

Cinthyá, la Palma Boba

“Soy territorio Bobal”.
Espacios de reflexión
colectiva.

Proyecto de investigación creación: Cuento Ilustrado
Trabajo de grado

La fotografía,
expresiones de
lo que tiende
a desaparecer.

Proyecto de Grado por: Johanna Chipatecua

Nohora Johanna Chipatecua Sanabria

Propuesta y Realización del libro Álbum ilustrado: Cinthya, la Palma Boba y de una obra fotográfica:

La fotografía, expresiones de lo que tiende a desaparecer

Proyecto de grado.

Director de Tesis: Sonia Alexandra Barbosa Ortiz

Programa Artes Visuales.

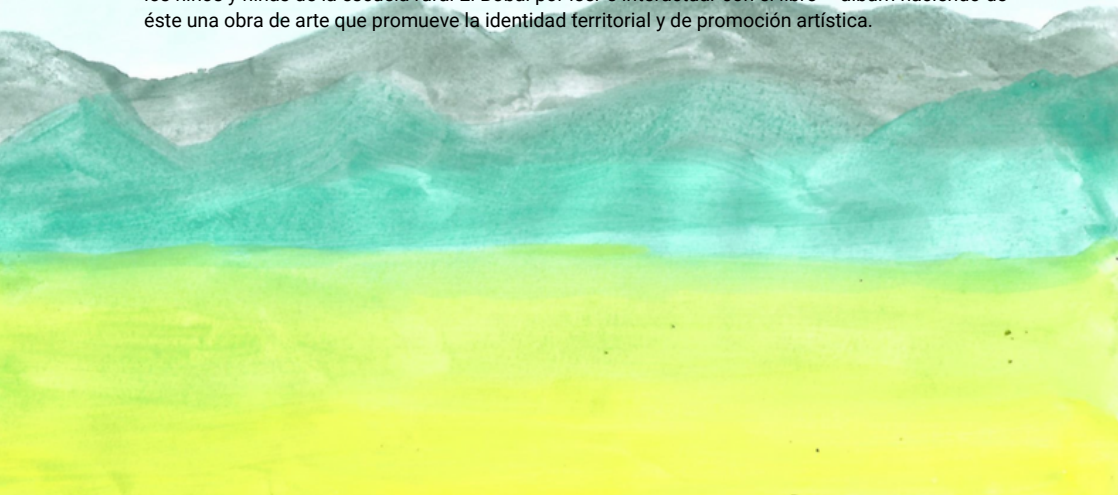
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Fusagasugá, Colombia 2024

Agradecimientos

En primer lugar a Dios por brindarme la oportunidad de formarme, a mi madre por su apoyo incondicional, a mis hijos por acompañarme en todo el proceso creativo, darme ideas y ser críticos constructivos para mi trabajo. También agradezco a mi tutora Sonia Alexandra Barbosa Ortiz quien me orientó con la mejor disposición en cada etapa hasta la culminación del proyecto de grado. De igual manera, agradezco a la comunidad de la vereda El Bobal porque me brindaron su conocimiento, su acompañamiento e interés por proteger la Palma Boba y por último, agradezco a los niños y niñas de la escuela rural El Bobal por leer e interactuar con el libro – álbum haciendo de éste una obra de arte que promueve la identidad territorial y de promoción artística.

Contenido

Introducción	1
Justificación	4
Planteamiento Temático	6
Propósitos	7
Propósito general.....	7
Propósitos específicos.....	7
Capítulo 1: Marco artístico y teórico	8
¿Y... la comunidad qué sabe de la Palma Boba?	8
¿Por qué conservar y proteger las plantas? ¿Qué misterio guardan?	11
El cuento ilustrado como medio para transmitir conocimiento	12
El libro álbum o cuento ilustrado como obra artística	13
El libro álbum o cuento ilustrado como estrategia pedagógica para fortalecer las competencias ambientales.....	13
¿Por qué la pedagogía es importante en el campo de las artes?.....	14
La fotografía, una expresión real de lo que tiende a desaparecer	16
Referentes artísticos.....	18
Capítulo 2: Proceso creativo	21
Metodología y desarrollo libro álbum	22
Experimentación	22
Proceso de creación de la obra: libro – álbum	24
Metodología y desarrollo Serie Fotográfica	24
Proceso de creación de la serie fotográfica.....	25
Capítulo 3: Presentación de las obras finales	26
Libro álbum “Cinthy, la Palma Boba”	26
Obra fotográfica: Recuerdos de lo que tiende a desaparecer.....	27
Circulación, emplazamiento y exposición del libro álbum	30
Circulación, emplazamiento y exposición de la serie fotográfica “Recuerdos de lo que tiende a desaparecer”.....	32
Conclusiones	35
Referencias Bibliográficas	37

Introducción

El Arte de la ilustración es una de las formas de expresión más humanas tanto así que, constituyó la primera forma del lenguaje. A través del dibujo y la ilustración el mundo empezó a tener memoria. Esto siempre me ha interesado. Es la expresión humana en el arte, especialmente en el de la imagen lo que me ha inquietado. El cómo podemos articular la integralidad del ser humano en una obra donde confluyan ideas, pensamientos, conocimientos, sentimientos y emociones que logran conectar mentes y modificar sociedades.

Todas las personas han tenido contacto con las imágenes y de hecho es el medio de comunicación más efectivo, de mayor impacto especialmente en la infancia. Los niños aprenden con mayor facilidad en un medio ilustrado. El libro álbum es una manera de presentar arte que no solamente sea contemplativo sino que genere reflexiones y aprendizajes en niños y niñas. He trabajado con niños por más de 12 años y he podido comprobar a través de la práctica cómo los niños interiorizan mucho más fácil el conocimiento con ilustraciones porque los entretiene y reciben de manera significativa el mensaje.

