

¡BRAVO!

REVISTA ESCUELA PÚBLICA DE DISEÑO · I.U. PASCUAL BRAVO · No. 1, Vol. 4 · EN.-DIC. 2024 · MEDELLÍN, COLOMBIA · ISSN: 2805-7333

La I.U. Pascual Bravo
impulsó el conocimiento en
COLOBIAMODA 2024

EL CELEP,
un espacio para fortalecer las
competencias comunicativas

DIÁLOGOS BRAVO TEC,

una iniciativa que desafía
convenciones y abre
nuevas fronteras
de conocimiento

GRÁFICO MODA DIGITAL

*Creamos experiencias de co-creación,
innovadoras y especializadas para
la industria y la academia.*

*Somos una comunidad
creativa de diseño*

iBRAVO!

Revista iBRAVO!
Facultad de Producción y Diseño
Institución Universitaria Pascual Bravo

No. 1, Vol. 4 / EN-DIC. 2024
Periodicidad: Anual
ISSN: 2805-7333

Rector
Juan Pablo Arboleda Gaviria

Vicerrectora de CTi y Transformación Social
Carmen Elena Úsuga Osorio

Vicerrector de Enseñanza y Aprendizaje
Alejandro Matta Herrera

Decana Facultad de Producción y Diseño
Lina María Ortiz Quimbay

Diseño y diagramación:
Carolina María Rodríguez Restrepo
Corrección de texto:
Lina Marcela Gallego Moreno
Ilustración portada:
Sebastián Álvarez Miranda

Comité editorial:
Lina María Ortiz Quimbay
Sebastián Álvarez Miranda
Lina Marcela Gallego Moreno
Carolina María Rodríguez Restrepo
Juan Camilo Bustamante Restrepo
Carolina Chavarriaga Gómez
Claudia L-F-Castiblanco
Elizabeth Roza Granada
Michell Castro Corzo
Jhonatan David Jaramillo Tabares
Ana Paola Gutiérrez Pineda

Coordinación editorial:
Johana Martínez Ramírez

Impresión:
Litografía Felipe S.A.S.

Editado en Medellín, Colombia
Fondo Editorial Pascual Bravo
Institución Universitaria Pascual Bravo
Calle 73 # 73a - 226 - Tel. 604 448 05 20
fondoeditorial@pascualbravo.edu.co
www.pascualbravo.edu.co
Medellín - Colombia

Las ideas expresadas en la obra aquí contenida son manifestaciones del pensamiento individual de sus autores, en esa medida, no representan el pensamiento de la Institución Universitaria Pascual Bravo, siendo ellos los únicos responsables por los eventuales daños o perjuicios que pudieran causar con lo expresado o por la vulneración de los derechos de autor de terceros en los que hubiesen podido incurrir en su creación.

Está prohibido todo uso de la obra que atente contra los derechos de autor y el acceso abierto. Esta obra está protegida a través de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-No comercial 4.0 Internacional.

Agradecimientos

En esta cuarta entrega de la Revista iBRAVO! queremos extender nuestra gratitud sincera a todos aquellos que hicieron posible la realización de este número.

En esta ocasión, destacamos la participación de nuestros estudiantes, quienes se sumergieron en el mundo de la escritura y la exploración del diseño, aun cuando sus herramientas, en ocasiones, eran limitadas. Estos jóvenes son la muestra de que la curiosidad es tan valiosa como la experiencia. Sus perspectivas frescas enriquecieron el contenido de esta edición.

Tampoco podemos dejar de mencionar la labor del Comité Editorial, cuya guía y visión han sido fundamentales. Asimismo, el trabajo de la Dirección de Comunicaciones y el equipo de apoyo de la Facultad de Producción y Diseño para la obtención de entrevistas, realización de ilustradores y material fotográfico.

Este cuarto número es el fruto de un esfuerzo colectivo, impulsado por el compromiso de todos.

Sumario

EDITORIAL	EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA: cimientos que mejoran vidas y resuelven problemas	04
	IDENTIDAD EN EL DISEÑO: moda, cultura y creatividad	05
NUESTRAS PERSONAS	SEBASTIÁN MIRANDA, entre píxeles y pinceles	06
NUESTROS ESPACIOS	IMPACTO DEL DISEÑO BIOFÍLICO en el aprendizaje	10
	EL ARTE DIGITAL: la nueva frontera entre tecnología e interacción	12
	DISEÑO BIOMIMÉTICO	16
	CREAR: el poder que trasciende el instante	18
	EL PODER DE LA NARRATIVA en el diseño	20
	DISEÑO Y PROGRAMACIÓN, una fusión obligada	24
NUESTROS SABERES	FOTOGRAFÍA HIPERREALISTA: la realidad supera la ilusión visual	26
	DISEÑO UX: ¿por qué algunos productos nos atrapan y otros nos frustran?	28
	[DO IT YOURSELF] ENCUADERNACIÓN FRANCESA: reviviendo la tradición	30
	APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES Y PROYECTUALES en diferentes disciplinas	32

NUESTRA
VISIÓN

	DIÁLOGOS BRAVO TEC, una iniciativa que desafía convenciones y abre nuevas fronteras de conocimiento	34
	La I.U. Pascual Bravo impulsó el conocimiento EN COLOMBIAMODA 2024	38
	CLUBES PASCUALINOS: espacios para divertirse y crear	44
	EL CELEP, un espacio para fortalecer las competencias comunicativas	46
	LA IMAGEN DE MARCA, un activo estratégico	50
NUESTROS PROYECTOS	REDESCUBRIENDO LA CERÁMICA DE EL SANTUARIO, un tesoro olvidado de la tradición antioqueña	54
	MERO AMULETO, un acercamiento a la identidad paisa	56
NUESTROS AMIGOS	CONCEPT ART: imaginando nuevas realidades	58

EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA:

cimientos que mejoran vidas y resuelven problemas

Por: Juan Pablo Arboleda Gaviria, Rector Institución Universitaria Pascual Bravo
Fotografía: Dirección de Comunicaciones

El arquitecto y visionario Buckminster Fuller decía: «No intentemos cambiar al hombre. Cambiemos el entorno en el que vive». Esta afirmación resalta cómo el diseño y la tecnología tienen el poder de moldear nuestro entorno y, por ende, influir en nuestras conductas y relaciones. En la Institución Universitaria Pascual Bravo, precisamente, somos expertos en estas áreas; entendemos que nuestro trabajo trasciende las aulas y los laboratorios e impacta directamente en la sociedad.

La tecnología revoluciona la forma en que interactuamos, aprendemos y trabajamos, brindándonos herramientas para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la salud y la educación, mientras que el diseño aporta sentido y humanidad a estas innovaciones, asegurando que sean accesibles y significativas para todos.

Por ello, es esencial que reconozcamos la responsabilidad que implica nuestra labor. Cada proyecto, cada innovación, representa una oportunidad para generar un impacto positivo. Por eso, los animo a cuestionarse: ¿cómo puedo utilizar mis habilidades para contribuir al bienestar común? ¿De qué manera puedo ser parte de soluciones que aborden las necesidades reales de la comunidad?

Nuestra Institución se enorgullece de contar con personas que dominan la técnica y comprenden el contexto social y cultural en el que operan. Justamente, en esta cuarta edición de nuestra revista ¡BRAVO!, encontrarán artículos inspiradores sobre cómo el diseño y la tecnología, que desarrollan nuestros estudiantes y docentes, cambian diversos escenarios sociales y ofrecen soluciones reales. Les invito a descubrir más en estas páginas.

IDENTIDAD EN EL DISEÑO: moda, cultura y creatividad

Por: Lina María Ortiz Quimbay, Decana Facultad de Producción y Diseño
Fotografía: Ana Paola Gutiérrez Pineda
Ilustración: Carolina Chavarriaga Gómez

En esta cuarta edición de ¡BRAVO! celebramos la moda como un poderoso vehículo de expresión y transformación cultural. Reconocemos la relevancia de este sector para nuestra región y para la Institución Universitaria Pascual Bravo que, en 2024, fue protagonista de la feria de moda más importante de América Latina: Colombiamoda. Allí, lideramos el Pabellón del Conocimiento, un espacio de aprendizaje y diálogo abierto al público en el que se abordaron temas de sostenibilidad, tecnología y creatividad.

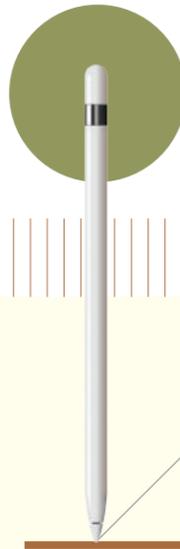
Esta Feria se convirtió en un referente de conocimiento y discusión abierta, donde nuestros estudiantes y docentes demostraron su talento a través de desfiles, talleres y exposiciones que destacan la calidad educativa de la Institución.

Por esta razón, y por primera vez en la historia de esta publicación, dedicamos la portada a uno de los temas centrales de la edición para resaltar la importancia de la identidad y la cultura en el diseño y la tecnología.

