

La posibilidad de brillar

Herramienta de orientación vocacional artística

Daniela Paredes Gomez

2024

Daniela Paredes Gomez

Trabajo de grado para optar al título de:

Maestra en Artes Visuales

Asesora: Slenka Botello Gil

Artes Visuales

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

ECHSAH

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CEAD Palmira

2024

La posibilidad de brillar

Herramienta de orientación vocacional artística.

RESUMEN

¿Por qué los intereses artísticos de los estudiantes no son considerados como una carrera en el proceso de orientación vocacional?

Aquella pregunta me la hice durante mi paso por el colegio, específicamente en los grados décimo y once, después de mencionar en los talleres de orientación vocacional que mi sueño era dedicarme al arte y como respuesta a ello, observé una falta de apoyo y reconocimiento hacia las carreras artísticas por parte de los docentes y la institución, lo que me marcó y me llenó de miedo a la corta edad de 16 años.

Por ello, a través de este proyecto de investigación-creación busco abordar esta problemática desarrollando una herramienta de orientación vocacional artística para estudiantes de grados décimo y once en El Cerrito, Valle del Cauca. Se crea un libro-álbum “La posibilidad de brillar” que promueve las artes visuales como una opción profesional, mediante la narración ilustrada de mi proceso eligiendo la carrera que hoy estoy a pasos de culminar, fomentando la reflexión sobre el rol de la comunidad educativa en las decisiones vocacionales de los jóvenes y la importancia de tomar en cuenta las decisiones vocacionales de los mismos.

Este libro nace de la necesidad de crear una herramienta de orientación vocacional artística destinada a los jóvenes, quienes están frente a la decisión de su elección profesional, con el cual, busco ofrecer una guía que ponga en valor la importancia del arte en nuestra sociedad, motivando a los estudiantes a reconocer y seguir sus pasiones en un entorno donde a menudo se subestima el poder transformador del arte.

La investigación se apoya en tres conceptos clave: la relevancia del arte como vocación, la necesidad de una orientación vocacional que contemple las artes, y el uso del libro-álbum como herramienta educativa que puede influir en la toma de decisiones profesionales. Los objetivos incluyen la producción y difusión del libro-álbum en la comunidad, con el fin de sensibilizar y abrir un diálogo sobre la importancia de considerar las carreras artísticas en la orientación vocacional.

El libro “La posibilidad de brillar” pretende impactar positivamente en la sociedad, fomentando el desarrollo de la creatividad y el conocimiento de carreras artísticas, ayudando a los jóvenes a entender la influencia social en sus decisiones vocacionales. Al facilitar un entendimiento profundo y una toma de decisiones informada y alineada con sus intereses y habilidades, contribuiremos al desarrollo personal y profesional de estos estudiantes.

Palabras clave

Arte, herramienta, talleres, orientación vocacional, estudiantes.

Tabla de

Contenido

Agradecimientos

Introducción

Objetivos

Generales

Específicos

Justificación

Marco teórico

El arte como vocación

La orientación vocacional artística y la influencia social sobre ella

El Libro-Álbum como orientador vocacional

Marco artístico

Oliver Jeffers

Diana Sarasti

Valentina González – Arttinapia

La chispa que encendió todo

Proceso de investigación -creación

Levantamiento de datos

Proceso creativo – De mi mente a mis manos.

Desarrollo de ilustraciones

Plan de ejecución

Lanzamiento

Conclusiones

Anexos

Referencias

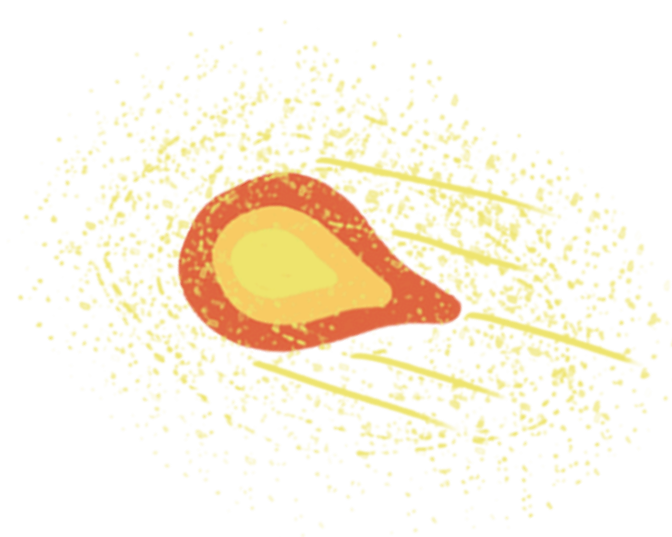
Agradecimientos

A quienes creyeron en mí y con su apoyo encienden mi chispa,
a ustedes que, con su luz, han iluminado mi camino.

Gracias por ser inspiración constante, por guiarme con sus palabras, sus gestos y
su apoyo incondicional.

Este proyecto es un reflejo de cada destello que han aportado a mi vida, y un
llamado a que juntos mantengamos vivo el arte en nuestros corazones.

Sin ustedes, este viaje no habría sido posible.

Introducción

El arte en mi vida ha sido la razón de ser para muchas decisiones a lo largo de los años, incluso, estuvo presente a la hora de decidir lo que quería hacer en un futuro. Mi vocación por el arte fue el inicio de todo, incluyendo el análisis de las posibles opciones profesionales a la hora de la orientación vocacional durante la culminación de mis estudios secundarios; sin embargo, durante mi proceso, noté una falta de reconocimiento y apoyo hacia las carreras artísticas por parte de los docentes y de la institución.

Todo ello me lleva a cuestionarme la razón por la cual no se toman en cuenta los deseos vocacionales artísticos de los estudiantes, dándoles a entender que el arte no es considerado como una profesión, cuando verdaderamente sí lo es en muchos aspectos.

Este proyecto de investigación-creación propone abordar esta problemática mediante la creación de una herramienta de orientación vocacional artística para estudiantes de grados 10 y 11 en El Cerrito, Valle del Cauca. Se llevará a cabo mediante un libro-álbum que establece un espacio para visibilizar las artes visuales como una opción de carrera universitaria, invitando a los lectores a reflexionar sobre la influencia de la comunidad educativa en la toma de decisiones vocacionales.

Para lograr este objetivo, es fundamental comprender y estudiar conceptos de "El arte como vocación", que reconoce la importancia del arte en la vida y su potencial como fuente de realización personal y profesional; "La orientación vocacional artística y la influencia social sobre ella" destacando la necesidad de brindar apoyo y orientación específica a los jóvenes interesados en seguir una carrera en el campo artístico y por último, "El Libro-Álbum como orientador vocacional" mostrando cómo el libro se convierte en una herramienta educativa que puede influir en la toma de decisiones profesionales y en la construcción de identidad de los jóvenes. Este proyecto busca crear una herramienta para contribuir a la problemática que se vive en el proceso de orientación vocacional de los jóvenes de El Cerrito, Valle del Cauca.

Objetivos

General

Desarrollar una herramienta de orientación vocacional, por medio de un libro-álbum, para estudiantes interesados en las artes, de los grados 10° y 11° de El Cerrito, Valle del Cauca.

- Identificar aspectos relacionados con la toma de decisión vocacional y su interés en las Artes Visuales en la educación secundaria en el Cerrito, Valle del Cauca, a través de la recopilación de testimonios y experiencias de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad.
- Producir un libro-álbum que sirva como herramienta de orientación vocacional artística para los jóvenes interesados en las artes, a partir de procesos de edición e ilustración.
- Realizar la presentación y difusión del libro álbum en la comunidad de El Cerrito, Valle del Cauca, a través de un evento en un espacio público , promoviendo el diálogo y la reflexión sobre la influencia de la sociedad en la elección de carreras artísticas.

Específicos

Justificación

Las artes visuales cuentan con un amplio recorrido de reconocimiento en su profesionalización, que ha estado disponible en Colombia como una opción educativa a partir del siglo XX, ofertando la carrera en universidades como: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad del Cauca, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y Bogotá, Universidad Santo Tomás, Bellas Artes Cali, Universidad de los Andes, entre otras.

En los programas relacionados con bellas artes se observa un crecimiento significativo en música (355,9%), artes representativas (276,5%) y artes plásticas, visuales y afines (110,2%). Como se observa, muchos de estos programas, aunque poco demandados, han tenido una evolución positiva en los últimos años y han venido ganando terreno por encima de los programas más tradicionales, como la administración y las ingenierías. Esto es importante porque es precisamente en actividades relacionadas con estas profesiones donde se están creando nuevas ocupaciones. (Ordóñez, 2011, Pág 142.)

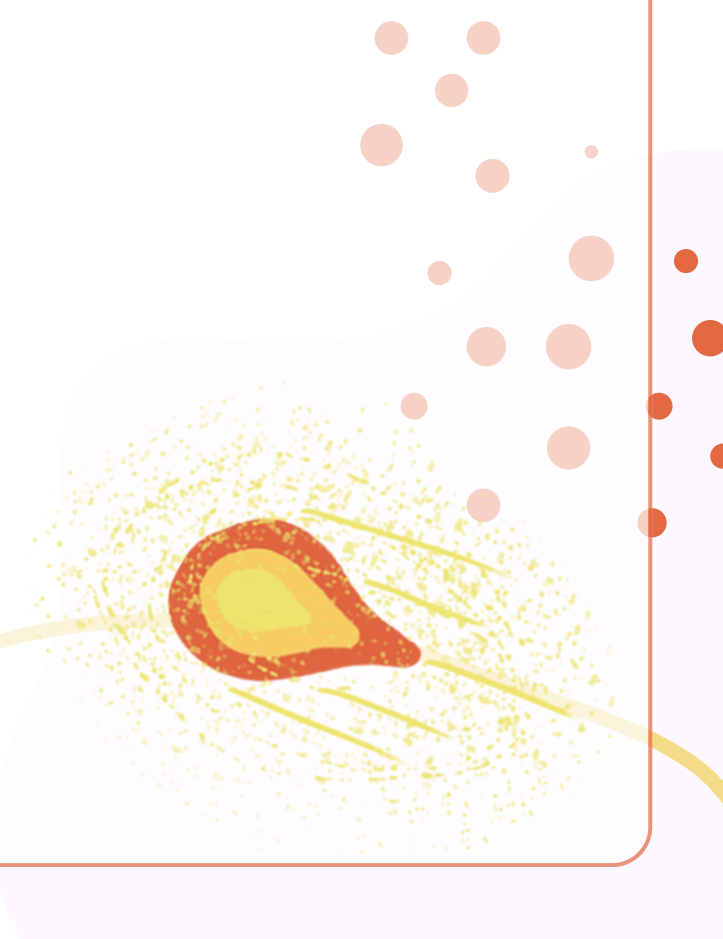
“Esta caracterización, que se realiza anualmente, ha permitido observar un crecimiento significativo en el número de graduados de áreas que históricamente han tenido menor participación, como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, y bellas artes.” (Ordóñez, 2011, Pág 142.)

Sin embargo, en el municipio de El Cerrito, Valle, en algunos casos, no se abordan las carreras artísticas como opción profesional, creando una clara necesidad de orientación vocacional artística en los jóvenes de grados décimo y once; muchos de estos estudiantes pueden sentirse atraídos por las artes, pero carecen de información sobre las oportunidades y caminos disponibles en este campo.

Durante toda mi vida he sentido atracción y deseo por las artes, fui desarrollando esta habilidad a medida que avanzaba con mis estudios básicos y de secundaria, al llegar a los grados décimo y once realizamos varias actividades vocacionales que nos permitían como estudiantes conocer nuestras fortalezas y habilidades, las cuales podían ser de gran utilidad a la hora de la elección de carrera. Estas actividades incluían test vocacionales, ferias universitarias, conferencias motivacionales, etc. En mi caso, todas estas actividades indicaron fuertes habilidades en el sentido práctico, en actitudes artísticas/estéticas e inteligencias espaciales; lastimosamente, los docentes que acompañaron el proceso se referían a la utilidad de mis habilidades como un pasatiempo, o para dar enfoque a carreras como Diseño industrial, Arquitectura y afines, carreras que implican la creatividad pero no son la base de su construcción epistemológica; a pesar de ello, mi familia conocedora de mis fortalezas artísticas y por cuenta propia me llevaron a investigar más frente a las carreras que permitían desarrollar mi potencial, encontrando “Artes visuales”, la cual no fue mencionada o incluida durante los procesos vocacionales escolares, lo que ocasionó temores para dar inicio a mis estudios. Afortunadamente, hoy me siento orgullosa y feliz de haber decidido vincularme a esta carrera.

A partir de dichas experiencias personales, descubrí que el hecho de no tomar en cuenta los deseos vocacionales de los jóvenes es una problemática social, confundiendo a los estudiantes y guiándolos a carreras más convencionales sin mencionar que existe la posibilidad de profesionalizarse en el campo de las artes.

La esencia de este proyecto se fundamenta en la importancia de visibilizar esta problemática en la comunidad educativa de El Cerrito, Valle del Cauca, proporcionando una herramienta de reflexión que permita el desarrollo del pensamiento crítico y la autoconciencia entre los estudiantes frente a la orientación vocacional artística, buscando la manera de impactar positivamente en la sociedad, fomentando el desarrollo de la creatividad y el conocimiento de otros campos importantes en el entorno social como lo son las carreras artísticas; para ello, es necesario tomar en cuenta los deseos vocacionales de los jóvenes, facilitando en ellos el entendimiento sobre la influencia social en las decisiones vocacionales, ayudándolos a profundizar su conocimiento y hacer de una decisión tan importante para su desarrollo personal, como es la carrera profesional, una opción informada y alineada con sus intereses y habilidades.

Marco teórico

- El arte como vocación
- La orientación vocacional artística y la influencia sobre ella
- El libro-álbum como orientador vocacional

El arte como vocación

“Orientar a un joven en la elección de su carrera, más que una rutina de detección de aptitudes, es la ocasión de darle sentido a una vida, y por ello rescatarla de la mediocridad.”

- G. Perzga

La vocación se refiere a una inclinación o llamado interno hacia una actividad o profesión en particular, se considera un componente esencial en la elección de una carrera, ya que impulsa la pasión y el compromiso en una ocupación específica. John Holland desarrolló la Teoría de la Vocación en la década de 1950, proponiendo la existencia de seis tipos vocacionales incluyendo realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional; las personas según su personalidad se pueden o no ajustar mejor a ciertos tipos de trabajos, esta teoría es fundamental en la comprensión de la elección de la carrera de los individuos interesados en conocer y fortalecer sus habilidades disciplinares.

Una vez identificado nuestro tipo vocacional, es de gran importancia fortalecer las habilidades y destrezas con las que contamos, permitiendo un desarrollo más fluido e inspirador durante el proceso; de la misma manera, es necesario mencionar que, si se toma la decisión de ir en contra de nuestro tipo vocacional, podría ocasionar frustración y poco deseo con relación a la nueva actividad.

Los oficios vocacionales son actividades relativamente raras que implican la idea de misión, de servicio a la colectividad, de don de sí y de desinterés. Requieren una forma de ascesis, una inversión total en la actividad, considerada como fin en sí misma, que no busca un beneficio temporal. Derivada del verbo vocare (llamar), el término vocación tiene un doble origen epistemológico, jurídico (invitación, citación judicial) y religioso. En alemán, Beruf designa a la vez “profesión” y “vocación”. (Sapiro, 2012).

Desde sus comienzos, la palabra “Vocación” se refería al llamado que sentían las personas hacia una fuerza religiosa, y que seguían sin importar las circunstancias, con el pasar de las décadas, esta palabra describe a la misma fuerza para seguir algo, pero ahora relacionada a una pasión o una labor que será ejercida en la mayor parte de nuestras vidas. La vocación está ligada a lo que da valor o motiva la vida de las personas, lo que permite que aquellos que siguen el camino de su vocación, no piensen en retirarse a pesar de ejercer la misma labor por un periodo de tiempo prolongado, llevando a los individuos a disfrutar tanto de su vida como de su trabajo.

Los artistas tenemos una particularidad y es que desde la infancia se hace notorio el interés por las figuras y formas de expresión mediante nuestro cuerpo y el uso de habilidades desarrolladas según descubrimos nuestras motricidades finas y gruesas, considerando que los niños aprenden y entienden con arte: colores, figuras, sensaciones, etc.

“Por lo tanto, la trayectoria de la elección marca un hecho singular en los artistas, debido a que desde edades tempranas demuestran un marcado interés por las artes.” (Giménez, 2010, Pág 318.)

Definir las artes visuales como trabajo es de gran importancia ya que no se trata solamente de una expresión estética, sino que cuenta con un trasfondo de compromisos laborales, demanda, esfuerzos y dedicación a la profesión, así como en cualquier ámbito fuera de lo artístico. La vocación artística en el marco de las artes visuales se ve reflejada en la ejecución técnica, la búsqueda constante de significado y problemáticas sociales además del proceso creativo.

El arte como vocación y profesión cuenta con un gran impacto y aporte a la sociedad; sin embargo, no se divulgan de gran manera estos beneficios sociales; este permite al humano crecer en un ámbito más allá del conocimiento, como lo es el ser, el artista es el encargado de alimentar el alma en su propio campo; del mismo modo, el arte es el campo que nos da sensibilidad a los seres humanos, nos permite sentir más allá de lo que se nos muestra en la obra o cotidianidad; el arte moldea identidades y cuestiona situaciones inimaginables, inspirando en la comunidad un cambio mediante la sensibilidad y reflexión.

Así, el arte se sitúa en el mismo nivel que el conocimiento, pues tanto el arte como el conocimiento son productos de una acción imaginativa en relación con la sensación. Si bien esta producción imaginativa puede ser científica o artística, tanto la una como la otra le conciernen al alma intelectual, ya que ambas se nutren de la capacidad poética. (Potesta, 2019, Pág 63.)

Una obra de arte no se reduce únicamente a lo estético, aunque este aspecto puede ser necesario en ciertos contextos, el valor estético es un elemento que permite captar la atención del espectador y facilitar la experiencia según el caso, sin embargo, el verdadero alcance del arte se basa en su capacidad para generar una reflexión social o crítica a través de sus propias herramientas, el arte puede provocar diálogos significativos, cuestionar convenciones o transmitir mensajes profundos, creando así una conexión directa y transformadora entre la obra y el espectador.

“El artista creador, produce por el movimiento de la sublimación, un destino a lo pulsional, cuyo resultado como obra, pone al sujeto en relación con su causa.” (Lourdes, 2010. Pág 318.)

Sin embargo, aunque se reconozca el gusto, la pasión por la creatividad y la magia de transformar, se debe tener en cuenta que, para hacer uso de esa vocación como profesión, la esencia es vital, el crear con pasión facilita el desarrollo y comprensión de las habilidades, como en cualquier campo, el decir “Te tiene que gustar para poderlo disfrutar”.

En los artistas, la dimensión del ser ocupa un lugar preponderante en su elección, a diferencia de los no artistas, cuya identidad vocacional gira en torno a un hacer de su elección. Podríamos decir, tomando a Mira y López, que aquí se evidencia la diferencia entre vocación e interés, en tanto, la primera supone la atracción del trabajo como fin o “cosa en sí”, y el segundo marca la atracción por el trabajo como medio o “cosa para” (Lourdes, 2010. Pág 318.)

No obstante, como señala Howard Becker en su libro "Art Worlds" (1982), el éxito de un artista no depende únicamente de su talento o esfuerzo individual, sino también de su entorno social.

Becker analiza cómo el arte es una actividad colaborativa que involucra a una red de actores, como críticos, curadores, galeristas y el público, quienes influyen en la producción y la recepción del trabajo artístico, además, sugiere que el contexto social y económico en el que se inserta el arte afecta profundamente la percepción de su valor, así como las oportunidades de remuneración y la viabilidad económica para los artistas.

Igualmente, Boris Groys en "Art Power" (2008), también subraya la relación entre el arte y su contexto social, destacando cómo las condiciones políticas y económicas influyen en la carrera de los artistas, Groys explica que, aunque el arte posee un poder intrínseco en la sociedad contemporánea, este poder no siempre está alineado con las expectativas

comerciales, de hecho, en ocasiones, el valor del arte puede estar en tensión con su rentabilidad económica, así, el éxito en la carrera artística está influido no solo por la habilidad del creador, sino también por su capacidad para crear en un entorno social que determina en gran medida la valoración de su obra.

El reconocimiento, la difusión y la estabilidad económica del artista están ligados a factores externos que involucran a la comunidad artística, el mercado y el público, haciendo que el éxito no sea un proceso individual, sino colectivo.

Sin embargo, el valor del arte en el contexto social no es estático y puede ser transformado a lo largo del tiempo mediante la educación, una educación que involucre el ámbito artístico profesionalmente, dirigida a niños y jóvenes, esto es fundamental para cultivar un aprecio más profundo por el arte y para cambiar la percepción social de su importancia y valor económico.

Al exponer a los estudiantes a la creación artística, al análisis crítico y a la historia del arte, se les brinda la oportunidad de entender y valorar las obras que posiblemente encuentren en su adultez, este tipo de formación desarrolla habilidades creativas, y promueve una sensibilidad estética que les permitirá reconocer el valor intrínseco del arte más allá de sus aspectos comerciales, a largo plazo, esta conciencia puede influir en cómo una sociedad entera percibe y apoya las carreras artísticas, creando un entorno donde el arte sea reconocido tanto por su poder cultural como por su contribución al desarrollo social.

En ocasiones, los jóvenes e incluso adultos colombianos deciden continuar con el camino artístico a pesar de las condiciones sociales que se les presentan, a pesar de esto, existe un rechazo latente ante la decisión, demeritando el trabajo artístico que podría llegar a impactar en la sociedad; una vez el artista consigue generar dicho impacto mediante su profesión y supera estas expectativas, logra un cambio en la percepción del éxito en los diferentes campos.

El artista es un héroe, acude a la llamada de la vocación artística que puede abarcar la música, la danza, el teatro, la escritura o la pintura, entre otras artes y, todo ello para emprender un viaje incierto, cargado de éxitos y fracasos, sin saber nunca hacia qué lado se va a inclinar la balanza del destino, la suerte, el azar o sencillamente, la casualidad de estar en el lugar y el momento preciso. Frederich Buechner ha definido la vocación como “el lugar donde la alegría profunda (del artista) satisface la necesidad profunda del mundo. (Ballesteros, 2020).

Por ello, es necesario incluir en las diferentes pruebas vocacionales para jóvenes, el arte como una opción que pueda desembocar en procesos formativos para la construcción de vidas laborales, como un desarrollo personal y de satisfacción del ser.

La orientación vocacional artística y la influencia social sobre ella

“El arte es un llamado interno, pero la sociedad a menudo influye en quién se atreve a escucharlo.”

- D. Pink

La elección vocacional es un concepto que se trabaja desde muy jóvenes, cuando aún no estamos preparados para “asumir” la razón de ser de nuestras vidas, sin embargo, este concepto se aborda en diferentes contextos, en el familiar, educativo, incluso en el social; para ello, la orientación vocacional busca apoyar al estudiante y disminuir la presión que conlleva, identificando fortalezas personales que se adapten a una labor.

La Orientación intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo y al mundo. Se plantea como un proceso o conjunto de acciones para ayudar a otros en la solución de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de necesidades para el logro de un estado de bienestar. (Mendoza & Martínez, 2008)

Cada individuo cuenta con habilidades que le permiten desarrollarse en un campo en específico, teniendo en cuenta la teoría vocacional de Holland que incluye las personalidades: realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional; y las inteligencias múltiples propuestas por Gardner: lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Estas habilidades deben formarse con la disciplina y a veces es necesario una herramienta que nos permita identificar en qué debemos fortalecernos para lograr el uso pleno de nuestros dones y talentos, analizando que caminos profesionales

existen que se adapten a los conocimientos, la orientación vocacional es esa herramienta que permite la congruencia entre lo que somos y lo haremos.

Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada. Por ello es necesario que la Orientación vocacional posibilite al estudiante a interactuar con las características propias y las del horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo. (Mendoza & Martínez, 2008)

De acuerdo con Molina (2001), la Orientación vocacional en la Educación Básica es un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro.

Efecto del curso de Orientación Vocacional en la elección de carrera en los alumnos de nuevo ingreso del semestre agosto 2004 – enero 2005

Alumnos atendidos	Cambiaron de carrera	%
366	124	33

Variables independientes que se manejaron en la investigación sobre «El efecto de la orientación vocacional en la elección de la carrera en los alumnos de nuevo ingreso del semestre agosto 2004 – enero 2005 del CBTA No. 1. La partida, Coahuila.

Cuadro 1

Edades, cambios dados en edad de los educandos, porcentajes de cambios y la probabilidad

Edad de los alumnos	Número	%	Cambios	%	P
14	29	72.5	11	27.5	>0.05
15	269	75.9	85	24.1	>0.05
16	50	66.7	25	33.3	>0.05
17	13	81.3	03	18.7	>0.05
18	01		00		>0.05

El análisis de los datos permite observar que la edad no influye en la elección de carrera de los alumnos del CBTA No. 1.

Cuadro 2

Género, porcentaje de cambios y probabilidad de cambio

Género	Número	%	Cambios	%	P
Masculino	195	78.3	54	26.7	>0.05
Femenino	171	70.9	70	29.1	>0.05

En el cuadro de variable sexo, los resultados encontrados muestran que tampoco éste es significativo en el cambio de carrera.

Cuadro 3

Lugar de procedencia, porcentaje de cambios y la probabilidad

Medio	Número	%	Cambios	%	P
Rural	134	72.	52	28.0	>0.05
Urbano	230	76.7	70	23.3	>0.05

Los resultados que se obtuvieron sobre esta variable, nos indican que el lugar de procedencia de los alumnos no influye en la elección de carrera.

Cuadro 4

Promedios de calificación, porcentaje de cambios y la probabilidad

Promedio de calificación	Número	%	Cambios	%	P
6.0 - 6.9	2	100	00	0	>0.05
7.0 - 7.9	90	81.1	28	18.9	>0.05
8.0 - 8.9	136	71.6	54	28.4	< 0.05
9.0 - 9.9	95	81.9	31	18.1	< 0.05

Se observa que son los alumnos con un promedio de 8.0 a 8.9, en relación con los de 9.0 a 9.9 deciden cambiar de especialidad después de recibir el curso de Orientación vocacional.

Cuadro 5

Tipo de secundaria, porcentaje de cambios y probabilidad

Secundaria	Alumnos	%	Cambios	%	P
Técnicas	203	77.8	58	22.2	< 0.05
Generales	84	72.4	32	27.6	>0.05
Federales	36	69.2	15	30.8	>0.05
Estado	32	64	18	36	< 0.05

La X² nos arroja un resultado significativo en el cambio que se da, entre los estudiantes de secundarias técnicas en relación con las del estado.

Resultados de la investigación “El efecto de la orientación vocacional en la elección de la carrera (Mendoza & Martínez, 2008)

Los resultados encontrados en [la] investigación nos señalan la necesidad que tienen los jóvenes de contar con espacios educativos que les permitan conocer y desarrollar una visión a futuro, ya que aparte de ausencias en el conocimiento, los alumnos muestran falta de motivación, pues desconocen las fortalezas o debilidades que los lleve a la toma de decisiones. (Mendoza & Martínez, 2008)

La importancia de la orientación vocacional artística radica en su capacidad para reconocer y valorar las habilidades, intereses y pasiones únicas de cada individuo en el ámbito de las artes; a menudo, los jóvenes que muestran talento o interés en disciplinas artísticas se encuentran con obstáculos para encontrar apoyo y orientación adecuados en su entorno educativo y social. Estos jóvenes se enfrentan a dos posibilidades, luchar por su vocación y sortear estos obstáculos, o ceder ante la presión social y dedicar sus vidas a una profesión convencional que no permita el desarrollo completo de su ser.

La dimensión de información tiene que ver con todo el conocimiento posible acerca de las diferentes carreras profesionales con sus distintos grados académicos y del mundo de trabajo en cuanto a posibilidades y pasos a seguir para su ingreso, la información de sí y de su medio en general. Se interrelacionan aquí dos aspectos a investigar, por un lado: a) el conocimiento de sí mismo o misma de la persona; conocimiento de la persona del mundo académico, ocupacional o profesional; y contexto social. Y por otro, qué clase de información es, en cuanto a profundidad y congruencia para el resultado de sus deseos vocacionales. (Bolaños et al., 2017).

