

De la Novela al Cartel:

Exploración Visual de la obra 'La Vorágine' en el Contexto de la Investigación-Creación

ANDREA DEL PILAR PABÓN MÉNDEZ*

ANA MILENA BOHORQUEZ RIVERA, HANZ SEBASTIAN CHAUX LOZADA, NORMAN FELIPE FONSECA MURCIA, ASLIT YULIETH GRANADOS LEON, SARHA CECILIA HERNÁNDEZ MEDINA, STEFANY MORENO DIAZ, DANIEL SANTIAGO PEÑA RODRÍGUEZ, MARYI ALEXANDRA RODRÍGUEZ FRANCO, CARLOS ANDRÉS ROMERO ROJAS

ANA MARÍA RUEDA PABÓN**

EL DOLOR CALLADO,

CITAR COMO: Pabón Méndez, A. del P., Bohorquez Rivera, A. M., Fonseca Murcia, N. F., Aslit Yulieth, A. Y., Hernández Medina, S. C., Moreno Díaz, S., Peña Rodríguez, D. S., Rodríguez Franco, M. A., Romero Rojas, C. A., & Rueda Pabón, A. M. De la Novela al Cartel: **EXPLORACIÓN** Visual de la obra 'La Vorágine' en el Contexto de la Investigación-Creación *Episteme. Revista de divulgación en estudios socioterritoriales*, 16(2). <https://doi.org/10.15332/27383311.10369>

Recibido: 01/04/2023 Aceptado: 01/05/2023

RESUMEN Este artículo presenta los resultados del proceso de investigación - creación desarrollado por estudiantes del programa Diseño Visual, vinculados al Semillero de Investigación Espectro Visual de la Corporación Autónoma de Nariño sede Villavicencio, en la Clase de Cartelismo. En dicho escenario se explora el proceso de investigación, conceptualización y creación artística a partir de la lectura del libro "La Vorágine" de José Eustasio Rivera. La metodología de este proyecto permitió el análisis de la novela; sus elementos narrativos y la exploración de lo visual como una herramienta para comprender, interpretar y traducir en diseño obras literarias fomentando la lectura y la educación artística. Como

resultado la obra se traduce en carteles publicitarios, como nuevas materialidades creativas, donde los estudiantes exploran su disciplina de formación y logran la aprehensión de la historia del Cartelismo, sus artistas, técnicas y estilos para comprender el impacto que tiene el diseño visual. **Palabras clave:** La Vorágine, Diseño Visual, Cartelismo, Investigación - creación artística

ABSTRACT: This article presents the results of the research-creation process developed by students of the Diseño Visual program, linked to Semillero de Investigación Espectro Visual of Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Villavicencio campus. In this context, the process of research, conceptualization,

and artistic creation based on the reading of the book "La Vorágine" by José Eustasio Rivera is explored. The methodology of this project allowed for the analysis of the novel; its narrative elements; and the exploration of the visual as a tool to understand, interpret, and translate literary works into design, promoting reading and artistic education. As a result, the work is translated into advertising posters as new creative materialities, where students explore their field of study and achieve an understanding of the history of Poster Art, its artists, techniques, and styles to comprehend the impact of visual design. **Keywords:** La Vorágine, Visual Design, Poster Art, Artistic Research-Creation

* Autores vinculados al semillero de investigación Espectro Visual de la Corporación Autónoma de Nariño, sede Villavicencio.

Docente: Mg. Andrea del Pilar Pabón Méndez, andreadelpilar.pabon@gmail.com ORCID; <https://orcid.org/0000-0002-0518-1387> **Estudiantes del pregrado Diseño Visual de la Corporación Autónoma de Nariño:** Bohórquez Rivera Ana Milena, <https://orcid.org/0009-0003-4750-6711>, anamile-8421@hotmail.com; Chauz Lozada Hanz Sebastián; <https://orcid.org/0009-0000-0398-1463>, behanzchauz@gmail.com; Fonseca Murcia Norman Felipe, <https://orcid.org/0009-0009-8500-1881>, normnfelipe112@gmail.com; Granados León Aslit Yulieth, <https://orcid.org/0009-0009-0804-5688>, aslitleon03@gmail.com; Hernández Medina Sarha Cecilia, <https://orcid.org/0009-0007-9526-5982>, sarhaceciliahernandezmedina@gmail.com; Moreno Diaz Stefany, <https://orcid.org/0009-0004-0488-4568>, stefanymorenodiaz@gmail.com; Peña Rodríguez Daniel Santiago, <https://orcid.org/0009-0006-1794-7593>, santiagop200318@gmail.com; Rodríguez Franco Maryi Alexandra, <https://orcid.org/0009-0008-7525-6138>, maryirodriguez40@gmail.com; Romero Rojas Carlos Andrés, <https://orcid.org/0009-0007-7723-7080>, andresromero1909@hotmail.com