En este número también exploramos cómo el diseño textil se convierte en un símbolo de nuestras raíces antioqueñas y cómo el diseño biofílico del Parque Tech integra la naturaleza en nuestro campus, fomentando el bienestar y la creatividad.

Además, algunos artículos abordan cómo la programación y el diseño gráfico se fusionan cada vez más permitiendo a los diseñadores dominar herramientas digitales que enriquecen el entorno visual y la experiencia del usuario. También, les contamos cómo los Clubes Pascualinos y el CELEP son entornos donde nuestros estudiantes cultivan su talento en ilustración, literatura y oratoria con el propósito de fortalecer su formación integral y su sentido de comunidad.

SEBASTIÁN MIRANDA, entre píxeles y pinceles

Por: Ana María Ramírez Sierra
Fotografías: Ana Paola Gutiérrez Pineda
Ilustraciones: Sebastián Miranda
Imagen de apoyo iStock: AlexandrBognat

Conozca a Sebastián Miranda, un diseñador apasionado por el arte desde la infancia. Hoy con gran destreza fusiona las técnicas análogas y digitales en la ilustración y es uno de los docentes más apreciados de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Proyectos personales.

En el mundo del diseño gráfico y la ilustración cada trazo cuenta una historia, y detrás de cada obra hay un creador cuya vida y carrera son tan interesantes como sus propias creaciones. Ese es el caso de Sebastián Miranda, un talentoso ilustrador y diseñador gráfico, quien ha convertido su pasión por el arte en una fuente inagotable de inspiración. Su trabajo se destaca no solo por su impecable calidad técnica, sino también por su capacidad de explorar los límites de la imaginación.

Nació en Envigado y, desde temprana edad, fue considerado un niño *nerd*, pues rápidamente se destacó en sus estudios. Aunque sentía una gran pasión por el arte, inicialmente pensó en estudiar arquitectura, influenciado por su fascinación por las formas. Sin embargo, su padre, convencido de su gran inteligencia, le sugirió que estudiara ingeniería civil, argumentando que no debería desperdiciar su capacidad en un campo tan artístico. Siguiendo el consejo paterno durante dos semestres, finalmente decidió cambiar de carrera y estudiar diseño gráfico, en la que pudo fusionar su formación técnica con su innata creatividad.

Y es que si algo caracteriza a Sebastián es su pasión por ilustrar. Desde el momento en que empezó a rayar cualquier papel que encontraba, su amor por el dibujo fue creciendo con cada trazo. «Lo que siempre digo, y se lo repito a todo el mundo, es que todos nacemos siendo ilustradores, pero la mayoría deja de hacerlo con el tiempo. En cambio yo nunca dejé de hacerlo», cuenta.

Se aferró tanto a los dibujos que para muchos son solo un juego de infancia o un *hobby*, pero, para él, fueron un verdadero propósito de vida.

Desarrolló un estilo único que combina técnicas análogas y digitales, y ha creado obras que trascienden lo tradicional.

Para Sebastián, la ilustración es más que una herramienta de expresión; es una forma de capturar la esencia de la realidad con una perspectiva que pocos logran. Este enfoque es su sello distintivo y le ha dado un lugar en el mundo del arte y la ilustración, donde su trabajo comunica y evoca emociones profundas.

LOS RETOS DE UN LUSTRADOR

Desde sus primeros bocetos hasta sus proyectos más recientes, Sebastián ha sido testigo de la evolución constante de la ilustración, adaptándose a las nuevas tendencias del diseño y el arte. Entre las corrientes actuales, destaca el auge de la inteligencia artificial, que permite crear en segundos dibujos basados en descripciones. No obstante, asegura que esto no es más que «la mezcla de un montón de variables y un *collage* de obras ya existentes por otros artistas». Razón por la que asegura que, tanto diseñadores como artistas, deben

seguir en la búsqueda de la autenticidad y originalidad para que las ilustraciones reflejen esos rasgos humanos únicos que solo una persona puede capturar.

Adicionalmente, Sebastián subraya que mantener la creatividad y forjar un estilo propio es un desafío constante. Por eso, su proceso creativo es un flujo continuo de inspiración que se nutre de su entorno, el consumo de contenido digital y su profunda pasión por el arte en todas sus manifestaciones.

VIVIR CON PASIÓN Y CON INCERTIDUMBRE

Su conocimiento y calidad para hacer las cosas lo pusieron en el camino de la docencia, que para él es otro canal para transmitir su amor por el arte a nuevas generaciones. Como profesor, además de enseñar técnicas y teorías, comparte su experiencia personal y motiva a sus estudiantes a desarrollar sus propias voces artísticas: «Ser docente me permite retribuir lo que he aprendido. Enseñar no solo es impartir conocimiento, es aprender de mis alumnos y crecer junto a ellos», reflexiona.

Su trabajo se destaca no solo por su impecable calidad técnica, sino también por su capacidad de explorar los límites de la imaginación.

A pesar de la demanda que implica su rol como docente, su pasión por la ilustración sigue siendo su principal motor. Su deseo de compartir su conocimiento y experiencia lo mantiene comprometido con el futuro del diseño gráfico, ayudando a formar a los próximos profesionales, a quienes les recomienda la práctica constante, la paciencia y la apertura a nuevas oportunidades.

Sebastián reconoce que el camino del ilustrador está lleno de incertidumbre y retos, pero también de grandes satisfacciones y un crecimiento personal y profesional incomparable.

A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos que lo han retado e inspirado profundamente, tales como: la creación de diferentes pósters para eventos internacionales de animación, diseño de personajes, escenarios y narrativas visuales. Además de ser jurado en concursos y crear contenido ilustrado para redes sociales, eventos, estudios de animación, entre otros.

Mirando al futuro, Sebastián ve un panorama prometedor en este campo, especialmente por las tecnologías emergentes que obligan a los diseñadores a transformar y mejorar, permanentemente, el proceso creativo.

◀
Página anterior: Proyecto personal.

Técnicas tradicionales y digitales conviven en el trabajo de Sebastián Miranda.

LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA ILUSTRACIÓN MODERNA

En la actualidad, las herramientas digitales han abierto nuevas posibilidades para artistas de todo el mundo. Programas como *Illustrator*, *Photoshop* y *Procreate* permiten a los diseñadores explorar nuevas texturas, colores y técnicas con mayor flexibilidad y velocidad. Además, el auge de la inteligencia artificial (IA) está creando oportunidades para colaboraciones inesperadas entre humanos y máquinas en las que los algoritmos generan bases o ideas visuales que los ilustradores pueden pulir y personalizar, manteniendo la esencia creativa.

Impacto del diseño

BIOFÍLICO

en el aprendizaje

Por: Tania María Tobar Montezuna
Fotografías: Ana Paola Gutiérrez Pineda
Imagen de apoyo iStock.com: Marina113

La Institución Universitaria Pascual Bravo adoptó el diseño biofílico en su campus. Integró la naturaleza en sus espacios educativos para mejorar el bienestar y rendimiento de los estudiantes.

El diseño biofílico es una tendencia en arquitectura y urbanismo que busca integrar elementos naturales en los espacios construidos, para promover una mayor conexión entre las personas y la naturaleza. Esta filosofía se fundamenta en la biofilia, un concepto que describe la afinidad innata del ser humano por conectarse con otros seres vivos y con el entorno natural.

En la Institución Universitaria Pascual Bravo, el diseño biofílico se materializó en la construcción de Parque Tech, un bloque dentro del campus diseñado con principios biológicos.

La iluminación natural y los espacios verdes crean un ambiente de bienestar que se extiende más allá de las horas de clase.

Según Juan Pablo Arboleda Gaviria, rector de la Institución, no se trata de un simple edificio, sino que representa una solución integral concebida para abordar las problemáticas del entorno. Su diseño fusiona la arquitectura con la naturaleza y fomenta la colaboración entre los diferentes actores de la comunidad, lo que impulsa iniciativas con impacto positivo en el ambiente.

Este espacio ofrece áreas de estudio y laboratorios, e incluye zonas verdes, jardines verticales y elementos arquitectónicos que imitan patrones naturales. Según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicado en 2016 y liderado por Peter James, este tipo de entornos mejoran la salud mental y física y reducen el estrés.

Por eso, el objetivo del diseño biofílico en la I.U. Pascual Bravo es claro: crear un ambiente educativo que favorezca el bienestar, la creatividad y la concentración.

En la I.U. Pascual Bravo, el diseño biofílico se materializó en la construcción de Parque Tech, un bloque dentro del campus diseñado con principios biológicos.

Según el profesor Nicolás Restrepo, al estar rodeados de naturaleza, los estudiantes experimentan una sensación de calma y plenitud, factores que potencian los procesos cognitivos, elevan el rendimiento académico y aumentan la disposición de los estudiantes para aprender.

Parque Tech trasciende de ser un espacio físico al convertirse en una herramienta pedagógica que estimula las capacidades de los futuros profesionales. Con esta iniciativa, se posiciona como una institución pionera en la implementación de estrategias que fomentan la sostenibilidad y el bienestar dentro del ámbito educativo.