En el contexto social en el que se desarrolla este proyecto, se cuenta con una problemática que afecta el acceso a la información necesaria para que los jóvenes tomen una decisión vocacional acorde con sus capacidades, habilidades y dones.

A la hora de definir esta profesión, hay varios factores que interfieren o influyen en dicha decisión, que incluso pueden llegar a pesar más que el criterio propio, es necesario tener en cuenta el rechazo social que puede llegar a tener en diferentes ámbitos.

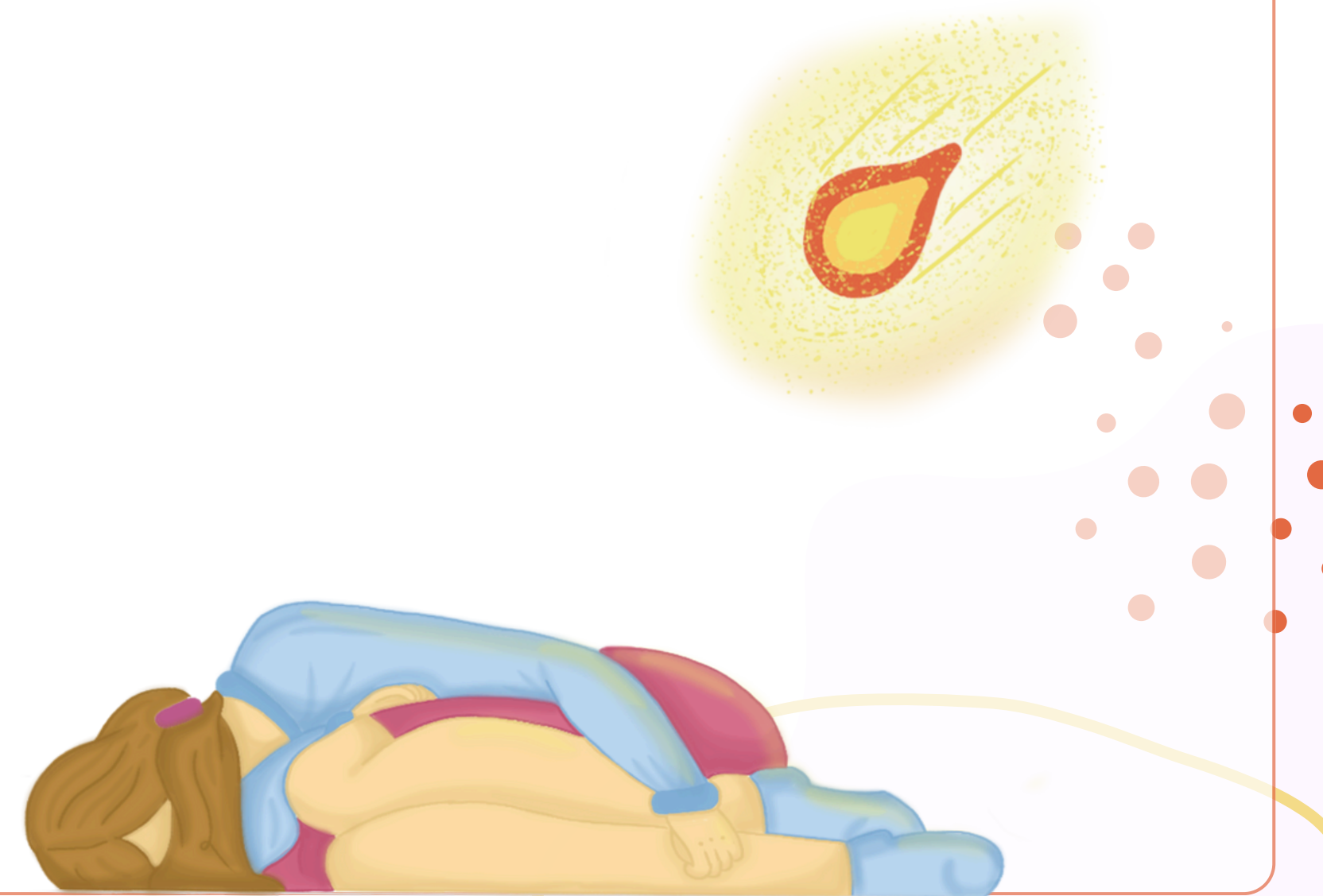
El enunciado teórico de la investigación sobre la existencia de factores no expresos en la elección vocacional artística sintetiza la conformación propia de una elección vocacional, entendida como la resultante de una compleja trama en la que se conjugan variables sociales y subjetivas. Estas variables conforman un sustrato obligatorio tanto para quienes asumen la actividad artística como su modo productivo de vida, como para los que se inclinan a profesiones más reconocidas como “productivas”. “Vivir del arte” pareciera ser un desafío, una ruptura con lo establecido, si se tiene en cuenta la evidencia dada por los artistas, toda vez que, en mayor o menor grado, cada uno de ellos informa de la acumulación de contrariedades y temores de sus núcleos sociales primarios. (Gimenez & Lourdes, 2010, Pág 317)

Las expectativas familiares, culturales y sociales desempeñan un papel crucial en la elección de la vocación, la presión para seguir algunas profesiones o cumplir con las normas sociales puede influir significativamente en las decisiones de carrera. La socialización es el proceso mediante el cual las personas aprenden las normas, valores y roles sociales, la elección de la vocación es moldeada por la educación y preferencias a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la adultez, lo que nos indica que somos los únicos con la capacidad de entender a qué queremos llegar como individuos y cuál será el medio para ese fin.

La incidencia del ámbito familiar, una de las categorías teóricas elaboradas y analizadas, manifiesta su prelación dentro de los factores, poniendo en evidencia la impronta de los núcleos primarios sobre el proceso de elección del sujeto, independientemente del deseo personal que pueda evidenciar cada uno de los entrevistados. (Gimenez & Lourdes, 2010, Pág 317)

La presión social para seguir una carrera "segura" y "estable", a menudo lleva a los jóvenes a reprimir sus verdaderos intereses y pasiones en favor de opciones más convencionales, esto puede tener consecuencias negativas para su bienestar emocional y su sentido de identidad, ya que pueden sentirse desconectados de sus verdaderas pasiones y aspiraciones.

Es crucial reconocer que las carreras artísticas no solo tienen un valor intrínseco en términos de expresión creativa y desarrollo personal, sino que también desempeñan un papel vital en la sociedad en general, por ello, al promover la orientación vocacional artística, se fomenta el crecimiento y la diversidad en el campo artístico, así como se apoya el desarrollo de una sociedad más creativa y compasiva.

El Libro-Álbum como orientador vocacional

"Los libros son brújulas que orientan el espíritu hacia su verdadero norte."

- J. Borges

Generalmente, los procesos de orientación vocacional llevados a cabo en las instituciones, no cuentan con elementos visuales o artísticos que permitan una conexión entre los jóvenes y la importancia del tema; el arte permite la sensibilidad y con ello logra abordar la orientación vocacional desde otro ángulo, brindando a los estudiantes una herramienta más precisa y de mayor atención frente al reconocimiento de sus habilidades, independientemente del campo que deseen llevar a cabo.

"La investigación en contextos educacionales se ha centrado en el uso del libro álbum como recurso para apoyar la adquisición de habilidades relevantes para la escolaridad." (Véliz, 2022, Pág 202)

El libro-álbum, se refiere a una herramienta donde el texto depende de la imagen y viceversa, el enfoque visual es más amplio y permite una interacción más diversa con el lector, ya que se trata de un contenido más implícito y analizable. La interacción entre imagen y texto permite a los espectadores una conexión con el tema y los personajes que abordan la historia o problemática, ya que su estimulación visual es directa y logra un entendimiento a la crítica social.

"Estos libros tienen el potencial de canalizar las preocupaciones filosóficas y existenciales de la infancia, y presentan oportunidades ficticias para explorar temas complejos, dolorosos u oscuros." (Beckett, 2012, Pág 202)

Uno de los principales beneficios del libro-álbum como orientador vocacional es su capacidad para proporcionar a los jóvenes acceso a información detallada y relevante sobre las diferentes áreas y profesiones, independientemente si son artísticas o de otro campo; a través de los espacios visuales del libro, los estudiantes hacen posible la exploración de las posibilidades que el arte ofrece y así fortalecer su visibilidad como carrera profesional, igualmente, el libro-álbum no se limita a proporcionar información sobre las profesiones artísticas, sino que también busca inspirar y motivar a los jóvenes a seguir sus pasiones, esto no garantiza la correcta elección, pero es posible que nos acerque a una decisión más acertada.

Podríamos argumentar que los libros-álbum sin texto juegan con el concepto de texto implícito. De hecho, la (casi) ausencia de palabras escritas no corresponde a una ausencia de palabras implícitas, sugeridas por las imágenes y formuladas por el lector mediante el uso de sus habilidades visuales y literarias. (Costa & Ramos, 2021, Pág 72.)

Es de gran importancia incluir la herramienta del libro-álbum en los entornos educativos, ya que estos ayudan al fortalecimiento del pensamiento crítico y sensibilidad, creando una conexión de aprendizaje más directa con el lector; con ello, los jóvenes activan la capacidad de cuestionar la información que poseen y que obtendrán posteriormente.

Harris y McKenzie (2005) conciben a libros álbum que muestran múltiples perspectivas e intertextualidad como un modelo para explicarles a los lectores infantiles y juveniles cómo la realidad está construida. De manera similar, Lysaker y Tonge (2013) usan la literatura infantil como un modelo vicario de relaciones interpersonales que es posible extender a las relaciones humanas. (Véliz, 2022, Pág 206)

Además de proporcionar información y motivación, el libro-álbum invita a los jóvenes a reflexionar sobre su relación con el arte y su vocación artística, los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar sus intereses, valores y aspiraciones, permitiendo que tomen decisiones más informadas y alineadas con sus verdaderas pasiones y talentos, mediante el aprendizaje observacional y la conexión emocional directa con los personajes y sus comportamientos.

“Este permitiría influenciar el pensamiento, las actitudes, los valores y las conductas de los lectores.” (Véliz, 2022, Pág 205)

Los libro-álbum en el contexto educativo juvenil, brinda herramientas críticas para que los jóvenes encuentren una forma de ver la problemática, desarrollando comprensión lectora más analítica para que socialmente aborden temas poco convencionales.

Es relevante indagar en libros álbum radicales, debido a los intereses que estos han generado en el campo de la literatura infantil. Por ejemplo, se espera que estos libros condicionen las respuestas de los lectores, a fin de proveerlos con estrategias para subvertir las convenciones de la narrativa y desarrollar lectores más críticos (Evans, 2015), o que permitan el desarrollo de nuevas literacidades (Beckett, 2016). (Véliz, 2021).

En un entorno educativo, el libro-álbum permite desarrollar la creatividad, a los estudiantes y cuestionar las estructuras narrativas convencionales, estos aprenden a analizar las historias desde diferentes ángulos, lo que les brinda herramientas para convertirse en lectores más críticos y conscientes, contribuyendo a la formación de habilidades de lectura avanzadas, como la capacidad de identificar múltiples interpretaciones de una misma obra o de relacionar la narrativa visual con contextos sociales, históricos o emocionales.

Además, el uso de los libros-álbum en la educación promueve el desarrollo de nuevas formas de alfabetización, conocidas como "nuevas literacidades", estas incluyen habilidades para interpretar y crear contenido multimodal, lo que es esencial en los medios digitales y los textos interactivos actuales, preparando a los estudiantes para navegar en entornos comunicativos más complejos, dándoles herramientas para interpretar el mundo de manera más crítica e informada.

“Algunos estudios sitúan el involucramiento afectivo en características de los libros, como la presencia de múltiples perspectivas, las que promoverían la identificación emocional con los personajes (Evans, 2016; Hope, 2016; Kim, 2014). Otros estudios se centran en cómo los lectores responden afectivamente ante elementos visuales como el color (Prior et al., 2012; Styles y Arizpe, 2001). Una de las razones para introducir libros álbum radicales al contexto escolar es que estos suponen una orientación hacia la infancia como una agente creadora de significado y una invitación para expandir las posibilidades epistémicas de los estudiantes y profesores y, por lo tanto, de la educación (Maagerø y Østbye, 2012; Murriss, 2014). Sin embargo, la aetonnormatividad se manifiesta en varios hallazgos discutidos anteriormente, de manera primordial en las relaciones asimétricas entre lectores y mediadores.” (Véliz, 2021).

El uso de libros-álbum radicales que desafían las convenciones narrativas tradicionales, permite a los lectores estrategias para desarrollar un pensamiento crítico, subvirtiendo las expectativas tradicionales de la narrativa, este enfoque crítico es de gran importancia en el contexto de la orientación vocacional, ya que permite a los estudiantes cuestionar las normas sociales que a menudo descartan las carreras artísticas como opciones viables.

Además, Beckett (2016) destaca que estos libros facilitan el desarrollo de nuevas literacidades, lo que permite a los jóvenes expandir sus competencias interpretativas, en el ámbito textual y visual, habilidades esenciales para la comprensión del amplio espectro de carreras dentro del campo de las artes.

Infante (2018) reconoce la imagen como un elemento de la narración que permite capturar el interés del niño. También, este objeto artístico fomenta la lectura activa y acogedora, amena, tranquila, reflexiva y emocionante, como afirma Maldonado (2013). Los beneficios para el lector literario son múltiples, pues como se dijo, este tipo de textos requiere de un lector hábil que interprete, infiera y comprenda historias, tal como lo expone Plazas (2019). (Turriago et al., 2021)

La literatura es una de las mejores aliadas para estimular la empatía de manera lúdica, además conduce a crear el hábito lector, ofrece herramientas para potenciar la imaginación y la creatividad, y posee un valor educativo innegable para el desarrollo socio-afectivo infantil. Esta idea la sostienen Rodríguez y Vara (2019) en una investigación sobre la "fantasía" en el libro-álbum, en la que descubrieron que esta se pone al servicio de una "transición personal", en la medida en que resulta útil para enfrentar momentos vitales dolorosos; por ejemplo: los propios miedos, la reafirmación ante las burlas, el saber pedir perdón, entre otros. (Turriago et al., 2021)

La presencia de múltiples perspectivas en estos libros permite que los lectores se identifiquen emocionalmente con los personajes, lo que favorece una mayor conexión con los contenidos y temas explorados, incluyendo los desafíos y oportunidades de las carreras artísticas. Además, Prior et al. (2012) y Styles y Arizpe (2001) señalan que los elementos visuales, como el uso del color, pueden generar respuestas emocionales que refuercen el interés de los jóvenes por explorar sus inclinaciones artísticas.

Esta importante herramienta ampliaría las posibilidades vocacionales en los jóvenes que buscan encontrar la profesión de su futuro, no solamente en las artes, sino en todas las áreas del conocimiento, debido a la activación del pensamiento crítico se genera la liberación del sesgo y las presiones sociales.

Marco artístico

- Oliver Jeffers
- Diana Sarasti
- Valentina González - Arttinapia -

Oliver Jeffers

Ciudadsi, 2019

Oliver Jeffers, es un ilustrador, escritor y artista visual conocido por su trabajo en libros infantiles y juveniles, pintura figurativa, instalación, ilustración, videos y foto-libros. Su profundidad en temas sociales y emocionales, estilo ilustrativo, y enfoque narrativo juvenil, permiten que se desarrolle como referente artístico para la creación de la herramienta de orientación vocacional artística propuesta.

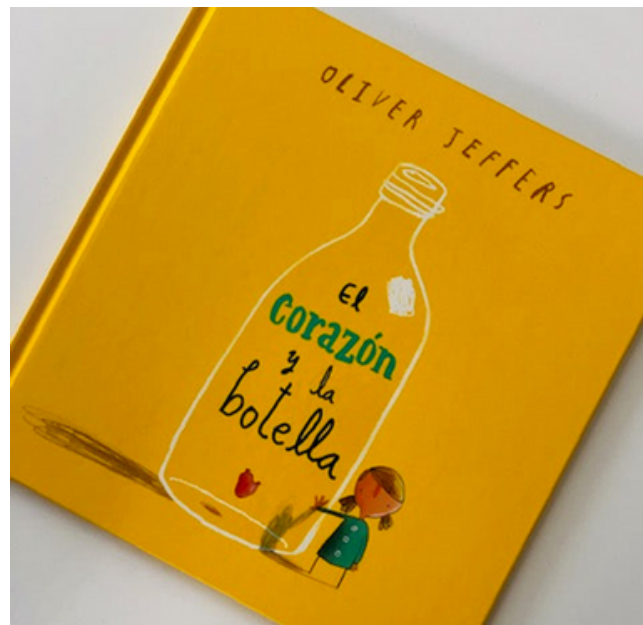
“Mientras investiga las formas en que la mente humana entiende su mundo, su trabajo también funciona como un alivio cómico frente a la inutilidad.”
(Jeffers, s.f.)

Jeffers, ha ganado numerosos premios y es reconocido por su creatividad al escribir e ilustrar libros infantiles y juveniles, utilizando técnicas mixtas y haciendo referencia a diferentes artistas y movimientos artísticos en sus obras. Muchas de sus ilustraciones son sencillas pero llamativas, con colores brillantes y un uso inteligente del espacio en la página.

Sus libros exploran temas universales como la amistad, la aventura, la soledad y el sentido de pertenencia, lo que los convierte en herramientas para la reflexión y el desarrollo personal, las obras de Jeffers también se han enfocado en la relación entre el arte y la ciencia, lo que puede ser útil al desarrollar un libro que oriente a los jóvenes en su exploración de las carreras artísticas.

El trabajo de Jeffers ha sido ampliamente utilizado en entornos educativos debido a su capacidad para estimular la imaginación, la curiosidad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Sus libros pueden servir como herramientas efectivas para facilitar discusiones en el aula sobre arte, creatividad y autodescubrimiento.

“Tiene la habilidad de tratar temas como perder un amigo, la desilusión e incluso la muerte de una manera que no te deja otra opción que AMARLO.”
(Orozco, 2019)

La valija, 2010

Su libro-álbum *El corazón y la botella*, particularmente, es una obra que me llama mucho la atención por el uso de colores y gráficos que permiten el sentir de la narración, el autor hace poco uso de las palabras y con ello logra hablar de temas profundos como la pérdida, el duelo y el proceso de recuperación emocional.

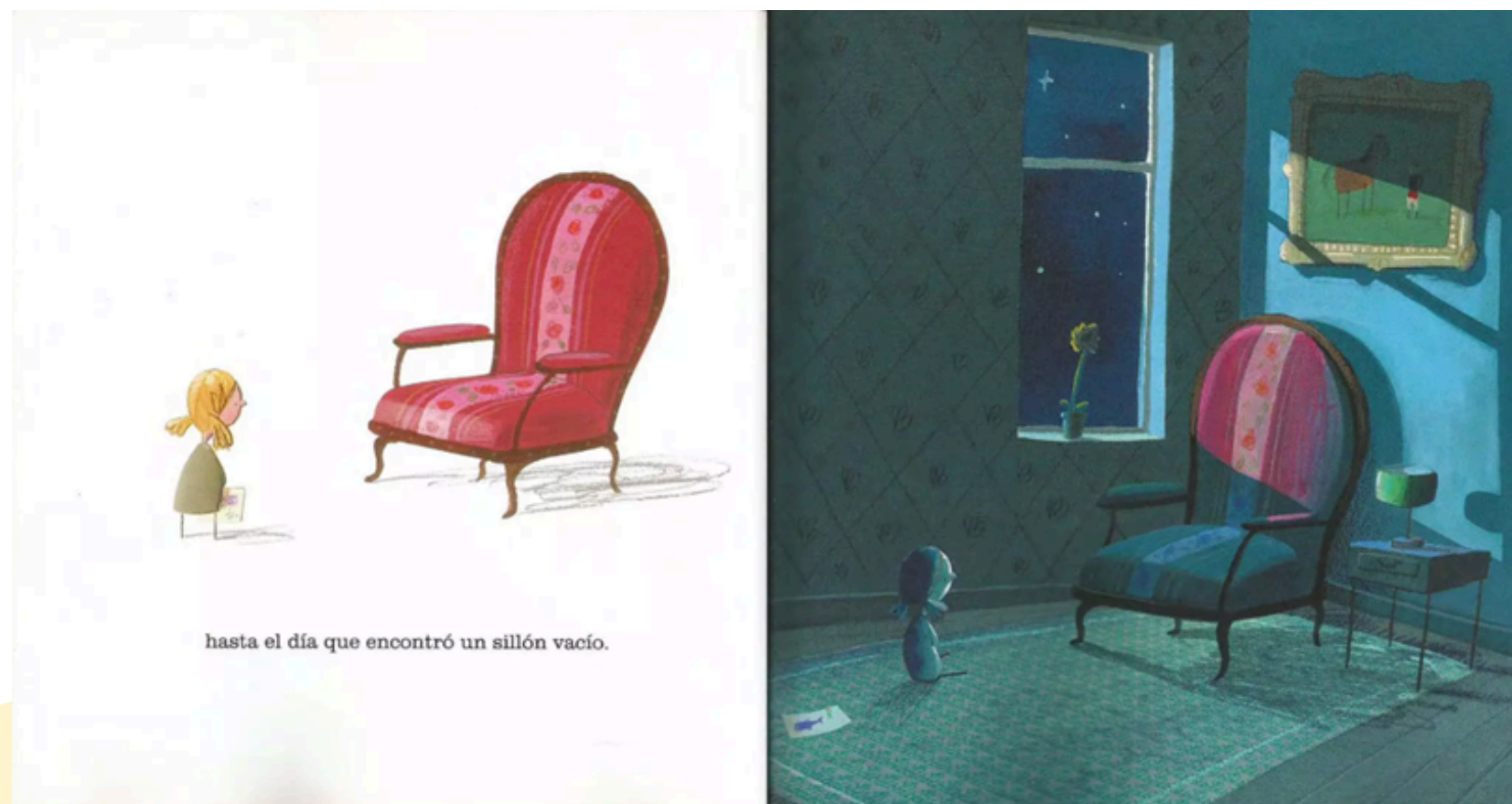
La historia se trata de una niña que después de experimentar la pérdida significativa de su abuelo, decide guardar su corazón en una botella para protegerlo del dolor, sin embargo, al hacerlo, también se cierra a las experiencias y las emociones que le brinda el mundo que la rodea. Aunque el libro no habla directamente sobre la toma de decisiones, fortalece la reflexión sobre la creatividad como herramienta de autodescubrimiento, sanación emocional y exploración de posibles opciones en la vida.

*El uso de elementos en la ilustración permite ampliar la información al lector, considerando que el formato de libro-álbum es más comunicativo mediante herramientas visuales, si se desea añadir texto se podrá con la condición de no ser narrativo sino tener una conexión directa dentro de la ilustración. En el caso de *El corazón y la botella*, el uso de los textos es muy reducido, sin embargo, esta frase corta es necesaria para conectar con las ilustraciones, por ejemplo:*

Jeffers, 2010

Las ilustraciones son sencillas, pero significativas, Jeffers hace posible la conexión de una idea sin necesidad de formas complejas, por ejemplo, en el uso del cómic, las viñetas de pensamiento encajan en una nube con ciertas características, sin embargo, el artista sin hacer uso de los elementos conecta diferentes temas a una sola escena, simplemente mediante el uso de elementos sencillos y una pequeña frase de conexión.

Jeffers, 2010

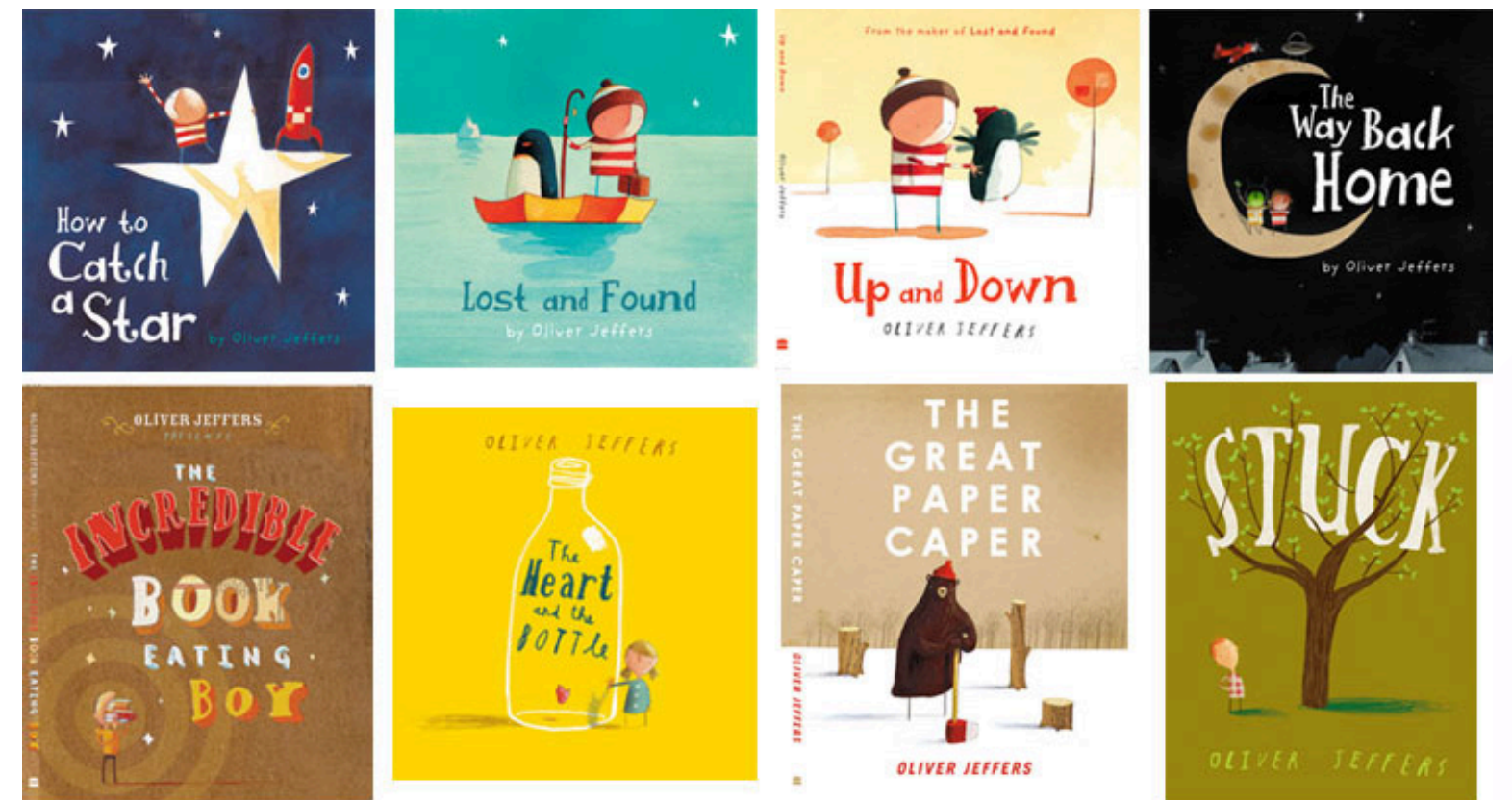
Por otro lado, el contraste de lo sencillo y lo detallado, en la página de la izquierda se nota una niña frente a una silla, luego el texto comunicativo, pero, en la página de la derecha tenemos los mismos elementos (Niña frente a una silla), pero con el uso de una paleta de colores y luces, la imagen presenta más tristeza como emoción al espectador, creando un espacio de soledad y melancolía sin el uso de una sola palabra, esto permite el sentir de la narración.

Jeffers, 2010

Finalmente, considero a Jeffers como una gran referencia, debido a su particular forma de representar el paso del tiempo y el crecimiento de un personaje en específico, por ejemplo, en la ilustración presentada, el autor menciona que la niña decide guardar su corazón en una botella por un tiempo, sin embargo, mediante las ilustraciones da a entender que fueron años importantes entre su niñez y adultez, todo esto logra con el tamaño del personaje, cambio de vestuario, sin embargo, no menciona cuál es el tiempo exacto en el que se desarrolla la historia. En una sola página y un escenario poco detallado logró el cambio de edad en el personaje.

El estudio de cada uno de estos conceptos es necesario, debido a que serán de gran utilidad dentro de las ilustraciones narrativas del proyecto, que, al no llevar textos amplios, el peso visual debe ser suficiente para que los jóvenes conecten con la razón del libro-álbum, además de la pertinencia de dichos textos.