** Autora Vinculada al semillero Desdoblando Cuentos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Rueda Pabón Ana María, <https://orcid.org/0009-0008-6052-8364> ana.m.pabono2@gmail.com

Introducción

La Vorágine, como obra cumbre de la literatura colombiana, permite procesos de reflexión desde diversos contextos académicos. En el campo del diseño visual, la obra trasciende y se convierte en un elemento de inspiración artística y punto de partida de nuevos procesos creativos. En este artículo se aborda como a través de diferentes técnicas se pueden diseñar Carteles Publicitarios inspirados en la misma, explorando el lenguaje visual, la semiótica de la imagen para encontrar el cartelismo, el estudio de sus exponentes, técnicas y desarrollo histórico un camino que lleva al desarrollo del proceso creativo, bocetación y finalización de arte digital como una forma de llevar la literatura a narrativas visuales llenas de significación.

Desarrollo

Líneas temáticas: la educación, las artes, la tecnología y la cultura.

El diseño visual es una disciplina relativamente nueva, que requiere la comprensión de la historia del arte y del diseño como dos corpus diferentes, en los que las técnicas, artistas, exponentes, experiencias e incluso mediaciones de los fenómenos de la creatividad, las materialidades comunicativas y de la complejidad de esencia humana se interrelacionan. Es por ello, que, para ahondar epistemológica y axiológicamente a sus orígenes, discusiones, teorías, técnicas y aplicaciones, es necesario lograr comprender que, por su naturaleza, casi orgánica, el diseño visual implica en sí misma proceso comunicativo y se convierte en esencia, en una invitación a la multidisciplinaria, pues se puede encontrar en su expresión una trascendencia pragmática que desde el sentido artístico logra generar impacto individual, social, y cultural.

Para Olivia Frago (2008):

Los elementos esenciales de lo que materializa este proceso comunicativo visual, desde la perspectiva del diseño de la comunicación gráfica, constituido como actividad multidisciplinaria por un lenguaje que se vale de códigos para estructurar mensajes que satisfacen necesidades sociales. Estos códigos forman parte del sistema de significación de la comunicación visual. (Pág. 58)

Esa codificación, en el marco de la investigación -creación como metodología, es una forma de poner a dialogar la literatura con el diseño visual, a través de un escenario vivencial en estudiantes del programa Diseño Visual, que fomenta la promoción de la lectura, la reflexión del contexto territorial y la expresión artística.

La investigación-creación puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística, más aún a través de la práctica artística... En las Ciencias y las humanidades el objeto de estudio está alejado o fuera del sujeto, y este alejamiento es necesario para poder comprenderlo, pero en la creación artística, parte de la materia prima para la creación viene del sujeto que crea y este es un importante aporte, aquí son inseparables sujeto y objeto de investigación-creación, son dos en uno” (Daza. 2019.Pág. 90)

De la Novela al Cartel: Exploración Visual de la obra ‘La Vorágine’ en el Contexto de la Investigación-Creación” es un proyecto que se desarrolla en tres fases. La primera implica un abordaje disciplinar, en el cual los estudiantes realizan una investigación sobre el Cartelismo, y se aproximan a la comprensión del rol del cartel en la historia del diseño, exponentes, técnicas, elementos visuales e impacto social.

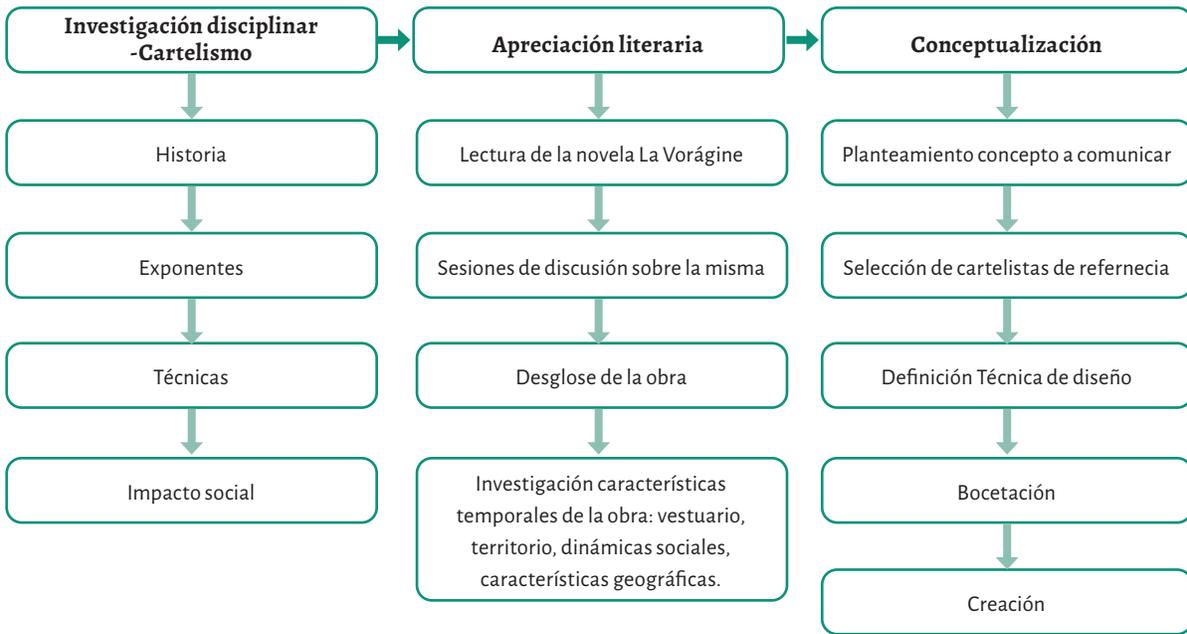
En una segunda fase, se realiza un ejercicio de apreciación literaria, se aborda la novela, generando discusiones y espacios de reflexión para lograr una mayor apropiación de la obra. Posteriormente se hace un desglose, definiendo los elementos narrativos, personajes, lugares y elementos visuales. Con la información obtenida, se hace un proceso de investigación sobre características propias de la época, vestuarios, rasgos físicos, desarrollo del territorio, características geográficas, de flora y fauna.