En la edad adulta y adulta mayor la fotografía, como medio artístico visual, ofrece un ambiente más serio y académico que logra conectar con el entorno. Por medio de la fotografía se logra el reconocimiento de la cultura, la comunidad y la identidad.

En este trabajo de investigación creación me dispongo a desarrollar un libro álbum dirigido a la niñez (los niños que asisten a la escuela El Bobal) y una serie fotográfica dirigida a los adultos (habitantes de la vereda El Bobal), que contribuya a la formación de identidad territorial a través de una obra fotográfica para el aprendizaje sobre la Palma Boba.

En este estudio de investigación creación hago una contextualización sobre el riesgo ambiental que implica para el ecosistema de Pasca la desaparición de la Palma Boba y la importancia de generar conciencia sobre su protección y conservación. También relaciono el libro álbum como pieza artística en la formación de identidad territorial en la infancia y la fotografía, por su parte, como obra artística para fomentar el sentido de pertenencia con la región.

Es importante recalcar que el enfoque del libro álbum no es pedagógico sino artístico, tanto las ilustraciones como el texto son creaciones propias y trabajadas con técnicas artísticas tradicionales como la acuarela y complementadas con el arte contemporáneo en el arte digital. La utilización de la ilustración infantil para abordar una problemática ambiental de un territorio se presenta como oportunidad de cambiar la percepción de la naturaleza y generar reflexiones que se traduzcan en acciones, además de sumergir a los niños y niñas en un ambiente artístico, motivante y creativo.

Por otro lado, la serie fotográfica es una obra de arte visual que llega al territorio y cumple una función también inclusiva al estar dirigida a la población campesina que tienen poco contacto con expresiones artísticas por encontrarse en una zona rural alejada de la ciudad.

También indago sobre la historia del libro álbum y la fotografía como obras artísticas así como el marco teórico sobre la planta Palma Boba y el soporte legal que la clasificó como una de las plantas en riesgo crítico de extinción.

De esta manera enfoco mi trabajo de investigación creación hacia la elaboración de un libro álbum dirigido a niños de 5 a 11 años, titulado CINTHYA, LA PALMA BOBA, un cuento ilustrado de autoría propia. Y una serie fotográfica de la Palma Boba y su entorno, así como las zonas de riesgo donde se encuentran los pocos ejemplares existentes dirigida al público adulto.

“Soy territorio Bobal”.

Espacios de reflexión colectiva.

Justificación

Es primordial hacer visible el fenómeno que está afectando el ecosistema de la región porque he podido evidenciar la escasez de la Palma Boba ya que visito a diario la vereda por asuntos laborales. Además, he entablado lazos sociales con sus habitantes, quienes me han manifestado su preocupación en relación a la desaparición de la especie vegetal que representa la identidad de la vereda y deseo hacer un aporte significativo a la comunidad por medio de la visibilización de la problemática, buscando la protección y conservación de la Palma Boba.

Pregunta de investigación: ¿Cómo el libro álbum y la fotografía como piezas artísticas pueden contribuir al conocimiento sobre de planta Palma Boba para promover su protección y conservación además del fortalecimiento de la identidad territorial en los niños, niñas y adultos de la vereda El Bobal del municipio de Pasca?

Por esta razón se pretende abordar a dos grandes grupos de personas que habitan la vereda. El primero conformado por los niños de la escuela rural El Bobal, que oscilan entre edades de 5 a 11 años, y un segundo grupo; por los adultos habitantes de la región, desarrollando un cuento ilustrado que le muestre a los niños la importancia territorial de la Palma Boba, la identidad del sector y su influencia en el ecosistema. Para el segundo grupo se propone desarrollar una serie fotográfica de la Palma Boba para fortalecer el sentido de pertenencia y conservación.

Por otro lado, con la exaltación del territorio como región que tiene características únicas, se fortalecen las relaciones entre la comunidad, se incentiva o aumenta el sentido de pertenencia y de conservación ambiental. Este

proyecto pretende generar reflexiones de identidad con el componente ecológico, así como sentimientos de cuidado, conservación y protección ambiental. De acuerdo con López, M., Vega, M. y Loren, L. (2017): “La observación, la contemplación del paisaje desde una mirada artística, favorece una percepción holística del paisaje como un todo del que formamos parte. (Pág. 3).

El interés y la importancia de crear esta obra surge de la necesidad de proteger el territorio, los recursos naturales y los ecosistemas, a través de un producto que se construya para todo público, es decir, está pensado para disfrutarse y aprender colectivamente y por ende generar o fortalecer la identidad territorial.

Planteamiento Temático

En la actualidad, se ha venido evidenciando el impacto ambiental que ha tenido la agricultura y ganadería sobre la vida natural. Las especies endémicas de la mayoría de regiones del país se han afectado a tal punto de estar en peligro de desaparecer.

En la vereda “El Bobal” del municipio de Pasca, esta situación se ha hecho notoria con la desaparición paulatina de la especie vegetal endémica llamada popularmente “Palma Boba” cuya denominación científica es “*Cyathea caracasana*”.

Propósitos

Propósito general

Diseñar estrategias visuales a partir de la temática de la Palma Boba en la vereda El Bobal del municipio de Pasca Cundinamarca, con el fin de generar reflexiones sobre el cuidado, conservación y protección de esta especie endémica en la población que habita este territorio.