El arte digital:

LA NUEVA FRONTERA ENTRE TECNOLOGÍA E INTERACCIÓN

Por: Evelin Zapata Marín

Ilustraciones: Jhonatan David Jaramillo Tabares
Imágenes de apoyo iStock.com: Sergey Lahtionov

El arte digital se consolida como una de las formas de expresión más innovadoras y accesibles en la actualidad, transforma la creación artística al fusionar tecnología y creatividad. Esta tendencia revoluciona las industrias culturales y democratiza el acceso a las obras.

El arte digital ha revolucionado las formas tradicionales de creación artística. Ilustración realizada en Photoshop.

Uno de los aspectos más emocionantes del arte digital es su capacidad para democratizar el acceso a la creatividad.

El arte se ha transformado de diversas maneras a lo largo de la historia y, en la era digital, la relación entre arte y tecnología da lugar a nuevas formas de expresión. En este contexto, el arte digital emerge como un campo en constante expansión, que no solo redefine cómo se crean las obras, sino cómo interactúan con los espectadores.

Carlos Andrés Simbaqueva, un artista digital colombiano, es uno de los exponentes más destacados de esta especialidad en el ámbito nacional e internacional, quien lo define como «una disciplina donde se pueden conceptualizar

ideas mediante herramientas digitales, ofreciendo una realidad original que no es física, pero que es completamente real para el espectador».

De esta manera, las creaciones trascienden los lienzos tradicionales y se incorporan en múltiples industrias como el cine, la televisión, la publicidad y, por supuesto, los videojuegos.

Cada vez más, el arte digital es una experiencia multisensorial. Un ejemplo de ello son las instalaciones inmersivas de Rafael Lozano-Hemmer, pionero en el arte interactivo y creador de la obra *Pulse Room*, donde los espectadores

interactúan directamente al colocar sus manos en sensores que capturan los latidos de su corazón. Estos latidos se traducen en pulsaciones de luces que llenan la sala, ofreciendo una experiencia única e individual para cada persona. La obra conecta emocionalmente al espectador con la instalación, haciendo que la interacción sea parte integral de la obra misma.

Es fundamental resaltar la interactividad como una de las características más distintivas del arte digital, ya que permite a los espectadores observar e involucrarse de manera activa en las obras. Estas responden a sus movimientos y gestos, lo que genera una experiencia inmersiva donde las piezas parecen cobrar vida, adaptándose y transformándose en tiempo real según las acciones del público.

Este enfoque inició con figuras como Myron W. Krueger, quien a finales de los años 60 desarrolló exhibiciones de realidad aumentada que reaccionan al movimiento de los usuarios.

Krueger es considerado el padre de la realidad aumentada y su obra *Glowflow* fue un hito al combinar cámaras de video con proyecciones que respondían al entorno. Su trabajo sentó las bases para las experiencias inmersivas que hoy conocemos e impulsó el arte digital hacia nuevas formas de interacción con el público.

TIPOS DE ARTE DIGITAL

El arte digital no se limita únicamente a obras estáticas. Técnicas como el *pixel art*, el modelado 3D, el aerógrafo digital y el arte generativo son solo algunas de las herramientas que los artistas emplean para desarrollar sus propuestas. Estas técnicas, a menudo empleadas en la industria del entretenimiento, permiten construir mundos visuales complejos y detallados que, gracias a la tecnología, pueden evolucionar y adaptarse al espectador en tiempo real.

PIXEL ART: es una forma de arte digital en la que las imágenes se crean y editan píxel a píxel, lo que da como resultado un aspecto que se asemeja a los gráficos de los primeros videojuegos de los años 80 y 90. Cada pequeño cuadrado forma parte de una imagen más grande, lo que produce un estilo visual caracterizado por su simplicidad y encanto retro. A pesar de su apariencia básica, los artistas pueden lograr un sorprendente nivel de detalle y complejidad, evocando una sensación nostálgica y, al mismo tiempo, moderna.

MODELADO 3D: es una técnica en la que los artistas crean representaciones tridimensionales de objetos o personajes usando programas informáticos. En lugar de dibujar en una superficie plana, los creadores diseñan modelos que pueden ser vistos desde todos los ángulos, como si existieran en el mundo real. Este tipo de arte se utiliza en películas para crear efectos especiales, en videojuegos para construir mundos y personajes, y en arquitectura para visualizar proyectos antes de ser construidos. Los modelos pueden ser tan simples como una taza o tan complejos como un paisaje entero o un edificio.

AIRBRUSHING DIGITAL: es una técnica que imita el uso del aerógrafo, una herramienta tradicional que expulsa pintura o tinta en finas capas. En el arte digital, esta técnica permite a los artistas aplicar colores y sombras con suavidad, creando transiciones suaves y realistas entre tonos. Es ideal para retratos, ilustraciones detalladas o imágenes que requieren un acabado pulido y profesional. La ventaja de hacerlo de forma digital es que los artistas pueden experimentar sin desperdiciar materiales y ajustar detalles con mucha precisión.

ARTE VECTORIAL: es un tipo de ilustración que se crea utilizando formas geométricas y líneas definidas por ecuaciones matemáticas, en lugar de píxeles. Esto significa que una imagen vectorial puede ser ampliada o reducida indefinidamente sin perder calidad ni volverse borrosa, lo que lo hace perfecto para logotipos, carteles y gráficos que necesitan verse bien en diferentes tamaños. Es una técnica común en diseño gráfico dado que las formas y colores son nítidos, precisos y fáciles de manipular.

ARTE GENERATIVO: es una forma de arte digital en la que los artistas utilizan algoritmos y programas de ordenador para crear obras que se generan de manera automática o semiautomática. El artista define un conjunto de reglas o instrucciones, y el software sigue esas pautas para producir imágenes visuales únicas. A veces, el resultado es impredecible, lo que añade un elemento de sorpresa y experimentación. Este tipo de arte es una fascinante fusión entre la creatividad humana y el poder de la tecnología, y suele dar lugar a patrones, formas y estructuras abstractas que no serían posibles con métodos tradicionales.

En el arte digital los espectadores se convierten en parte activa de las obras. Ilustración realizada en Illustrator.

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ARTE DIGITAL

Uno de los aspectos más emocionantes del arte digital es su capacidad para democratizar el acceso a la creatividad.

Las redes sociales y plataformas en línea permiten a los artistas compartir su trabajo con una audiencia global. Ya no es necesario estar presente en una galería física para apreciar una obra; ahora, los espectadores de todo el mundo pueden interactuar con exhibiciones a través de sus dispositivos móviles o computadoras.

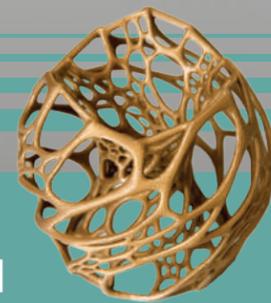
Esta democratización también ha facilitado la creación colaborativa, en la que artistas de diferentes partes del mundo pueden trabajar juntos en un proyecto sin necesidad de estar físicamente en el mismo espacio.

El arte digital es una opción más sostenible en comparación con los medios tradicionales. Ilustración realizada en Photoshop.

La naturaleza, con millones de años de evolución, se convierte en el modelo perfecto para encontrar soluciones eficientes y sostenibles. El diseño biomimético aprovecha estos principios para crear productos y sistemas que no solo optimizan el uso de recursos, sino que también respetan el entorno.

Diseño biomimético

Por: Sara Vásquez Agudelo

Imágenes iStock.com:
ArtMood Visualz; piranka;
eli_asenova; Czgur;
Paolino Massimiliano Manuel

La naturaleza actúa como un laboratorio de creación constante, que desarrolla soluciones sorprendentes para las personas. Estas soluciones, que se encuentran en los procesos, formas y estructuras de los seres vivos son la inspiración para el diseño biomimético. Se trata de una nueva perspectiva, que entiende la naturaleza como una maestra y busca replicar su sabiduría mediante el diseño, con una condición: solucionar problemas y mejorar la calidad de vida.

Según la investigadora en este campo Janine Benyus, «La biomimética representa una ciencia emergente que estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego las imita. Presenta nuevas formas de desarrollar productos y servicios».

En este último aspecto, el objetivo es crear productos que, además de ser funcionales, minimicen el uso de recursos y reduzcan el impacto ambiental.

Por ejemplo, tomemos como referencia los panales de abejas, cuyas estructuras hexagonales han inspirado soluciones arquitectónicas y de construcción. Esta geometría permite la creación de materiales más ligeros sin perder resistencia, lo que es clave en la construcción de estructuras eficientes y sostenibles.

Otro impacto destacado, es el que se dio con el tren bala japonés, conocido como *Shinkansen*. Los ingenieros tenían un problema del ruido excesivo que se producía cuando los trenes salían de los túneles a alta velocidad, lo que causaba molestias a las comunidades cercanas y superaba los niveles permitidos por las autoridades. No obstante, el ingeniero Eiji Nakatsu, apasionado por la ornitología, se inspiró en el *martín pescador*, un ave que se zambulle en el agua desde el aire con mínima perturbación. Observó que la forma aerodinámica del pico le permitía pasar del aire al agua sin generar salpicaduras significativas.