Finalmente, en la tercera fase tiene lugar el proceso de conceptualización. Segura Zurita, J. (2023) cita a Morales (2019) para describir lo que implica el proceso de conceptualización en el diseño visual:

Por conceptualización se entiende la representación de una idea abstracta mediante un concepto y la misma se genera a través de los conocimientos generales con los que se cuentan relacionados con un tema particular. Para conceptualizar se debe tener capacidades de razonamiento y asimilación del entorno, sin importar cuál sea el problema o asunto investigado y establecer cómo es la interrelación de cada una de las partes de su contenido. (Pág. 33)

En esta fase, los estudiantes plantean la idea que se quiere comunicar. Para ello, se seleccionan cartelistas de referencia como fuente de inspiración, pues la técnica que emplean es la que permitirá comunicar desde los elementos visuales, la esencia del mensaje en el que se centra el cartel. Posteriormente, se avanzará con el proceso de bocetación, básico en cualquier proceso creativo, y finalmente el proceso de creación.

Ilustración 1. Metodología investigación - Creación.

Fuente propia

1. Horizonte indómito

Ilustración 2. Cartel Horizonte indómito. Autora: Bohórquez Rivera Ana Milena

Conceptualización. El cartel busca representar la soledad de Alicia, la protagonista, y la incertidumbre que hay frente a ella en la inmensidad de un territorio desconocido, específicamente, en su paso por los Llanos Orientales. Simboliza el sufrimiento del personaje desde la corporalidad, mirando hacia el horizonte desconociendo el futuro.

Técnica: la propuesta creativa del cartel es una intervención de una obra derivada que usó como base una fotografía, la cual es editada en color, textura, y composición con nuevos elementos para lograr el desarrollo del concepto creativo. Con el uso de herramientas de edición como Adobe Illustrator y Photoshop, se logró el resultado esperado,

Elementos visuales del Cartel:

Mujer en caballo: es una representación explícita de Alicia, la protagonista y la forma en la que empieza su historia con Arturo Cova, quien la lleva a caballo huyendo de Bogotá. Se evidencia la incomodidad en el cuerpo de la mujer, su inexperiencia a la hora de montar un caballo.

El horizonte: busca representar la inmensidad del territorio recorrido, y lo que falta por recorrer, teniendo en cuenta que la novela finaliza con la pérdida de los protagonistas.

El pasto: alegoría a la selva colombiana, como si fuese una vista aérea a las plantaciones de caucho, un vasto territorio que desde lo lejos pudiera parecer tranquilo, pero que oculta dolor y sufrimiento.

Cartelista de referencia: David Klein Conocido por sus carteles de viajes, en los que solía emplear fotografías para su inspiración y a partir de ellas crear nuevas ilustraciones para carteles llenos de color.

2. Huellas de La Vorágine

Ilustración 3. Cartel Huellas de La Vorágine. Autor: Chauz Lozada Hanz Sebastián

Conceptualización: el cartel busca representar la fuerza narrativa del libro La Vorágine, al reconocerla como una historia épica que desnuda la realidad de una época hostil. A través de la fotografía y la edición, representa simbólicamente elementos narrativos de la obra como el desplazamiento, la violencia, la esclavitud, la corrupción, la explotación y la matanza, dureza que para el autor del cartel es la una constante en la obra literaria.

Técnica: la propuesta creativa del cartel, es una intervención de una obra derivada, creando un fotomontaje a partir de dos fotografías, utilizando la herramienta Adobe Photoshop. Para lograr el resultado final se edita color, textura, y composición con nuevos elementos para lograr el desarrollo del concepto creativo.

