial de las Américas durante el primer gobierno de Lula en Brasil. Hizo referencia a **los dos pilares fundamentales de América Latina: la religión y la fiesta.**

Observó la constante celebración cultural en Colombia, que, aunque a veces pasa desapercibida, forma parte integral del paisaje. Destacó el bagaje cultural del país, señalando su integración en la agenda política pública y su contribución a la generación de recursos significativos.

Germán resaltó el **impacto del turismo y el movimiento cultural generado por estas industrias,** reconociendo la importancia de

examinar las políticas públicas con precaución dada la rica tradición cultural de Colombia. En ese contexto y considerando que los distritos creativos surgen de iniciativas de regulaciones públicas que también provienen de la cultura colombiana en los territorios, Santiago planteó la pregunta sobre el impacto de la creación de estos distritos culturales en las políticas públicas para las comunidades y los territorios.

Jairo Eduardo expresó su percepción diversa sobre el impacto de los distritos creativos. Actualmente, en colaboración con la Secretaría de Cultura, están llevando a cabo talleres para construir un modelo de gobernanza con artistas, comunidades y creativos en los distritos. Este modelo se convertirá en un decreto distrital para establecer bases sólidas. **Destacó que la creación de distritos tiene un impacto significativo, generando expectativas y temores.** Se refirió a la posibilidad de que estas declaratorias conduzcan a la creación de distritos o clústeres, lo que implica cambios en el uso del suelo y, en algunos casos, la relegación de comunidades. Jairo Eduardo mencionó el ejemplo **del Bronx distrito creativo, donde comunidades fueron dejadas de lado, evidenciando impactos diversos y resaltando la importancia de abordar tanto las oportunidades como los problemas que puedan surgir.**

Juan destacó la inversión significativa de la infraestructura pública en los distritos creativos en Bogotá, resaltando la necesidad de propiciar condiciones óptimas para generar ingresos. Sin embargo, **señaló la aparición de problemas cotidianos, algunos relacionados con la configuración urbana de Bogotá y procesos de migración interna.** Habló de la coexistencia de residentes originales, artistas y desarrolladores, destacando problemas previamente existentes que han resurgido con la atención a los distritos creativos.

Juan reflexionó sobre la importancia de reconocer y potenciar estos distritos creativos, utilizando la cultura como pilar y destacando el impacto social y cultural que han tenido en la ciudad.

Germán compartió su experiencia personal en San Felipe, enfatizando los cambios positivos, como **la visibilización y la activación de dinámicas comerciales y gastronómicas.**

También señaló que estos cambios abrieron otros circuitos, permitiendo mostrar obras de manera más abierta. No obstante, mencionó **el encarecimiento de los arriendos y el desplazamiento de vecinos como desafíos asociados con los distritos creativos.** Germán concluyó señalando que, a pesar de los pros y contras, estos escenarios son importantes para la visibilización y generación de diálogos. En este contexto, Santiago destacó un ejemplo de cómo se organiza una iniciativa en torno al arte y la cultura fuera del marco de galerías privadas.

Germán proporcionó un ejemplo específico al referirse al Open San Felipe y sus talleres abiertos, que atraen un flujo de personas con las cuales se puede dialogar sobre la obra. **Señaló que estos distritos se están convirtiendo en referentes.** Santiago, en respuesta a una pregunta del público, expresó su interés en ejemplos o formas en que los emprendedores presentes pueden aprovechar la oportunidad de ingresar a los distritos creativos. Buscó ejemplos que proporcionaran un mayor conocimiento a los jóvenes.

Germán aclaró que en estos distritos no solo hay artistas, sino profesionales de diversas disciplinas. **Compartió experiencias de emprendedores en San Felipe, como un ilustrador que comercializa productos como agendas y calendarios.** Destacó la importancia de entender la dinámica de ofrecer productos y la interacción con el público. Además, **mencionó el crecimiento constante de emprendimientos gastronómicos en la zona.**

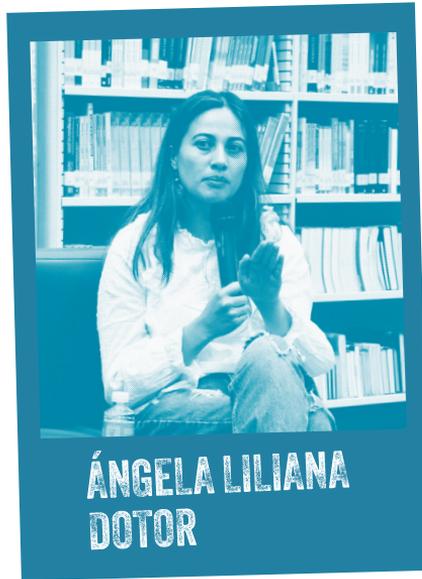
En conclusión:

A partir de las experiencias compartidas en este conversatorio, se destaca **la importancia de los distritos creativos como espacios que van más allá de galerías privadas, generando oportunidades para artistas y emprendedores de diversas disciplinas.** La apertura de talleres y la interacción directa con el público emergen como estrategias valiosas para dar a conocer el trabajo creativo. Además, se resalta la diversidad de emprendimientos, desde ilustración hasta iniciativas gastronómicas, que demuestran la vitalidad y el potencial de estos distritos. Para diseñadores y creadores, la lección clave radica en entender la dinámica de ofrecer productos y la importancia del diálogo con la audiencia para construir conexiones significativas y fomentar el crecimiento constante de sus iniciativas.

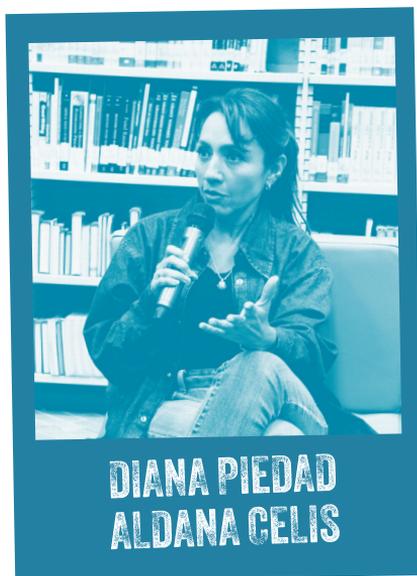
CONVERS

SATORIO 4

**ÁNGELA LILLIANA
DOTOR**

Diseñadora de indumentaria, actualmente profesora asociada II de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en la enseñanza del diseño de indumentaria con procesos conceptuales-creativos y desarrollo de vestuario de alta complejidad. En los últimos años ha dedicado una buena parte de su tiempo a la investigación en diseño en dos líneas, una enmarcada en proyectos de investigación en sostenibilidad y materiales para moda sostenible y otra desde los estudios culturales de moda, lo que amplía y vincula su mirada crítica como aporte a los estudios de moda y el sector productivo para su mejoramiento y articulación.

**DIANA PIEDAD
ALDANA CELIS**

Diseñadora de Modas y Alta Costura, profesional en Diseño de Modas y Textil, especialista y Magister en Psicología del Consumidor.
Diseñadora de Indumentaria, con buena experiencia en el manejo de departamentos de Diseño en las áreas de **dirección creativa, mercadeo, comercialización, distribución y de moda industrial**, manejo de licencias internacionales. En la actualidad **docente Asociada I de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano**, con alta experiencia docente e intereses investigativos en el Diseño de indumentaria, Gestión, técnicas productivas y conocimiento de fenómenos de consumo del sector Moda.

MODA

SOSTENIBLE E INSOSTENIBLE

Moderadora:
Laura Mejía Ocampo
25 de octubre de 2023

El conversatorio “DISEÑANDO HISTORIAS” del 2023 fue organizado por el Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este evento tuvo lugar el 25 de octubre del 2023 en las instalaciones de la biblioteca de la Universidad.

La primera pregunta para las profesoras es sobre qué es la moda, y aunque puede sonar básica e introductoria, es una excelente pregunta para comenzar a abordar el tema desde diversas perspectivas. Ángela, con un recorrido académico, reflexiona desde otras áreas, mientras que Diana tiene una perspectiva más orientada a la industria y al mercado, así como al consumidor. Resultaría interesante abordar el tema de la moda desde estas dos perspectivas.

Diana Aldana es una diseñadora con un recorrido académico. Se plantea una pregunta aparentemente cliché sobre si son diseñadores de modas y conocen electivamente el trabajo en el campo. Desde sus clases, ha observado que la moda es un concepto aparentemente simple; sin embargo, al consumir algo, ya sea por comportamiento repetitivo o gusto, la moda va más allá de ser simplemente la frecuencia de un dato recurrente.