Aplicando este principio, los diseñadores adaptaron esta forma al tren y lograron reducir significativamente el ruido y mejorar su eficiencia energética.

Otra influencia, se encuentra en la arquitectura sostenible, específicamente en los edificios que utilizan sistemas de refrigeración natural inspirados en los termiteros africanos. Estas infraestructuras se autorefrigeran y mantienen su temperatura interna sin necesidad de sistemas de aire acondicionado, lo que reduce significativamente el consumo de energía y, por tanto, su impacto ambiental.

Por último, están las aplicaciones en los materiales, como los inspirados en la seda de araña. La seda es cinco veces más fuerte que el acero, pero mucho más ligera, lo que permitió que aparecieran productos como: gasas, ropa de protección y deportiva, chalecos antibalas, entre otros.

El diseño biomimético emula las formas y procesos naturales para generar soluciones sostenibles y eficientes.

La naturaleza nos muestra que las soluciones más eficientes son aquellas que trabajan en armonía con el entorno.

El objetivo es crear productos que, además de ser funcionales, minimicen el uso de recursos y reduzcan el impacto ambiental.

NO ES UN CAMINO SENCILLO

La naturaleza es increíblemente compleja y sus soluciones no siempre son fáciles de replicar. Como lo explica la arquitecta Ilaria Mazzoleni, los principales desafíos están relacionados con la necesidad de co-crear y colaborar con otros campos de la industria. Se requieren biólogos, biomédicos, geólogos y personas afines con el entendimiento de la biología para incluirlos en el desarrollo. Uno de los grandes retos es cómo integrar tantas áreas de conocimiento para desarrollar de manera eficaz y eficiente los productos que se quieren mejorar o innovar.

Crear:

el poder que trasciende el instante

Por: Angélica María Argel Correa

Imagen casco de interacciones suministrada por: Angélica María Argel Correa
 Collage: Juan Camilo Bustamante Restrepo.
 Imágenes iStock.com: beast01; Eoneren; Marina Demeshko; Leonid Andronov;
 Aleaimage; Rouzes; CSA Images; Ton Pornprasit Panada

- ▶ Este artículo de opinión explora la importancia de reconocer y fomentar la creatividad en la vida cotidiana, destacando cómo, en un mundo cada vez más acelerado, se ha perdido la capacidad de observar y valorar las pequeñas creaciones diarias.

El ser humano está siempre creando, solo que no es consciente de lo que crea, así como no lleva un registro continuo de todo lo que es capaz de captar cuando pone la mirada en el horizonte; es más, ni siquiera puede describir con exactitud todo el campo visual. La atención se enfoca donde se encuentra un punto de interés.

En los últimos años, el ser humano se mueve conforme a los cambios que lo rodean, todo es mucho más rápido y las pantallas que asisten la vida. El tiempo para crear es limitado y se pretenden resultados inmediatos para todo, se vive de *shot en shot*, de creaciones que pueden carecer de sentido solo por falta de observación y trabajo de las mismas, entonces estas se abandonan y no se logra crear algo con suficiente impacto como para continuar el camino de descubrimientos.

La creatividad es un término relativamente nuevo, pues fue solo hasta 1950 cuando el psicólogo Joy Paul Guilford lo destacó en su discurso ante la American Psychological Association (APA), y solo hasta 1992 empezó a ser parte de la Real Academia Española (RAE). Guilford también explica que la creatividad es una habilidad que se evidencia en la capacidad del ser humano de conectar conceptos concebidos previamente con nuevas ideas, pero también en el descubrimiento de nuevas uniones entre dos conceptos existentes dentro del conocimiento de una persona.

Al ser una habilidad, todos los seres humanos la poseen, por lo cual, debe ser trabajada y reforzada por medio de la estimulación de los sentidos, con ejercicios en los que se exploren perspectivas, observación intensa, lluvia de ideas o

juego de roles, mostrando que crear es un proceso interno que nace de mirarse para luego relacionarse con los demás.

Estos intercambios de ideas con otros llegan a perpetuarse en la medida que impacten. Sin embargo, es justo por el dinamismo de los cambios que crear se ha ido reduciendo a momentos puntuales que nos alejan de creer que se pueden convertir en elementos que pasen a hacer parte transversal de una nueva cotidianidad o de una manera de vivir, cuando en realidad los chispazos solo son el inicio de la producción de algo más grande y con mayor impacto.

Crear es un proceso interno que nace de mirarse para luego relacionarse con los demás.

Es esencial recordar que la creatividad no surge sólo en grandes momentos, sino en pequeños instantes que pueden parecer insignificantes en medio de nuestras rutinas diarias. Son precisamente en estos destellos en los que reside el potencial de transformar ideas en algo más grande y significativo.

Es fundamental detenernos en medio del ajetreo diario, permitarnos conectar y explorar y, así, hacer de la creatividad una parte integral de nuestra vida cotidiana. Crear es, en última instancia, un acto de pausa y reflexión que enriquece no solo nuestro ser, sino también nuestra manera de vivir y relacionarnos con el mundo.

Los sentidos son los encargados de captar información para que sea transformada en nuestro cerebro.

Cortometraje en técnica Stop Motion: "Una más".
Productora: Serval Films.
Estudio de Postproducción:
DarMas Creativos.

El poder de la

NARRATIVA en el diseño

Por: Diana Estefanía Isaza y Joan Oslander Cardona Ciro
Imágenes suministradas por: Michell Castro Corzo, DarMas Creativos

El diseño no es simplemente una cuestión estética; se ha convertido en una herramienta narrativa poderosa que puede definir el éxito de una marca o proyecto.

En el vasto universo del diseño, la importancia de contar una historia tiene un protagonismo indiscutible. Ya no se trata solo de jugar con formas, colores o tipografías, sino de ir más allá, de generar una conexión emocional entre el espectador y lo que está viendo. Este fenómeno, conocido como diseño narrativo, transforma las composiciones visuales en algo más profundo y significativo: una herramienta que no solo comunica, sino que construye experiencias.

«La narrativa es un soporte para todo lo que hacemos», explica Francisco Gallego, comunicador y periodista. Incluso en elementos que pueden parecer inmóviles, como un logotipo o una imagen, hay una historia detrás. Cada detalle importa, cada decisión creativa contribuye a una narración que debe ser coherente y poderosa. Lo visual no solo debe ser atractivo, debe tener alma. En ese sentido, el diseño deja de ser algo superficial y se convierte en una experiencia inmersiva que invita al público a participar activamente en la historia que se está contando.

El diseñador, como un narrador visual, tiene la capacidad de transmitir mensajes que resuenan en la mente y en el corazón del público, envolviéndolo en una historia que va mucho más allá de lo estético. En los últimos años, el diseño gráfico ha tendido hacia la simplicidad que, lejos de ser banal, se convierte en la esencia de un mensaje claro y efectivo.

Abecedario peludo. Diseño 3D para lettering.
Por: Manuela Ramírez Castaño.

El diseño de una marca debe ser consistente a lo largo de todos los puntos de contacto con su público.