Gonzalez, 2013

Diana Sarasti

Behance, 2023

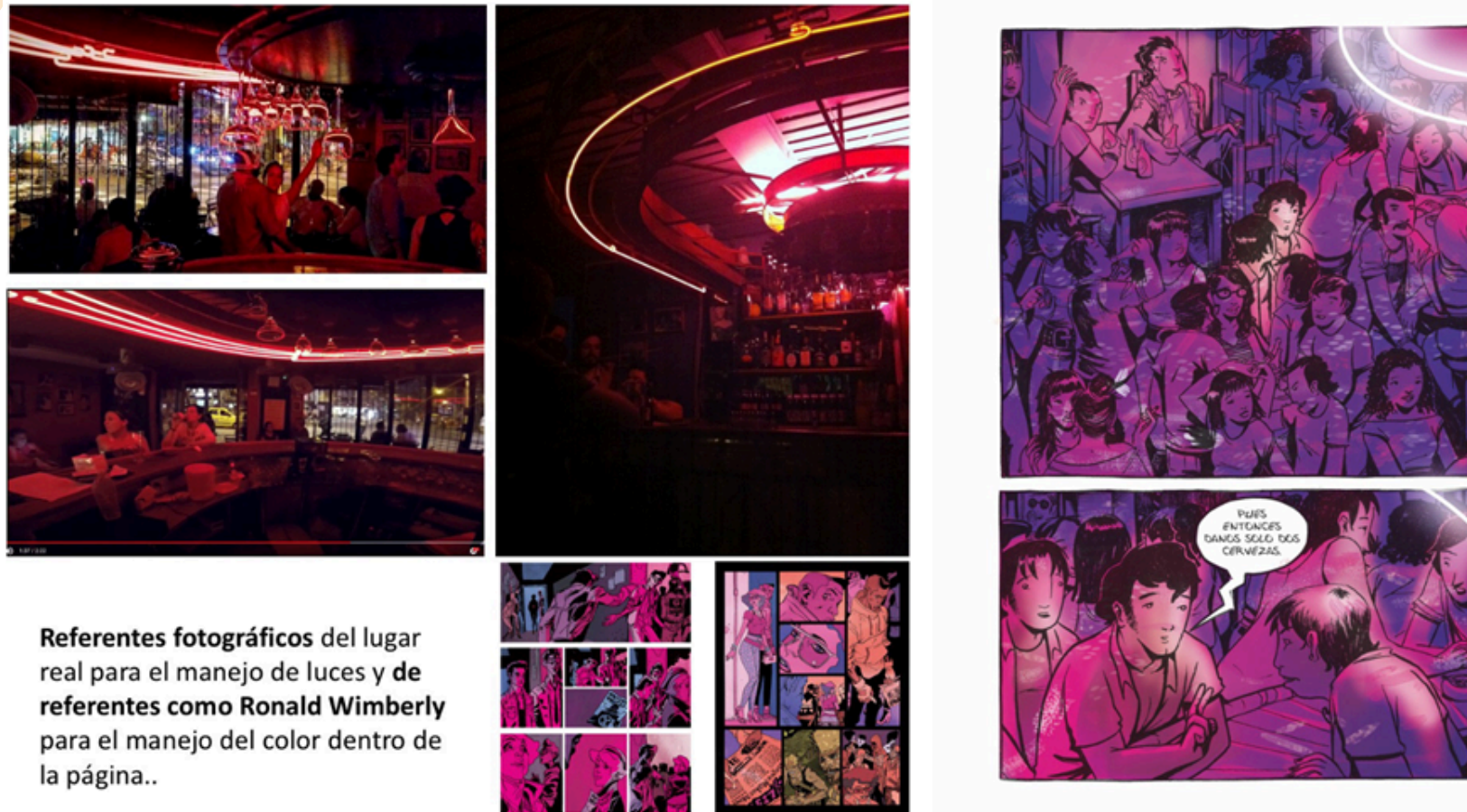
Diana Sarasti, es una artista e ilustradora de cómics colombiana, se ha destacado por su trabajo en el campo de la ilustración juvenil, cómic, “concept art” y editorial. Su estilo se caracteriza por el juego de colores que usa a favor de la narración, permitiendo una conexión visual con el consumidor. La paleta de colores utilizada en sus obras crea una composición dinámica que facilita entender la esencia del personaje en escena.

Para ella, artísticamente hablando, es de gran importancia considerar su estado de ánimo y circunstancias que le permiten crear historias para compartir, pues gracias a ello llega la inspiración para convertir una simple idea en un cómic o libro que después será expuesto en las librerías de Bogotá y quizá del mundo.

Lo importante es acogerme al proceso de escribir, pensar y dibujar la historia, darle la mejor estructura que considere pertinente, pedir las recomendaciones y opiniones necesarias de personas en las que confío, después ajustar todo lo que se tenga que ajustar y finalmente sacar este proyecto. A la luz, y lo que venga después, ya veremos. (Sarasti, 2022)

Considero que tener una meta o un objetivo que cumplir en un público en específico, brinda motivación a la creación y mejoramiento de la historia que se quiere contar a través de las obras, además de la satisfacción de saber que mediante el arte se mueven corazones y se transforman vidas.

El trabajo de color utilizado en las ilustraciones para la novela gráfica “Rosario Tijeras”, demuestra que es de gran importancia la elección del color en un personaje y cómo cambia la intención con un cambio de escenario o grupo poblacional; por ejemplo:

Sarasti, 2021

En un espacio como lo es una discoteca, se entiende que la luz se reduce casi hasta que las personas sean imperceptibles, sin embargo, Diana logra destacar a un personaje entre la multitud con la mezcla de colores y luces, además de tomar una referencia que, aunque no se hace copia fiel, se da a entender y logra lo que se quiere transmitir.

Este concepto del manejo de luces y colores se hace visible durante las ilustraciones del proyecto, mostrando lo luminosa que puede ser nuestra conexión con las pasiones y cómo nos hacen resaltar entre las multitudes, incluso cuando poco logran ver nuestros ojos; además, es necesario conocer los conceptos de la paleta de colores y su representación en cada personaje, por ejemplo:

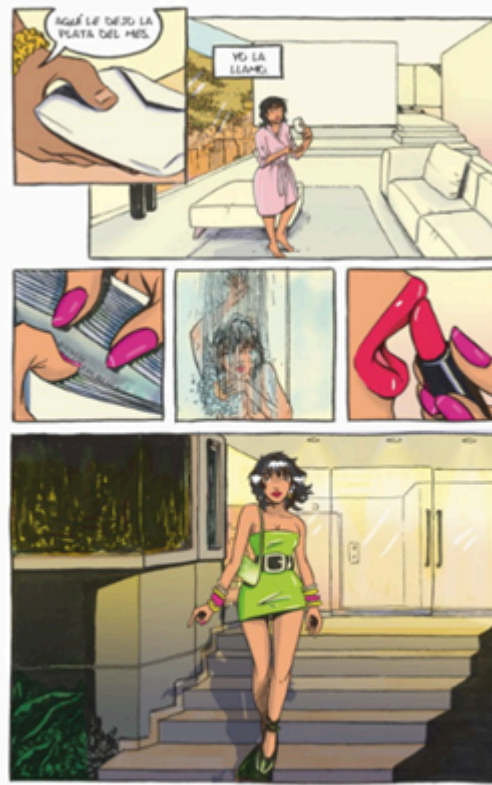

Sarasti, 2021

Sarasti, menciona que Rosario es representada mediante colores brillantes y vivos, que describen su personalidad como determinada y llamativa ante las multitudes, lo que se respeta durante toda la historia.

Colores ocres para las páginas de la comuna. Y colores azules y fucsia para Rosario, así siempre resalta en relación con los escenarios.

Además, también se debe tener en cuenta el contraste de la paleta de colores de cada personaje con el escenario/fondo de viñeta o contexto, por ejemplo:

Paleta en pasteles para los escenarios donde está la gente adinerada.

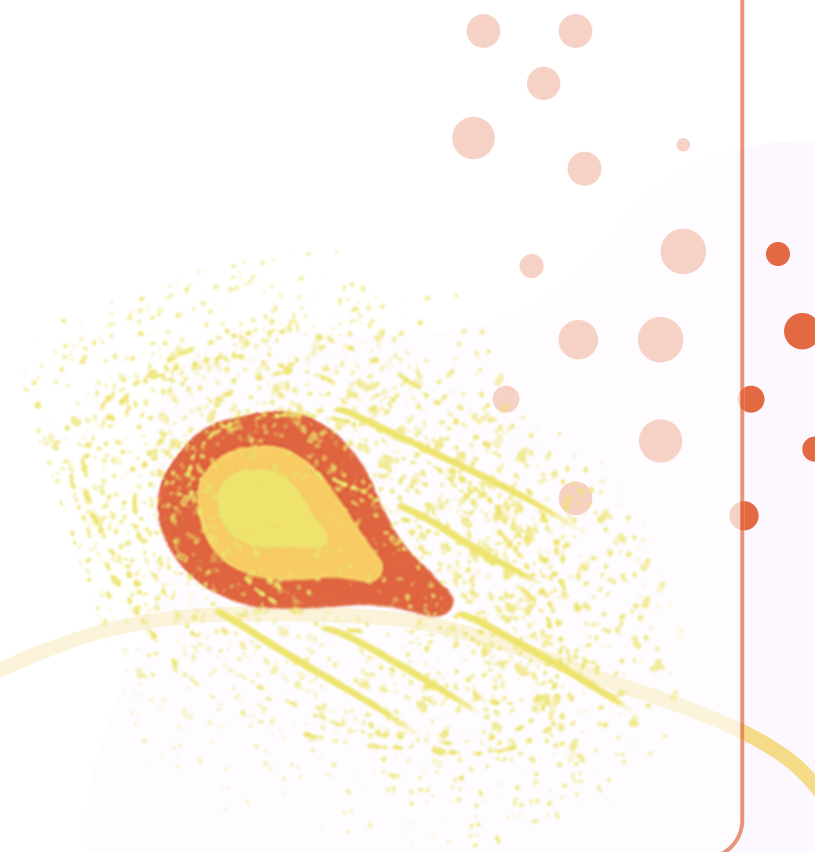
Así hay un mayor **contraste con la personalidad de Rosario** que tiene colores saturados.

Sarasti, 2021

Durante el trabajo de color de la novela gráfica Rosario Tijeras, menciona que los espacios de gente adinerada los ambienta con el uso de colores pasteles, contrastando con los tonos brillantes/neón del personaje principal, cosa que en un momento nos da a entender que ella no pertenece a esos espacios y existe un rechazo social por parte de este grupo poblacional, sin embargo, estos no lo mencionan, lo que le atribuye la intención del mensaje al uso correcto de los contrastes en cuanto al color.

En el proceso de las ilustraciones del proyecto se tienen en cuenta algunas de las técnicas utilizadas en dicha novela gráfica, con el fin de conectar con el público juvenil para el que fue creado, respetando siempre la paleta de colores necesaria para ello y haciendo uso de los recursos a favor de los objetivos principales del libro-álbum.

Valentina González

– Arttinapia –

Arttinapia, 2024

Valentina González, es una estudiante del programa de Artes Visuales en la Universidad Javeriana / Bogotá – Colombia, ilustradora y creadora del proyecto ilustrado Cielo en la tierra. Valentina, se ha destacado en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil, además, sus ilustraciones se caracterizan por el uso de colores vivos y una técnica mixta que combina la ilustración digital con la acuarela y el lápiz. Actualmente, Valentina, no es muy reconocida a nivel nacional, sin embargo, considero que el enfoque y temas tratados en las ilustraciones merecen visibilidad en el campo.

Durante su proceso creativo, Valentina, crea un proyecto ilustrado llamado Cielo en la tierra dirigido a jóvenes con la intención de explicar cómo funciona la emoción de la tristeza y cuál es el vínculo de las emociones con Jesús. Esta herramienta que ha creado habla de la tristeza representada en una ballena, que a veces es pequeña, o demasiado grande, dando un elemento visual como orientador de los conceptos, además, ella representa la relación con Dios mediante un tigre, teniendo como referencia la película Narnia, finalmente a Jesús como el padre de Violeta, el personaje principal de las ilustraciones.

Arttinapia, 2024

El proyecto de Valentina, Cielo en la tierra es una fuente de inspiración para el proyecto que se lleva a cabo, debido a la iconografía con la que se refiere, el uso de elementos, animales o colores que representen una emoción, permiten una personificación del tema, la tristeza se viste de color azul, pero no se había visto como una ballena gigante que nos acompaña en un pozo, o pequeña dentro de una botella.

Cada uno de estos elementos permiten representar de la mejor forma lo que se quiere transmitir y hacer uso de estas ilustraciones para la orientación de las emociones y la religión en jóvenes, considero que es una gran referencia para tener en cuenta en la creación de las ilustraciones.

Arttinapia, 2024

Valentina, cuenta mediante sus ilustraciones la relación que lleva con Dios y la religión, lo confusa que puede llegar a ser la ausencia de un ser intangible, para ello, decide representar a Dios como un tigre que le ayuda a conectar esos sentimientos a una ilustración y representar lo que se siente frente a ello, igualmente, considero que es de gran importancia darle forma a aquello que no podemos ver, pero sentimos más que nunca.

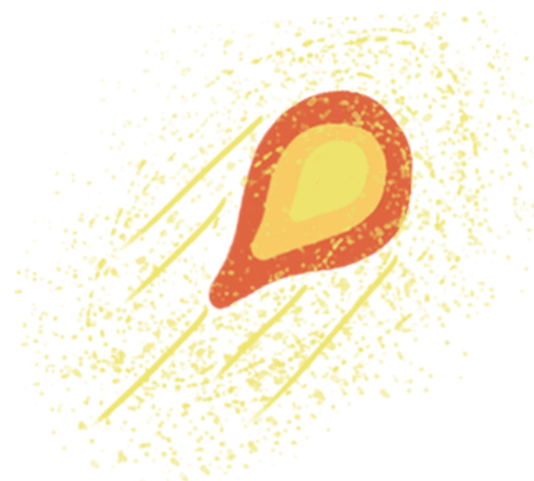
Arttinapia, 2024

Considero que en el arte y en el proyecto como tal, es inevitable darle un rostro o figura a sentimientos presentes pero intangibles, esto nos ayuda a conectar mejor con la emoción y explicar la razón de algunos porqués; en mi caso, darle una forma al sentir artístico o a la inspiración que me lleva a crear, me permitió conectar con ello y mostrarles a los jóvenes cómo hacerlo con su propia “chispa”.

La chispa que encendió todo

- Proceso de investigación -creación
- Levantamiento de datos
- Proceso creativo – De mi mente a mis manos
- Desarrollo de ilustraciones

Proceso de investigación – creación

Durante todo mi proceso de investigación, siempre tuve claro que quería mostrarle al mundo el impacto de la opinión social sobre la decisión de amar o no el arte, las preguntas que cuestionan si del arte es posible vivir están presentes antes, durante y después de tomarlo como profesión, para este punto se plantean varias ideas y formas de presentarlo, sin embargo ninguno parecía llenar mi deseo de querer motivar a las personas a creer que el arte es la esencia del ser humano; durante el ejercicio, recapitulé mi experiencia como amante al arte y encontré que la raíz de mi duda se sembró en el colegio, precisamente en los grados 10 y 11, viví la experiencia de la orientación vocacional distinta a mis compañeras, ya que yo demostré fuertes habilidades artísticas, para lo cual, la respuesta de mis docentes fue: “Puedes considerarlo como un hobby”, o “Escoge carreras como arquitectura o Diseño industrial”, el acompañamiento más que reconocer mis habilidades, logró alimentar miedo e incertidumbre, sin embargo, cuento con la fortuna de tener unos padres que siempre creyeron en mí y en mis talentos, y decidieron hacer un verdadero acompañamiento vocacional, lo que hoy se ve reflejado en la culminación de mi carrera “Maestra en Artes visuales”.

Recordar esta fase vivida en la búsqueda de mi vocación profesional, me hizo considerar que ese es el origen del rechazo hacia las carreras artísticas, ya que desde jóvenes se nos inculca que el arte es un hobby, por ende, con este pensamiento creceremos nosotros y por lo tanto las futuras generaciones.

Para abarcar la problemática, se propuso un libro-álbum como herramienta de orientación vocacional dirigido a estudiantes de grados 10 y 11 con inclinaciones artísticas. Este capítulo se divide en varias fases: La primera es demostrar que aún hay jóvenes que viven lo que yo viví, esto se logra mediante dos encuestas, una a los estudiantes y otra a los docentes. Una vez realizadas las encuestas se realiza el levantamiento de datos y lectura de las respuestas, con ello, en la segunda fase se inicia el proceso de la creación de la idea, bocetación y búsqueda de elementos que permitan al libro conectar con la juventud, posterior a ello se presenta el primer borrador de "Storyboard" el cual fue modificado conforme lo iba requiriendo, una vez iniciado el proceso creativo se presentan propuestas en la paleta de colores hasta llegar a una que conforme lo que se quiere decir/sentir con la obra, finalmente se logra la idea que se quiere transmitir y se inicia la gestión para que las instituciones cuenten con ese elemento que representa lo que le quiero decir al mundo: El libro-álbum físico, y se inicia con el proceso de ilustración e impresión.

Una vez finalizada la explicación a detalle de cada una de esas fases, es de gran importancia abarcar cómo se hizo una realidad la idea de que cada joven llevara a sus hogares una parte de mí.

Levantamiento de datos

Encuesta “Toma de decisiones vocacionales”

Una vez definido el impacto que deseo tener con el proyecto, quise confirmar si aún en la institución pública Sagrado Corazón, donde realicé mi bachiller cuentan con esta problemática, si los estudiantes interesados en las artes sentirían miedo de tomar la decisión de una carrera o si por otro lado, habían fortalecido los procesos vocacionales en el ámbito educativo, además, se toman datos de otra institución llamada Jorge Isaacs, que de igual manera es pública pero esta cuenta con un contexto social más complejo.

Para ello se realizan dos encuestas, una que va dirigida a los docentes directores de grupo de los grados décimo y once, y la segunda, que se dirige a los estudiantes de estos grados, ambos de forma anónima mediante el formato de Google forms con el fin de obtener resultados más precisos, graficados y fáciles de analizar. Para ambas encuestas se solicita el permiso de ingreso a las instituciones y no se autorizó el uso de los nombres o imágenes de los estudiantes debido a que son menores de edad, sin embargo, los estudiantes presentaron completa disposición e interés en participar de la encuesta y conocer mucho más el proceso detrás del proyecto, para finalmente mostrar interés en una participación voluntaria en el proyecto del libro-álbum.

Para la socialización, algunos estudiantes no contaban con disponibilidad de tiempo, así que se comparte de forma virtual adicionando un video explicativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=w1TKOzL6wY0>

Las preguntas que abarcan la encuesta de los docentes son las siguientes:

- Institución
- ¿Participa o a participado en el proceso de orientación vocacional de los estudiantes de grado 10 y 11?
- ¿Qué formación reciben los docentes para hacer los procesos de orientación vocacional a los estudiantes de grado 10 y 11?
- ¿Qué estrategias de orientación vocacional ofrece la institución a los estudiantes de grado 10 y 11?
- ¿Considera que, dentro de las herramientas de orientación vocacional, se le otorga la misma importancia a todas las áreas, incluyendo el arte?
- ¿Cómo es el proceso de orientación hacia los estudiantes que presentan habilidades elevadas en el campo de las artes?
- ¿Qué porcentaje de estudiantes con inclinación y habilidades artísticas, eligen carreras profesionales en el arte?

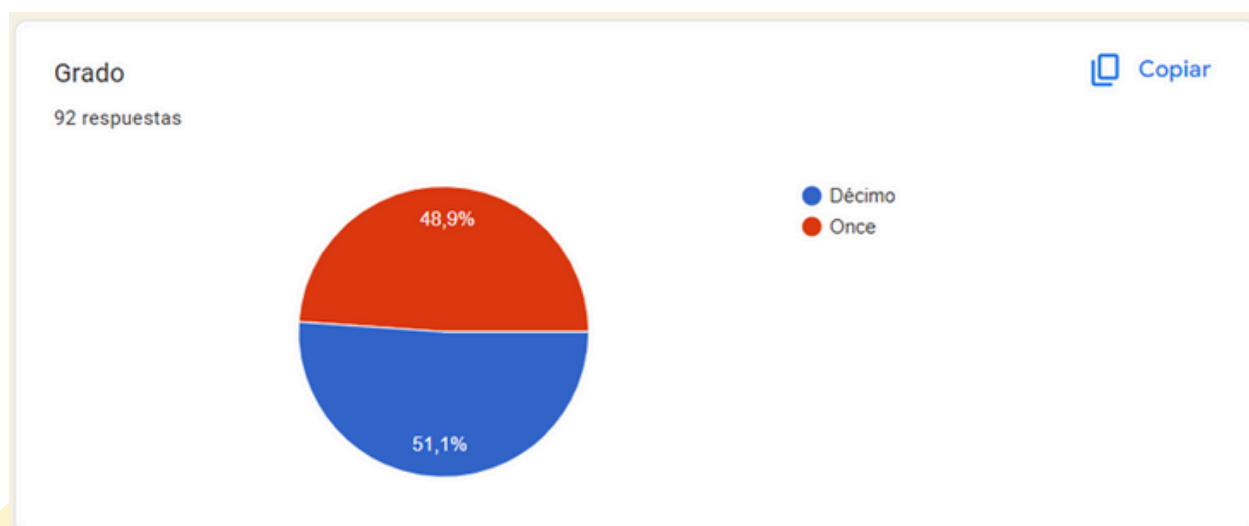
Las preguntas que abarcan la encuesta de los estudiantes son las siguientes:

- Institución educativa
- Grado
- ¿Te sientes atraído/a por realizar actividades artísticas, como la pintura, el dibujo, la música, la danza, etc.? ¿Cuál?
- ¿Has considerado elegir una carrera profesional en el campo de las artes? ¿Cuál?
- ¿Has experimentado presión social/familiar para elegir tu carrera profesional?
- Para ti, ¿Se puede entender el arte como una profesión?
- ¿Qué tipo de obstáculos crees que enfrentan los jóvenes que desean seguir una carrera artística?
- ¿Te gustaría tener más información sobre las oportunidades y carreras profesionales disponibles en el campo de las artes?
- ¿Estarías interesado/a en participar en una actividad donde se presentará la obra final de este proyecto?

Una vez realizadas las encuestas, se registran ocho respuestas de las cuales corresponden a cuatro docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón y cuatro de la Institución Educativa Jorge Issacs, todos directores de grupo de los grados décimo y once. La encuesta a estudiantes recibe un total de 92 respuestas.

El levantamiento de datos realizado a los docentes y estudiantes de ambos grados en El Cerrito, Valle, revela una situación preocupante en cuanto a la orientación vocacional, especialmente en el ámbito artístico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Distribución de estudiantes:

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

- Se registran 92 respuestas, para las cuales 47 estudiantes pertenecen al grado décimo y 45 estudiantes pertenecen al grado once, presentando mayor cantidad de estudiantes en la Institución Educativa Sagrado Corazón.

Interés por las artes:

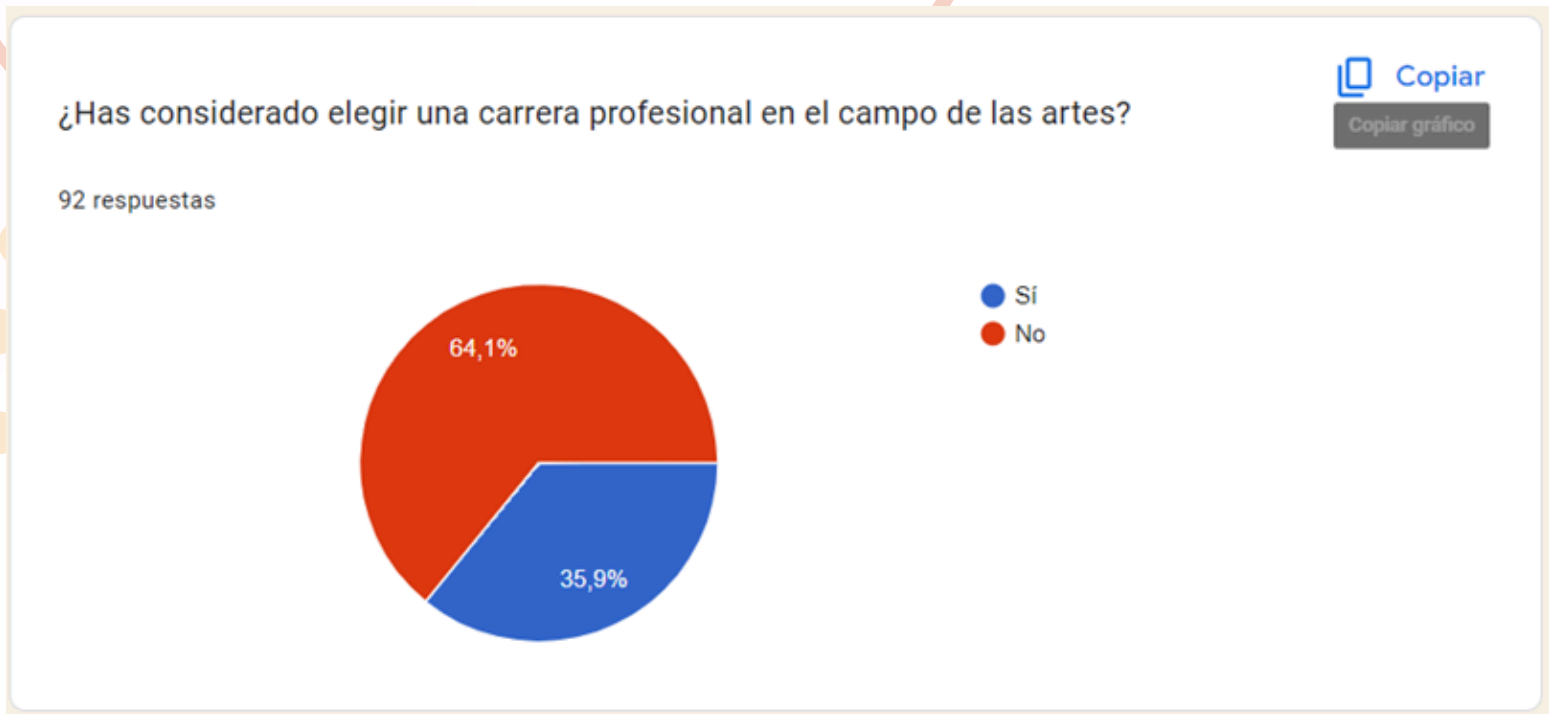
Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

Interés por las artes:

- De todos los estudiantes encuestados, un total de 77 se sienten atraídos por las artes, incluyendo disciplinas como el dibujo, la pintura y la danza.

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

Para ti, ¿Se puede entender el arte como una profesión?

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

¿Qué tipo de obstáculos crees que enfrentan los jóvenes que desean seguir una carrera artística?

92 respuestas

- Pocas oportunidades labores y poco sueldo
- Las opiniones familiares ya que para algunas personas ésto no es una carrera profesional
- No lo apoyan, tienen dudas y la mayoría no siguen la carrera por la presión social
- El apoyo
- Mucha gente dice que no es una carrera como tal, así que hay cero apoyo
- Cero apoyo
- Economía familiar y gubernamental
- El presupuesto
- Van a tener muchos problemas al principio por que es muy difícil conseguir exito a la primera

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

- Sin embargo, 59 de los mismos estudiantes no consideran las artes como una opción viable para una carrera profesional por distintos motivos de carácter social, familiar económico y cultural.