Propósitos específicos

- Recopilar información en la población que habita la vereda (tradición oral) sobre los cambios que han sufrido los ecosistemas con el paso del tiempo, dados por acción del hombre en relación con la presencia y posterior desaparición de la Palma Boba.
- Recopilar información sobre la palma Boba y la importancia de su existencia en el territorio.
- Diseñar dos propuestas visuales que contribuyan a reflexionar sobre la conservación de la palma Boba y la identidad territorial en la vereda. Un cuento breve para la población infantil y una serie fotográfica de la palma Boba para la población adulta.

Capítulo 1: Marco artístico y teórico

¿Y... la comunidad qué sabe de la Palma Boba?

De acuerdo con testimonios de los habitantes de la vereda El Bobal, la Palma Boba es una especie endémica que abundaba en la región, pero ha venido desapareciendo por dos factores principales; la sobre explotación como venta de planta ornamental para decoración de interiores y por la expansión de cultivos o de terreno para pastoreo. También ha sido utilizada para construcción, las primeras columnas que tuvo la escuela El Bobal se hicieron con el tallo de la Palma por ser muy resistente.

Para los pasqueños, la Palma Boba representa parte de su identidad, de hecho, la vereda fue bautizada en honor a la planta. Sin embargo, esto no ha sido tomado en cuenta para la protección y conservación por lo que, la población manifiesta su preocupación por la exterminación que la planta ha venido sufriendo con el paso del tiempo.

Los seres humanos han sentido la necesidad de representar el entorno. En la antigüedad, en el arte rupestre, se realizaban representaciones de cacerías o momentos importantes, no precisamente como expresión para la contemplación sino por la creencia en el poder transformador de la imagen. Así lo manifiesta Gombrich, E. (1995): No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les hizo imaginar las pinturas, no como

algo agradable de contemplar, sino como objetos de poderoso empleo. (Pág. 37).

En la historia de la humanidad las imágenes han sido esenciales para entender el contexto, el medio donde habita. Por ejemplo: en la antigüedad, la ilustración era utilizada para conectar los saberes y creencias sobrenaturales con lo concreto. Algunas teorías sobre las imágenes del paleolítico mencionan que, se les atribuían poderes sobrenaturales a las imágenes talladas o pintadas en las cavernas, se especula que la representación de una escena de caza con el animal muerto, le restaba a éste poder en vida y sería más fácil obtenerlo para alimento.

La ilustración es el medio con el que, en la presente investigación – creación, se pretende dar visibilidad a la problemática presentada en la vereda el Bobal del municipio de Pasca, relacionada con la desaparición sistemática de la Palma Boba, una planta que constituye la identidad del territorio.

La situación de la Palma Boba ha sido una de las problemáticas ambientales abordadas por instituciones estatales. En este sentido, a través del liquidado Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), el gobierno colombiano, emitió la Resolución 0801 de 1977, que prohibía el uso, venta o extracción de algunas especies de helecho por considerarlas especies protegidas, entre ellas: La Palma Boba o palma de helecho cuya denominación científica es: *“Cyathea caracasana o aemula”*.

La *“Cyathea caracasana o aemula”*, cuyo nombre común es: Palma Boba. Es una especie que solo crece en Colombia y Ecuador entre los 1100 y 1500 metros de altitud. En Colombia se ha detectado en varias regiones del país. Constituye un

tipo de helecho arborescente, consigue una altura de hasta 7m. Habita en lugares húmedos y muy húmedos en las zonas pre montañosas.

Es una especie que contribuye significativamente a la recuperación de ecosistemas por su resistencia a la radiación solar en zonas abiertas, pero por su carácter de planta ornamental ha sido sobre explotada a tal punto de ser categorizada en Estado de Peligro Crítico (CR). Es por ello por lo que, según el artículo de: Cárdenas, D., Rodríguez, W., García, N., Sua, S., Lehnert, M. & Giraldo, F. (2019) en la revista “*El libro rojo de plantas en Colombia*”: *Helechos arborescentes*. (Vol. 7): “(...) desde el año 1977 el Inderena, y posteriormente varias Corporaciones Autónomas Regionales, emiten la veda de manera permanente en todo el territorio nacional o en sus jurisdicciones, para el helecho macho, palma boba o palma de helecho (...)”. (Pág. 183). Cuyo objetivo es evitar su extinción.

Como medidas de protección se han generado lineamientos para la conservación de los helechos arborescentes de Colombia que partieron del análisis del estado de las poblaciones y de su grado de amenaza. De acuerdo con Kattan et al., (2005), (citado por el artículo de: Cárdenas, D., Rodríguez, W., García, N., Sua, S., Lehnert, M. & Giraldo, F. (2019) en la revista “*El libro rojo de plantas en Colombia*”: *Helechos arborescentes*. (Vol. 7)) Se busca “(...) generar acciones prioritarias en el corto, mediano y largo plazo, con impactos a escala local, regional y/o nacional, a fin de conservar o restaurar poblaciones amenazadas”. (Pág. 183). Para el presente trabajo de investigación – creación se aborda el siguiente lineamiento:

- Generar material divulgativo sobre la importancia de la conservación de los Helechos Arborescentes y sus beneficios.

¿Por qué conservar y proteger las plantas? ¿Qué misterio guardan?

La mayoría de personas comprende el valor ambiental que poseen las plantas para los ecosistemas. Su biología permite llevar procesos naturales como la fotosíntesis que permite la circulación de la energía solar.

Además, las plantas contribuyen a la recuperación de la capa vegetal del suelo, conservan humedad, dan estabilidad a la tierra, purifican el aire, entre muchos otros aportes que le dan las plantas a los ecosistemas. Pero no son solo las funciones vitales y de interacción con el entorno lo que ha llamado poderosamente la atención de filósofos y científicos a lo largo de los siglos, sino la habilidad que tienen las plantas para comunicarse y para adaptarse al medio con el objetivo de la perpetuidad de su especie.