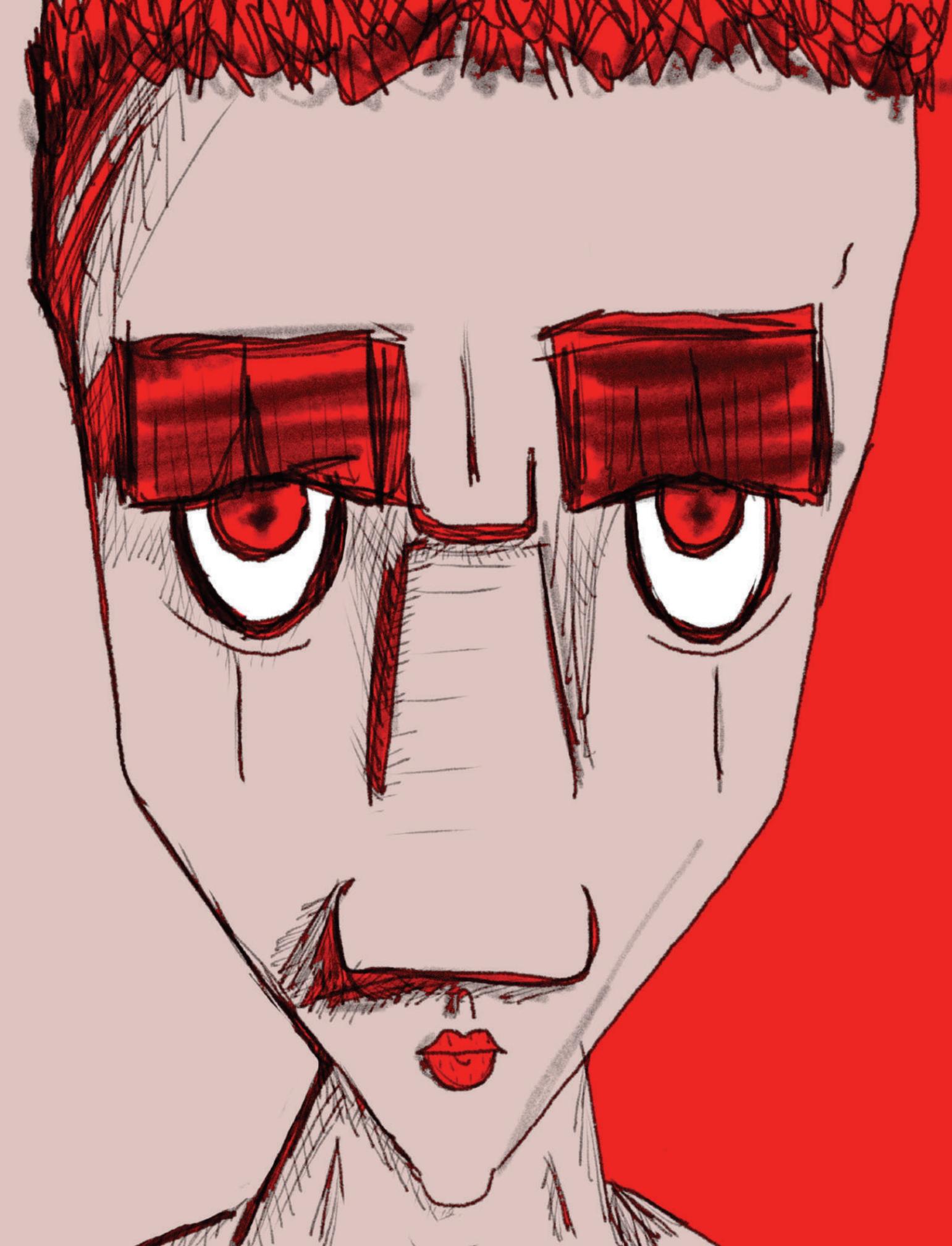
La productora Serval Films y el estudio de Post DarMas realizan en Stop Motion el cortometraje "Amor en tiempos de como sea que se llame el presente", en el que narran una historia visual sin palabras.

Las marcas están optando por propuestas minimalistas, despojadas de adornos innecesarios, en un esfuerzo por que la narrativa visual hable por sí sola, sin distracciones. Esta tendencia hacia la depuración de los elementos visuales permite que el público no solo vea, sino que entienda y sienta lo que se quiere transmitir.

Además, la tipografía toma un papel protagonista, pasando de ser un mero soporte de texto a convertirse en un recurso visual en sí mismo. Las letras cuentan una historia, representan la personalidad de una marca y son capaces de generar una conexión emocional tan fuerte como las imágenes que las acompañan.

ELEMENTOS VISUALES VIVOS

Por otro lado, la animación ha encontrado su lugar en este mundo narrativo, sumando dinamismo a los elementos visuales. Un logotipo que cobra vida o un diseño que se mueve al ritmo de una historia son recursos cada vez más utilizados en plataformas digitales, logrando captar la atención del espectador de maneras innovadoras.

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

q

f

a

En este contexto, las nuevas tecnologías están jugando un papel transformador. Herramientas como la realidad aumentada y la realidad virtual permiten crear experiencias de marca inmersivas que llevan al usuario a interactuar de maneras nunca antes vistas. Las marcas no solo cuentan su historia; ahora permiten que el público sea parte de ella. Por su parte, la inteligencia artificial y el *machine learning* están facilitando la personalización de los contenidos, adaptando la narrativa a los gustos y preferencias de cada usuario. Esto no solo optimiza la experiencia del consumidor, sino que crea una conexión más profunda y significativa con la marca.

Ya no se trata solo de jugar con formas, colores o tipografías, sino de generar una conexión emocional.

Aun así, uno de los grandes retos para los diseñadores es encontrar el equilibrio entre innovación y atemporalidad. La moda cambia rápidamente, pero las marcas que perduran son aquellas que logran mantenerse relevantes sin perder su esencia. Crear un diseño que trascienda el tiempo implica incorporar elementos contemporáneos de manera sutil, sin dejar que estos eclipsen el carácter distintivo de la marca. Como señala Yohan López, experto en diseño narrativo, es importante pensar en el futuro, en cómo la marca crecerá y evolucionará sin sacrificar su identidad.

El diseño narrativo es mucho más que una tendencia pasajera; es una evolución natural del campo del diseño gráfico. En un mundo saturado de imágenes y estímulos, las marcas necesitan contar historias que capten la atención y generen una respuesta emocional en su audiencia. Las herramientas tecnológicas, combinadas con un enfoque minimalista y accesible, están redefiniendo cómo las marcas se presentan al mundo. Hoy, más que nunca, el diseño es una narrativa en sí misma, una que, si se cuenta bien, puede ser recordada y apreciada por mucho tiempo. Porque al final del día, no se trata solo de lo que vemos, sino de lo que sentimos cuando miramos.

He is the Fox. Campaña para marca de moda. Por: Manuela Ramírez Castaño.

Pero no basta con innovar; la coherencia es clave para que una narrativa funcione. El diseño de una marca debe ser consistente a lo largo de todos los puntos de contacto con su público, desde su presencia en redes sociales hasta su representación en medios impresos. Esa coherencia no solo refuerza la identidad de la marca, sino que genera confianza en el consumidor, quien reconoce y asocia estos elementos visuales con una historia que le resulta familiar.

Sin embargo, no todo se trata de contar una historia visualmente atractiva. Hoy en día, la accesibilidad es un aspecto crucial. Las marcas que buscan ser inclusivas deben asegurarse de que sus mensajes sean comprensibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas. Esto incluye la implementación de contrastes adecuados para personas con discapacidad visual o la creación de diseños que se adapten de manera fluida a diferentes dispositivos y pantallas. Hacer que una historia visual sea accesible amplía el alcance de la marca y refuerza su compromiso con la equidad y la inclusión, valores cada vez más apreciados por el público.

Página anterior: R_E_D. Un quick art realizado por Michell Castro Corzo.

Creatividad y narrativa: poderosas por sí solas, pero juntas logran lo inimaginable. Ilustración: Michell Castro Corzo.

u

o

d

m

y

e

h

w

j

b

Diseño y PROGRAMACIÓN, una fusión obligada

La programación y el diseño gráfico son dos disciplinas que parecían distantes hace algunos años, hoy convergen para crear experiencias visuales innovadoras y adaptables. Los diseñadores encuentran en el código un aliado para expandir sus límites creativos.

La tendencia de simplificar las interfaces y adoptar diseños orientados a la voz, lo que representa un desafío adicional.

«Es común que estos profesionales experimenten frustración durante un proceso de desarrollo debido a errores en el código o al ajuste de los elementos visuales. Sin embargo, superar estas barreras abre la puerta a una flexibilidad creativa sin precedentes», asegura Cristian Mesa, otro programador, experto en UX/UI.

Mesa también destaca «la tendencia de simplificar las interfaces y adoptar diseños orientados a la voz, lo que representa un desafío adicional en términos de programación y diseño gráfico, ya que se requiere adaptar la interacción visual a un modelo de uso intuitivo y accesible».

Precisamente, este tipo de innovaciones, orientadas hacia la accesibilidad, forman parte de una evolución constante en las demandas de los usuarios y en la tecnología misma. A medida que estas demandas avanzan, el papel de la programación en el diseño gráfico es cada vez más relevante.

En un mercado cada vez más digital, el diseño gráfico y la programación convergen para crear experiencias visuales y funcionales que cautivan al usuario. Ya no basta con diseñar imágenes estáticas; hoy, la capacidad de integrar el diseño con el código se ha vuelto esencial para quienes buscan impactar en un entorno altamente interactivo.

Esta combinación permite a los creativos ir más allá de lo visual, llevando sus ideas a plataformas digitales donde se pueden adaptar a las necesidades y comportamientos del usuario. Como explica Juan José Alcaraz Guisao, programador especializado en diseño, el código permite materializar ideas y automatizar funciones, logrando resultados tanto estéticos como funcionales que mejoran la experiencia del usuario.

«Al aplicar lenguajes como HTML, CSS y JavaScript en proyectos de diseño web, los diseñadores pueden crear interfaces adaptables que responden al comportamiento del usuario, integrando transiciones, animaciones y elementos interactivos», explica.

Esto implica numerosos retos, dado que lo funcional no siempre es estéticamente atractivo y lo visualmente atractivo muchas veces desafía las limitaciones de la programación. Incluso, para muchos diseñadores, la estética de la interfaz, también llamada *frontend*, representa una dificultad, considerando que deben mantener un equilibrio entre la funcionalidad y la belleza.

La accesibilidad y personalización son elementos claves en la creación de experiencias digitales, y la programación permite crear productos visuales más adaptados a las necesidades de cada usuario.

Así, los diseñadores gráficos que se especialicen en programación estarán mejor equipados para enfrentarse a un entorno digital en constante cambio y continuar innovando en sus proyectos.