Elementos visuales del Cartel:

La huella es una representación de Arturo Cova, el protagonista. El barro simboliza lo agreste de los territorios en los cuales se desarrolla la obra, desde el camino de Bogotá para llegar a la Orinoquía hasta la selva. Un difícil camino recorrido por los protagonistas.

Líneas intermitentes como las que se apreciaban en los televisores durante las primeras emisiones audiovisuales, indicando la ausencia de señal. Un toque personal del diseñador, empleado para conmemorar el centenario de La Vorágine.

Tipografía: en el nombre del libro y autor se emplea la fuente Times New Roman, como referencia al estilo tipográfico popular dentro del mundo de la literatura.

Simbología del color: el negro representación de la muerte en silencio, la esclavitud y en general a la propuesta conceptual del Cartel; el rojo, una síntesis del derramamiento de sangre que se cuenta en la historia; el verde, representa el ambiente de la selva donde termina la historia de los protagonistas.

Cartelista de referencia: Josef Müller-Brockmann. Diseñador gráfico suizo, impulsor de la llamada Escuela Germano Suiza de diseño, caracterizada por la sencillez y la claridad, Songel González, G. (2016).

3. La Vorágine 100 años

Ilustración 4. Cartel La Vorágine 100 años. Autor: Fonseca Murcia Norman Felipe

Conceptualización: el cartel está inspirado en los 100 años de la obra, centrado en la historia de dos amantes que se pierden en la selva, por ello se ubican en el centro del diseño, caminando hacia lo desconocido. Alrededor líneas que acompañan la ilustración evocando el movimiento orgánico de las enredaderas como alusión a la trama de la novela y sus devenires.

Técnica: diseño digital a partir de bocetación análoga, exploración de trazos realizados con diferentes pinceles para lograr una composición armoniosa. Experimentación con siluetas sobre fondo texturizado.

Elementos visuales del Cartel: círculo texturizado con plantas diversas, alusión a La Vorágine. Por ello, los protagonistas se ubican

en este espacio, apelando al final de la novela: “Se los tragó la selva!”

Líneas curvas ilustradas de forma orgánica, que evocan un estilo clásico del diseño, como representación del tiempo, enredaderas que representa la complejidad de la historia.

Siluetas: alusión a los protagonistas, se encuentran de espaldas simbolizando el camino que dejan atrás en su recorrido

Cartelista de referencia: Henri Marie Raymond de Toulouse Lautrec, pintor y cartelista francés, enmarcado en el movimiento postimpresionista. Este cartelista

resultó de inspiración inicial para llevar un concepto un poco más clásico y simple de como lo llevaba al cartel añadiendo el estilo rococó que es el concepto que se quiso resaltar.

4. ¿Por qué va llorando la niña?

Ilustración 5. Cartel ¿Por qué va llorando la niña? Autora: Granados León Aslit Yulieth

Conceptualización: es un cartel que presenta una nueva visión de la novela; si la historia fuese contada desde la perspectiva de Alicia. Con esta mirada, se reinterpreta la obra desde los valores de la sociedad actual, donde se cuestiona el rol de Arturo Cova y las situaciones descritas en la obra literaria, dando protagonismo al sufrimiento de Alicia.

El título del cartel es una cita de la obra, una frase tomada del libro original, en uno de esos momentos donde se describe en la superficie los sentimientos que estaba enfrentando Alicia. “Este cartel busca ser un recordatorio de todo aquello que hemos recorrido las mujeres hasta la actualidad, en la lucha de los derechos para hallar un

espacio de visibilidad para que nuestras necesidades, opiniones y emociones sean respetadas”.

Técnica: la propuesta creativa del cartel, es una intervención de una obra derivada que usó como base una imagen generada por IA sacada de una plataforma de recursos de uso libre con el fin de conseguir una imagen lo más precisa posible a como se hubiera visto una mujer de la época en la que se escribió la novela. Posteriormente la imagen fue recortada y editada en Adobe Photoshop para ser agregada al cartel; la idea conceptual del cartel le pertenece por completo a la autora.

Elementos visuales del Cartel:

Textura de fondo: líneas curvas que asemejan tanto la textura del árbol de caucho, así como una silueta abstracta de las hormigas mencionadas en la obra.

Título del cartel: se implementó un texto antepuesto a la imagen en alusión al cartel de referencia. Se empleó una frase contundente que representará el concepto del cartel.

Color: el diseño maneja monocromía (escala de grises) representando los sentimientos de Alicia y logrando dar al rostro una expresión casi neutral.

Cartelista de referencia: Bárbara Kruger y su cartel “We have received orders, not to move” diseñado en el año 198 (Bunyan, 2017) “Hemos recibido órdenes de no

movernos” un cartel cuyo mensaje pretendía aportar en la lucha para la igualdad de género. El cartel es una fotografía de la mujer editada de tal manera que casi parece una sombra, lo que genera una sensación de desolación y tristeza, La acompaña una fuerte frase que se antepone a la fotografía como lo acostumbraba su estilo de diseño, las líneas de fondo que componen una textura que transmite la sensación de que la mujer se encuentra atrapada y contenida. Otro elemento característico de Kruger es el uso de colores monocromáticos en su mayoría.