Diana destaca que la moda ha sido un fenómeno que ha evolucionado a lo largo de las décadas. Inicialmente, se relacionaba con la simple necesidad de cubrir el cuerpo, como se observa en la prehistoria. Pero con el tiempo, se convierte en algo más profundo, en un fenómeno donde el individuo busca destacar, expresarse y sentirse mejor consigo mismo.

Ángela Dotor complementa la explicación, señalando que el concepto de moda no se limita únicamente al vestir. La moda es un sistema complejo que abarca la producción, desde la artesanía y el trabajo manual hasta llegar a la alta costura y convertirse finalmente en un sistema productivo en retail. Este sistema, en última instancia, está impulsado por el mercado, convirtiendo a la moda en un fenómeno que abarca aspectos económicos, productivos, sociales y culturales. Ángela destaca que, más allá de la interpretación

sociológica y cultural, la moda es un sistema económico mundial de gran complejidad. Al decidir estudiar moda, los estudiantes se sumergen en uno de los sistemas productivos más importantes, con impacto significativo en los ámbitos social, ambiental y de mercado.

Interviene la moderadora, la diseñadora y docente Laura Mejía Ocampo. Agradece a los participantes por comprender la moda como un sistema, abordándola desde perspectivas industriales. Ahora, se adentrarán en la integración de la concepción de moda en este sistema con el enfoque de sostenibilidad. Ángela había mencionado aspectos como el sistema productivo, los materiales, los procesos creativos y de diseño, la usabilidad, la permanencia en el tiempo y la innovación. La pregunta es: ¿cómo se integra la moda con la sostenibilidad?

Diana Aldana reflexiona sobre el lento proceso de integrar la sostenibilidad en la moda. Señala que este proceso ha atravesado diversos niveles y aspectos a lo largo de las décadas. Aunque el término de sostenibilidad se introdujo en los años 80, la conciencia sobre la responsabilidad social empresarial ya se discutía desde 1953. La Revolución Industrial marcó el inicio de la preocupación por el talento humano y el respeto hacia aquellos que trabajaban en las empresas. La sostenibilidad en

la moda surgió como respuesta a la insostenibilidad de los residuos textiles en los años 80. Diana destaca que este proceso ha sido lento y que la conciencia sobre sostenibilidad debe abordarse de manera pedagógica para aquellos que consumen moda, pero aún queda camino por recorrer.

Ángela Dotor comparte su experiencia sobre el inicio del discurso de sostenibilidad en la moda. Hace referencia a Gro Harlem Brundtland, la primera ministra de Noruega, quien trabajó en el primer informe de sostenibilidad en 1987. Destaca la importancia de este informe, ya que no solo fue un hito en términos de género al ser liderado por la primera ministra mujer a nivel global, sino que también introdujo el discurso del cuidado del medio ambiente para el desarrollo económico. Ángela subraya que la sostenibilidad se convirtió en el centro de discusión, pero también destaca las contradicciones inherentes al objetivo número 12 de desarrollo industrial sostenible. Se cuestiona si es posible un desarrollo industrial sin impactar el medio ambiente.

La moda, como la tercera industria más productiva, ha adoptado este discurso, pero la implementación ha sido gradual, especialmente en las últimas dos décadas, con políticas públicas específicas desarrollándose en los últimos 10 años.

La moderadora, Laura Mejía Ocampo, plantea que la concepción de la sostenibilidad no es holística; es un concepto integral que impacta diferentes sectores y elementos de la sociedad, según lo mencionado por Ángela. Descienden un nivel para explorar la relación entre la sostenibilidad y la moda.

Inicialmente, cuando se habló de sostenibilidad en la moda, se abordaron aspectos como el uso de fibras sintéticas, pero este discurso se mantuvo limitado en la moda e industria desde los años 80 y 90. Al entender la sostenibilidad como algo más holístico, se plantea la pregunta: ¿Qué es moda sostenible? Considerando la moda como un

sistema complejo que abarca la producción, lo social y lo creativo, se busca profundizar en lo que implica la moda sostenible y cómo se puede trabajar en sus diversos ámbitos. Diana Aldana explica que la moda sostenible, aunque ha experimentado una lenta adopción, se ha vuelto casi una necesidad. Surge de la necesidad de minimizar, reutilizar y reusar recursos textiles para reducir el daño ambiental. Aunque el concepto se introdujo en los años 80, la moda sostenible se opone al enfoque tradicional masivo y hedonista de la moda. Se plantea como una moda consciente, que requiere ser adoptada como filosofía, permitiendo a los diseñadores tener un control significativo.