La fusión de la programación y el diseño gráfico, lejos de limitar la creatividad, abre una ventana a nuevas formas de expresión. Gracias al código, los diseñadores pueden no solo construir interfaces hermosas, sino también desarrollar experiencias digitales que generen un impacto real en la vida de los usuarios, haciendo del diseño gráfico una disciplina más completa y preparada para los desafíos del futuro.

RECOMENDACIONES PARA DISEÑADORES QUE INICIAN EN LA PROGRAMACIÓN

Para aquellos diseñadores gráficos que desean explorar el mundo de la programación, la paciencia es fundamental. «La programación implica trabajar constantemente con prueba y error» comenta Juan José Alcaraz, quien destaca que este proceso es clave para superar los obstáculos iniciales y aprender a identificar y corregir errores en el código.

«Un consejo clave es comenzar con proyectos sencillos, evitando desarrollos demasiado complejos al inicio. En lugar de eso, pequeños ejercicios en HTML y CSS pueden servir para dominar la base del diseño web» añade Alcaraz.

Los ejercicios básicos permiten construir una base sólida sin sobrecargar la experiencia inicial, lo que facilita la comprensión de conceptos como la estructura de etiquetas y la personalización visual.

Otra recomendación importante es familiarizarse con herramientas accesibles, como Visual Studio Code. Esta plataforma, ampliamente utilizada en la industria, permite escribir y depurar código de manera eficiente, además de ofrecer extensiones útiles que simplifican la programación para quienes se inician en el área. Contar con un entorno cómodo de trabajo puede hacer que el aprendizaje sea más ameno y menos intimidante.

Por último, la curiosidad y el afán de experimentar ayudan a fortalecer la creatividad y a enfrentar los retos de este proceso. Explorar diferentes lenguajes y técnicas de programación refuerza la lógica y ayuda a los diseñadores a comprender mejor cómo llevar sus ideas.

Por: Jennyfer Isaza Saldarriaga
e Isabel Cristina López
Imágenes de apoyo iStock.com:
Artush; Andrey Nikitin; artisteer

Fotografía hiperrealista: la realidad supera la ilusión visual

Por: Luisa Fernanda Ramírez Arismendy
Imágenes iStock.com: Deagreez; Extreme-Photographer; rusm; piranka

La fotografía hiperrealista difumina las líneas entre la realidad y la ficción. Crea imágenes que parecen obras de arte pintadas, pero que son el resultado de una técnica fotográfica precisa.

En el mundo de la fotografía, la frontera entre la realidad y la ilusión es desdibujada por la fotografía hiperrealista. Esta corriente, que se desarrolló a finales de los años sesenta y principios de los setenta en Estados Unidos, nació como un contrapunto al minimalismo y al expresionismo, lo que generó un debate interesante entre fotógrafos y pintores sobre cuál de estas formas artísticas representa mejor la realidad.

Desde la invención de la fotografía, en el siglo XIX, se ha creído que la cámara tenía una ventaja sobre la pintura a la hora de capturar el mundo tal como es.

Sin embargo, los pintores del hiperrealismo se han defendido usando la fotografía como referencia para crear imágenes que, a simple vista, parecen fotografías, pero que, en realidad, son obras realizadas a mano.

Para el fotógrafo y académico antioqueño, Daniel Jaime Gómez, esta técnica es muy interesante porque reconfigura el concepto de realidad: «Las imágenes, más que las palabras, son el lenguaje dominante en nuestra sociedad, pero, ¿qué sucede cuando esas imágenes ya no corresponden a lo que consideramos "real"? Esta pregunta nos lleva a reflexionar profundamente sobre la manera en que interactuamos con el mundo visual y la percepción que tenemos de lo que es verdadero».

Texturas y detalles asombrosos presentes en la fotografía hiperrealista.

Los fotógrafos hiperrealistas han dado un giro a este concepto, con la creación de imágenes fotográficas que parecen pinturas al óleo, acuarela o acrílico, lo que genera la impresión de que el espectador está ante paisajes irreales.

Precisamente, la diferencia entre el hiperrealismo fotográfico y el fotorrealismo es el grado de libertad artística. Mientras que el fotorrealismo busca reproducir una imagen lo más fielmente posible a partir de una fotografía real, el hiperrealismo otorga al artista más libertad para agregar su propio estilo. El resultado es una representación visual que va más allá de la simple reproducción, permite al fotógrafo capturar la esencia y la belleza de los elementos que elige retratar.

Los fotógrafos deben tener un conocimiento profundo de sus herramientas: desde la cámara y la iluminación hasta la composición y el control del entorno.

Un ejemplo destacado en este campo es el fotógrafo estadounidense David Orias, cuyas imágenes de olas y cuerpos de agua han cautivado a críticos y aficionados por igual. Orias emplea técnicas avanzadas, como exposiciones largas y un control preciso de la luz, para capturar momentos que parecen sacados de un sueño. Sus fotografías presentan olas en movimiento con una nitidez extraordinaria, lo que permite a los espectadores apreciar cada detalle del agua en su desplazamiento.

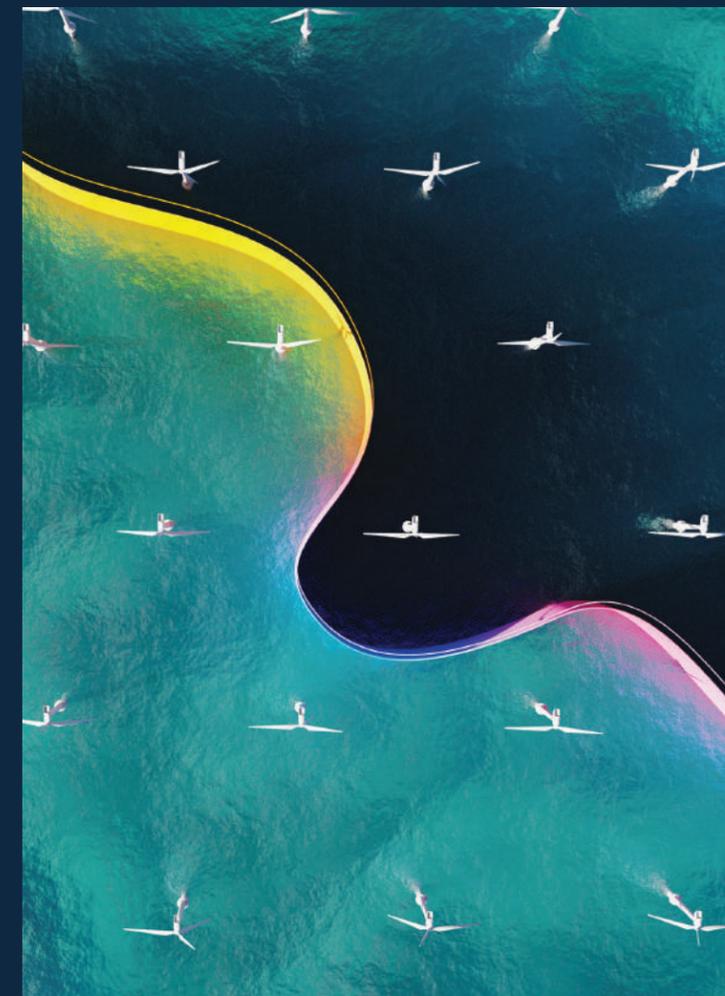
UNA MAESTRÍA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

La fotografía hiperrealista requiere un dominio técnico tan exigente como el de la pintura fotorrealista. Los fotógrafos deben tener un conocimiento profundo de sus herramientas: desde la cámara y la iluminación hasta la composición y el control del entorno. Pero más allá de la técnica, la verdadera habilidad reside en captar la esencia de lo que se fotografía, resaltando su belleza y complejidad.

Este estilo genera una ilusión tan potente que, a menudo, el ojo humano se ve desafiado a discernir si lo que tiene frente es una fotografía o una pintura. Así, el hiperrealismo fotográfico eleva la fotografía a un nivel artístico, que continúa fascinando y desafiando a quienes lo observan.

«Para muchos artistas contemporáneos, la creación es un medio para interpelar. En lugar de simplemente reflejar el mundo tal como es, el arte siempre está empujando los límites, cuestionando y eso es lo que hace a esta técnica interesante, porque hasta qué punto necesitamos que una foto sea fiel?», puntualiza el fotógrafo Gómez.

Como forma de expresión, la fotografía hiperrealista no solo busca representar cosas o personas, sino también provocar y confrontar al espectador con dilemas sobre la existencia misma.

Turbinas eólicas en el mar.