5. Vórtice de fuego

Ilustración 6. Cartel Vórtice de fuego. Autora: Hernández Medina Sarha Cecilia

Conceptualización: desde el centro de un árbol de caucho emerge una vorágine de fuego, abrazado a los amantes que sin fuerza perecen en la selva.

En conjunto, el cartel es una poderosa interpretación ilustrativa de la novela, utilizando el estilo Art Nouveau¹; donde busca enfatizar la complejidad emocional que viven los protagonistas en su complejo romance y la intensidad de la historia por el entorno aturdidor de la violencia de la época.

Técnica: uso de diferentes técnicas artísticas para lograr una imagen cohesionada llena de simbolismos. Ilustración digital en ProCreate a partir de bocetación análoga. Posteriormente se lleva a Adobe Illustrator

para añadir fondo y tipografías. Experimentación de colorimetría para lograr tonos fríos y cálidos que evocan tristeza y dolor, sin desconocer la belleza de la narrativa literaria.

Elementos visuales del Cartel:

Los rostros Arturo Cova y Alicia con sus mejillas enrojecidas, muestran una expresión de agotamiento y melancolía, por la intensidad de las emociones que viven.

1 El estilo del Art Nouveau, identificado también con la denominación Modern Style - «arte nuevo» o «estilo moderno», la idea era la misma era agradable a la vista y despertaba en el espectador evocaciones fantásticas ... se basaba en la fantasía, especialmente la derivada del mundo de las hadas y de los cuentos ancestrales. (Fontbona. 2002. Pág. 214)

Las plantas y flores que los enmarcan y rodean, simbolizan el papel que los escenarios narrativos juegan en la novela, la flora y la fauna. Son una referencia al estilo visual del Art Nouveau.

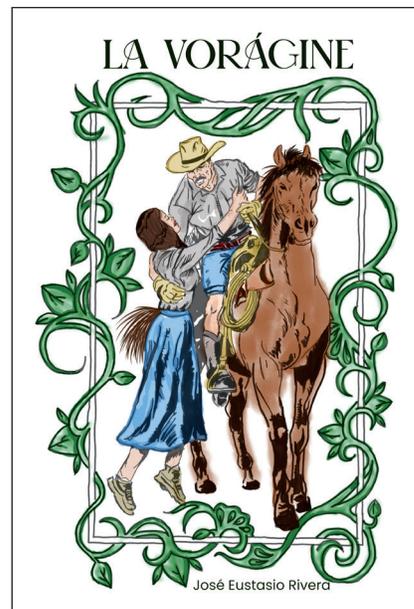
El fuego se usó para representar la inmensa intensidad que se narra en la obra, así como el sentido de destrucción, el sin fin de emociones y pasiones que envuelve a los protagonistas.

La tipografía cuenta con serifas² para asemejar el concepto de vorágine, con curvas que representan los remolinos en el agua.

Cartelista de referencia: Giovanni Maria Mataloni (1869), pintor, ilustrador y cartelista; se destacó por su estilo visual y referente del “Art Nouveau”, dando a sus obras un sentido moderno en el cartelismo; su técnica era considerada elegante, al incorporar elementos decorativos y generar composiciones armónicas. El estilo Mataloni es la fuente de inspiración para el concepto desarrollado en el cartel “Vórtice de fuego”, al reflejar la pasión, las emociones y la caracterización de esta novela reconocida; donde al igual que Giovanni incorporaron elementos decorativos y florales.

6. Un amor que partió para no volver, La vorágine

Ilustración 7. Cartel Un amor partió para no volver, La Vorágine. Autora: Moreno Diaz Stefany

Conceptualización: el amor implica acción, por ello, este cartel representa la poética del final de la obra. Se exalta el rol dominante del protagonista Arturo Cova que decide sobre el rumbo y la vida de Alicia, que se aferra con sumisión a la idea del amor.

Técnica: ilustración digital, bocetación análoga. El cartel se elaboró a partir de ilustraciones por medio de Photoshop, con la herramienta de pinceles, esto hace que genere un acabado con estilo de acuarela. Este tipo de ilustración hace referencia a las empleadas en los libros de principios del siglo XX, usando elementos gráficos y estilísticos propios del Art Nouveau.

2 Las serifas son remates que adornan la tipografía, dando a las letras una decoración específica

Elementos visuales del Cartel:

El caballo hace referencia al primer transporte que tuvieron los protagonistas y con el cual inician su travesía.

El hombre en el caballo, la mujer y el abrazo entre ambos, simboliza la necesidad de los protagonistas de estar juntos y sobrevivir, así como el rol dominante que tiene Arturo Cova y la sumisión de Alicia ante su relación con el protagonista.

El marco con elementos de naturaleza busca lograr un estilo clásico, haciendo alusión a la novela, reconocida como una obra cumbre de la literatura colombiana.