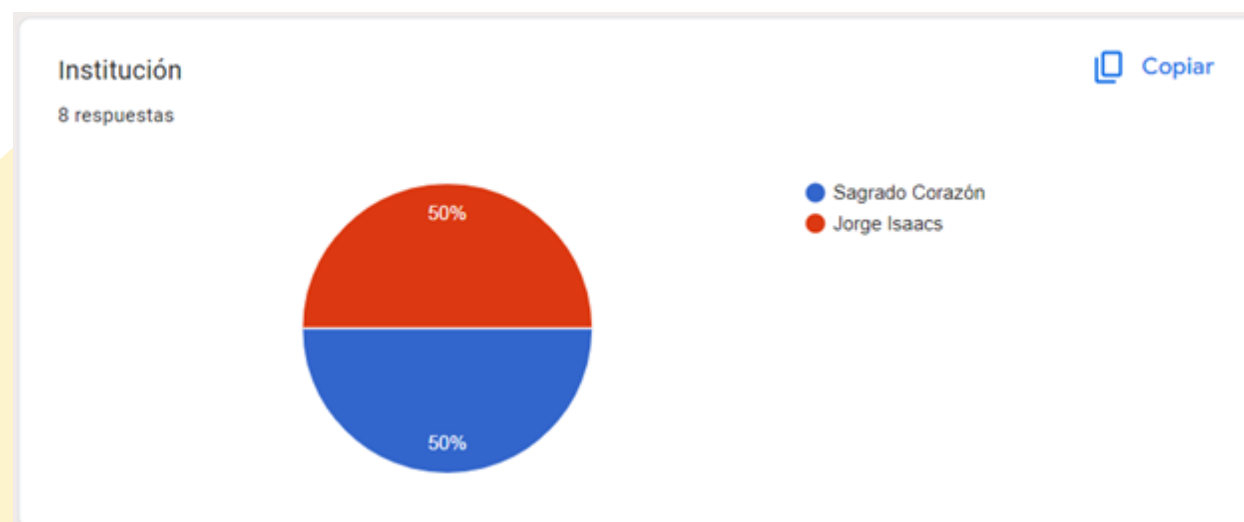
Espacios escolares para la orientación vocacional artística.

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

Espacios escolares para la orientación vocacional artística.

- Se evidencia la falta de espacios escolares dirigidos específicamente a la orientación vocacional, y mucho menos a la orientación vocacional artística.

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

¿Qué formación reciben los docentes para hacer los procesos de orientación vocacional a los estudiantes de grado 10 y 11?

Copiar

8 respuestas

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

- Por otro lado, el 100% de los docentes encuestados, mencionan que no han recibido formación ni capacitación para llevar a cabo el proceso de orientación vocacional para ningún campo profesional.
- La falta de información y capacitación a los docentes repercute en la forma de llevar a cabo algunas de las actividades vocacionales que brindan por cuenta propia, por ejemplo: en el Sagrado Corazón hay una docente que por decisión propia decide realizar test de orientación vocacional a los estudiantes de grado 11 y al no contar con la educación correcta frente al tema, el acompañamiento es erróneo e incompleto, causando desinformación y en algunos casos confusión.

¿Qué estrategias de orientación vocacional ofrece la institución a los estudiantes de grado 10 y 11?

8 respuestas

- Ninguna, sólo lo que hacen los docentes en las diferentes áreas del conocimiento
- Acompañamiento de la orientación escolar
- Participación propia de los docentes y ferias universitarias privadas.
- Ninguna.
- Ninguna
- Tengo conocimiento sobre ferias universitarias
- Ninguna
- Ninguna que se encargue de la vocación exclusivamente de estudiantes. Solo lo estrictamente propuesto en el plan de estudio

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

¿Cómo es el proceso de orientación hacia los estudiantes que presentan habilidades elevadas en el campo de las artes?

8 respuestas

- No hay
- Lo hace la profesora de artística
- Por lo general ese tipo de estudiantes deben buscar orientación por fuera del instituto, o se encaminan hacia áreas como diseño o arquitectura.
- No existen procesos asociados
- No tiene
- No tengo conocimiento
- Casi nulo
- No conozco ningún proceso ideal para la orientación de estudiantes que presentan habilidades elevadas en las artes

Resultado encuesta toma de decisiones vocacionales-estudiantes, 2024

Resultados

Durante las visitas y toma de respuestas en encuestas tanto para estudiantes como para docentes, encontramos que las instituciones educativas públicas de El Cerrito (Sagrado Corazón y Jorge Isaacs), no cuentan con espacios dirigidos a la orientación vocacional, así mismo, tampoco se tiene en cuenta las carreras artísticas como opción profesional.

Teniendo en cuenta mi experiencia personal en la institución Sagrado Corazón, ya que culminé mis estudios de bachiller en el año 2018, considero que seis años después, las condiciones frente a la orientación vocacional artística en los estudiantes siguen siendo críticas, a pesar del paso del tiempo, es evidente la falta de herramientas de orientación que permitan a los jóvenes interesados en las artes, considerarlo como carrera profesional, en consecuencia, los estudiantes de los grados 10° y 11° en El Cerrito, Valle del Cauca, siguen negados a la oportunidad de considerar las artes como una opción válida. La opinión de los estudiantes encuestados también refuerza esta problemática, ya que a muchos de ellos les gusta el arte, sin embargo, no lo ven como una carrera viable, lo que aumenta el estigma social de que no es posible vivir de ello.

Ante esta situación, es crucial replantear las estrategias de orientación vocacional artística en las instituciones educativas, brindando a los estudiantes el acceso a información actualizada y contextualizada sobre las oportunidades reales dentro del campo artístico.

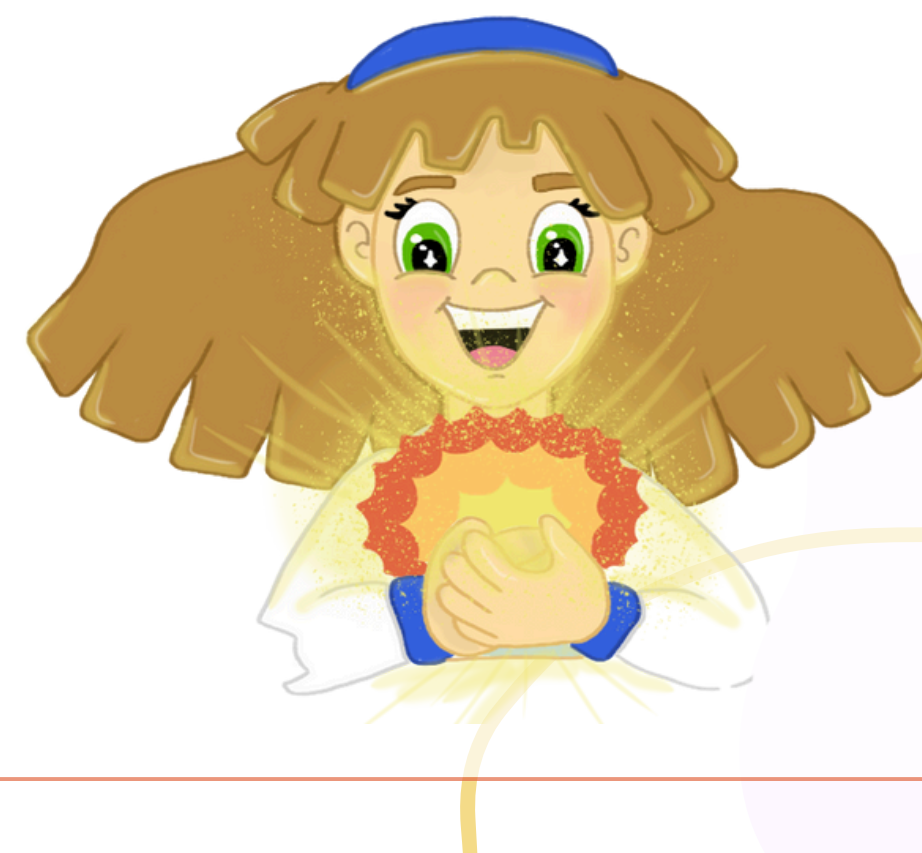
A pesar de que el 84% de los estudiantes encuestados manifestaron una inclinación por disciplinas artísticas como el dibujo, la pintura y la danza, el 64% de ellos no considera las artes como una opción viable para una carrera profesional, estos resultados coinciden con la falta de espacios escolares específicos para la orientación vocacional artística, lo cual refleja una carencia en el sistema de orientación en carreras artísticas.

La falta de formación de los docentes en temas de orientación vocacional agrava esta problemática, en los resultados se muestra que ninguno de los docentes encuestados ha recibido capacitación para acompañar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional, y en el proceso para una orientación vocacional efectiva se requiere que los docentes sean formados no solo en las diferentes áreas profesionales, sino también en la manera de identificar y potenciar las habilidades individuales de los estudiantes, especialmente en campos no convencionales como el arte.

Este escenario exige la creación de una estructura metodológica sólida que permita integrar las artes en los programas de orientación vocacional, eliminando la percepción de que no son una opción profesional válida; el libro-álbum “La posibilidad de brillar” propuesto puede ser una herramienta pedagógica clave en este proceso, al combinar imágenes y narrativas que guíen a los estudiantes de manera interactiva y reflexiva.

Para lograr esto, es fundamental capacitar a los docentes y ofrecer a los estudiantes herramientas prácticas, como el libro-álbum, que les permitan ver el arte como una opción profesional viable. El libro es presentado a los encargados de los procesos en las instituciones, tales como: Rectores, directores de curso, secretarios de educación, cultura y demás.

Otra de las situaciones preocupantes tenidas en cuenta en el proyecto, es que dichas encuestas fueron solicitadas y compartidas con la secretaría de educación de la Alcaldía de El Cerrito; dialogando con la secretaria, nos menciona que la problemática lleva muchos años y es conocida por las entidades encargadas, sin embargo, no se tiene en cuenta, ya que los jóvenes que no cuentan con una orientación vocacional acertada, permite la deserción del estudio y por lo tanto mano de obra barata para el municipio y los ingenios que lo sostienen. En este caso la alcaldía no cuenta con la posibilidad de afectar directamente los planes institucionales educativos, por lo tanto, sólo puede realizar actividades extracurriculares.

Proceso creativo De mi mente a mis manos

Durante mi niñez, el arte no fue un concepto, fue más un sentir y un apoyo emocional que regulaba mis pensamientos, con el pasar de los años consideré el arte o la inspiración como un elemento intangible que siempre me acompañaba, y aún en mis momentos de mayor frustración encontraba paz en aquello que amaba. Al crecer, inicio el proceso de reconocer el papel del arte en mi vida y cómo crear un concepto con base a los conocimientos que ya tenía, todo esto me ayudó a entender que mediante esa “chispita” intangible podía servir a los demás, además de entender que podía fortalecer mis habilidades y mi relación con un elemento que siempre sentía a mi lado pero que los demás no podían ver.

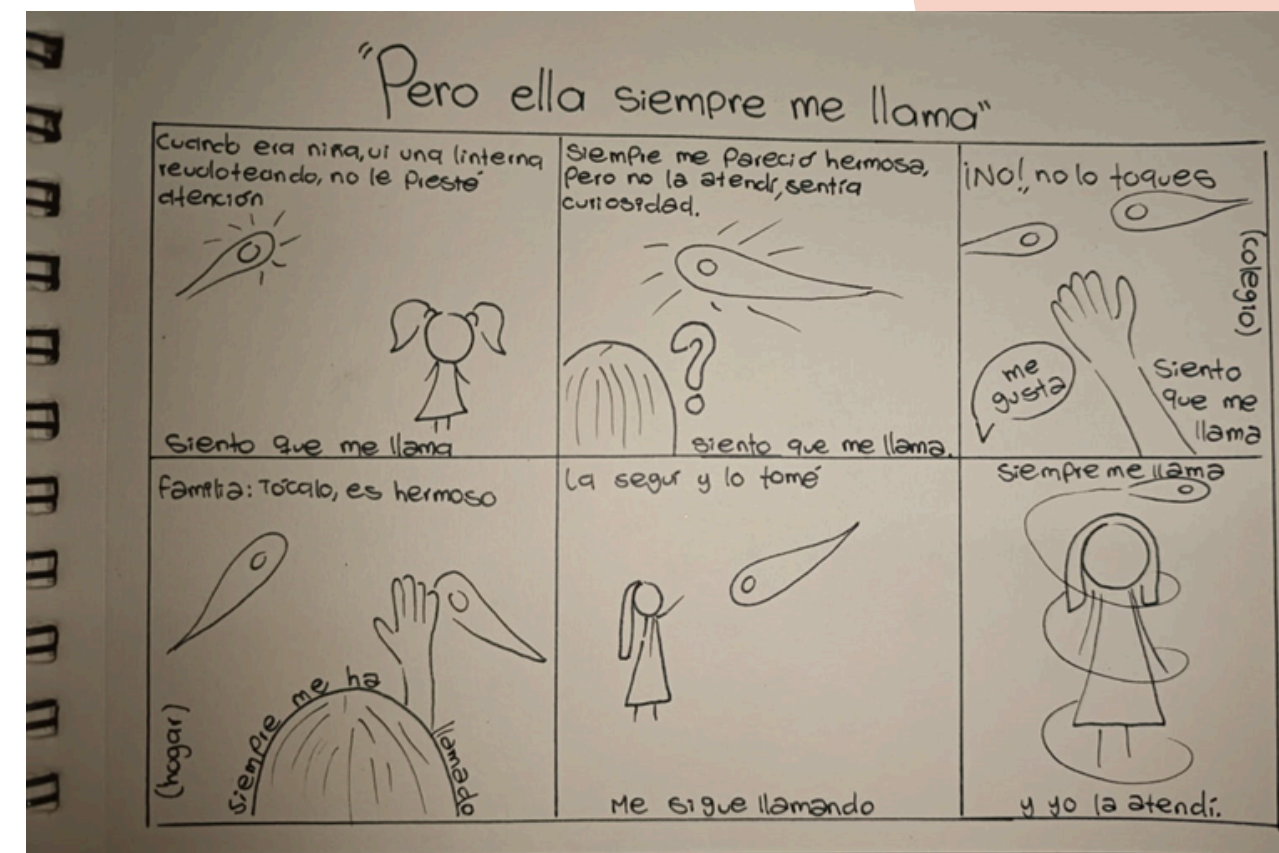
Una de las fases más importantes de todo el proyecto, fue identificar que, mediante la ilustración, es posible mostrar a los espectadores elementos o escenas totalmente imaginativas, con elementos visuales que en la vida real no existen pero que en la historia se hacen indispensables para lograr explicar aquello que sentimos o imaginamos. Los elementos visuales fueron el apoyo que permitió mostrar mi percepción del arte y la importancia de insistir en la vocación. Durante esta fase se realizan varias ilustraciones como borrador de lo que sentía en ese momento y finalmente se decide que la representación intangible del arte, se verá como una luz que revolotea con una niña, en este caso la niña me representa a mí, de nombre “Olenna”, que significa “luz” o “antorcha”.

Ilustración "Boceto el artista se crea", D, Paredes, 2024.

Con la representación del arte clara, nacen ideas que podrían funcionar, sin embargo, no todas eran convenientes teniendo en cuenta el público objetivo; se toma una de ellas como boceto inicial, sin embargo, es muy corto y no cuenta con todos los elementos de una narración: inicio, nudo y desenlace, por lo que se toma la idea, pero no se desarrolla completamente.

Boceto inicial.

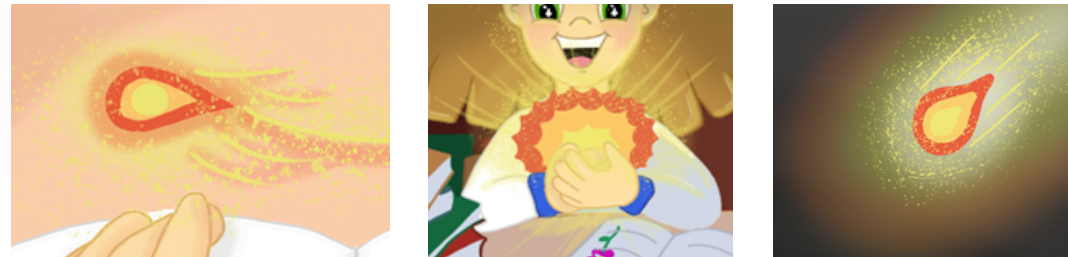

En este punto se toma la idea y comienza la importante tarea de mostrar una historia artística y funcional teniendo en cuenta el formato, los objetivos y el público al cual iba dirigido el libro, creando la necesidad de estudiar la semiótica del cómic.

Debido a sus múltiples códigos, el cómic utiliza un sistema extenso de signos, capaces de transmitir un gran flujo de información, y representar las más diversas situaciones de la vida diaria, de forma efectiva y concisa, mediante la utilización de una serie de convenciones ampliamente establecidas y reconocidas. (Revista Signa 22, 2013, pág 269)

Por ello, durante la creación del storyboard se adicionan elementos como:

- **Luz:** La chispa que se enciende y revolotea cada que el personaje principal tiene conexión con el arte en cualquiera de sus expresiones.

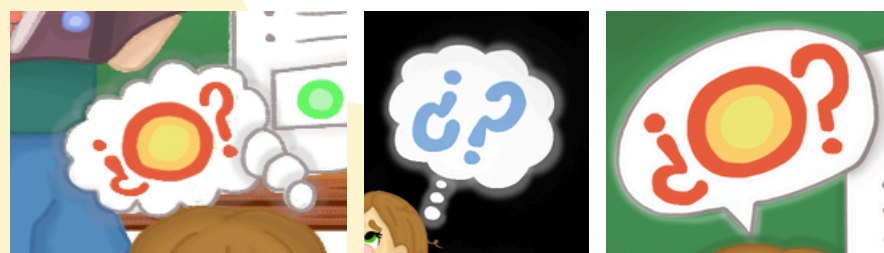
- **Escenarios escolares:** Hacen referencia a la problemática que se repite durante el ciclo escolar que viven los jóvenes.

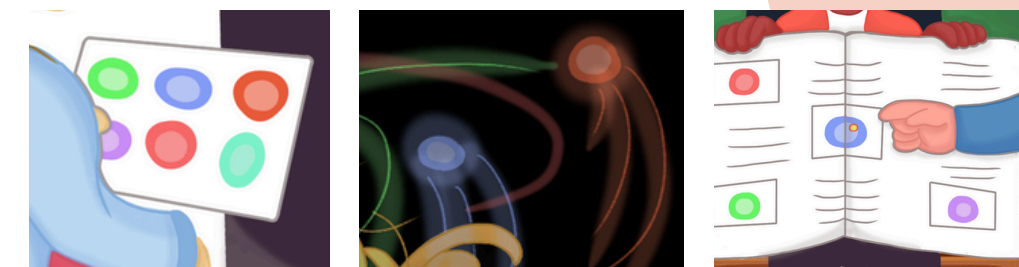
- **Expresiones faciales:** Permiten mostrar el sentir del personaje cuando cuenta con una reacción ante la presencia o ausencia de la luz.

- **Viñetas:** Facilitan a la hora de las escenas que incluyen comunicación o imaginación.

- **“Otras luces”:** Hacen referencia a las distintas pasiones que existen, sin embargo, para cada individuo no cuenta con el mismo brillo.

- **Pozo/hueco:** Representa la caída emocional por frustración o tristeza, se le puede denominar “tocar fondo”.

- **Texto complementario:** Frases que conectan las ilustraciones con un sentir más profundo y que logran transmitir sentimientos al espectador.

“Tanto el estudio de la comunicación como su realización efectiva se apoyan necesariamente en la significación, pues para que la comunicación tenga lugar se necesita transmitir un mensaje elaborado a base de signo” (Revista Signa 22, 2013, pág 270)

Cada uno de los elementos utilizados en el storyboard cuentan con una historia o significado que le dan la esencia a cada una de las escenas, entre los elementos, colores y ubicación de las formas, logran cumplir el objetivo de comunicar sin hacer necesario el uso de la narración, sin embargo, se hace uso de frases cortas que se complementan con cada una de las ilustraciones.

Los elementos, líneas y demás ayudas visuales, permiten dar el movimiento o contexto que se necesita para completar la escena.

Al principio las líneas de movimiento –o líneas de velocidad, como algunos las llaman, eran salvajes, desordenadas, casi intentos desesperados de representar el trayecto de objetos en movimiento, a través del espacio. Con el pasar de los años estas líneas se volvieron más refinadas y estilizadas, inclusive diagramáticas. (McCloud, 1993: 108).

Las líneas del movimiento son utilizadas en las escenas con la participación de la luz, dando a entender que es un “objeto” que tiene velocidad y movimiento según la ilustración, al mismo tiempo permite que tenga vida y una personalidad que ayude a conectar al lector con la luz, que en este caso sería un elemento importante durante la narración.

El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal, que se basa en la posición del cuerpo; gracias a gestos, expresiones faciales y el movimiento de los ojos, los humanos envían mensajes permanentemente e interpretan estas señales inconscientemente. Varios teóricos afirman que entre el 60 y el 70% de la comunicación es no verbal. Las expresiones y el lenguaje corporal reflejan el estado emocional o la actitud de una persona, pueden reflejar alegría, agresión, aburrimiento, placer, intoxicación entre otros aspectos: (McCloud, 1993: 278).

McCloud resalta la importancia de la comunicación no verbal, que constituye entre el 60 y 70% de nuestra comunicación en general, el uso de este concepto se hace relevante en las ilustraciones debido a que el formato de libro-álbum se trata de hacer mayor uso de las imágenes y poco texto, además, que este sea complementario. Mediante gestos, expresiones faciales y movimientos, las ilustraciones pueden transmitir emociones y actitudes de manera efectiva, esto permite a los lectores captar y sentir las experiencias y emociones del protagonista, facilitando una conexión más profunda y una comprensión más intuitiva del mensaje vocacional y artístico del libro.

La onomatopeya, al igual que las líneas de movimiento y el diálogo ayudan a resaltar la temporalidad de la acción; es decir, hacen tangible el paso del tiempo, esto es posible mediante el proceso de integración que realiza el lector; a través de las experiencias pasadas podemos evaluar con cierta precisión la duración total de un sonido particular, asignándole un valor en minutos o en segundos a cada sonido. El lector calcula el tiempo que tarda la acción en ser realizada. (Revista Signa 22, 2013, pág 276)

El uso de la onomatopeya permite a la historia crear una línea del tiempo que no es específica en la lectura, pero sí mediante distintos elementos como el cabello, la ropa, la estatura, etc. Permitiendo al lector jugar con el concepto del tiempo y relacionarlo más a su propio sentir.

Desarrollo de las ilustraciones

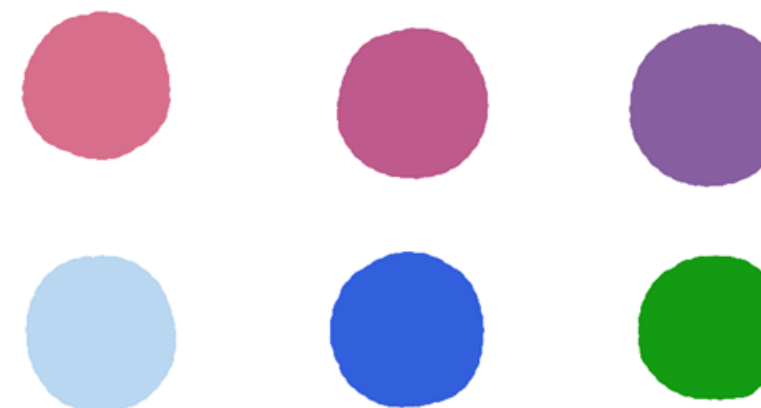

Al definir un storyboard creativo y funcional que se acopla a los objetivos, se inicia con la experimentación de paleta de colores según las emociones a transmitir, los espacios y personajes.

Paleta de colores luz.

Paleta de colores niña (vestimenta)

Paleta de colores, D, Paredes, 2024.

Para el uso de los colores se definen los tonos fríos para la vestimenta del personaje principal, ya que representan tranquilidad y favorecen mucho más al tono de piel de ella, resaltando algunos elementos faciales necesarios para la descripción de un sentimiento. Además, durante la fase final de las ilustraciones se presenta el uso de luces y sombras, que permiten elevar mucho más el contraste entre la lucecita y los escenarios.

Con el uso de luces y sombras, es posible resaltar que, durante la caída, el hueco es más oscuro y opaco, y que, al llegar la luz a rescatarla, se ilumina a su alrededor.

Para los tonos de la luz, decido hacer uso de naranjas y amarillos, mostrando el nivel de iluminación que puede llegar a tener en la vida de la niña.

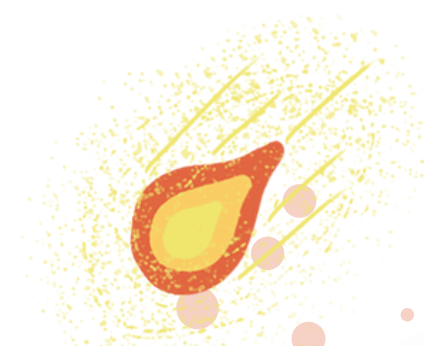
Así mismo, se inicia la primera prueba de color, con la única función de mostrar dónde iría cada color según la necesidad, una mirada más plana a lo que sería la ilustración final, sin embargo, cabe aclarar que aún es necesario aplicar luces y sombras para dar mayor profundidad a los elementos.

Con la primera prueba de color, es mucho más fácil definir la importancia de cada elemento dentro de las escenas, además, teniendo en cuenta que es un formato de libro-álbum, se busca garantizar que los colores utilizados son los apropiados según el objetivo y la identidad del libro, creando ilustraciones con armonía entre sí, identificando cuales colores se permiten interactuar entre sí, asegurándonos que el diseño final sea claro y legible.

Los colores tienen un impacto significativo en las emociones y percepciones de los lectores, por ello, es necesario identificar si los tonos seleccionados cubren por completo la transmisión del mensaje, además de alinearse con la narrativa, logrando la conexión lector-obra.

Mediante la elección de colores nos podemos dar cuenta de cuál es la personalidad de Olenna y es posible notar la pérdida e incertidumbre según los colores grises, además, de notar el brillo en los ojos cuando está presente la luz en su vida.

La aplicación de sombras en cada una de las ilustraciones es crucial para establecer una conexión emocional profunda entre el concepto del libro y el sentir del lector. Las sombras añaden profundidad y realismo, permitiendo al lector sentir el contraste entre la luz y la oscuridad, dando vida a las imágenes, y reflejando las complejidades emocionales de Olenna, realizando la narrativa artística con un sentido más palpable de presencia y emoción.

Libro-Álbum: La posibilidad de brillar.

Después de considerar cuidadosamente cada paso en la creación del libro-Álbum: La posibilidad de brillar, desde la ilustración inicial, pasando por la elección de colores y sombras, hasta la incorporación precisa de los textos, se presenta el libro final de la siguiente forma:

Escena 1.

Dibujo 1.
Niña jugando
en habitación

Storyboard "Escena 1", D, Paredes, 2024

Inicia el relato con una niña (representación de la autora) con una edad aproximada de 5 años que se encuentra jugando y pintando en su habitación, reflejando la creatividad en la infancia y la inocencia de no conocer sobre estigmas sociales.

Al aplicar color, se refleja una habitación colorida y llena de elementos que motivan a crear y reconocer formas con el proceso de la exploración y el descubrimiento.

Escena 2.

Dibujo 2
Aparece luz revoloteando
en habitación, ella
lo nota pero no
presta mucha
atención

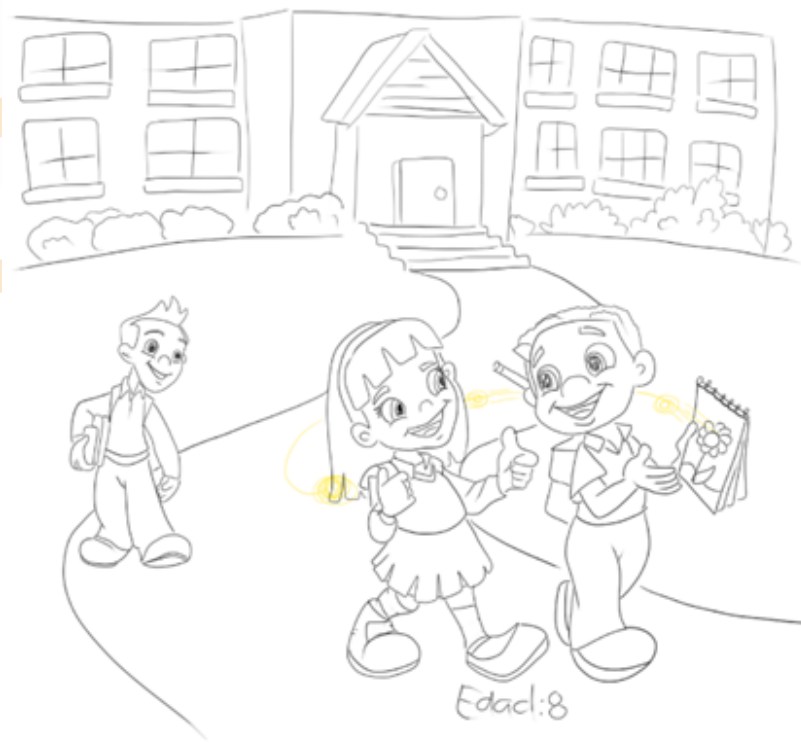
Storyboard "Escena 2", D, Paredes, 2024

Al tener contacto con el arte o creatividad, sale de su pintura una luz representativa, ella se sorprende ya que nunca había vivido dicha experiencia, la luz hace un recorrido por toda la habitación, demostrando que puede estar en cualquier lugar.