DISEÑO UX:

¿por qué

algunos productos

nos atrapan

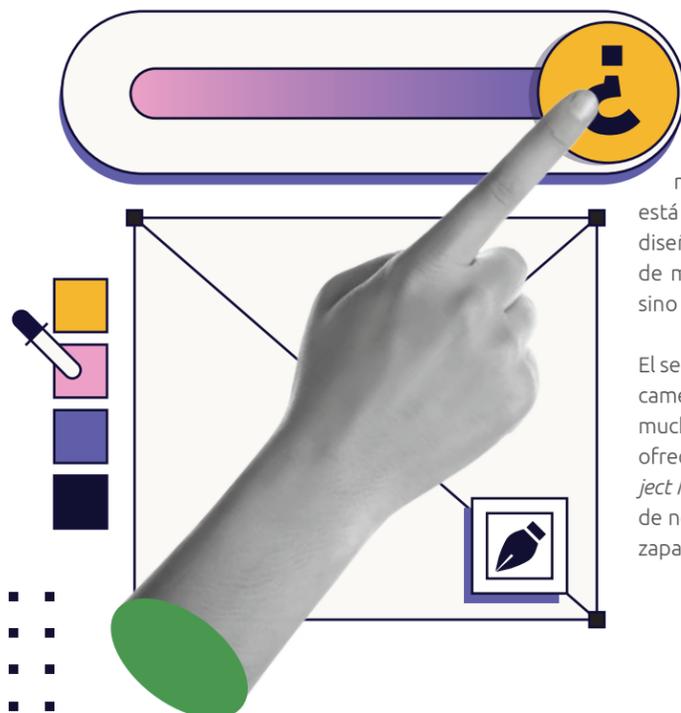
y otros nos

frustran?

Por: María Camila Gómez

Collage: Juan Camilo Bustamante Restrepo
Imágenes de apoyo iStock.com: Suradech14; posteriori; pinstock

- ▶ En un entorno donde cada clic cuenta, el éxito de los productos digitales está reservado para aquellos que saben conectar con las emociones, anticipar necesidades y ofrecer experiencias fluidas, es decir, tienen un buen diseño UX.

Qué es lo que hace que un producto digital nos enganche desde el primer segundo, mientras otros nos hacen salir huyendo? ¿Por qué algunas aplicaciones parecen entendernos mejor que nosotros mismos, mientras otras nos desesperan? La respuesta está en el corazón de todo lo que consumimos en el mundo digital: el diseño centrado en el usuario (UX). Pero no es solo un bonito término de moda, es la clave para crear experiencias que no solo funcionan, sino que emocionan.

El secreto no está en tener un diseño bonito o en hacer algo «tecnológicamente avanzado». El verdadero poder del UX reside en una pregunta mucho más profunda: ¿qué necesita realmente el usuario y cómo puedo ofrecérselo de la manera más sencilla posible? Para Daniel Jaramillo, *Project Manager* en Solenium y experto en este tema, «el diseño no se trata de nosotros, se trata de ellos. Es nuestra capacidad de ponernos en los zapatos del usuario lo que define el éxito o el fracaso de un producto».

Y aunque esto pueda parecer obvio, la verdad es que muchos productos fallan porque olvidan la regla de oro del UX: hacer que lo complejo sea sencillo. No importa cuán innovador o espectacular sea tu producto si el usuario no puede entenderlo. ¿Cuántas veces hemos descargado una aplicación y, tras unos minutos de frustración, la hemos eliminado? Una interfaz bien diseñada no solo es atractiva, es intuitiva. Debería guiarte sin esfuerzo, hacerte sentir que todo fluye. Si tienes que pensar demasiado para usarlo, está mal diseñado.

Esto lo sabe bien Cristián Giraldo, desarrollador en Bancolombia, quien enfatiza: «El buen diseño es invisible, porque lo que importa es que el usuario sienta que es fácil, no que se vea espectacular».

Pero no basta con crear algo intuitivo y lanzarlo al mundo. Aquí entra en juego otro pilar del UX: escuchar al usuario. No hay producto perfecto desde el principio y por eso es fundamental el *feedback* continuo. Los mejores productos no son los que nacen perfectos, sino los que se mejoran constantemente. La filosofía es simple: falla rápido, corrige barato y evoluciona. A este enfoque lo llaman iteración rápida, porque no solo mejora el producto, sino que lo ajusta cada vez más a las expectativas y deseos reales del usuario, un punto que ha sido clave en el éxito de muchas empresas tecnológicas.

Otra herramienta que ha revolucionado la forma de validar productos es el Producto Mínimo Viable (MVP). Se trata de lanzar lo más esencial del producto, obtener un *feedback* y asegurarse de que están en el camino correcto antes de invertir demasiado tiempo y dinero. Precisamente, el libro *The Mom Test* enseña cómo hacer las preguntas correctas a los usuarios para obtener respuestas honestas y útiles sin caer en la trampa del sesgo del desarrollador.

Los usuarios esperan que todo esté hecho a su medida, desde recomendaciones hasta interfaces que se adapten a sus necesidades.

Finalmente, no podemos olvidar el gran diferenciador en el mundo digital: la personalización. Las experiencias ya no pueden ser genéricas. Los usuarios esperan que todo esté hecho a su medida, desde recomendaciones hasta interfaces que se adapten a sus necesidades. Y cuando eso sucede, la magia ocurre. Las marcas que lo entienden no solo logran captar la atención del usuario, sino que generan una lealtad que va mucho más allá de un simple «me gusta». Se convierten en parte de la vida de las personas.

Entonces, ¿por qué algunos productos nos atrapan y otros nos frustran? Porque los primeros entienden que el diseño UX no es solo una técnica, es una filosofía. Una que se basa en observar, escuchar y mejorar constantemente. Las empresas que lo aplican no solo crean productos, crean experiencias que transforman.

[DO IT YOURSELF]

ENCUADERNACIÓN FRAN CESA:

REVIVIENDO LA TRADICIÓN

Por: Elizabeth Rozo Granada

Fotografías: Elizabeth Rozo Granada
Imágenes de apoyo iStock.com: Floortje; dja6; popovaphoto

En este artículo se relata sobre la rica tradición de la encuadernación francesa y destaca su valor cultural e histórico como una forma de arte que combina la funcionalidad y la estética.

La unión de cuadernillos mediante diversas técnicas no es solo una práctica artesanal, sino también una tradición histórica que reafirma el valor cultural del libro como un tesoro patrimonial. Cada libro encuadernado nos recuerda que poseerlo implica una responsabilidad: preservar el conocimiento y la cultura, y transmitirlos a las futuras generaciones. Este acto de cuidar y valorar lo que tenemos es un compromiso con la historia y la continuidad del saber.

En este contexto, la encuadernación francesa brilla como algo más que una técnica, es un reflejo de la profunda conexión entre las personas, el arte y el conocimiento. Cono-

cida por su elegancia y durabilidad, ha cautivado a amantes de los libros y artesanos durante generaciones. Su diseño, que fusiona funcionalidad y estética, tiene sus raíces en la rica tradición europea de encuadernación que se remonta a la Edad Media.

Con la llegada de la imprenta en el siglo XV, la necesidad de proteger y presentar los libros de manera atractiva se hizo más evidente. Fue en Francia, durante los siglos XVII y XVIII, donde este estilo se consolidó. Encuadernadores como André Masson perfeccionaron técnicas que incluían el uso de cuero, dorados y papeles decorativos, elevando la encuadernación a una forma de arte.

La técnica de costura expuesta permite ver la unión entre las páginas.

Lo que distingue a la encuadernación francesa es su estructura sólida, con un lomo reforzado y tapas duras. Esta técnica emplea un cosido especial que permite que el libro se abra completamente, facilitando la lectura y permitiendo anotar en sus márgenes. De esta manera, se protege el contenido y se enriquece la experiencia del lector, invitándolo a interactuar de manera más íntima con el libro.

Al sumergirnos en el proceso de encuadernación francesa, nos conectamos con siglos de historia y tradición artesanal. Es una invitación a ser parte de un legado que valora el arte, la cultura y el conocimiento, y a mantener viva una herencia que sigue inspirando a generaciones.

Esta técnica emplea un cosido especial que permite que el libro se abra completamente, facilitando la lectura y permitiendo anotar en sus márgenes.

PROCESO DE ENCUADERNACIÓN

Si el mundo de la encuadernación te cautiva y deseas crear un libro o libreta al estilo francés, a continuación te ofrecemos los pasos para que puedas replicarlo cuando quieras. Implica varios pasos clave:

PREPARACIÓN DEL CONTENIDO: las páginas se agrupan en cuadernillos de cuatro hojas y se alinean correctamente. Este paso es crucial para asegurar que el libro se abra y cierre sin problemas.

Herramientas esenciales para el proceso de encuadernación.

COSER EL LOMO: las secciones se cosen juntas utilizando hilos resistentes. Este cosido permite que el libro mantenga su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.

FORMACIÓN DE LAS TAPAS: se cortan y preparan las tapas duras, que luego se cubren con el material elegido, ya sea cuero o tela.

MONTAJE: se unen las tapas al lomo del libro, asegurándose de que todo quede perfectamente alineado.

DECORACIÓN: finalmente, se aplican los detalles decorativos, como el dorado en el lomo y los bordes.

La encuadernación francesa es más que una simple técnica, es un arte que combina la funcionalidad con la estética. Cada libro encuadernado es único y refleja la habilidad del artesano, la historia y el valor del contenido que alberga. En una época dominada por lo digital, regresar a las prácticas tradicionales de encuadernación nos permite apreciar la belleza de lo tangible y la conexión íntima que podemos tener con los libros. ¡Anímate a explorar la encuadernación francesa y disfruta de la satisfacción de crear algo único con tus propias manos!