Cartelista de referencia: Alphonse Mucha Estate -1860. Uno de los principales cartelistas del estilo Art Nouveau, resaltaba en sus obras formas humanas con diseños estilizados y elegantes, en composiciones que fluían de manera orgánica acompañados con elementos de la naturaleza decorativos, en la mayoría empleando halos detrás de la cabeza para dar un toque romántico.

7. Camino a La Vorágine

Ilustración 8. Camino a La Vorágine. Autor Peña Rodríguez Daniel Santiago.

La vorágine

Jose Eustasio Rivera

Conceptualización: en el cartel se evidencia una espiral: una vorágine, donde todos los elementos están relacionados, y que conducen a los protagonistas a una inevitable confrontación con la esencia salvaje de la selva amazónica que consume todo lo que en ella entra.

Técnica: ilustración digital a partir de bocetación en lápiz, inclusión de elementos de color, exploración de texturas y formas.

Elementos visuales del Cartel:

Espiral como la figura geométrica principal, representa el caos y la complejidad de la historia. Una vorágine que succiona a los protagonistas en una atracción fatal que los lleva a la selva. Representa la fuerza avasalladora de la naturaleza.

Fauna y flora: árboles de caucho, cachiris (cocodrilos) y heliconias; simbolizan la fuente de explotación de la selva en busca de un preciado recurso, así como la alusión a la fauna local y los peligros escondidos de la selva, sin desconocer la belleza de la misma.

Figuras geométricas: representaciones orgánicas que aportan a la composición del cartel. Evocan los elementos del lenguaje narrativo de la obra, lleno de figuras literarias que la adornan.

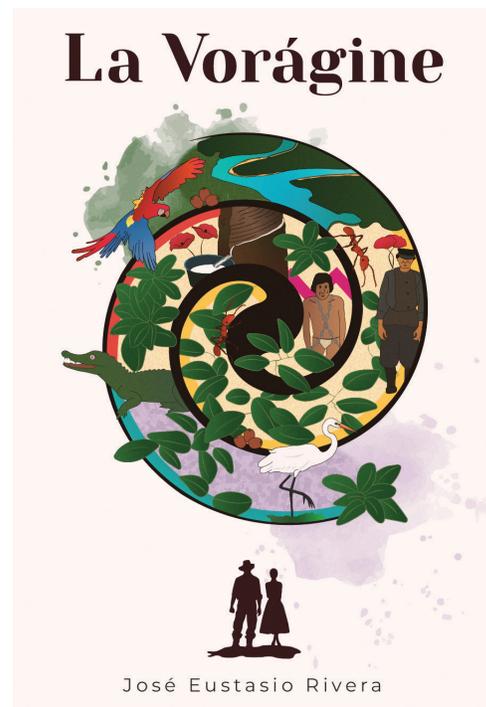

Simbología del color: café, representa la tierra y simboliza la melancolía y dureza del camino recorrido. Verde, simboliza el color dominante de la selva. Rosado de las heliconias, presenta la belleza, atracción y el deseo.

Cartelista de referencia: Behrens Peter con su cartel publicitario “Lámparas de filamento de metal AEG”. 1910. Behrens Peter (1868-1940). Fue un diseñador industrial alemán. Evolucionó del Art Nouveau hacia un estilo geométrico y austero, imponiendo un nuevo arquetipo en la arquitectura industrial.

8. Remolino de pasiones

Ilustración 8. Cartel Remolino de pasiones. Autora: Rodríguez Franco Maryi Alexandra

Conceptualización: el cartel se compone de un remolino en el centro, representando la vorágine y el caos que se vive en la historia. El cartel representa la belleza de la naturaleza de nuestros territorios y a la vez la mancha de la explotación y la violencia que hacen parte de la historia colombiana

Técnica: ilustración digital a partir de un boceto en lápiz. Digitalización en Adobe Illustrator, exploración de pinceles para dar un efecto acuarela a las terminaciones del vórtice otorgando suavidad y armonía a la composición, dando fluidez al jugar con las curvas y elementos visuales narrativos propios de la obra.

Elementos visuales

Remolino: un remolino en el centro, representando la vorágine y

el caos que se vive en la historia. Dentro del remolino se encuentran elementos simbólicos del libro “La Vorágine”:

Fauna y flora: la garza, el moriche, el árbol del caucho, el cachiri, el loro de colores, la hormiga bala y las amapolas para simbolizar el entorno natural del llano y la amazonia.

Personas: un hombre y un esclavo en honor a todas personas que han quedado atrapadas en situaciones de explotación y esclavitud. Siluetas de hombre y mujer: Referencia a los dos personajes principales (Alicia y Arturo).