El movimiento se representa mediante líneas que dibujan el recorrido del destello, además de las líneas cortas que indican su velocidad y fluidez.

Escena 3.

Dibujo 3: Niña asiste a la escuela

Storyboard "Escena 3", D, Paredes, 2024

La niña crece y asiste a la escuela con una edad aproximada de 8 años; en este espacio también cuenta con una conexión artística ajena que hace posible la aparición de la luz, sin embargo, ya no hay sorpresa, ella conoce y acepta la existencia y acompañamiento del elemento.

El uso de los colores facilita reconocer la diversidad de las personas y da vida al entorno, los uniformes permiten relacionar el entorno con un espacio educativo.

Escena 4.

Dibujo 4: Se encuentra aburrida estudiando

Storyboard "Escena 4", D, Paredes, 2024

La niña nuevamente, se encuentra en un espacio escolar, en este caso leyendo en la biblioteca y cuenta con una expresión de aburrimiento o de no estar satisfecha.

El color permite resaltar las facciones del personaje principal y dar énfasis en algunos elementos en el frente, ya que el fondo cuenta con una cantidad considerable de libros, sin embargo, con la uniformidad de los tonos, no se siente saturada la escena.

Escena 5.

Dibujo 4: Se encuentra aburrida estudiando

Storyboard "Escena 5", D, Paredes, 2024

Así que ella decide empezar a dibujar en su cuaderno una flor, mostrando un cambio de expresión hacia la tranquilidad / felicidad. Con ello, se entiende que mediante la creatividad es posible el aprendizaje y que llama más su atención.

Durante el proceso de prueba de color, se le realizaron cambios como la forma de su rostro y la ubicación del cuaderno.

Escena 6.

Dibujo 4: Entre los libros aparece de nuevo la luz

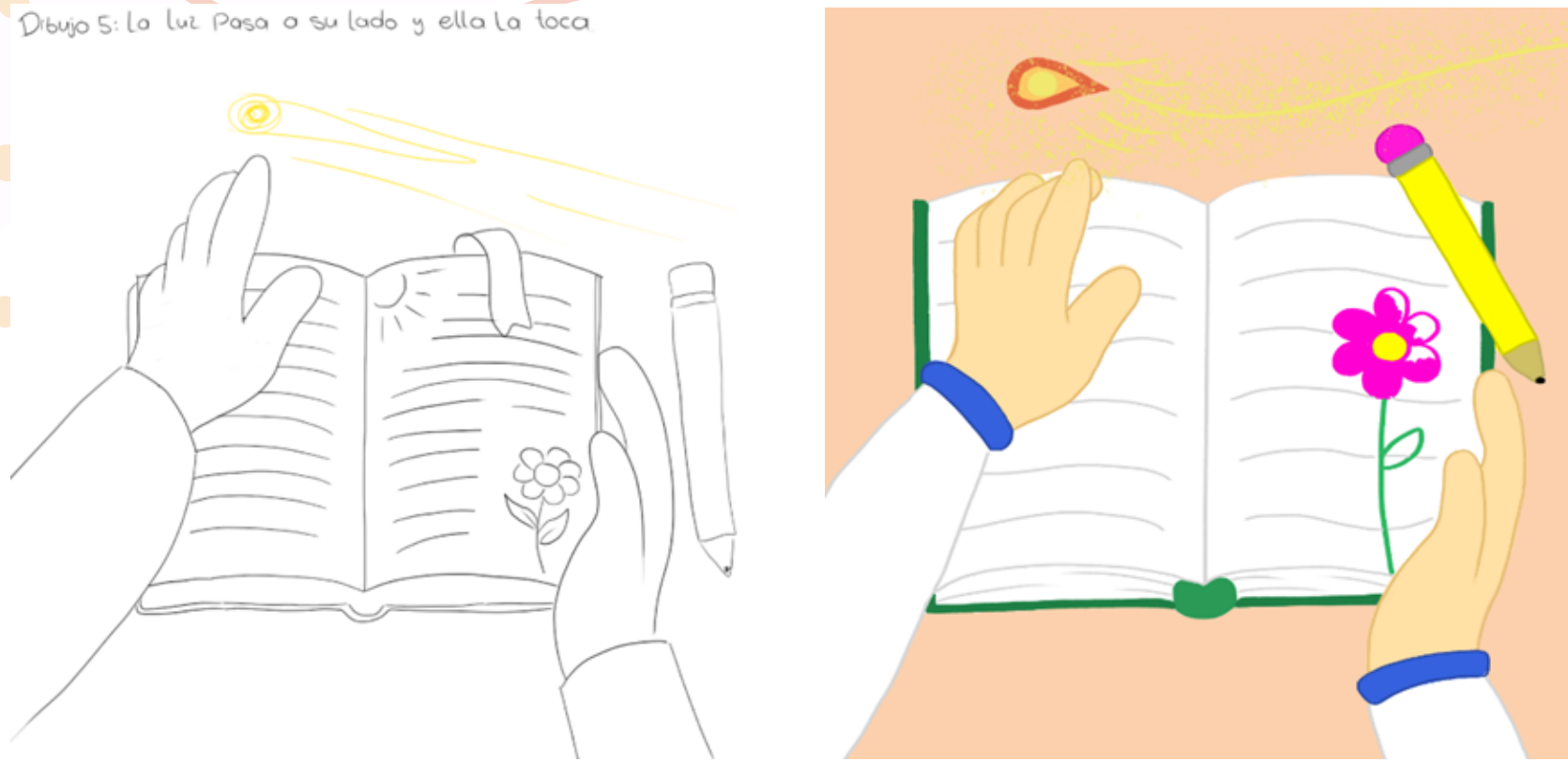
Storyboard "Escena 6", D, Paredes, 2024

Nuevamente al tener contacto con el arte, la luz aparece nuevamente, desde su cuaderno y continúa su camino recorriendo toda la biblioteca, ella la observa y le causa alegría saber que está ahí.

Igualmente, el color permite dar claridad al escenario y al recorrido que hace la luz por el espacio del mismo, además de notar cambios en la expresión de la niña.

Escena 7.

Dibujo 5: La luz pasa a su lado y ella la toca

Storyboard "Escena 7", D, Paredes, 2024

Ella siente curiosidad e intenta tocar la luz que pasa frente a sus manos. Fascinada, observa cómo pequeños destellos se desprenden y flotan alrededor, creando un espectáculo mágico a su alrededor.

Se modifican proporciones y uso de los elementos en la escena a comparación del storyboard.

Escena 8.

Dibujo 6: La toma entre sus manos y ella se ilumina.

Storyboard "Escena 8", D, Paredes, 2024

Al tener contacto con ella se ilumina y recibe gran felicidad y euforia al conectar con dicho sentimiento, todo se torna más opaco y ella resalta, dando la sensación de fascinación por lo que está sintiendo, llenando de color su piel y de brillo los ojos que reflejan admiración.

El uso de los colores y de las sombras nos permiten crear la conexión del color con el sentir, además de hacer énfasis en que en ese momento no importa nada más que su conexión pura.

Escena 9.

Storyboard "Escena 9", D, Paredes, 2024

La niña queda asombrada por la conexión que acaba de sentir y la luz se va, sin embargo, esta vez ella queda con la esperanza de que volverá a verla.

El ángulo de esta escena se modifica debido a que deseo representar la grandeza de la luz y lo lejos que puede llegar, además de mostrar claridad en la expresión de la niña y sus ojos de esperanza.

Escena 10.

Storyboard "Escena 10", D, Paredes, 2024

Y así fue, la niña continuó teniendo relación con la luz, pero cada vez se hacía más fuerte esa conexión, con el pasar del tiempo ella pasa de la niñez a la adolescencia.

El paso del tiempo se representa mediante cambio en su vestuario, tonos de color, peinado y demás elementos en su rostro que nos indican el paso del tiempo sin mencionarlo directamente, en cada una de sus fases tiene presente el arte en su vida.

Escena 11.

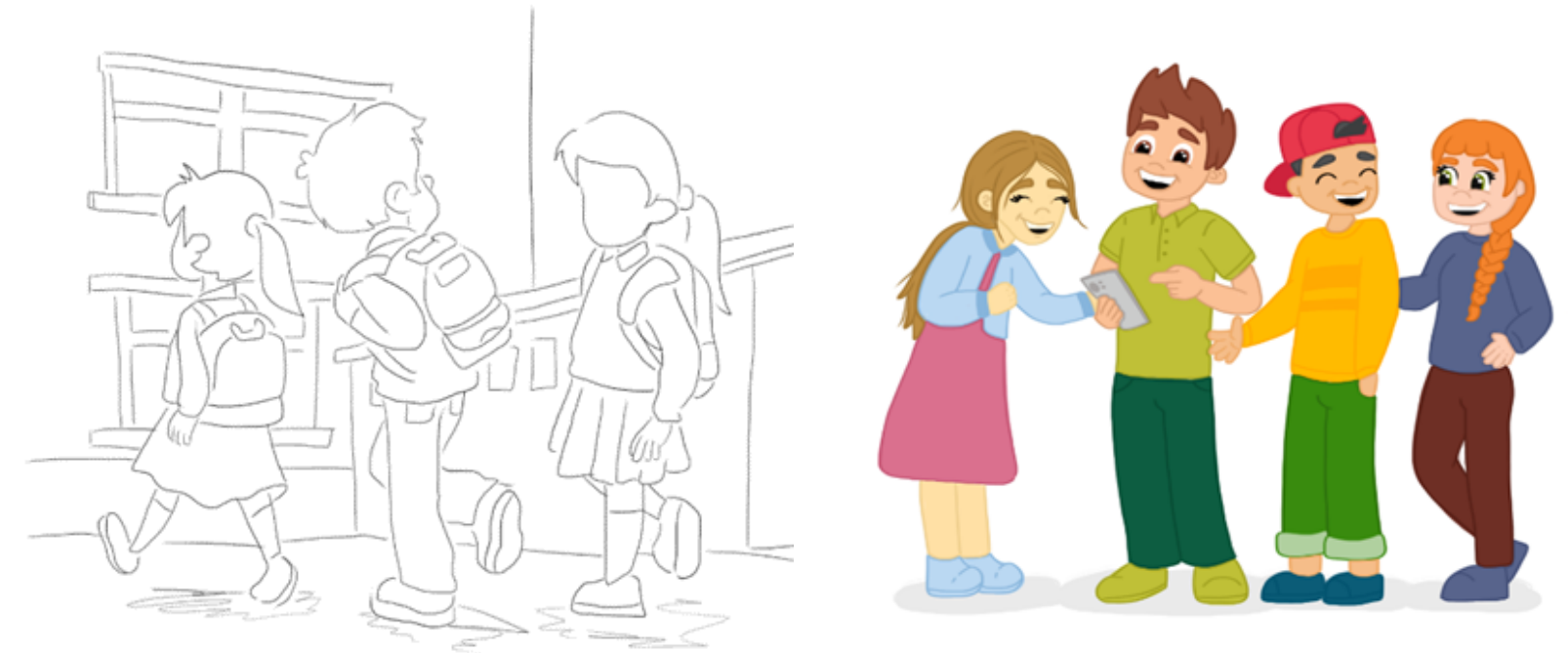

Storyboard "Escena 11", D, Paredes, 2024

En la última viñeta del crecimiento se encuentra la adolescencia, aquí se representa máxima felicidad, en ese momento se crea una imagen de ella entrando a su vida profesional con el acompañamiento de su luz, que es el arte.

El uso del color permite dar claridad en que es un pensamiento, ya que está dentro de una nube usando colores tenues.

Escena 12.

Storyboard "Escena 12", D, Paredes, 2024

Nuevamente se presenta en un espacio escolar, pero esta vez siendo adolescente acompañada de tres amigos quienes igualmente asisten a la escuela.

En esta escena se realiza un cambio completo en el storyboard, teniendo en cuenta que la propuesta inicial daba una percepción errada de su edad, que en este espacio debe tener entre 15 y 17 años.

Escena 13.

Dibujo 10: Maestros ofrecen "Luces" de otros colores en escuela de colores más opaca

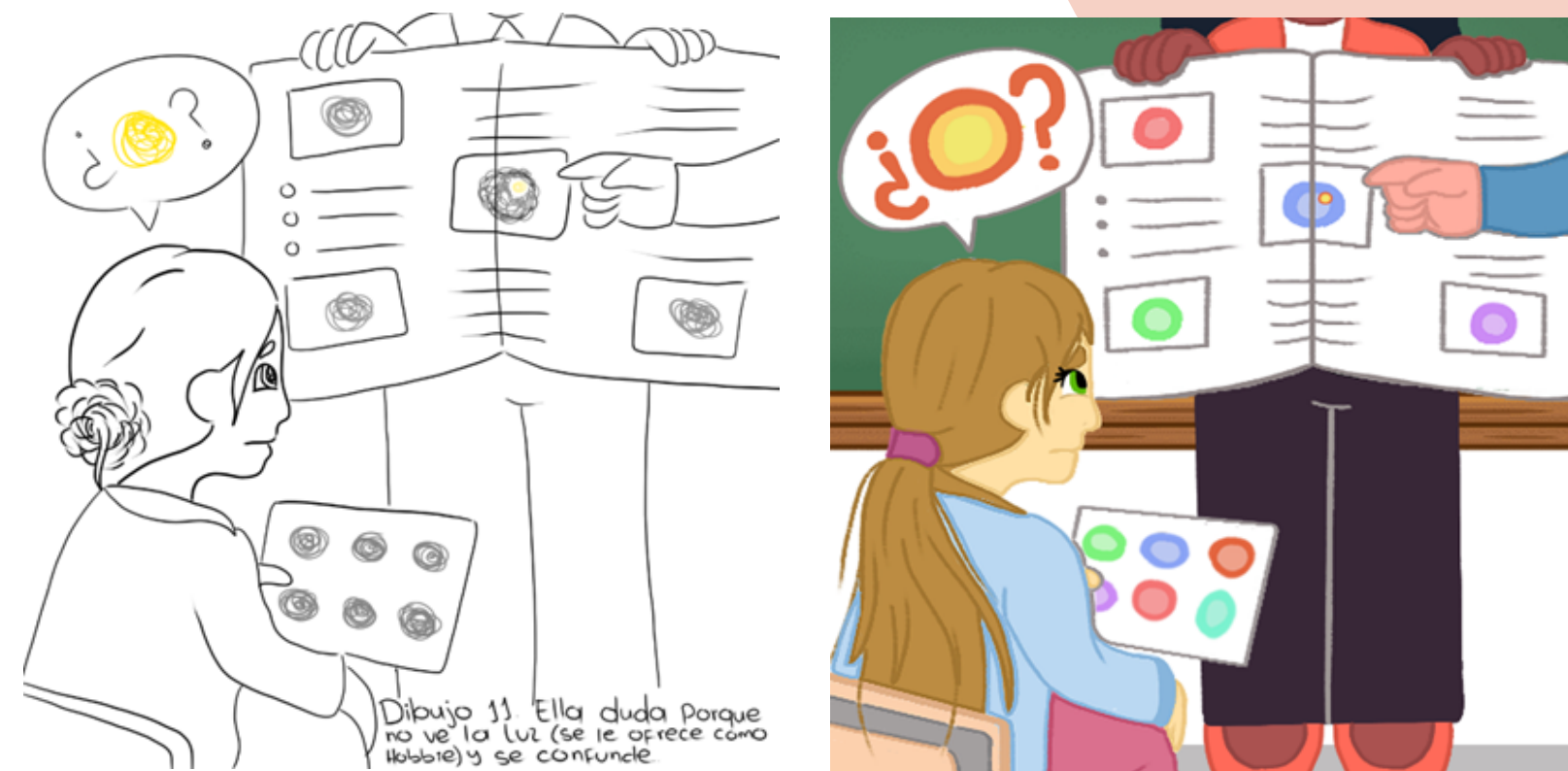

Storyboard "Escena 13", D, Paredes, 2024

En el nuevo entorno educativo cuenta con un proceso de explicación de "luces", haciendo referencia a las distintas profesiones, lo que sería un taller de orientación vocacional. Aquí en las opciones no se encuentra la luz amarilla, ella piensa mediante una viñeta de nube, ¿por qué no está en esas opciones su luz?

La prueba de color en esta escena permite dar claridad sobre los otros tonos de las luces, entendiendo que la suya no está.

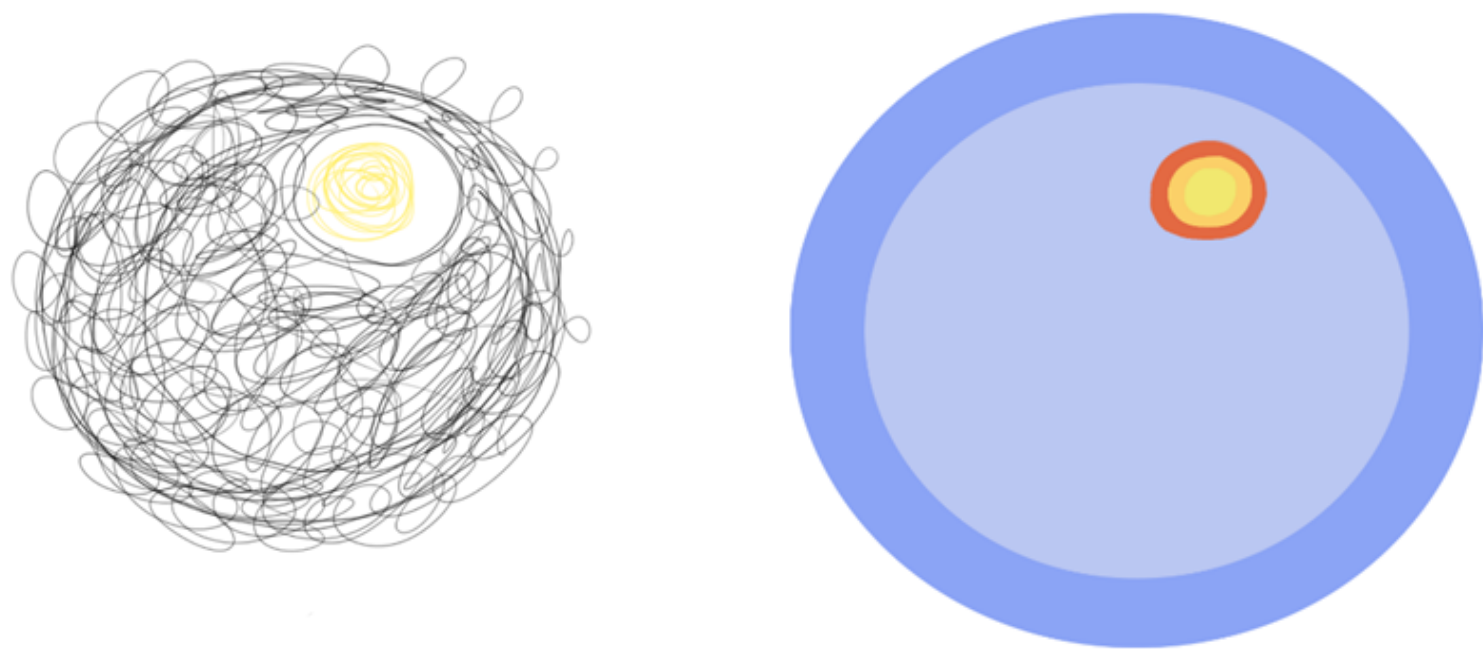
Escena 14.

Storyboard "Escena 14", D, Paredes, 2024

Ella tras la duda de no ver la luz dentro de las opciones, pregunta a las personas que hacen el acompañamiento, cambiando la viñeta de nube a diálogo, recibiendo por respuesta que podría incluirla dentro de otra luz, pero con una reducción de tamaño considerable; todo esto haciendo referencia a las opciones que los docentes creen que son artísticas, tales como arquitectura, diseño industrial, etc.

Escena 15.

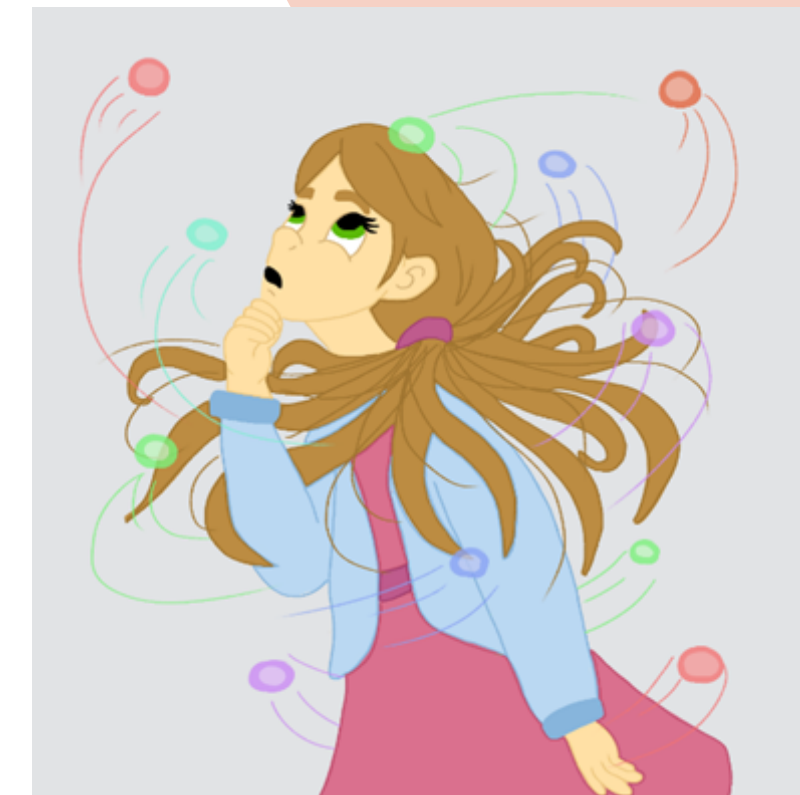
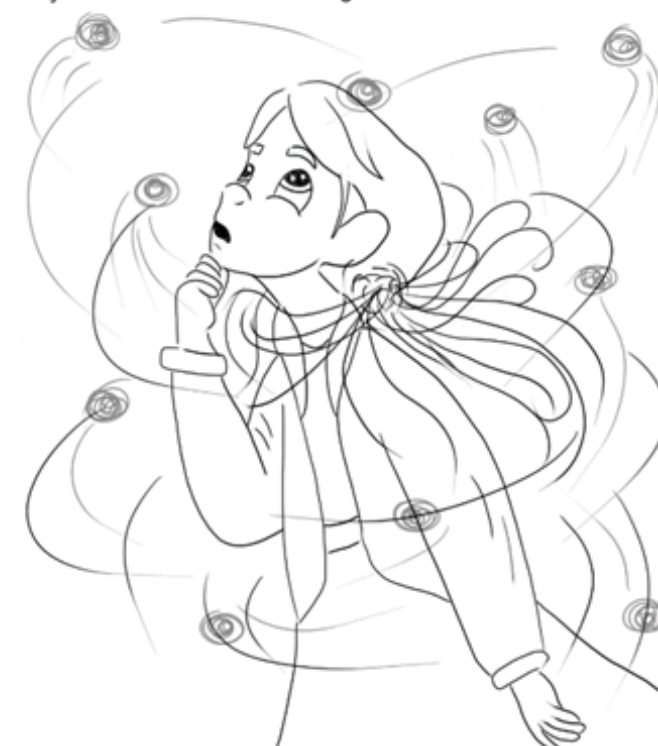
Storyboard "Escena 15", D, Paredes, 2024

Se crea una escena de la elección propuesta con el fin de mostrar más de cerca de la menor participación de la luz amarilla dentro de otro campo opaco, representando que en algunas carreras profesionales se hace uso del arte, sin embargo no es la herramienta principal.

Con el fin de mostrar cuál fue la preocupación de la niña al considerar la única opción que le presentan los orientadores en el entorno educativo.

Escena 16.

Dibujo 11. Entra en duda y por un momento pierde su luz.

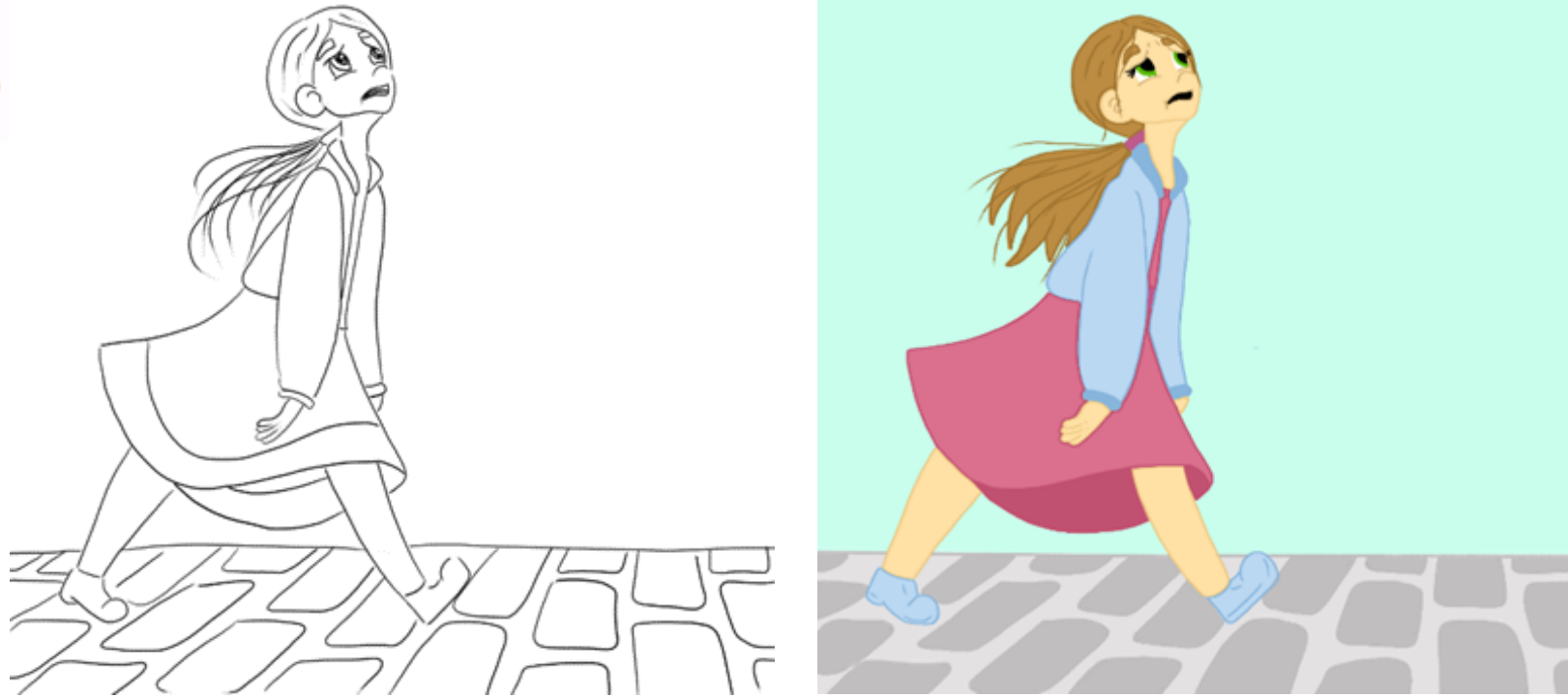
Storyboard "Escena 16", D, Paredes, 2024

La niña después de la orientación en el espacio educativo entra en duda, ya que por un momento pierde su luz y está indecisa / confundida sobre todas las opciones que ve, pero no siente realmente que aquellas opciones sean las que llenen su corazón como la conexión que siente con su luz.

En la escena los colores y las luces permiten dar claridad que ninguna de las luces que rondan en ella es la que desea, además de las líneas de movimiento que le dan vida a la ilustración.

Escena 17.

Dibujo 12: Se va caminando frustrada.