Las plantas no son simples seres vivos que cumplen con su ciclo de vida de manera indiferente con el resto de la existencia, sino que, poseen inteligencia y la capacidad de resolver problemas. Así lo manifiesta Mancuso, S. & V, A. (2015): “(...) multitud de filósofos y científicos han expuesto la idea de que las plantas están provistas de «cerebro» o «alma» y de que incluso los organismos vegetales más simples son capaces de percibir y reaccionar a los estímulos externos.” (Pág. 8).

Para Mancuso, las plantas son organismos muy complejos que son capaces de comunicarse, memorizar y resolver problemas desde un nivel cognitivo parecido al de los demás organismos vivos. Pueden generar estrategias de

supervivencia que, aunque difíciles de percibir porque la escala de tiempo es más amplia, les ha servido para adaptarse al medio y a los cambios del entorno.

En este sentido, se plantea un cuento ilustrado dirigido a niños y niñas de edades entre los 5 a 11 años, que dé cuenta de la riqueza natural que tiene la vereda El Bobal del municipio de Pasca, en relación con una planta endémica que conforma parte de su identidad territorial; “La Palma Boba”. De acuerdo con Caeiro, M. (2022): “Los cuentos ilustrados activan dimensiones tanto cognitivas como afectivas, comunicativas y expresivas permitiendo experimentar con sus historias ilustradas con la percepción y la escucha”. (Pág. 1). Además, sensibiliza a los niños y niñas sobre cómo debemos ver y entender a las plantas como organismos vivos, sensibles y conscientes de los cambios de su hábitat y de cómo les afecta el daño a su entorno a nivel sensorial. Es así como el cuento ilustrado será la creación artística enfocada en generar en los niños y niñas sentido de pertenencia con su región, sentimientos de protección y conservación para la Palma Boba y fortalecimiento de su identidad territorial.

El cuento ilustrado como medio para transmitir conocimiento

El cuento ilustrado que se plantea en el proyecto de investigación creación, es del tipo “libro – álbum” que, según Caeiro, M. (2022): “El libro álbum: las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente, hay una interdependencia. En este formato, la imagen no está necesariamente supeditada al texto”. (Pág. 3).

Los cuentos ilustrados son una herramienta excelente para abordar cualquier situación o fenómeno que se quiera desarrollar porque no solamente fortalecen la imaginación, la creación y el aprendizaje sino que es de fácil comprensión y recordación para los niños y niñas. Además por su versatilidad puede adaptarse para que sea disfrutable a cualquier edad.

Los cuentos están compuestos por imágenes acompañadas de texto. Su propósito es transmitir mensajes directos que provoquen una reacción.

El libro álbum o cuento ilustrado como obra artística

El cuento es una creación literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la que se relatan, con un esquema más o menos común, vivencias, fantasías, experiencias, sueños, hechos reales, etc., es decir lo fantástico y lo real de forma intencionalmente artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar. (J.M. Trigo Cutiño, 1997).

Debido al poder que tiene el cuento o libro ilustrado de conectar a los niños y niñas y generar reacciones y reflexiones en torno a un fenómeno específico decidí crear una obra artística denominada "*Cintha La Palma*", que narra la historia de una palma Boba que observa cómo van desapareciendo más ejemplares de su especie y cómo esto afecta el ecosistema.

El libro álbum o cuento ilustrado como estrategia pedagógica para fortalecer las competencias ambientales.

El libro álbum es una herramienta pedagógica que promueve el fortalecimiento de competencias y habilidades en los niños y niñas. Para el Ministerio de Educación Nacional, las competencias ambientales constituyen un factor primordial en la formación de ciudadanía.

Altablero, Ministerio de Educación Nacional, (N° 36, Agosto – Septiembre, 2005): De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo posible, lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad, y su preocupación, además de la calidad de vida de las diversas poblaciones, es la supervivencia de la especie humana.

Los niños tienen una sorprendente conciencia visual y los buenos Álbumes Ilustrados pueden estimular y desarrollar esa capacidad. El mundo de las Bellas Artes les parece accesible a muchos niños y niñas y el Álbum Ilustrado puede ayudarles a abrir la puerta de ese mundo. (Entrevista a Anthony Browne. Peonza, 2006: 129. Citado en, Gutiérrez Sebastián, 2016: 255).

¿Por qué la pedagogía es importante en el campo de las artes?

Una de las tendencias actuales en la pedagogía es el enfoque centrado en el individuo, donde se promueve la participación y construcción colectiva de conocimiento. En el campo del arte, la tendencia contemporánea busca también involucrar al espectador de manera activa en la construcción de la obra o en

interacción con ella. Éste es el punto de articulación entre la pedagogía y las artes; la construcción de conocimiento a partir de la interacción entre el público, obra y artista. Además, el presente proyecto de investigación creación invita a los niños y niñas a fortalecer sus competencias artísticas porque les propone un espacio para la expresión y la creatividad. La razón de ser un artista es la posibilidad o el acceso a condiciones que generan arte.

Desarrollar o fortalecer competencias artísticas en niños y niñas es uno de los aportes que el proyecto de investigación creación planteado ofrece al arte. En este sentido, el proyecto quiere destacar al individuo a través de la participación en encuentros artísticos. Para el MEN, el desarrollo integral del individuo es fundamental, siendo las artes uno de los componentes esenciales para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.