Diana destaca la importancia de la elección de materiales, citando el ejemplo del algodón y su impacto ambiental. Subraya la necesidad de implementar prácticas sostenibles no solo como parte de la moda, sino como una filosofía de vida. Ángela Dotor aborda la perspectiva del consumo y la producción de moda. En el consumo, destaca la importancia del conocimiento sobre prácticas sostenibles, desde la selección de materiales hasta la transparencia en la procedencia del producto.

Se enfatiza la compra consciente y la revisión de prácticas de compra y uso que minimizan el impacto ambiental.

En la producción, se insta a comprender, fomentar y producir solo aquello que se ha hecho de manera consciente y ética. Se aborda la ideación del proyecto desde los manifiestos y valores de sostenibilidad, sugiriendo opciones como el uso de materiales degradables y la adopción de tecnologías sostenibles. Ángela destaca la necesidad de cambios en el diseño, patronaje y procesos de venta, incluyendo la neutralización del carbono y la transición hacia energías

sostenibles. Concluye resaltando la importancia de construir valores de sostenibilidad y la adopción de tecnologías sostenibles en los materiales.

La moderadora plantea una pregunta sobre la relación entre la sostenibilidad, la moda y lo local, así como la conexión con la identidad. Se destaca la huella de carbono significativa que la moda tradicional genera debido a la importación y exportación de textiles. La pregunta es cómo la sostenibilidad puede vincularse con lo local y, a su vez, cómo se conecta con la identidad.

Diana Aldana opina que la relación entre sostenibilidad y lo local depende tanto del receptor como del emisor. La implementación es inminente a través del conocimiento, y señala que en Colombia ya se están viendo cambios sostenibles en los hogares, como el reciclaje y la reducción del consumo de agua. Destaca la importancia de implementar la sostenibilidad desde el aprendizaje y conocimiento, y menciona la nueva ley sobre residuos textiles. Respecto a la identidad, subraya que los diseñadores tienen la responsabilidad de inculcar

sostenibilidad en las generaciones futuras, convirtiéndola en una filosofía de vida. Ángela Dotor no aborda directamente la identidad, ya que considera que Diana ya ha dado una respuesta sólida. Sin embargo, destaca la importancia de que las universidades de moda transmitan estos valores a los estudiantes, instándolos a llevarlos a la acción y convertirlos en parte de su ADN.

En relación con la identidad, Angela no quiere hablar de ello inicialmente, pero luego señala que la identidad se relaciona bien con la sostenibilidad. En términos de estilo individual, cree que la puesta en escena diaria de los diseñadores, más intensa que la de otros, no es incompatible con la sostenibilidad, sino que, por el contrario, es una oportunidad para afianzar los valores sostenibles. Respecto a la identidad empresarial, destaca la importancia de hacer parte de procesos sostenibles y que eso se convierta en un aspecto identitario para la marca. Menciona la transparencia en los procesos y la procedencia de los productos como elementos identitarios. Además, sugiere que los diseñadores exploren las prácticas artesanales identitarias, como el tejido en Colombia, que puede ser cero residuos y utiliza tintes naturales. Angela enfatiza que ser sostenible no es incompatible con la identidad y alienta a explorar y aplicar estos principios para construir una identidad más fuerte.

Angélica, una de las estudiantes que participa en el conversatorio, expresa dos comentarios. En primer lugar, destaca el abandono por parte del estado en la preservación de la cultura material e inmaterial. Propone trabajar en proyectos que rescaten y promuevan la cultura local, evitando la explotación de lugares como Perú. En segundo lugar, cuestiona la efectividad de la enseñanza de la sostenibilidad en la universidad, mencionando que, aunque se hable mucho sobre el tema, la implementación en proyectos reales parece ser limitada hasta el momento.