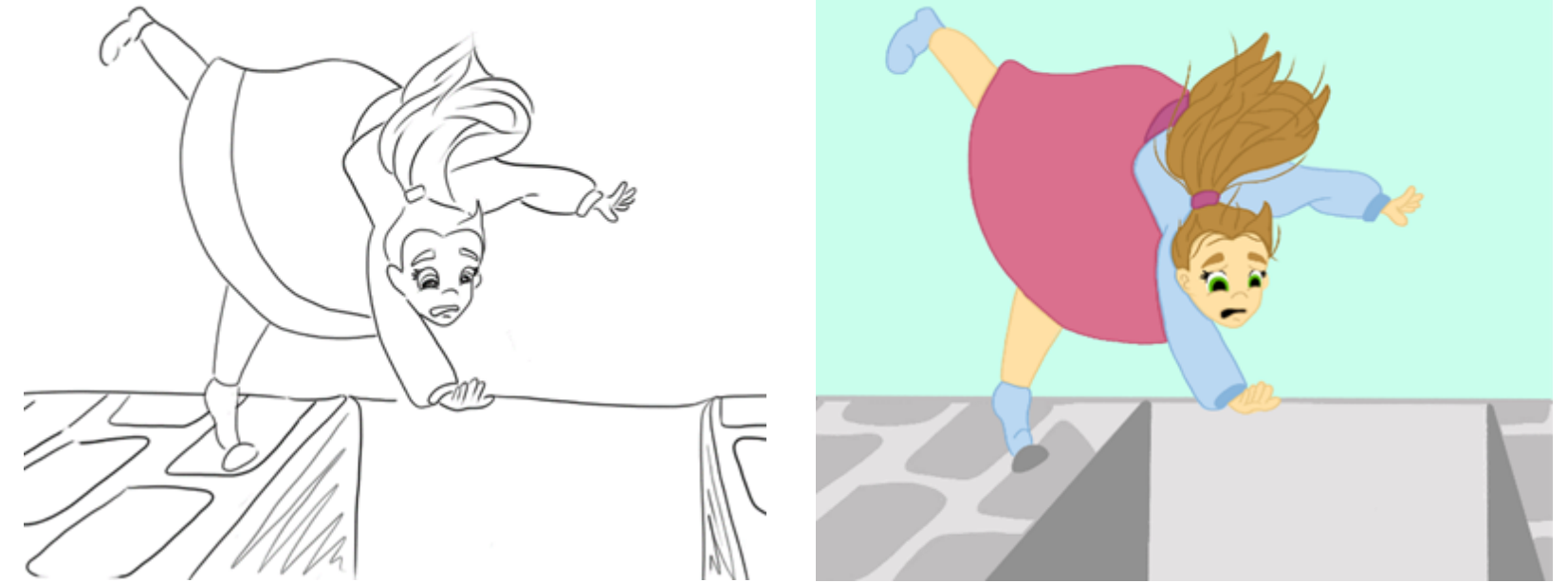

Storyboard "Escena 17", D, Paredes, 2024

De repente, la niña empieza a caminar frustrada pensando en lo que acaba de pasar, su rostro refleja desesperación y la expresión permite conectar con su sentir, avanzando por la calle piensa qué debe hacer en este caso, sin embargo, no logra calmar su estrés.

Escena 18.

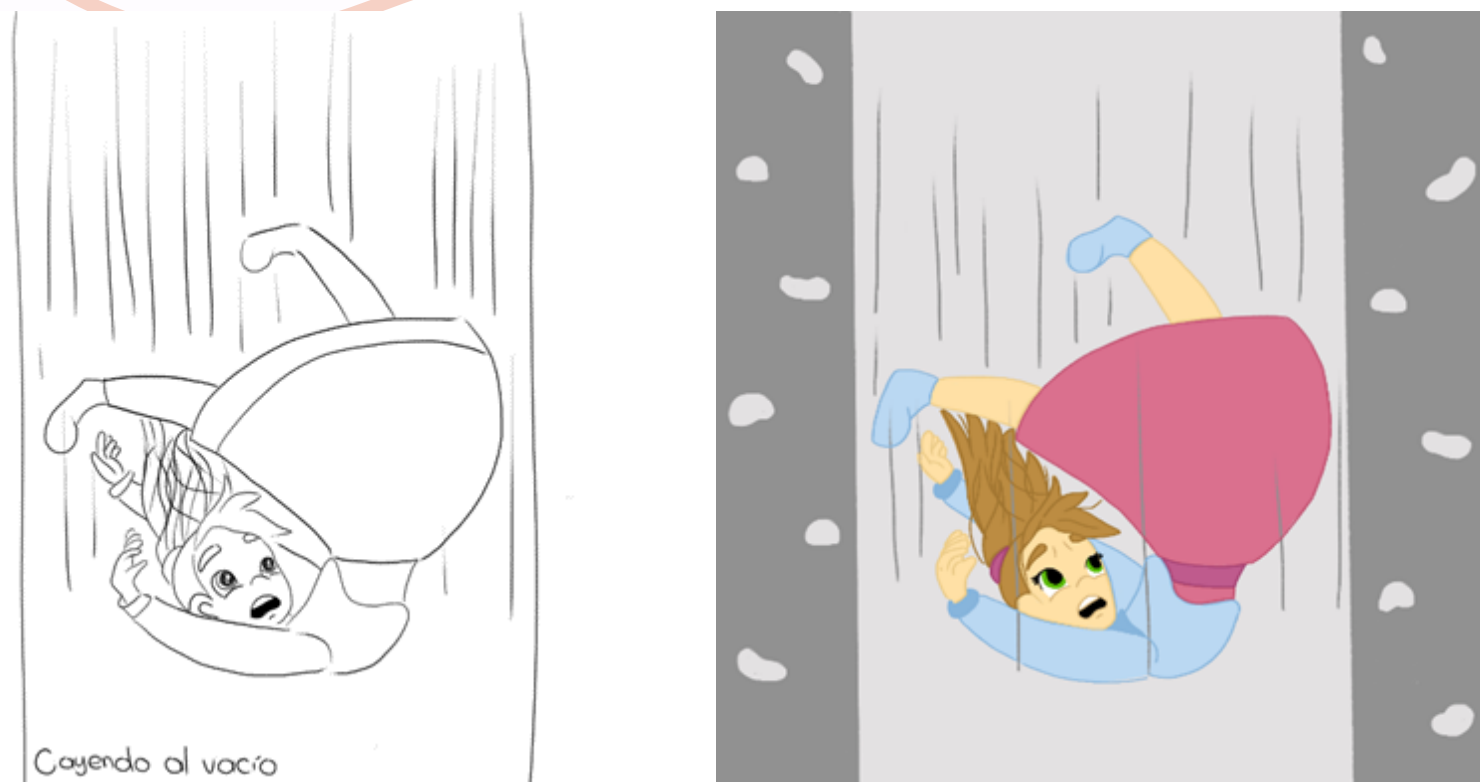
Dibujo 14: Cae al vacío=Incertidumbre, miedo.

Storyboard "Escena 18", D, Paredes, 2024

El hecho de estar frustrada no le permite ver el camino y tropieza con una piedra, seguido a ello cae en un hueco que hay en su camino, en el momento no se nota la profundidad del mismo.

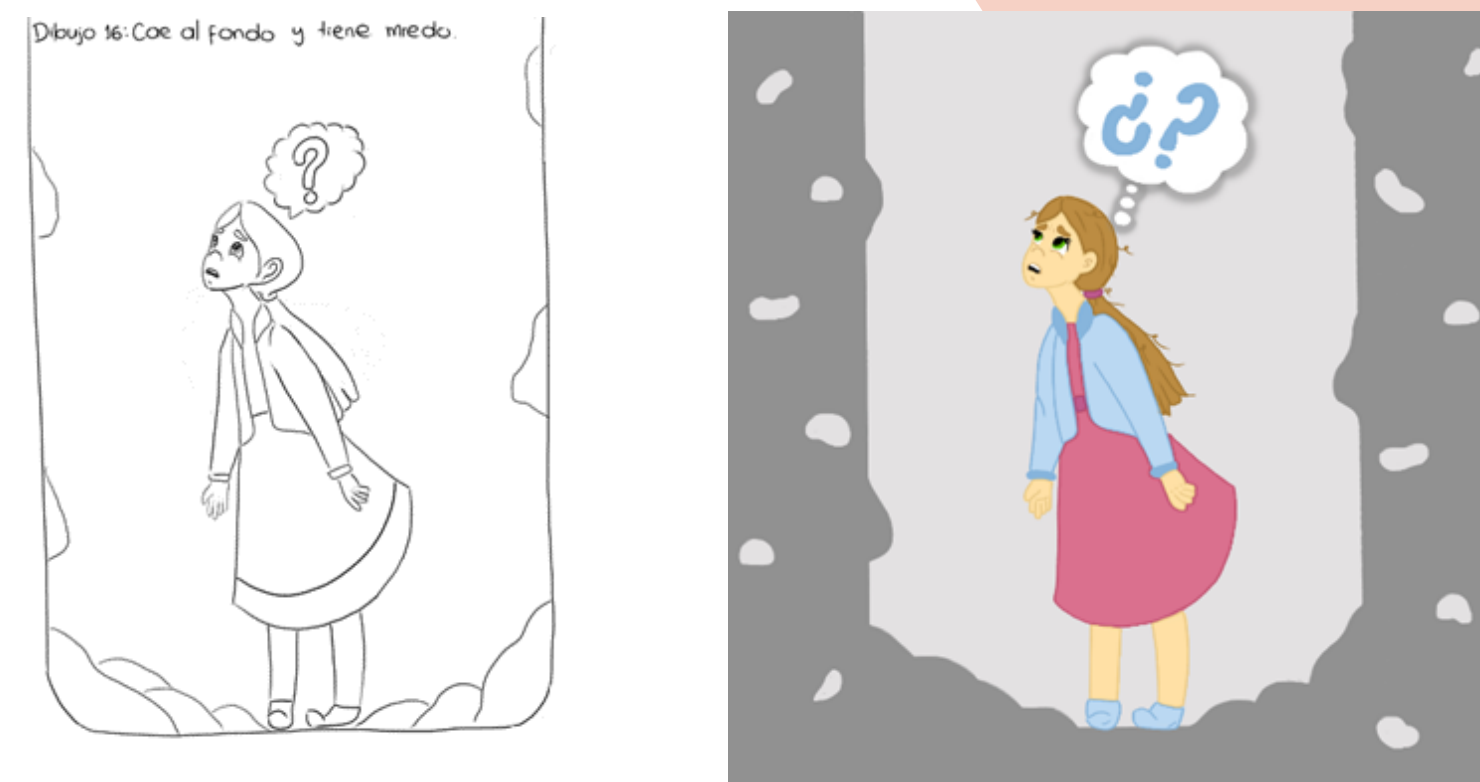
Escena 19.

Storyboard "Escena 19", D, Paredes, 2024

En la escena, la niña va cayendo en el vacío, su expresión denota miedo y las líneas dan a entender que la caída es prolongada, por lo que se entiende que es un hueco profundo.

Escena 20.

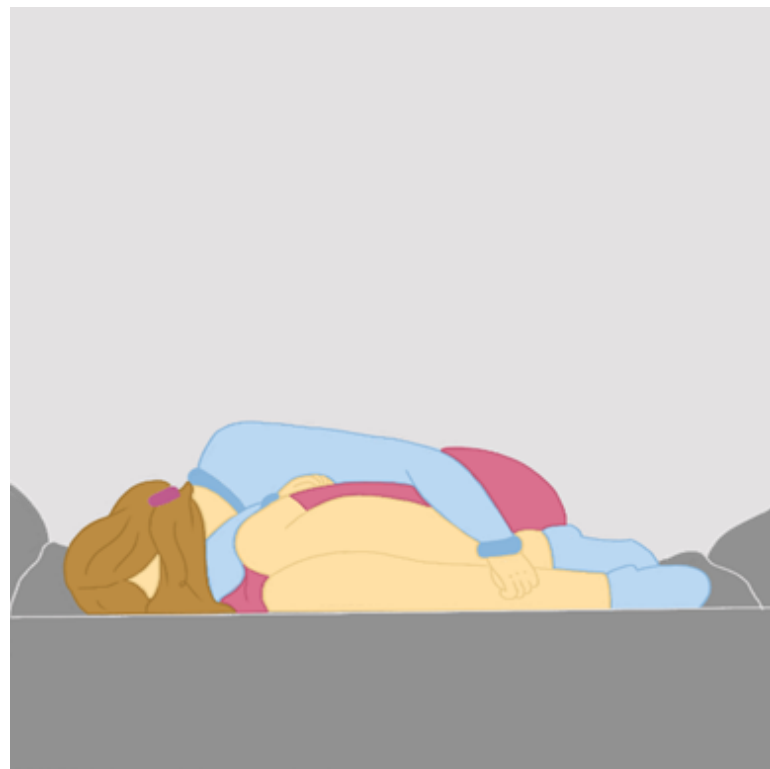
Storyboard "Escena 20", D, Paredes, 2024

La escena representa el decir "Tocó fondo" que se usa mucho en contextos emocionales, cuando nos encontramos en un estado anímico mal y pareciera que no hay salida, ella muestra miedo. El concepto

La concepción del superhombre planteada por Friedrich Nietzsche se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza, una vez el individuo toca fondo, el que sale nunca más será el mismo.

Escena 21.

Dibujo 17: Se acurruca en el fondo del hueco.

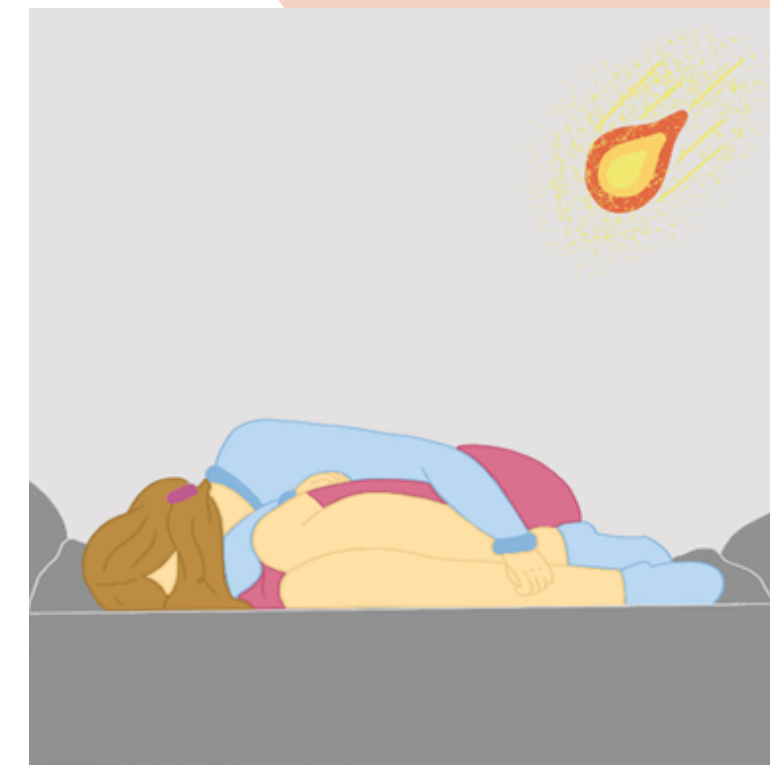

Storyboard "Escena 21", D, Paredes, 2024

La niña no encuentra salida a su caída y en ese momento entra en depresión, por ello, decide simplemente acurrucarse en el fondo. La escena permite conectar al lector con el sentir de ella: Dolor y tristeza.

Escena 22.

Dibujo 18: Aparece nuevamente la luz.

Storyboard "Escena 22", D, Paredes, 2024

En esta escena contamos con un elemento en especial, y es que no hay una relación directa con el arte en cuanto a la acción, sin embargo, la luz aparece en el momento que más lo necesita, a "iluminar" su vida en un hueco aparentemente sin salida.

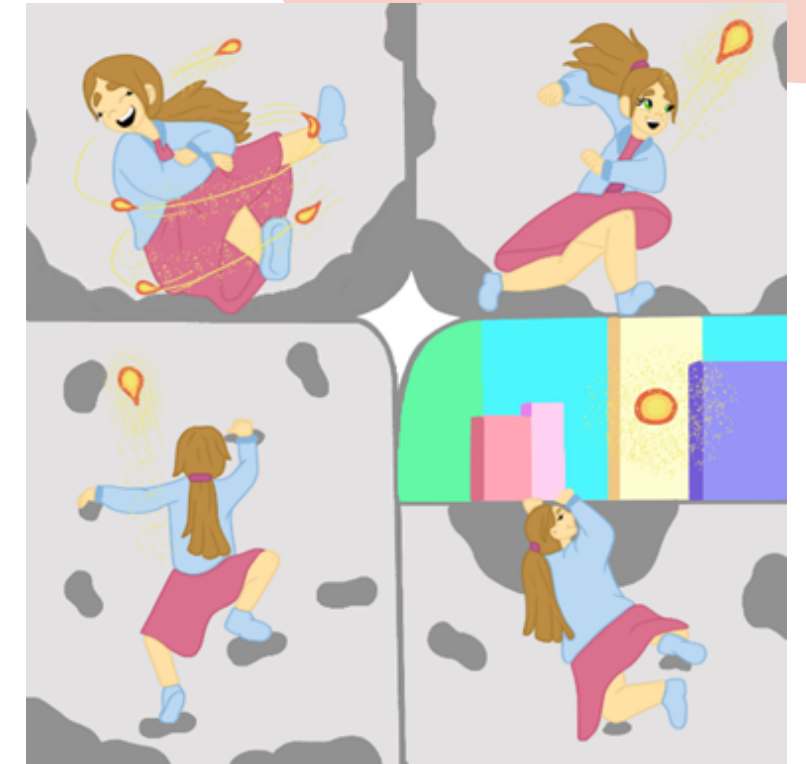
Escena 23.

Storyboard "Escena 23", D, Paredes, 2024

Al darse cuenta que la luz la acompaña, le da ánimos y ella se alegra de verla e ilumina el hueco donde se encuentra, al inicio la observa, pero esto la llena de valor.

Escena 24.

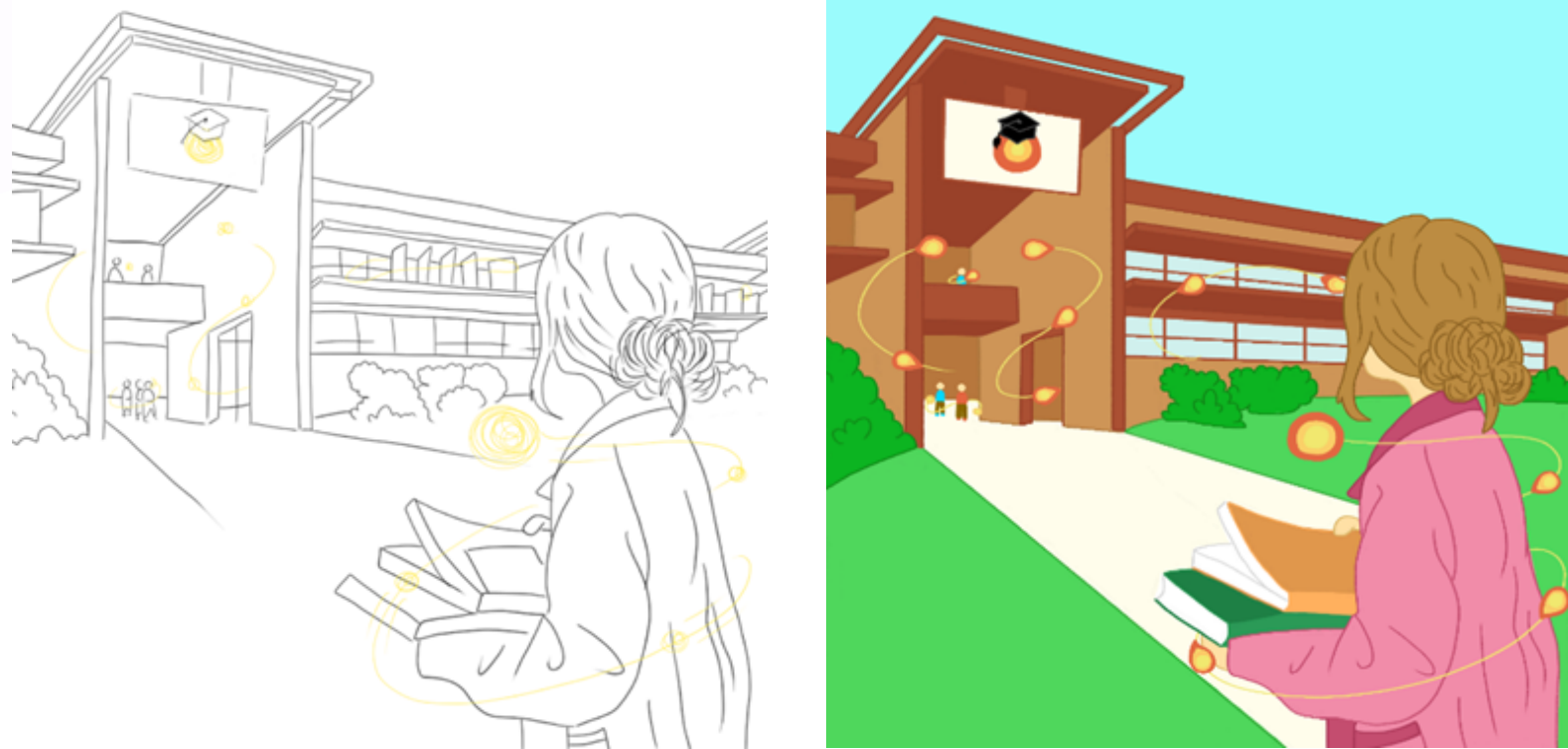

Storyboard "Escena 24", D, Paredes, 2024

La niña vuelve a sentir esa conexión con su luz y juguetea con ella, lo que le da felicidad y la anima a salir del hueco, iluminando y mostrando el camino a la salida.

Dicha salida pareciera que siempre estuvo ahí, simplemente la bruma del momento no permite ver los elementos o herramientas que tenemos a nuestro alrededor.

Escena 24.

Storyboard "Escena 24", D, Paredes, 2024

Finalmente ella cumple su meta de ir a la universidad en compañía con su luz y en el espacio educativo hay más personas con luces que ella también logra ver.

Aplicación de sombras:

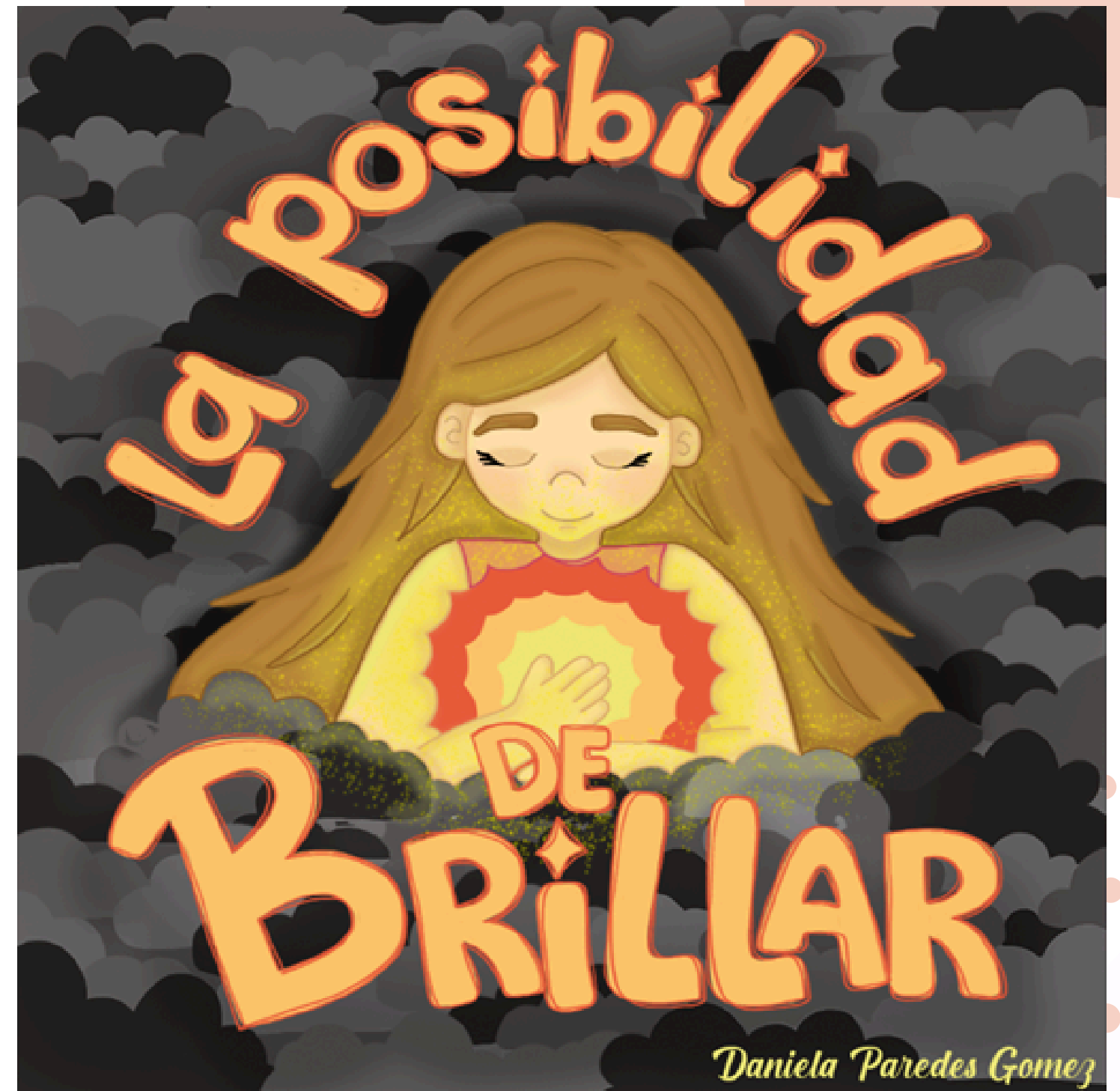
La aplicación de sombras en las ilustraciones es fundamental para crear profundidad, realismo y dimensión, en este libro, las sombras juegan un papel crucial al complementar la luz, que muchas veces es la protagonista, iluminando espacios y dándoles vida.

Las sombras permiten definir formas, destacando contrastes y guiando la atención del lector, son las ellas las que permiten que la luz cobre sentido en algunos espacios, brindando una completa conexión con el espectador.

La posibilidad de brillar

Una vez finalizado el libro, se registra en la Cámara Colombiana del libro con registro ISBN y La Dirección Nacional de Derecho de Autor por el Ministerio del Interior, certificando que la creación y publicación del libro: La posibilidad de brillar es de autoría de Daniela Paredes Gomez y es un libro presentado como tesis para la obtención del título de Maestra en Artes Visuales de la UNAD – 2024.

Clic en el enlace para visualizar la obra completa:

<https://drive.google.com/file/d/1ZPQp1N6bD48SYOnnqVMfQhfVgnxCQbxq/view?usp=sharing>

Plan de ejecución

Una vez se define la historia, los colores y demás elementos necesarios para la producción, viene una fase muy importante, que es definir cómo se presentará el libro, existe la posibilidad de exhibirse de forma digital o física, sin embargo, consideré que el libro físico podría generar mayor impacto y sería un elemento que fácilmente los jóvenes compartan con aquellos que no cuentan con la oportunidad de acceder a la educación o espacios de orientación vocacional.

Sin embargo, al considerar hacer entrega de un libro por cada uno de los estudiantes encuestados, se añade un valor económico bastante considerable, por ello, se buscan alternativas de financiación con las instituciones, sin embargo, las instituciones mencionan que no cuentan con presupuesto para el cubrimiento de la actividad de orientación vocacional. Finalmente, se decide adquirir los libros con recursos propios e invitar a rectores y docentes encargados de los procesos de orientación vocacional, haciendo entrega de libros y con ello evaluar el impacto que se tiene en los jóvenes, ya que es un proyecto con gran alcance y excelente aporte a la comunidad educativa, y se espera que a futuro las entidades gubernamentales consideren financiar la entrega de un libro por estudiante.

El plan de ejecución incluye las siguientes actividades:

- Producción del libro, incluyendo ilustraciones y textos.
- Impresión de 50 libros físicos.
- Reservar salón para el lanzamiento.
- Coordinación con las instituciones: Sagrado corazón, Pedro Antonio y Jorge Isaacs, sede principal y El Placer, para la asistencia al lanzamiento y entrega de los libros.