Simbología del color: verde, presente en los paisajes descritos en la obra, representa la naturaleza como hojas y montañas. Púrpura, se aprecia en un tono más oscuro en la tipografía y contornos de la pareja, representando el sufrimiento

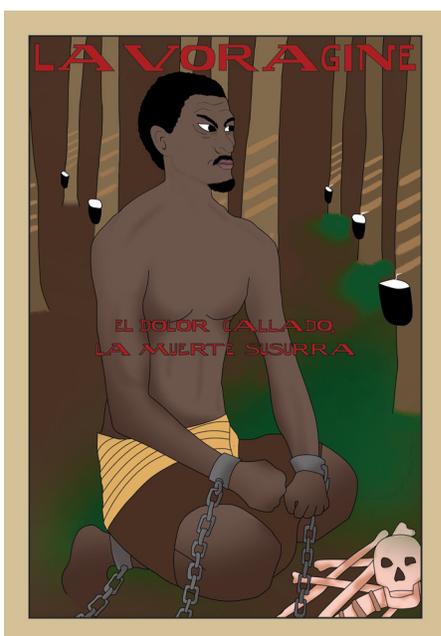
o la penitencia. Gris, simboliza la incertidumbre o carencia emocional. Colores como el rojo, amarillo, verde, blanco son colores originales presentes en animales de la ilustración, representan la riqueza narrativa de la Novela.

Cartelista de referencia: David Klein (1918), publicista estadounidense, fue reconocido sus ilustraciones realizadas para producciones teatrales de Broadway, películas

de Hollywood, el ejército de los Estados Unidos. Klein es mejor recordado por las imágenes icónicas, empleaba siluetas monocromáticas, manejo de colores suaves y contrastantes.

9. El dolor callado, la muerte susurra

Ilustración 9. Cartel El dolor callado, La muerte susurra. Autor: Romero Rojas Carlos Andrés

Conceptualización: el cartel representa la cruda realidad de la violencia, el sufrimiento y la pérdida de la dignidad humana que se vivió durante la época de la explotación del caucho en la selva amazónica. Se centra en la historia de un personaje secundario de la obra, *Clemente Silva*, un esclavo que decide ir a la selva en busca de su hijo, que ha sido llevado por los caucheros. Como muchas familias perdieron a sus miembros en la bonanza del caucho por la crudeza del trato dado a los esclavos.

El dolor callado, la muerte susurra, es una alusión a los esclavos, hombres y mujeres sin destino ni derecho alguno. Condenado al silencio, su vida en cualquier momento la puede perder. El cartel nos

invita a reflexionar sobre la tragedia de la explotación humana y la importancia de luchar por la libertad, la justicia y la dignidad de todas las personas.

Técnica:

Ilustración Digital. Se hace la bocetación del cartel de forma análoga en lápiz y papel. Posteriormente, se elaboró el diseño un 90% en Photoshop utilizando principalmente la herramienta pincel y múltiples capas para crear sombras y colores intensos. El 10% restante se realizó en Illustrator, donde se ajustó la tipografía y el marco que contiene el cartel.

Elementos visuales

El hombre está en un entorno selvático, en el Amazonas, donde se desarrollaba la explotación del caucho. Busca entre la vegetación, posiblemente los

restos de su hijo muerto. La expresión del hombre refleja dolor físico, sufrimiento emocional y desesperación.

Explotación y abuso: la imagen del hombre buscando a su hijo muerto simboliza la explotación y el abuso a la que eran sometidos los trabajadores del caucho.

Cadenas: las cadenas representan la violencia física y psicológica a la que eran sometidos los esclavos.

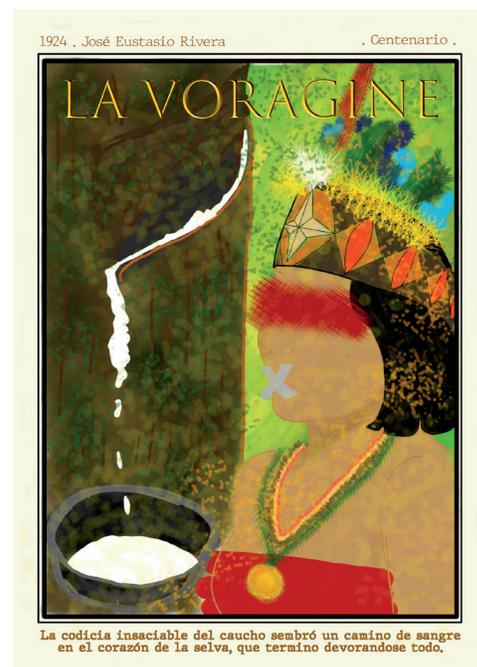
Simbología de Color: café se asocia con la tierra, la cual puede simbolizar la violencia, también el fondo los árboles, todo con color oscuro. El tono oscuro y opaco, evoca sentimientos de opresión, pesadez y angustia, simbolizando la violencia psicológica y emocional, la intimidación, el abuso y el trauma. Rojo, es el color más asociado con la violencia, ya que evoca sentimientos de ira, furia, peligro y sangre, por ello se utiliza en el texto. Gris, simbolizando actos violentos como es la pérdida de la libertad. Verde, representa la belleza de la naturaleza, pero también se usa un verde oscuro para simbolizar la violencia oculta que puede acechar la selva.