Según los lineamientos de artística del Ministerio de Educación Nacional (2019):

(...) la educación artística y cultural como articuladora de sentido sobre el lugar del sujeto en el mundo, creativamente situado en sus contextos socioculturales y en la perspectiva de favorecer una formación integral , en la cual, la originalidad, la tradición, el desarrollo socioemocional y el ejercicio de una ciudadanía activa están en su base. (pág. 6)

No es la mera contemplación lo que se busca con éste proyecto de investigación creación sino la construcción colectiva de conocimiento acerca de la Palma Boba mientras que, a través de la expresión individual los niños y niñas desarrollan competencias artísticas. De acuerdo con Araque, C. (2014): "(...) la

pedagogía puede en sí misma ser arte, que por su naturaleza es creativo, libre, intuitivo, emotivo, pero también es la ciencia de implementar nuevas didácticas para que el conocimiento circule (...)" (pág. 3).

No solamente creando un proyecto que genere conocimiento sobre la Palma Boba e identidad territorial, sino un proyecto de investigación creación que promueva la exploración artística en los niños y niñas.

Aunque la obra "Cinthya, la Palma Boba" busca generar conocimiento y reflexión acerca del fenómeno ambiental, también resalta el valor artístico de la expresión con la ilustración en acuarela y el complemento con el arte digital en la edición con programas tecnológicos.

La fotografía, una expresión real de lo que tiende a desaparecer

Otra forma de expresión artística visual tiene que ver con la fotografía artística, técnica que se ha convertido en un recurso gráfico esencial para documentar y comprender distintas realidades. Sus inicios se remontan al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Inicialmente, la fotografía era un medio costoso, pero con el tiempo se fue incorporando más a la vida cotidiana con el fin de mostrar la realidad sin retoques. Los hermanos Bisson fueron los pioneros en el estudio y desarrollo de la fotografía demostrando la versatilidad de esta técnica para hacer retratos, fotografías de paisajes y la reproducción de obras de arte.

En la presente investigación creación también se plantea el diseño y desarrollo de una serie fotográfica dirigida a la población adulta y adulta mayor de la vereda El Bobal, compuesto por 12 fotografías artísticas enfocadas en

exaltar las características de la Palma Boba, medio donde habita, aportes al ecosistema, riesgos y medios de conservación.

La técnica fotográfica es una de las expresiones con mayor alcance, posee cualidades de persuasión e impacto. De acuerdo con Moyano, S. (2022): “El poder persuasivo de la fotografía ya se demostró hace décadas, puesto que tiene una capacidad de reproducir la realidad, de inmediatez y de veracidad por encima de otros lenguajes gráficos que empleen la imagen” (Pág. 16). Es por ello por lo que, la fotografía promueve en la población adulta y adulta mayor el sentimiento de pertenencia e identidad territorial para la protección y conservación de la Palma Bobal.

En este trabajo artístico, la fotografía no solo cumple su labor reflexiva sobre la Palma Boba sino que ofrece una relación inclusiva entre el arte y las poblaciones rurales o campesinas. Llevar el arte a los territorios alejados a través de la fotografía trabajada digitalmente es una oportunidad de motivar para que una comunidad acceda y participe de un ambiente artístico que les permita comprender la capacidad creadora y transformadora del arte.

Referentes artísticos

Uno de los trabajos de creación que más me llamó la atención y que, de cierta manera, sirvió de inspiración para la realización de mi obra es el de Ocarina Campos una maestra en Artes visuales egresada de la UNAD. Su obra denominada “La Ballena y el elefante” es un libro álbum que consiste en cuatro ilustraciones digitales de un elefante y una ballena que comprenden el valor de la empatía.

Campos, Ocarina. Ilustración: la Ballena y el Elefante. (2022)

<https://munad.unad.edu.co/ocarina-campos/>

Ocarina Campos utilizó el medio digital para hacer su obra empleando la tableta grafica Wacom Intuos dando como resultado una obra muy bonita y gráficamente es muy llamativa. Logra armonía en colores, ambientes y transmitir un mensaje claro sobre el valor de la empatía y la solidaridad.

También tomé como referencia la obra de la diseñadora gráfica e ilustradora colombiana Paola Escobar cuyo trabajo ha sido reconocido en el mundo publicitario por lo que varias empresas han tenido relación con la artista.

Su obra se caracteriza por ilustraciones muy diversas y coloridas que presentan escenarios complejos pero entretenidos dirigidos al público infantil.

Escobar, P. Ilustración: Pueblos de Colombia

<https://cartelurbano.com/arte/paola-escobar-ilustracion-pueblos-colombia>

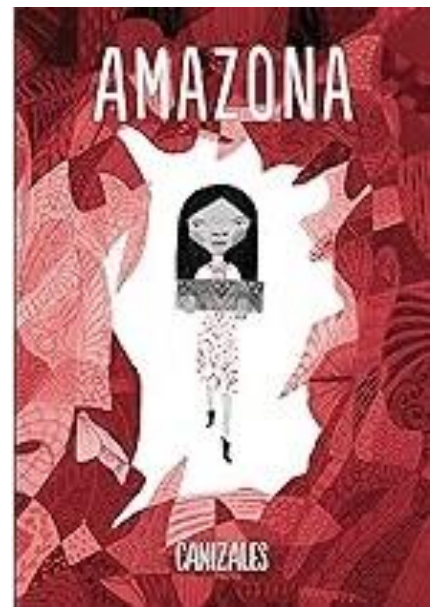

Aunque su obra se compone de ilustraciones digitales, la artista es un referente para mi proyecto porque trabaja para el público infantil demostrando conocimiento y apropiación de los intereses de los niños y niñas.

El tercer referente artístico es HJ Canizales Ilustrador colombiano ganador del Premio Destino Infantil Apelles Mestres, uno de los más prestigiosos y consolidados de España en el ámbito de la ilustración de libros para niños.