Diana responde a Angélica, compartiendo datos sobre la implementación de proyectos sostenibles en la universidad. Destaca que, durante su tiempo enseñando la asignatura de presentación de colecciones, ha observado un alto porcentaje de proyectos enfocados en la gestión sostenible. Menciona un proyecto actual en colaboración

con la empresa Body Vender, que se dedica a la compra y venta de ropa de segunda mano. Además, resalta que en el taller de moda, los estudiantes han logrado proyectos notables con enfoque sostenible. Aunque reconoce la dificultad de lograr proyectos totalmente sostenibles debido a la falta de insumos específicos, señala que se ha avanzado en incorporar prácticas sostenibles en la cadena productiva. Invita a Angélica y a los demás a explorar la rueda del ecodiseño de Van Hemel, que propone ocho pasos para construir proyectos sostenibles, y destaca la importancia de aprender bien los procesos, diseñar de manera sostenible y hacer pruebas en pequeña escala antes de la implementación completa. Enfatiza que la sostenibilidad implica estrategia y valores sostenibles, y alienta a ejecutar estos principios en todas las fases de los proyectos, desde la ideación hasta el diseño de fin de vida.

La moderadora destaca la importancia de la trazabilidad y transparencia al hablar de habilidades, haciendo referencia a la responsabilidad social empresarial (RSE). Menciona que desde hace tiempo surgieron manuales de RSE, como los CSR (Culpables Social Responsibility en inglés), que muestran las políticas y procesos eco-amigables de las marcas. Señala que tanto diseñadores como consumidores se preocupan por consumir productos certificados como sostenibles.

Luego, plantea la pregunta sobre cómo comunicar la sostenibilidad desde la perspectiva empresarial y cuáles son las garantías para los consumidores. Se destaca la importancia de la ética de las empresas y la divulgación de acciones sostenibles, mencionando casos como Gucci y Speed como ejemplos de marcas que han adoptado prácticas sostenibles. Además, enfatiza que más allá de las certificaciones, la gestión interna y la ética son aspectos cruciales.

Se mencionan algunas certificaciones como el sello Vértigo para tintes y telas, así como la certificación ISO 14000. Se destaca el sello “Hecho en Colombia” como una garantía de sostenibilidad, especialmente en la categoría de lujo. También se sugiere revisar normas como ISO 14000 para la exportación, especialmente si se busca ingresar a mercados verdes como Escocia y Noruega.

En general, se enfatiza la necesidad de desarrollar filtros personales para consumir de manera más sostenible y se menciona que ICONTEC es una fuente confiable para obtener información sobre normas y certificaciones.

Pregunta de la asistente sobre la relevancia de un posgrado o una educación superior en sostenibilidad en comparación con estudios en comunicación o mercadeo. La moderadora responde que, en su percepción, inicialmente creía que sí era prioritario, pero señala las contradicciones en la industria de la moda. Refiere a un estudio del semillero de moda sostenible que mostró que aunque la conciencia sobre la sostenibilidad es alta, las decisiones de compra sostenible son menos frecuentes.

Luego, la moderadora expresa que, personalmente, cree que la sostenibilidad se está volviendo esencial en la industria. Afirma que no es solo sobreponerse, sino que se está convirtiendo en un requisito. Argumenta que aquellos que no produzcan de manera sostenible enfrentarán desafíos y que las normas de exportación y producción están cambiando en esa dirección. Invita a Valentina a considerar ambos aspectos: la comprensión profunda de

la naturaleza de la industria y cómo aplicar la sostenibilidad, destacando la importancia de la práctica sobre la teoría.

En cuanto a la pregunta sobre la educación superior, la moderadora sugiere que depende de los objetivos individuales. Destaca que entender la sostenibilidad es crucial, pero si uno se enfoca en productos sostenibles, es necesario profundizar en temas como materiales, siluetas y patronaje. Enfatiza la importancia de integrar la teoría con la práctica. Finalmente, la moderadora indica la posibilidad de continuar la conversación, pero reconoce las limitaciones de tiempo debido a las clases.

En conclusión:

El conversatorio abordó diversas facetas de la sostenibilidad en la industria de la moda, desde la importancia de la trazabilidad y transparencia hasta la necesidad de integrar prácticas sostenibles en la producción y comunicación. Se resaltó la contradicción entre la conciencia sobre la sostenibilidad y las decisiones de compra, subrayando la complejidad de la implementación real en la industria.

La discusión también abordó la formación académica, destacando que la sostenibilidad se está volviendo cada vez más esencial y que la comprensión profunda de la naturaleza de la industria es fundamental para aplicar prácticas sostenibles. La conclusión finalizó reconociendo la limitación de tiempo pero dejando abierta la posibilidad de continuar la conversación en el futuro.

D:H

#diseñandohistorias

@odc_utadeo

Utadeo