Cartelista de referencia: *Utrillo Antoni*, dibujante, pintor, cartelista, ilustrador y muralista español. Se formó en el estudio de Antoni Caba y en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja, su trabajo se caracterizó por contar con simbolismo social expresado en sus obras y un convencionalismo reflejado en muchos de sus retratos.

10. Holocausto indígena, el caucho vale más que la vida

Ilustración 10. Holocausto indígena, el caucho vale más que la vida.

Autora: Ana María Rueda Pabón

Conceptualización: el cartel es una representación visual del genocidio indígena perpetrado en la selva amazónica colombiana durante la época y el contexto social en el que se centra la novela. A través de sus letras, José Eustasio Rivera nos permite sentir el dolor y la angustia que trajo consigo la fiebre del caucho en el país. Lo anterior se refuerza con la frase “La codicia insaciable del caucho sembró un camino de sangre en la selva, que terminó devorándose todo.”

Técnica: Ilustración digital, compuesta a partir la yuxtaposición y atracción de diferentes fotografías para generar una composición real y contextualizada de los elementos

visuales a emplear. Experimentación de diferentes pinceles en la aplicación “Sketchbook” para finalmente finalizar el diseño digital con Adobe Illustrator para incluir la composición tipográfica dentro de la pieza.

Elementos visuales: la paleta de colores combina tonos oscuros y sombríos con destellos de rojo intenso, transmitiendo la gravedad y la crudeza de la temática abordada. La composición se centra en la figura de una mujer indígena, representando a las innumerables víctimas de esta tragedia olvidada; sus ojos y boca se encuentran sellados símbolo de la vulneración de los derechos. Detrás de ella un árbol de cacho, fuente de codicia; El caucho cayendo en una totuma representa el río de violencia, incertidumbre y caos que se experimenta al leer la novela.

Cartelista de referencia: Otto Eckmann (1865) artista gráfico y pintor alemán, exponente en su país en la técnica de “Art Nouveau”, el cartel de referencia fue “The weekly magazine Jugend No. 14” que retrata a una mujer sobrepuesta en unas hermosas flores y en la parte superior una corta inscripción con una tipografía.

Conclusiones

El cartel, como materialidad comunicativa, constituye una herramienta poderosa que integra elementos de significación y discurso visual, al tiempo que conecta con las emociones y la esencia humana. A través de propuestas estéticas, el cartel puede expresar denuncia y fomentar la reflexión crítica. De este modo, el diseño visual trasciende su función técnica para insertarse en esferas multidisciplinarias, al poner al servicio de otras disciplinas la riqueza simbólica, representativa y connotativa del lenguaje visual.

La reinterpretación gráfica de obra *La Vorágine* facilitó procesos de análisis social, cultural y político, permitiendo no solo reconocer la historia de Colombia, sino también realizar lecturas de territorio desde la perspectiva de los estudiantes. Para muchos de ellos, este proyecto significó un descubrimiento de aspectos históricos que lograron traducir en lenguaje visual mediante herramientas digitales y técnicas de diseño contemporáneo.

Integrar la literatura en las aulas constituye una necesidad pedagógica, ya que promueve la educación artística, estimula la creatividad y fortalece el pensamiento crítico. El diálogo colectivo en torno a la lectura enriquece el proceso de aprendizaje, amplía la comprensión de los contenidos y fomenta la discusión como práctica fundamental para el desarrollo del pensamiento reflexivo.

Referencias

- Celi Paredes Esteban. (2021) *Tesis doctoral Posmodernidad, apropiación y pastiche en la cartelística cinematográfica de James Verdesoto: un análisis crítico de su obra en el período comprendido entre 1990 y 2020 en el contexto del diseño gráfico y la cultura visual contemporánea*. 2021. Universidad de Palermo. Recuperado a partir de https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/esteban-paredes.pdf

- Daza Cuartas, S. L. (2014). *Investigación - Creación un acercamiento a la investigación en las artes*. *Horizontes pedagógicos*, 11(1). Recuperado a partir de <https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/339>
- Fontbona de Vallescar, F. (2002). *Las raíces simbolistas del Art Nouveau*. *Anales de Literatura Española*, N. 15 (2002); pp. 213-222.
- Fragoso, O. (2008). *El Diseño como actividad multidisciplinaria*. *Revista del Centro de Investigación*. Universidad La Salle, 8(29), 55-68.
- Segura Zurita, J. (2023). *Propuesta de comunicación visual para desarrollar la conceptualización en estudiantes de diseño gráfico de una universidad privada de Lima*. Universidad San Ignacio de Loyola.
- Singer González, G. (2016). *Entendre El Caos*. Retículos i vida quotidiana. Colección Catálogos-Sala exposiciones. Vicerrectorado de cultura.