Las obras de HJ Canizales han sido publicadas por prestigiosas editoriales como Random House, Santillana, National Geographic, entre otras, en más de 15 idiomas en los cinco continentes.

Es un referente artístico para mi proyecto porque sus ilustraciones también han tratado temas relacionados con la adulteración de la naturaleza como consecuencia de la intervención del ser humano.

Cañizalez, HJ. (2019). Libro ilustrado: Amazona <https://www.canizales.eu/canizales/>

En cuanto a la fotografía artística, tome como referentes a los siguientes artistas:

Mirna Rodríguez, artista mexicana que ha viajado por el mundo aprendiendo de la diversidad de las culturas y las plasma en su arte.

Rodríguez, M. (2023). Cono femenino de «Araucariaaraucana» Fotografía. <https://www.meer.com/es/72913-la-artistica-geometria-de-la-naturaleza>

Su obra “*La artística geometría de la naturaleza*”, me hizo reflexionar acerca de la perfección de la naturaleza y cómo se ha desarrollado adaptándose a los cambios. Es un referente para mi obra porque ella propone distintos ángulos y ángulos para tomar esas fotografías tan artísticas.

Otro referente tomó a la artista española Irene Cruz cuya obra “Lurra” retrata a la naturaleza en busca de generar reflexiones acerca de la pertenencia a ella. La obra es un foto libro deja una sensación de pertenencia a la tierra que puede ser de cualquier lugar, lo importante es integrarse completarse con ella.

Cruz, I. (2015). Lurra. Cuarto fotolibro. Ilustración. <https://arteauclick.es/2015/10/06/lurra-irene-cruz-yuste-hierro/>

Es un referente para mi obra porque tiene interés en promover sentimientos de pertenencia a la tierra y la naturaleza y es lo que busco también con la Palma Boba en la comunidad pasqueña.

Como último referente, quiero citar a los artistas Gabriel Ortega y Verónica Muñoz, quienes a través de la pintura y la escultura plasmaron la extensa biodiversidad presente en el territorio nacional.

Ortega, G. & Muñoz, V. (2021). Colombia Tierra Querida. Pintura y escultura. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/RESCATANDO-LA-BIODIVERSIDAD.-FLORA3.pdf>

La obra de los artistas es un homenaje a la biodiversidad de nuestro país. En palabras de los artistas *“La obra ‘Colombia Tierra Querida’ recopila a través de la pintura y la escultura una rica muestra de la diversidad biológica, cultural y ecosistémica del país a través de un croquis creado de manera exquisita, muy cuidada y colorida”*. Son un gran referente por cuanto entienden, como yo, la importancia de visibilizar los ecosistemas y promover la identidad territorial a través del arte para transformar prácticas, sociedades y generar reflexiones con acciones.

Capítulo 2: Proceso creativo

Metodología y desarrollo libro álbum

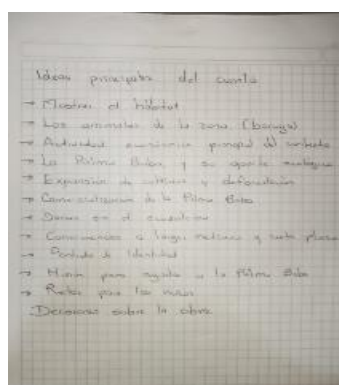
Experimentación

Para el desarrollo de la obra estudié diversas técnicas de ilustración, para el caso del libro álbum, con el fin de determinar cuáles serían los enfoques de la obra y si con ellos podría conseguir los propósitos planteados.

Decidí inclinarme por la pintura en acuarela por ser una de las técnicas que me gusta más y con la cual me siento más cómoda al crear. También decidí incluir arte contemporáneo con el uso tecnológico en la edición digital de la pintura en acuarela con el fin de reforzar algunas ideas que quería transmitir con las ilustraciones. Tales como: los efectos solares en plantas y animales por falta de la protección que brinda la Palma boba, los poderes que Cinthya promete a niños y niñas, entre otros.

El libro álbum es un cuento ilustrado de autoría propia el cual se titula “Cinthya, la Palma Boba”.

Para iniciar con la creación del libro álbum hice un listado de todas las ideas principales que quería exaltar y que me servirían como referente para comenzar los bocetos definiendo el número de páginas, los paisajes, las acciones, las posiciones de los personajes y del texto.

Decidí que el personaje principal fuese hecho con papel para plegado y con material reciclado (cartón de baño) para que los niños y niñas puedan inspirarse y hacer sus propias creaciones de palma Boba.

Luego de tener definida la forma del personaje principal, comencé a decidir sobre el número de páginas, escenas, fondos y ubicación del texto.

Empecé el trabajo creativo con acuarela, diseñando los diferentes escenarios según la narración.

Proceso de creación de la obra: libro – álbum

Su casa era espectacular, llena de cosas bonitas y con ellas vivían animales como: borugos, liebres, vacas, pájaros y muchos más. Todos compartían con Cinthya en su casa.

Metodología y desarrollo Serie Fotográfica

Para la serie fotográfica inicié con el reconocimiento del entorno, la identificación física y material de la palma Boba y tomé varias fotografías de las cuales escogí las 12 que compondrán la serie fotográfica.

En las fotografías recolectadas se evidencia el contexto, características de la planta y las principales causas de su desaparición.

Proceso de creación de la serie fotográfica

Capítulo 3: Presentación de las obras finales

Libro álbum “Cinthy, la Palma Boba”

Una de las obras finales de este proyecto de investigación creación como trabajo de grado es un libro álbum infantil que consta de 12 páginas, portada y contraportada. La obra se encuentra en formato PDF.

A continuación, compartiré algunas de las imágenes de la obra final del libro – álbum. La obra en PDF completa se entregará aparte de este documento.