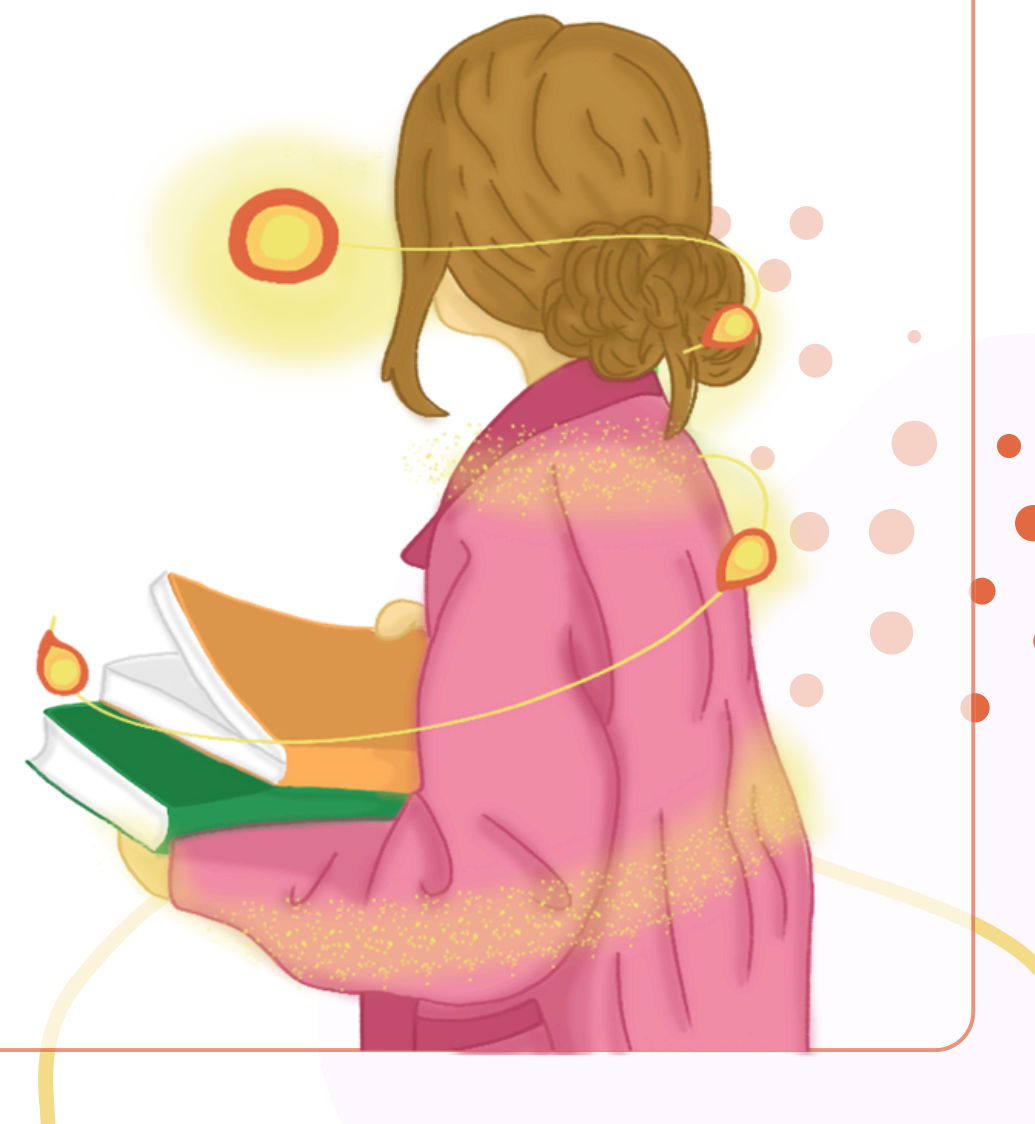
Cotización:

Se realiza la cotización en la imprenta Gráficas Central de la siguiente manera:

Libro tesis / cantidad: 50 / Carátula: pasta dura / Material: propalcote 200g. - Plastificado: mate - Cosido - Impresión digital: full color / Páginas internas 20-30 -Material: propalcote 150g. / impresión digital: full color / medidas: 16.5*16.5 / Valor: \$1.500.000.

Plan de exhibición:

- En el lanzamiento del libro llevado a cabo en El Cerrito, se exhibirá el libro, presentando un espacio dedicado a la muestra de la construcción del libro, sus inicios y su propósito, con el fin de presentar el libro como obra.
- Se realizará una presentación del libro, con invitados especiales, como el trío Pa'OtraParte, representantes de las instituciones educativas tales como: Sagrado Corazón, Jorge Isaacs, Gabriela Mistral, UNAL, Universidad Javeriana, y UNAD.
- Entrega de libro-álbum a cada uno de los representantes presentes en el evento.

Lanzamiento

Clic en el enlace para visualizar la obra completa:

<https://youtu.be/p4Nq6P3QHks?si=HhqnnnA3ldaazdNH>

Daniela Paredes Gomez
Artes Visuales

Estás invitado al lanzamiento de mi libro-álbum, una obra concebida como proyecto de grado para la obtención del título de Maestra en Artes Visuales.

La posibilidad de brillar

Herramienta de orientación vocacional artística

Realizado por
Daniela Paredes Gomez

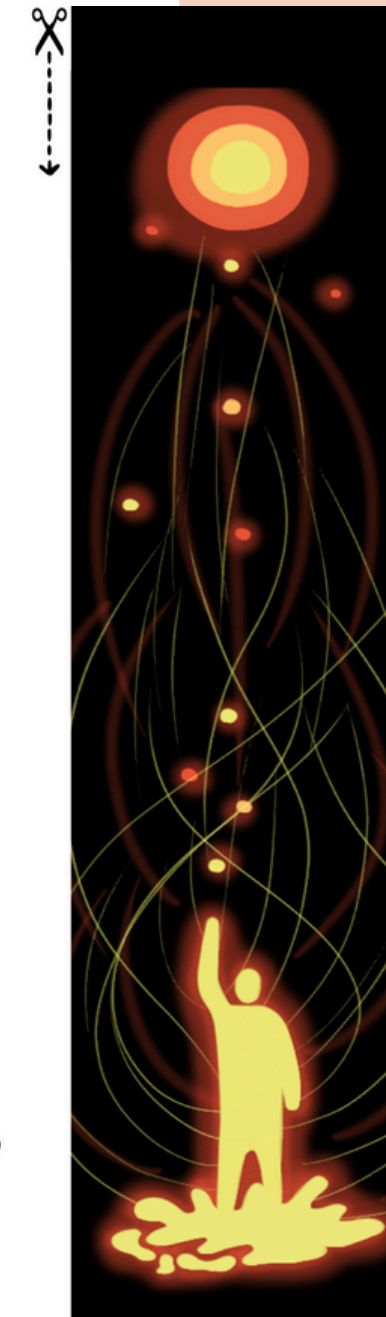
Participan:
Gustavo Adolfo Paredes
Pa' Otra Parte - Trío

Entrada libre - Vino de honor

Sábado
07 de septiembre
5:00 p.m.
Calle 4 #7-47 / Centro
El Cerrito, Valle

Confirmar asistencia

Invitación al lanzamiento del libro-álbum titulado "La posibilidad de brillar", creado por Daniela Paredes Gomez como proyecto de grado para obtener el título de Maestra en Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). El evento se realizó el sábado 7 de septiembre a las 5:00 p.m. en la Calle 4 #7-47, Centro, El Cerrito, Valle. La entrada es libre e incluye vino de honor. Participan Gustavo Adolfo Rico y Pa' Otra Parte - Trío. La invitación incluye separador de libro.

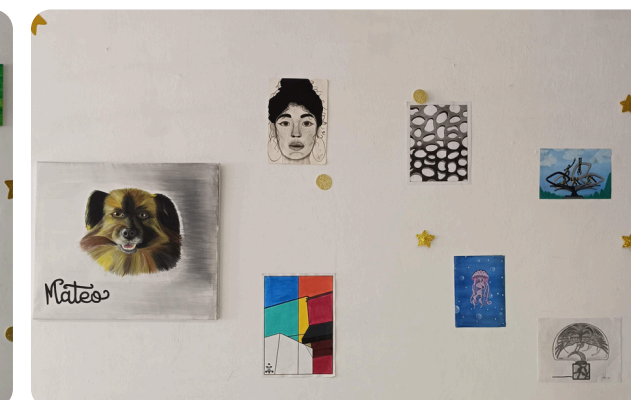
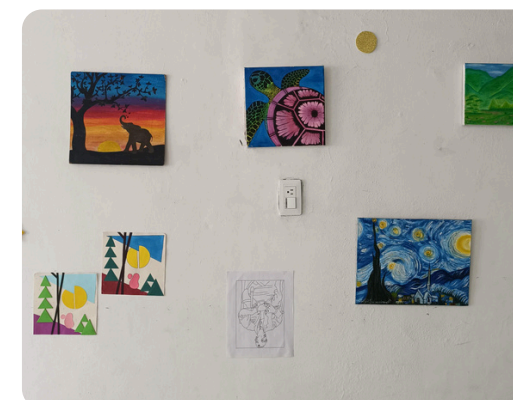
La presentación y exhibición del libro-álbum se llevaron a cabo el 7 de septiembre en la Calle 4 #7-47 Centro de El Cerrito, Valle. Este espacio ha sido seleccionado debido a su capacidad, que permite la participación hasta de 30 personas, garantizando la asistencia de docentes, directivos, representantes de las instituciones y demás invitados de forma cómoda y acogedora, logrando hacer un pequeño espacio tipo conversatorio para hablar sobre la importancia del arte en la educación y cómo usar la herramienta de orientación vocacional en jóvenes de grados décimos y onces.

Itinerario:

1. Recibimiento de invitados.
2. Exposición permanente de la obra.
3. Presentación por parte de la autora Daniela Paredes.
4. Presentación artística Pa'OtraParte Trío
5. Charla «Uso del libro “La posibilidad de brillar” como herramienta de orientación vocacional artística.» presentada por el conferencista Gustavo Paredes.
6. Lectura del libro-álbum “La posibilidad de brillar” presentado por Daniela Paredes.
7. Brindis
8. Cierre

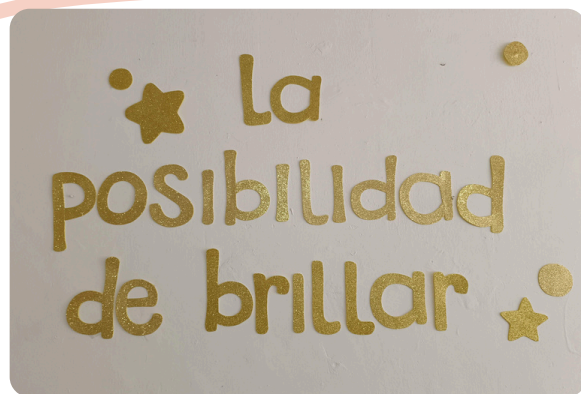
Elementos de Exhibición:

Se hace uso de las paredes y estantes del espacio para exhibir trabajos y obras que realicé durante los años cursando la carrera de Artes visuales, se encuentran pinturas, manualidades, ilustraciones y demás elementos que hacen significativo mi paso por la universidad, además de evidenciar el progreso con el pasar del tiempo y calidad que hay en cada uno de ellos, reforzando el concepto del arte como profesión.

El cuadro más grande utilizado en el escenario es mi primer obra teniendo 15 años.

Obra:

Sobre la mesa principal se encuentran 50 ejemplares del libro-álbum “La posibilidad de brillar”, con ello, los participantes conocieron la obra y apreciaron su contenido, además de tener un espacio específico mostrando el proceso de ilustración desde el storyboard, pasando por la prueba de color y finalmente la ilustración final, para ello se seleccionan las escenas más relevantes de la historia, explicando el porqué de la paleta de colores y demás elementos que le dan vida a la obra.

Recibimiento de invitados:

Presentación por parte de la autora Daniela Paredes Gomez:

Al recibir a los invitados, se da inicio con mi presentación como autora del libro, espacio en el cual les cuento quién soy y cómo nació el libro, cuál es su objetivo y por qué es tan importante abarcar la problemática desde la educación; en este espacio escuchamos distintos puntos de vista y se tuvo una participación muy activa al momento de hacer la pregunta “¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad?”, considero que las personas presentes apoyan significativamente al arte y cada una de sus opiniones me hizo sentir que era el público al que quería llegar y con el que deseaba trabajar.

Durante este espacio tuve la oportunidad de contar mi experiencia de orientación vocacional en el colegio, señalando de ahí el origen de todo, además de comentarles sobre la encuesta realizada en la misma institución y todo el largo proceso que hay detrás del proyecto que abarca la problemática. Entre los invitados se encontraban docentes de colegios y universidades, entre ellos, la docente que me realizó el test vocacional en grado 11, y en ese momento resalta lo importante que fue para ella este proyecto, mostrándole que todos podemos mejorar y que es posible lograr algo siempre y cuando esté dentro de nuestros deseos.

Poemas:

Al iniciar el evento, Ronald Builes, uno de los participantes del trío “Pa’ Otra Parte” se acerca y me solicita un pequeño espacio para leer el poema “A mi tierra” de Nola Polter, mencionando que lo había inspirado mucho mi proyecto y que aquel poema le recordaba la fuerza de las mujeres y la capacidad de crear en medio del caos.

El espacio para la lectura del poema se abrió después de mi presentación como artista y al finalizar la intervención de Ronald, Neisler Acosta, secretaria de cultura de la alcaldía, se sintió tan inspirada que decidió contarnos una experiencia de su juventud, aquella mencionaba que siempre amó la poesía gracias a su madre, y que una vez en el colegio su tarea era crear un poema, el cual fue realizado entre ella y su madre, nos cuenta entre risas que su profesora calificó mal su trabajo porque parecía un fragmento sacado de internet, fue tan significativa la experiencia que nos recitó el poema de memoria, terminando con que fue la mejor mala nota de su vida.

Aquella anécdota, inspiró a otros participantes, entre ellos, el docente de la UNAL, Carlos Chalarca, él nos cuenta que siendo amante nato del arte desde joven, sus padres no lo dejaron profesionalizarse en el campo, por el contrario realizó una ingeniería y hoy como docente enseña a través del arte, de sus pinturas y poemas; recreó un poema en ese instante sobre el arte y el libro, finalizando con el fragmento: “Hoy con tu ejemplo, me dices que la enseñanza es libre, y que tu posibilidad es la de brillar”.

Presentación artística Pa’OtraParte Trío.:

El trío “Pa’ Otra Parte” conformado por Diego Paredes, Ronald Builes y César Lopez, estudiantes de música en la Univalle sede Buga, nos regalaron una presentación emotiva e impecable, presentando canciones como :

- Saritah - Ronald Builes
- Emilia - Agustin Payan
- Lejanías - Jesus María Cardona

Charla “Uso del libro “La posibilidad de brillar” como herramienta de orientación vocacional artística” presentada por el conferencista Gustavo Paredes:

Gustavo Paredes Rico, presentó la charla “Uso del libro “La posibilidad de brillar” como herramienta de orientación vocacional artística”, hablando sobre diseño, dones, talentos, y cuál es la importancia de identificar estos aspectos en un joven que está en búsqueda de su carrera profesional.

Cada uno de los puntos llevados a cabo durante la charla fueron indispensables para entender el porqué del evento, explicando la importancia del uso de herramientas vocacionales en los entornos educativos, ya que como seres humanos venimos con un propósito dotado de dones y talentos, aquellos que deben ser identificados y posteriormente utilizados, sin embargo, al no realizar el ejercicio de autoconocimiento, es posible caer en la frustración del no saber qué hacer con la vida a largo plazo, explica Gustavo. Además menciona que el libro no sólo es compartir una experiencia propia, sino llevar a los jóvenes un mensaje que va más allá, que es seguir sus deseos sin importar las opiniones sociales, aún más el entorno artístico que sigue siendo un estigma el vivir de ello.

La charla provocó distintas emociones en los participantes, entre ellos, el escultor Nelson Saavedra Arango, encargado de realizar las imágenes para semana santa de El Cerrito, quien menciona que fue muy duro para él, tener que decirle a sus hijos amantes del arte, que no podían dedicarse a ello, debido a que en carne propia ha “sufrido” el oficio del arte, teniendo problemas económicos y sociales, sin embargo, ha dedicado su vida a ello.

Finalmente, otro de los participantes, Jaime Gorrón, aporta diciendo que en un viaje a Singapur, presencié cómo a los niños desde muy pequeños son llevados a museos, aprendiendo del arte y su importancia, lo que permite que en el país, las obras y demás resultados artísticos, además de ser respetado, es valorado económica y socialmente, a diferencia de nuestro entorno.

Lectura del libro-álbum “La posibilidad de brillar” presentado por Daniela Paredes.

Al tener 50 ejemplares del libro, a cada uno de los participantes se les hizo entrega de un libro al momento de la lectura, facilitando el entendimiento de la historia y la apreciación de las ilustraciones en cada página.

Se da inicio a la lectura explicando el proceso de ilustración y mostrando las escenas que estaban expuestas.

1. Storyboard/Bocetación
2. Prueba de color
3. Aplicación de sombras

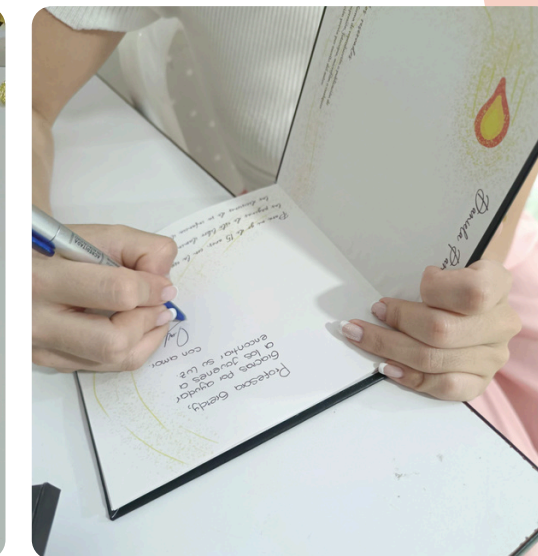
Durante la lectura, iba explicando página por página la función de cada uno de los colores, iconografía, texto y demás elementos que le dan vida propia a la obra, que aunque habla por sí misma, la percepción del artista siempre es más amplia, sin embargo, me sorprendió mucho la opinión de los lectores, que cada uno de ellos vio un potencial distinto en el libro, mencionando que para ellos, se puede ambientar en espacios donde se hable de la depresión, del maltrato infantil, la escuela de padres, ausencia de amor, etc. lo que me dio una inmensa esperanza del mensaje que se quiere llevar a través del arte, que personalmente, siempre es posible ir más allá de lo pensado, además de confirmar que las obras son relativas y se interpretan según el entorno y experiencias personales.

Brindis:

“Levantamos las copas para celebrar un logro que hoy es el orgullo de un pueblo entero, la entrega no sólo de una artista maravillosa, sino de una herramienta que transformará esta nación que tanto lo necesita”, fueron algunas de las palabras de mi padre que con emoción nos dio, agradeciendo la presencia de todos en el espacio y el uso responsable de la obra que se entrega para la transformación social.

Cierre:

Para finalizar, se hizo entrega del libro a las personas presentes, con el fin de su difusión y utilización en los entornos educativos, teniendo en cuenta que la mayoría de los invitados desarrollan sus labores en colegios, universidades y alcaldía, el libro se entregó de forma gratuita, sin embargo, algunos de los que recibieron, deciden dar un aporte económico mencionando que les he entregado mucho esfuerzo y horas de trabajo, además de reforzar la creencia que el arte es un trabajo que se debe valorar y respetar. Cada uno de los mensajes de amor y motivación que recibí, me hacen sentir cada vez más que el arte siempre será mi mejor decisión.

Se cierra el espacio con más muestras musicales y mucha alegría, compartiendo vino y un espacio cultural y artístico que me da mucho orgullo recordar.

Conclusiones

Cada uno de los procesos y caminos que me han llevado hasta aquí, me han permitido conocer y profundizar más en temas sociales que no tenía presentes, sin embargo, ahora son temas que me permiten aportar a la comunidad desde mi rol como artista visual, algo que deseé hacer desde el inicio de mi carrera, ahora tengo la oportunidad de seguir creciendo como artista y buscar la forma de comunicarme y dar un mensaje a las personas que más lo necesitan.

Mediante el formato de libro-álbum como orientador vocacional, es posible proporcionar acceso a la información sobre las diferentes áreas y profesiones, independientemente de si son artísticas o pertenecen a otros campos, todo esto visto desde un punto de vista más implícito, permitiendo que los jóvenes cuestionen el contenido y hagan uso de la lectura crítica. Este enfoque visual facilita la comprensión y retención de información, ayudando a los jóvenes a explorar y considerar diversas trayectorias profesionales que de otro modo podrían desconocer.

Uno de los momentos más significativos en el desarrollo de este proyecto fue la entrega de los libros a las personas que los usarán en entornos educativos, al ver el interés genuino de los docentes y estudiantes en una herramienta que no solo brinda orientación, sino también inspiración, fue evidente el impacto potencial del libro-álbum, la posibilidad de poner estos libros en manos de quienes los necesitan para guiar a las futuras generaciones de artistas en El Cerrito refuerza la importancia del proyecto como un recurso valioso en la construcción de opciones profesionales más diversas.

Como artista, considero que aún existe el miedo a la presión social en jóvenes que tienen inclinación por las artes, ya que, en El Cerrito, las carreras artísticas son frecuentemente percibidas como menos viables o prestigiosas en comparación con profesiones tradicionales, por ello, el libro permite confrontar esta percepción al presentar mi historia, una niña que siempre se identificó con su chispa y logró cumplir su meta de ser

profesional en las artes, a pesar de los diversos comentarios o situaciones que se pudiesen presentar en el camino. Al proporcionar este ejemplo tangible de una profesional del arte exitosa, el libro permitirá cambiar la mentalidad de los estudiantes y sus familias, promoviendo una mayor aceptación y valoración de las carreras artísticas.

En algunos casos, es inevitable darle un rostro o figura a sentimientos presentes pero intangibles, esta personificación nos ayuda a conectar mejor con la emoción y a explicar la razón de algunos "porqués", en mi caso, darle una forma al sentir artístico o a la inspiración que me lleva a crear, me permitió conectar profundamente con ello y mostrarles a los jóvenes cómo hacer lo mismo con su propia "chispa". El libro-álbum utiliza esta técnica para ilustrar conceptos abstractos como la pasión, la creatividad y la inspiración, haciéndolos accesibles y tangibles para los estudiantes, al ver sus propios sentimientos reflejados en las ilustraciones, los jóvenes pueden identificarse más fácilmente con el contenido y sentirse más motivados a explorar sus intereses artísticos.

Finalmente, este proyecto ha sido desarrollado con el propósito de abordar la falta de orientación vocacional en el ámbito artístico y de inspirar a los estudiantes a considerar carreras en las artes visuales, al proporcionar una herramienta educativa y visualmente atractiva, el libro ofrece una posible solución a la carencia de orientación vocacional en El Cerrito, además, al inspirar a los estudiantes a considerar y perseguir sus pasiones artísticas, el proyecto también contribuye a la diversificación de las opciones profesionales disponibles en la comunidad, promoviendo un entorno más inclusivo y enriquecedor para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Anexos

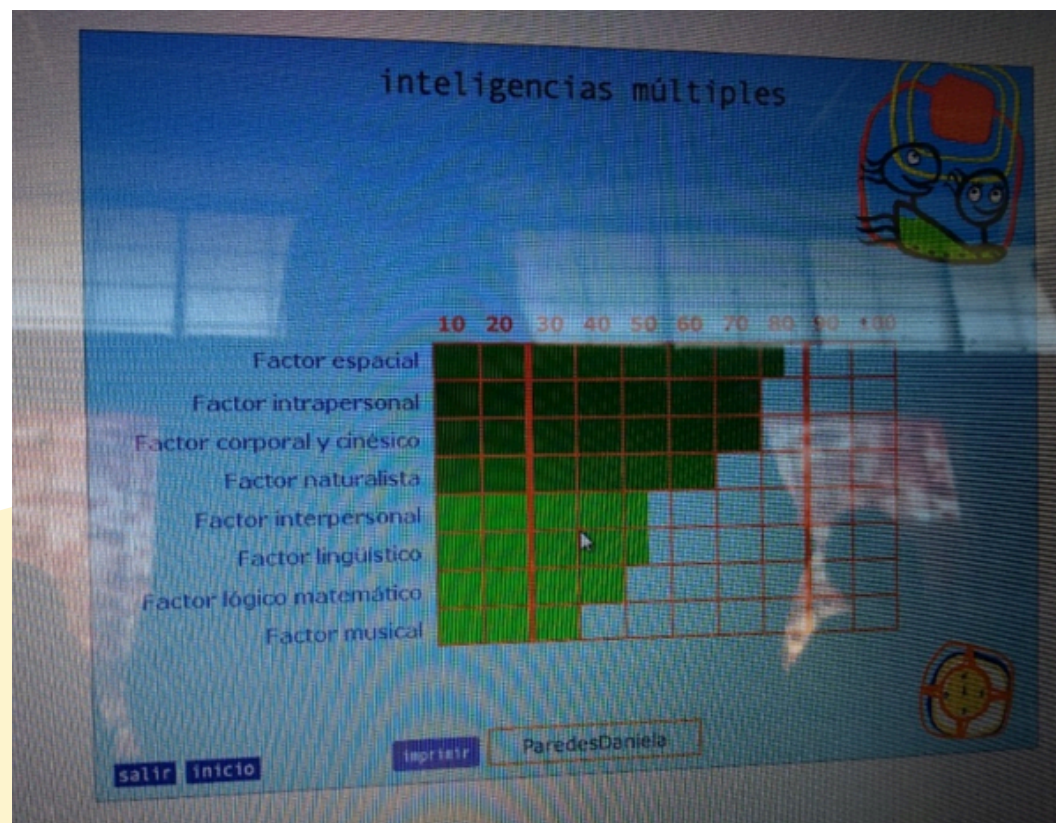

Figura 1. Test inteligencias múltiples: Muestro mayor dominio en el factor espacial, intrapersonal y corporal y cinésico, dejando como últimas opciones los factores matemáticos y musicales.

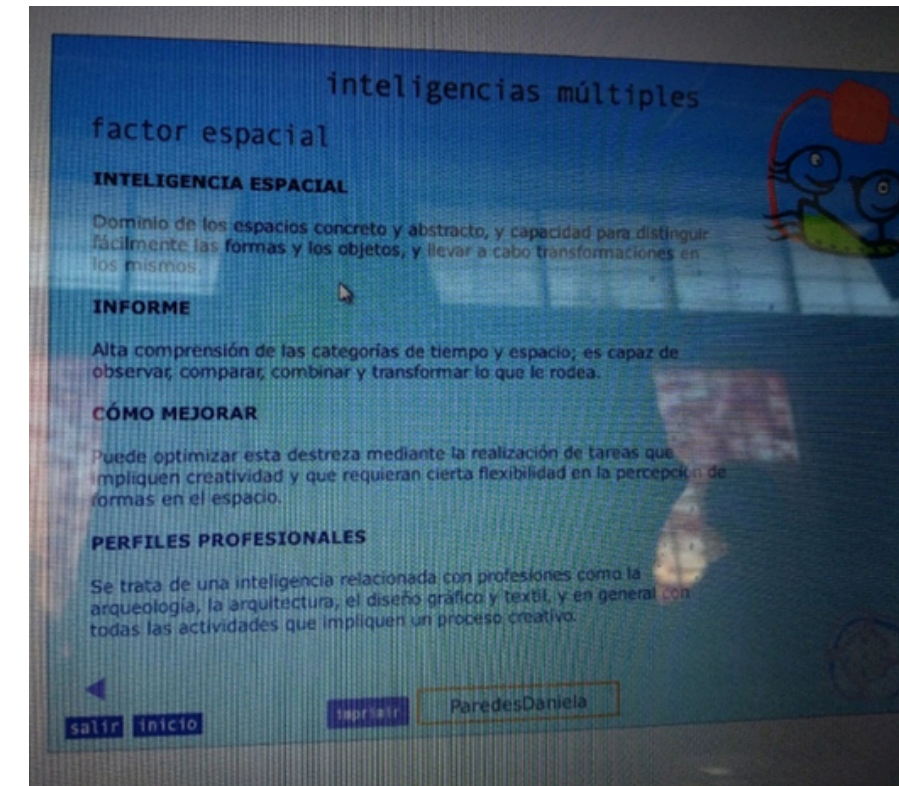

Figura 2. Descripción de la inteligencia espacial: La primera inteligencia con mayor desempeño, cuenta con características artísticas fuertes como capacidad de distinguir fácilmente formas y objetos, observar, comparar y transformar lo que me rodea y creatividad; sin embargo, en los perfiles profesionales se mencionan carreras más convencionales como la arquitectura y diseño gráfico, sin mencionar que existen carreras enfocadas directamente con el arte.