Portada y contraportada

Cuarta hoja

Sexta hoja

Ella entendía que la vereda donde vivía se llamaba "El Bobal" porque su especie abundaba en esta región y eso la hacía sentir muy orgullosa.

Su casa era espectacular, llena de otras plantas y con ellas vivían animales como: borugos, liebres, vacas, pájaros y muchos más. Todos compartían con Cynthia en su casa.

Octava hoja

Los humanos utilizaban la tierra para sembrar alimentos. El suelo era muy rico en minerales y daba las mejores cosechas.

Pero, un día, Cynthia fue notando que las demás palmas empezaron a desaparecer.

Los animales le contaron que los humanos estaban cortando las palmas para hacer casas, para tener cultivos más grandes o se las llevaban para que adornaran las casas en la ciudad.

Obra fotográfica: Recuerdos de lo que tiende a desaparecer

La segunda obra es serie fotográfica denominada "Recuerdos de lo que tiende a desaparecer". Es una obra compuesta por 12 fotografías de la Palma Boba y su contexto. Se presenta de manera digital y en físico. Son fotografías intervenidas o

modificadas en el programa Photoshop de tamaño 20 cm x 30 cm en retablos de la misma medida. La obra completa se entregará en formato PDF aparte de este documento.

A continuación se presentan algunas fotografías de la obra final:

Palma Boba en el paso de una quebrada.

Palma Boba en sus primeros años

Palma Boba cerca al cielo

Nacimiento de hojas

Palma Boba en el camino

Circulación, emplazamiento y exposición del libro álbum

El libro álbum infantil digital “Cinthy, la Palma Boba” es una creación original inédita que se compone de 12 ilustraciones complementadas con texto. Para la creación se aplicaron técnicas visuales tradicionales como la pintura en acuarela y con arte contemporáneo con la utilización de la edición digital por medio de programa Photoshop.

Para realizar el emplazamiento y exhibición del libro álbum se escogió al público de niños y niñas (entre 5 y 12 años) de la Escuela Rural El Bobal del municipio de Pasca, Cundinamarca, por su conexión e identidad con el territorio.

Considero que, tomar en cuenta a la población alejada de las zonas urbanas para llevarles este tipo de arte también es un asunto de inclusión, es brindar la posibilidad de comprender el contexto desde una dinámica creativa y artística que genera en ellos curiosidad e interés.

La presentación constó de cuatro momentos:

1. Proyección y lectura del libro álbum:

Por medio del video beam sobre una pantalla (pared) se proyectó el libro álbum. A medida que iban pasando las páginas se iba narrando la historia dando espacio para que los niños identificaran elementos de su entorno.

2. Presentación del libro álbum en físico para los niños lectores.

Se les entrego el libro álbum en físico para que lo pudiesen leer personalmente e interactuar con las páginas.

3. Lluvia de ideas

Terminada la exposición del libro álbum se generó la conversación con los niños y niñas para ver la percepción sobre el tema y cómo les había impactado la obra. En este momento los niños y niñas expresaron sus ideas llegando a reflexiones muy interesantes.

Las preguntas generadoras que se realizaron fueron:

¿Te gustó la obra?

¿Qué imágenes te llamaron más la atención y por qué?

¿Haz identificado alguna Palma Boba cerca de tu casa o escuela?

¿Por qué Cinthya se puso muy triste?

¿Qué pasaría si se extingue la Palma Boba?

¿Qué acciones podemos hacer para evitar que la Palma se acabe?

¿Qué les pidió Cinthya a los niños y niñas?

¿Te gustaría ayudar a cuidar las Palmas Bobas?

¿Cuál crees que es el poder que Cinthya le va a otorgar al niño o niña que ayude a preservarla?

4. Actividad de motivación y reflexión. Ejercicio escultórico

Por último se les brindó a los niños y niñas materiales para realizar ejercicios escultóricos o de modelación con plastilina donde podrían hacer la interpretación del libro álbum y la reflexión sobre el mensaje de la obra. Se les orientaron técnicas de modelación y ellos realizaron las figuras de la Palma Boba y el territorio libremente.

Circulación, emplazamiento y exposición de la serie fotográfica “Recuerdos de lo que tiende a desaparecer”

La serie fotográfica denominada “Recuerdos de lo que tiende a desaparecer” es una creación que se compone de 12 fotografías de 20 x 30cm, puestas en retablos. Para la creación de la obra se tomaron alrededor de 200 fotografías de la Palma Boba y de su entorno. Luego, se hizo un proceso de selección para posteriormente hacer el proceso de edición en el programa Photoshop.

Para realizar el emplazamiento y exhibición de la serie fotográfica se escogió a la comunidad de la vereda El Bobal compuesta por adultos y adultos mayores. La exhibición se realizó en el Salón Comunal de la vereda ubicado en la escuela Rural El Bobal, para esto se gestionó el permiso con el señor Hugo Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Las fotografías se dispusieron sobre las paredes a manera de recorrido donde se mostraban las principales características de la Palma Boba, su entorno, el riesgo ambiental y el aporte de su existencia al ecosistema.

La exhibición a la que asistió la población campesina del municipio de Pasca, fue la primera experiencia que tuvieron cercana al arte fotográfico. Es gratificante presentar alternativas de arte que llega a los territorios, que se acerca a la población campesina y a las zonas rurales donde se generan las reflexiones sobre su identidad con el territorio y sobre la necesidad de proteger la flora y fauna endémicas.

La afluencia que tuvo la exposición fue significativa teniendo en cuenta que, se realizó en un día y horario laborales. De igual manera, el impacto que tuvo la obra fue muy positivo, esto se pudo percibir en los comentarios de los asistentes

quienes iban identificando la ubicación de las Palmas y las medidas de protección que llevarían a cabo en las labores de siembra como la demarcación de los ejemplares para evitar tractorar sobre ellas.

Para el cierre de la exposición se entregó como recuerdo un calendario de bolsillo con las fotografías de la obra.

Conclusiones

Los niños y niñas de zonas rurales tienen algunas limitaciones geográficas y del entorno familiar para acceder al arte. La ilustración infantil del libro álbum brindó esa cercanía con el arte a la par de promover en ellos el desarrollo artístico y estético como parte fundamental en su formación integral. Además, se promovió el interés por la lectura y por la problemática de su territorio incentivando en ellos el sentido de preservación ambiental.

El libro álbum conectó a los niños y niñas con su región y los hizo identificarse como sujetos activos en su territorio para la protección y conservación de la Palma Boba. Esto se hizo evidente en el conversatorio cuando expresaron sus ideas demostrando la fácil comprensión de las ilustraciones y del texto.

Por otro lado, la serie fotográfica fue otro momento de arte que llegó a territorios lejanos. En nuestro contexto no es común observar población campesina visitando galerías de arte o eventos artísticos y fue muy gratificante para mí ver cómo recibieron la exposición. El agrado que les dio encontrar parte de su entorno plasmado en fotografías trabajadas artísticamente no solo les aportó en la reflexión para atender de manera responsable a los requerimientos de la Palma Boba sino que les permitió comprender el arte desde sus diferentes dimensiones y expresiones.

A lo largo de mi carrera estuve encontrándome a mí misma con la exploración y el aprendizaje de las diferentes corrientes artísticas y las creaciones que me

servieron como ancla para enfocar mi trabajo de grado hacía lo que quería crear. Es grato para mí presentar un trabajo de creación de obra artística sobre un fenómeno ambiental que afectará a todo un ecosistema y que con ello pueda contribuir a su solución o mitigación. También resulta muy gratificante hacer un trabajo artístico que llegue a lugares remotos y a poblaciones que comúnmente no se acercan a expresiones artísticas contemporáneas.

Referencias Bibliográficas

Abadia, M. (2016, 13 noviembre). *Lurra: el cuarto fotolibro delrene Cruz, ahora en compañía*. Arte a un Click. <https://arteaunclick.es/2016/02/09/cuarto-fotolibro-irene-cruz-lurra/>

Araque, C. ARTE Y PEDAGOGÍA. Calle14: revista de investigación en el campo del arte, vol. 8, núm. 12, enero-abril, 2014 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, Colombia
<https://www.redalyc.org/pdf/2790/279031194001.pdf>

Caeiro, M. (2022). Futuras maestras creadoras y contadoras de cuentos ilustrados: arte y vivencias literarias en las aulas de Magisterio de Infantil.
<https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/05/9788419312372.pdf>

Educación para el desarrollo sostenible -Ministerio de Educación Nacional de Colombia: (s/f). Gov.co. <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html>

Escobar, P. Ilustración inspirada en el día a día de los pueblitos colombianos. (2017, diciembre 20). CARTEL URBANO. <https://cartelurbano.com/arte/paola-escobar-ilustracion-pueblos-colombia>

Ferrer, C. (s/f). (2019). *Canizales*. Canizales, Children's Books.
<https://www.canizales.eu/canizales/>

Forero, R. H. (2022, septiembre 12). *Ocarina Campos – La ballena y el elefante –*
MUNAD. Edu.co; MUNAD. <https://munad.unad.edu.co/ocarina-campos/>

Gombrich, E.H. (1999). La Historia del Arte.

<https://historiadelarteuaci.files.wordpress.com/2016/08/gombrich-ernst-historia-del-arte.pdf>

Gutiérrez Sebastián, R. (2016) Manual de Literatura Infantil y Educación Literaria.
Editorial: Universidad de Cantabria. Santander.

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Inderena). (Junio 24,
1977). Resolución 0801 de 1977. Por la cual se declara planta protegida una
especie de flora silvestre y se establece una veda.

<https://www.anla.gov.co/documentos/normativa/resoluciones/17-07-2021-anla-res-801-24061977.pdf>

López, M., Vega, M. y Loren, L. (2017). EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/articulos-de-opinion/2017-07-08-abril-vega-loren_tcm30-419306.pdf

Mancuso, S. & Viola, A. (2015). Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal.
Galaxia Gutenberg.

<https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2016/08/mancuso-y-viola-2015.pdf>

Moyano, S. (2022). La fotografía, la ilustración y la tipografía como recurso gráfico
en la era post digital. Departamento de Historia del Arte Universidad de

Málaga.

[file:///D:/Downloads/La fotografía la ilustración y la tipografía como .pdf](file:///D:/Downloads/La%20fotografia%20la%20ilustracion%20y%20la%20tipografia%20como%20.pdf)

Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media. Ministerio de Educación Nacional. (2019).

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf

Rodríguez, M. (2023, 1 abril). *La artística geometría de la naturaleza*. Meer.

<https://www.meer.com/es/72913-la-artistica-geometria-de-la-naturaleza>

TRIGO CUTIÑO, J. M., Aller García, C., Garrote García, M. y Márquez Serrano, M.

(1997). *El niño de hoy ante el cuento: investigación y aplicaciones didácticas*.

Sevilla: Guadalmena. <file:///D:/Downloads/Dialnet->

<EINinoDeHoyAnteElCuentoInvestigacionesYAplicacione-2791554.pdf>

VTRChile. (2018, 16 enero). *La consciencia de las plantas | #PatriaCientífica* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PKiXuXJ9xP8>