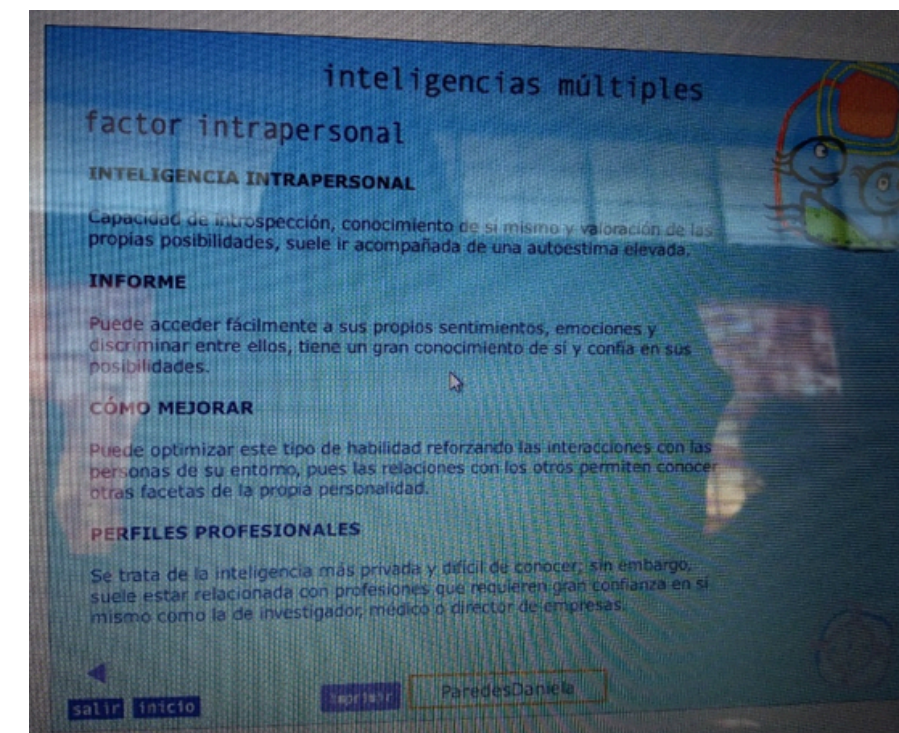

Figura 3. Descripción de la inteligencia intrapersonal: Habilidades en el ejercicio de la introspección, fácilmente accede a sus sentimientos y emociones y confía en sus posibilidades, esta inteligencia permite un sinfín de perfiles profesionales artísticos, sin embargo, se limita a investigador, médico o director de empresas, considerando que son carreras con alto nivel de inteligencia lógica matemática.

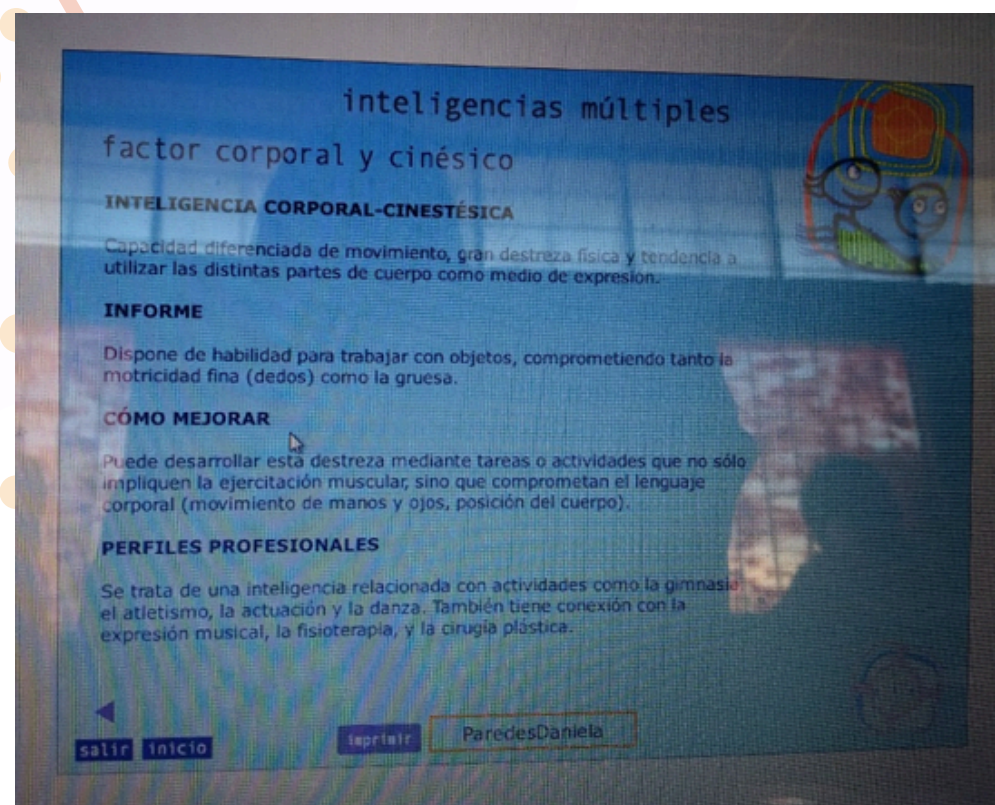

Figura 4. Descripción de la inteligencia corporal-cinésica: cuenta con capacidad de movimiento y tendencia a utilizar el cuerpo como medio de expresión, con habilidades en la motricidad fina y gruesa, en este caso si se mencionan perfiles profesionales artísticos como actuación, danza y música, y finalmente salta a carreras muy diferentes como la fisioterapia y la cirugía plástica.

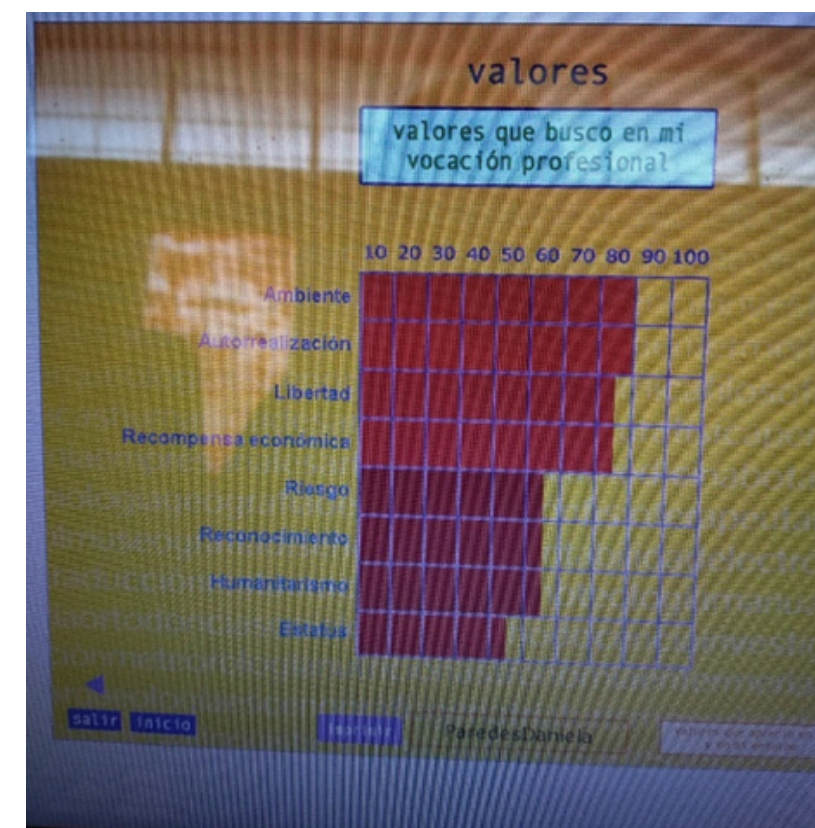

Figura 6. Test valores que busco en mi vocación profesional. Entre ellas las más dominantes que son: Ambiente, autorrealización, libertad y recompensa económica.

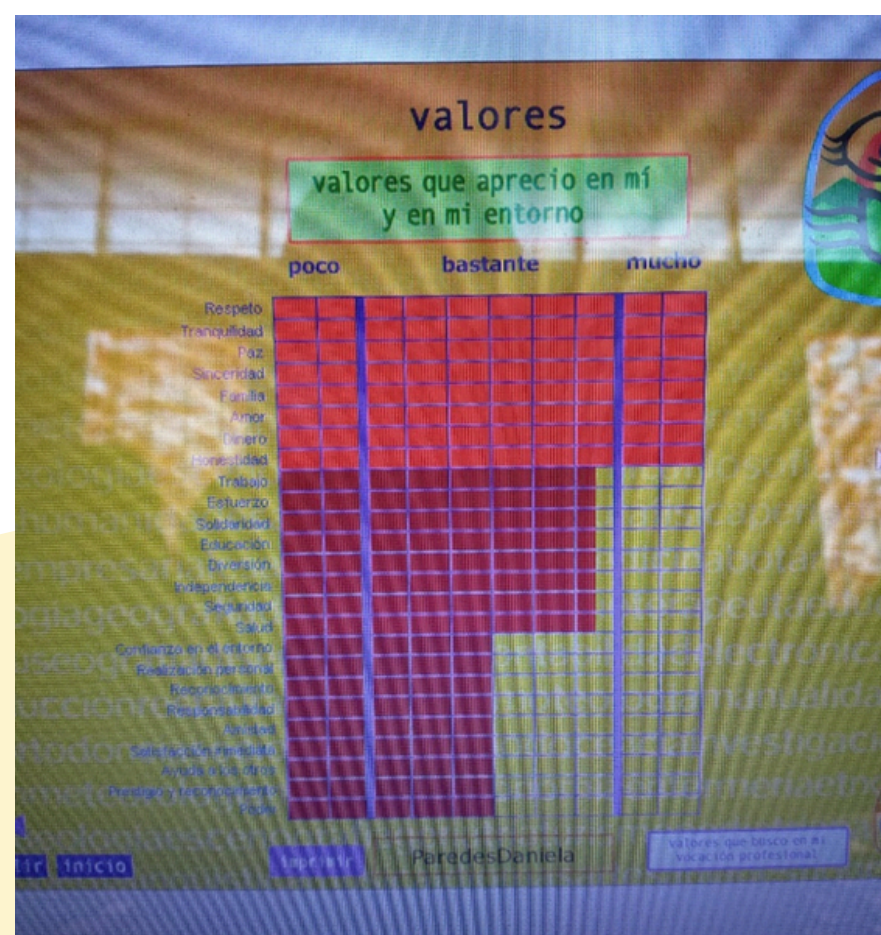

Figura 5. Test valores que aprecio en mi entorno. Entre ellas las más dominantes que son: Respeto, tranquilidad, paz, sinceridad, familia, amor, dinero y honestidad.

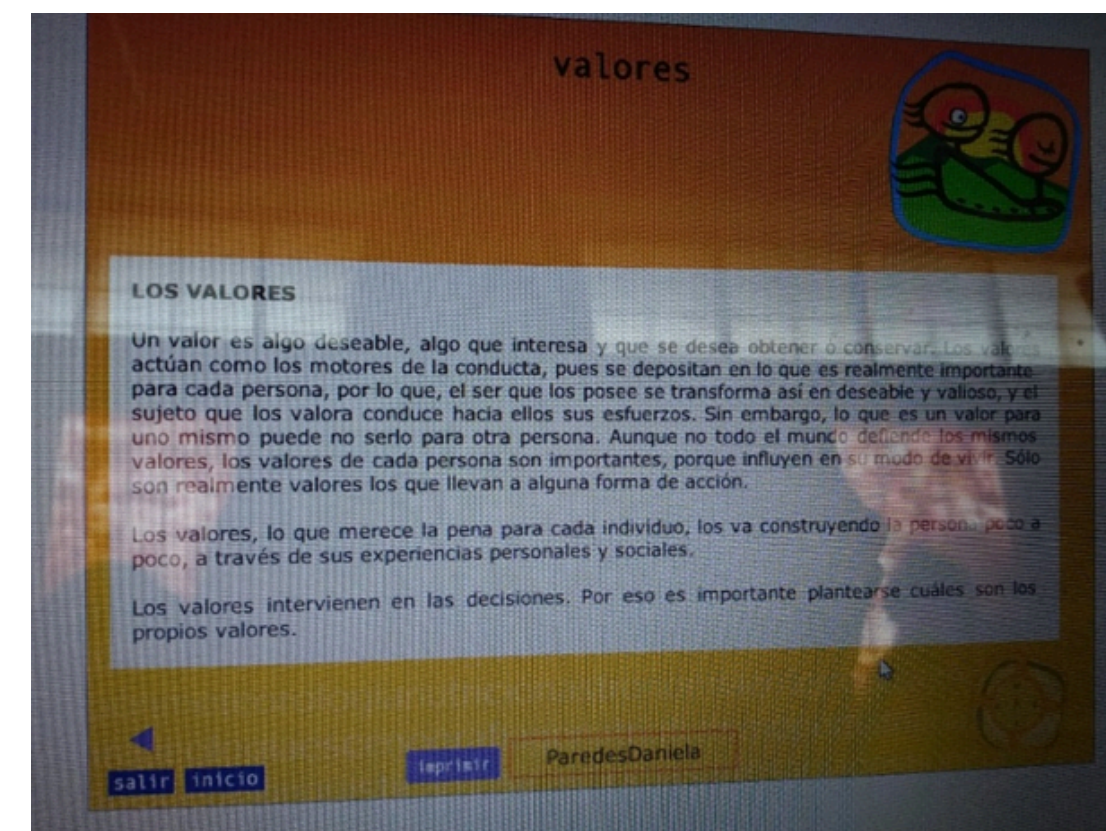

Figura 7. Menciona la importancia de los valores en la cotidianidad y en el entorno educativo/laboral

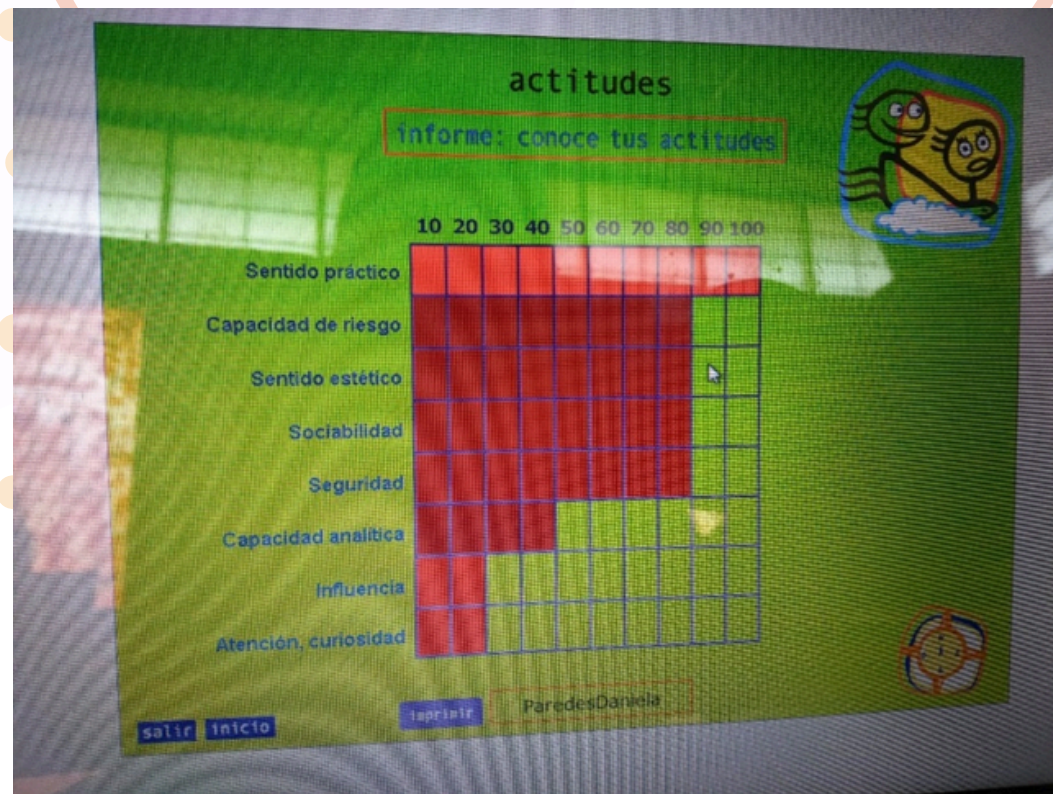

Figura 8. Test de actitudes. Siendo el sentido práctico el más dominante y continúan la capacidad de riesgo, sentido estético, sociabilidad, y seguridad.

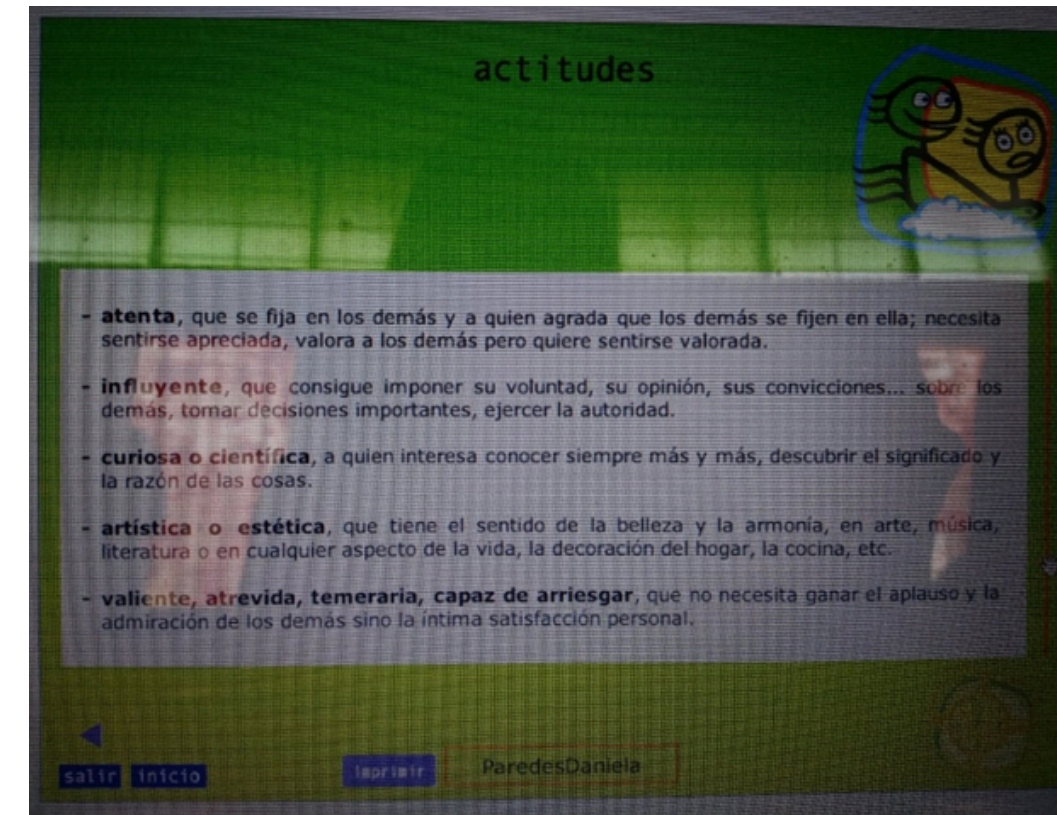

Figura 10. Sentido artístico y estético con habilidades en belleza, armonía arte, etc.

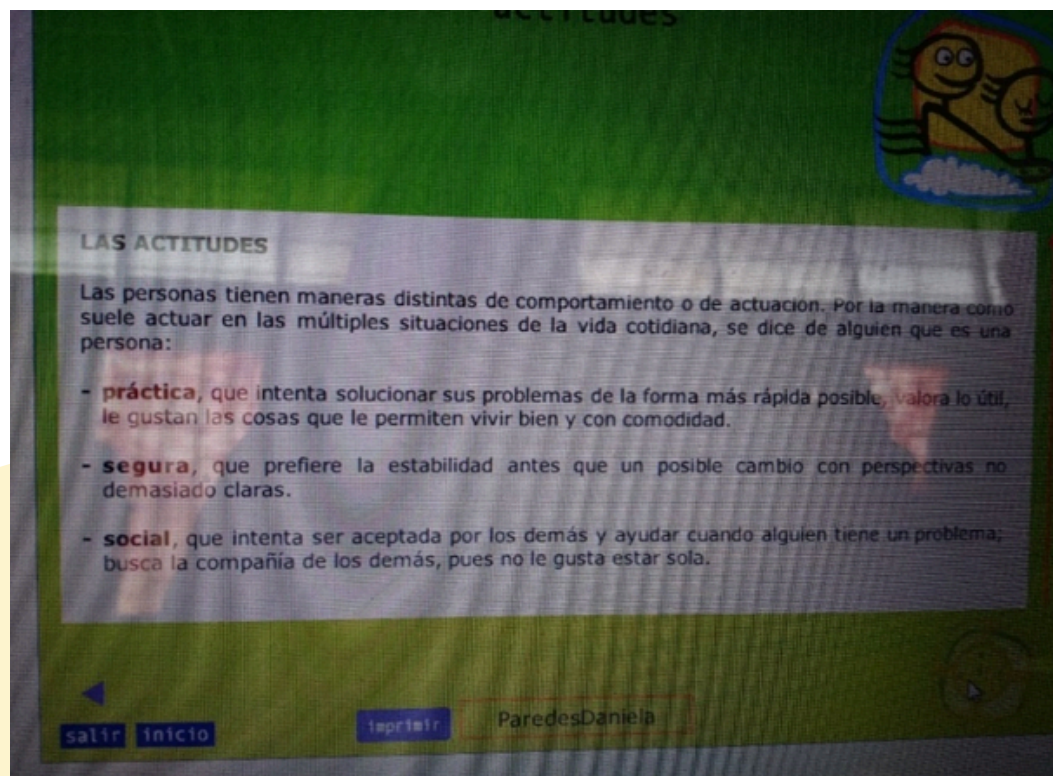

Figura 9. Describe una por una las actitudes y sus características en las personas, en este caso se menciona el sentido práctico, que intenta solucionar los problemas de una forma rápida y eficaz, además, menciona la sociabilidad, que busca compañía constantemente, no le gusta sentir soledad, finalmente la seguridad, que se prefiere la estabilidad antes que un cambio inesperado.

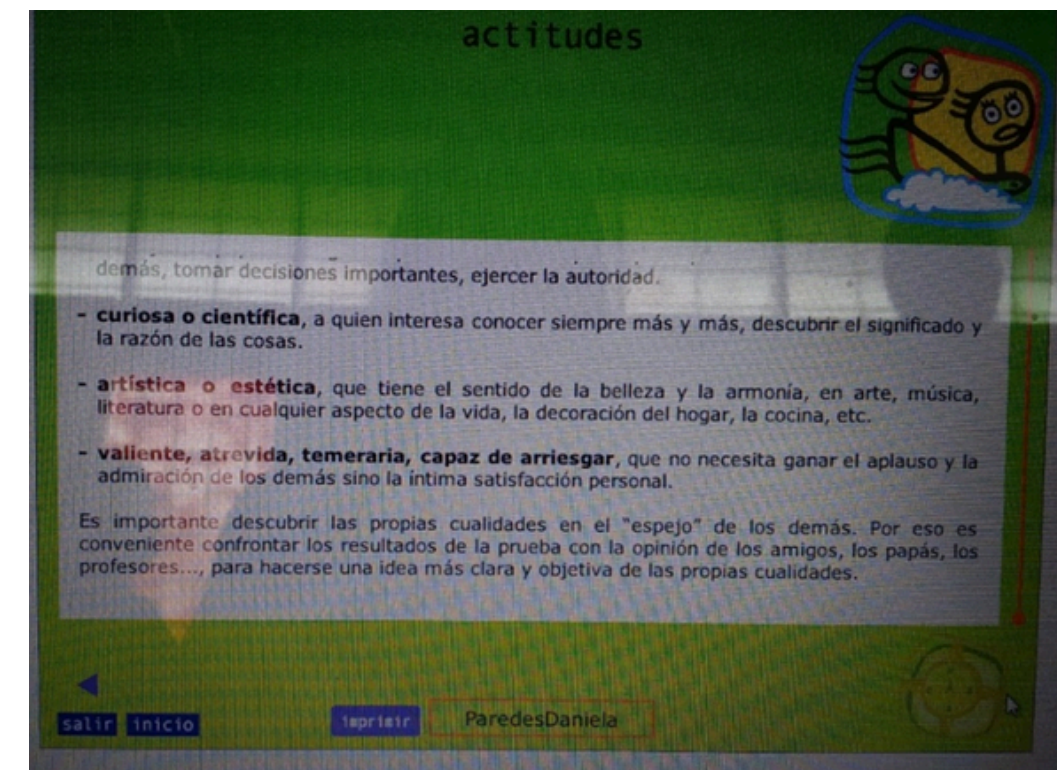

Figura 11. Finalmente, el test menciona la importancia de identificar y descubrir las actitudes, además de mencionar la importancia de los "espejos" en nuestras vidas"

Referencias

Arroyave, A. (2023, 30 mayo). Powerpaola, la vida en un borondo. ArteZeta.

<https://artezeta.com.ar/powerpaola/>

Ballesteros, S. (s. f.). VOCACIÓN ARTÍSTICA: la profunda expresión del alma. InvestigARTES.

<https://investigartes.com/vocacion-artistica-la-profunda-expresion-del-alma/>

Bulgarelli-Bolaños, R. M., Rivera-Rodríguez, J. A., & Fallas-Vargas, M. A. (2017). El proceso vocacional del estudiantado universitario en condición de logro y rezago académico: Un análisis desde el enfoque evolutivo de Donald Super.

<https://www.redalyc.org/journal/1941/194150012001/html/>

Costa, I., & Margarida Ramos, A. (2021). Literatura sin palabras: el caso de los libros-álbum sin texto. Acta Poética, 42(1), 69-86.

<https://doi.org/10.19130/iifl.ap.2021.1.886>

Gimenez Gigon, María Lourdes (2010). Arte y profesión: un acercamiento desde lo vocacional. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

<https://www.aacademica.org/000-031/419>

Jeffers, O. (2010). El corazón y la botella [Diapositivas]. SlideShare.

<https://es.slideshare.net/NorbertoMillnMuoz1/elcorazonylabotella.pdf>

León Mendoza, Teresa De, & Rodríguez Martínez, Rafael. (2008). El efecto de la orientación vocacional en la elección de carrera. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 5(13), 10-16.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100004&lng=pt&tlng=es

Los libros infantiles de Oliver Jeffers - Ciudadsi. (2019, 28 marzo). Ciudadsi.

<https://www.ciudadsi.com/actualidad/novedades/los-libros-infantiles-de-oliver-jeffers/>

Oliver Jeffers. (2024, 26 febrero). Oliver Jeffers.

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

Ordóñez Paz, A. J. (2011). Nuevas artes y oficios en Colombia. Signo y Pensamiento, Volúmen XXXI(Núm 59), Redalyc.
<https://www.redalyc.org/pdf/860/86022458010.pdf>

Sabrina Belén, P. (2019). Arte y conocimiento. La dimensión epistémica del proceso artístico en la contemporaneidad, Revista humanidades, vol. 9, núm. 2, pp. 1-16, Redalyc.

<https://www.redalyc.org/journal/4980/498062141003/html/>

Sapiro, Gisèle, & Cerviño, Mariana. (2012). La vocación artística entre don y don de sí. Trabajo y sociedad, (19)

[http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712012000200033&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712012000200033&lng=es&tlng=es)

Sarasti, D. (2022). Trabajo de color en Rosario Tijeras, novela gráfica. Behance.
<https://www.behance.net/gallery/142617203/Trabajo-de-color-en-Rosario-Tijeras-Novela-Grafica>

Véliz, S. (2022). Los libros álbum radicales en contextos educativos: una revisión sistemática sobre propósitos, competencias y relaciones entre mediadores y lectores. Íkala: Revista de Lenguaje y Cultura, 27(1), 199–223.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/346180/20807311>