VIDEO DEL PROCESO

Aplicación de METODOLOGÍAS AGILES Y PROYECTUALES en diferentes disciplinas

Por: Julieth Andrea Gómez Hernández, Cristian Camilo Orozco Ospina, Nicolas Restrepo Henao
Fotografías: Ana Paola Gutiérrez Pineda

La integración de metodologías proyectuales y ágiles, como las de Bruno Munari, Diseño Centrado en el Usuario (DCU), SCRUM y los *Serious Games*, potencia la eficiencia y adaptabilidad en proyectos de diversas disciplinas. Estas metodologías permiten una gestión más eficiente y flexible.

Las metodologías de proyectos aportan estructura y creatividad al proceso de diseño.

En el mundo actual, la gestión de proyectos requiere enfoques innovadores que posibiliten adaptarse rápidamente a los cambios y optimizar la colaboración. Las metodologías proyectuales, al ser potenciadas por las metodologías ágiles o por *sprints*, se han consolidado como herramientas esenciales. En disciplinas tan diversas como el diseño, el desarrollo tecnológico, la educación, la salud, la ingeniería o el marketing estas metodologías permiten gestionar proyectos de manera eficiente, flexible y centrada en el usuario. La capacidad de integrar diferentes enfoques metodológicos mejora significativamente la respuesta a los desafíos específicos de cada campo, promoviendo una mayor innovación y efectividad en los resultados.

METODOLOGÍA DE BRUNO MUNARI

La metodología de Bruno Munari consiste en descomponer problemas complejos en pasos manejables, facilitando la identificación y resolución de cada componente del proyecto. Esta es particularmente útil en diseño gráfico, ingeniería y educación, dado que proporciona una estructura clara para abordar desafíos complejos y encontrar soluciones innovadoras. La revisión continua y la flexibilidad de esta metodología aseguran que los problemas se identifiquen y resuelvan tempranamente con el propósito de minimizar los riesgos y garantizar resultados de alta calidad.

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU)

El DCU ubica al usuario en el centro del proceso de diseño para asegurar que los productos sean intuitivos y accesibles. Este método utiliza la iteración continua potenciada por las pruebas de usabilidad para ajustar el diseño del producto, lo cual mejora su adecuación a las necesidades y se centra en las expectativas reales de los usuarios, lo que resulta en productos que cumplen con los requisitos funcionales y que ofrecen una experiencia óptima que aumenta de manera significativa la aceptación y satisfacción del usuario.

METODOLOGÍA SCRUM

SCRUM es una metodología ágil que utiliza ciclos cortos llamados sprints para desarrollar productos de manera incremental. Esta permite una rápida adaptación a los cambios e incrementos constantes de valor. Los sprints cortos y enfocados facilitan la identificación temprana de problemas y la adaptación rápida a los cambios, mejorando la eficiencia y efectividad del equipo. Además, promueve la colaboración y la transparencia dentro del equipo, fortaleciendo la cohesión y claridad de objetivos.

no controlado. La personalización de los *serious games*, adaptados a las necesidades y niveles de habilidad de los usuarios, proporciona una experiencia de aprendizaje personalizada, en la que se fomenta el desarrollo de competencias prácticas y una mayor retención del conocimiento.

INTEGRACIÓN DE MÚLTIPLES METODOLOGÍAS

La integración de estas metodologías en un solo proyecto puede potenciar significativamente los resultados, al combinar las fortalezas de cada enfoque. La metodología de Bruno Munari estructura el proyecto, el DCU asegura que las soluciones estén alineadas con las necesidades del usuario, SCRUM gestiona el desarrollo iterativo, y los *serious games* capacitan al equipo en nuevas metodologías o herramientas. Esta sinergia permite aprovechar lo mejor de cada metodología, optimizando la eficiencia operativa y promoviendo una cultura de innovación y aprendizaje continuo.

CASO DE ESTUDIO: PROJECTPIPE

ProjectPipe es una aplicación web que utiliza metodologías de juegos de rol y gamificación para la gestión de proyectos. Integra las metodologías de Bruno Munari, DCU, SCRUM y *serious games* para crear una plataforma interactiva y educativa. La estructura proporcionada por Munari permite descomponer el proyecto en etapas manejables, facilitando una gestión organizada y eficaz. El DCU optimiza la interfaz de usuario, asegurando que cada interacción sea intuitiva y satisfactoria. SCRUM proporciona un marco ágil para el desarrollo iterativo y la entrega continua de valor, mientras que los *serious games* incorporan elementos lúdicos que hacen que el proceso de gestión de proyectos sea más atractivo y motivador, permitiendo que los usuarios asuman un rol definido en el proyecto.

Las metodologías proyectuales, al ser potenciadas por las metodologías ágiles o por *sprints*, se han consolidado como herramientas esenciales.

SERIOUS GAMES

Los *serious games* incorporan elementos de juego con fines educativos y formativos para mejorar la toma de decisiones y la resolución de problemas en un entorno seguro. Utilizados en salud, formación empresarial o educación, estos juegos permiten a los participantes practicar habilidades críticas y enfrentar desafíos reales en un entor-

La integración de metodologías permite una gestión de proyectos más eficiente y adaptable.

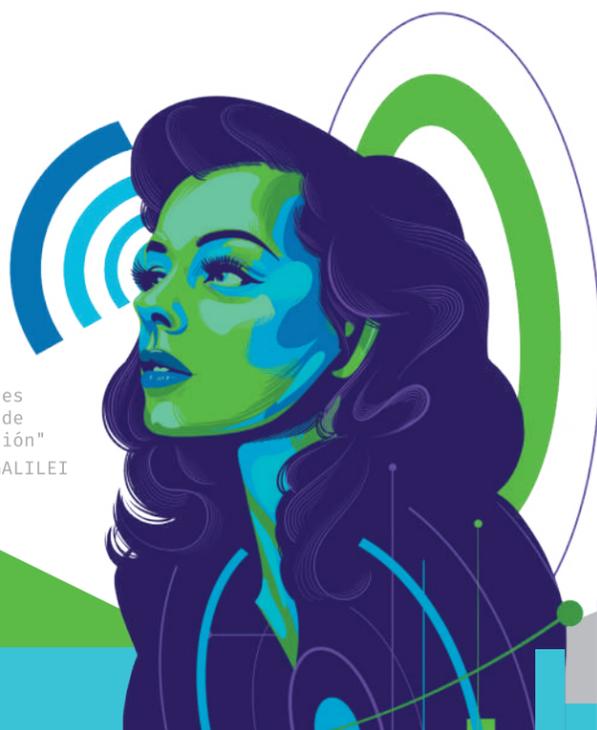

ESQUEMAS DE LAS METODOLOGÍAS

"La duda es la madre de la invención"
GALILEO GALILEI

"La tecnología no debe limitar nuestra creatividad, sino ampliar nuestras posibilidades"
NERI OXMAN

De izquierda a derecha: Galileo Galilei, Hedy Lamarr, Neri Oxman, Issey Miyake.

DIÁLOGOS BRAVO TEC

UNA INICIATIVA QUE DESAFÍA CONVENCIONES Y ABRE NUEVAS FRONTERAS DE CONOCIMIENTO

Por: Lina María Ortiz Quimbay

Ilustraciones personajes: Sebastián Álvarez Miranda
Ilustraciones objetos: Juan Camilo Bustamante Restrepo

Los Diálogos Bravo Tec son una propuesta pionera de la Institución Universitaria Pascual Bravo que combina tradición, transformación e innovación, con el propósito de posicionar a la Institución como líder en formación tecnológica.

Las diferencias ideológicas, culturales, económicas o religiosas aumentan las tensiones sociales y, generalmente, surgen por la ausencia de comunicación y la falta de diálogo, lo que dificulta la construcción de acuerdos y promueve la polarización.

Esta situación puede derivar en conflictos que fragmentan comunidades, impidiendo la colaboración y el entendimiento mutuo necesario para alcanzar objetivos comunes y una convivencia armónica. Prueba de ello es la realidad actual, caracterizada por profundas divisiones que, en gran medida, podrían atenuarse o resolverse por medio del encuentro, de conversaciones que permitan encontrar otras maneras de asumir las

diferencias y los puntos en común. Por eso, la Institución Universitaria Pascual Bravo, con la estrategia Líderes en Tecnología, promueve los *Diálogos Bravo Tec* para propiciar espacios multidisciplinares y desde allí construir puentes de entendimiento, impulsar el intercambio de ideas y fomentar soluciones colaborativas, que admitan abordar diferentes problemáticas sociales desde las perspectivas de la tecnología, la ciencia y la innovación.

Estos encuentros congregan a voces diversas que integran expertos, académicos, profesionales y estudiantes, en debates que impulsan la reflexión crítica y el análisis interdisciplinario.

«Buscamos que estos diálogos se conviertan en catalizadores de cambio, donde cada idea sume a la construcción de un futuro más creativo, inclusivo y alineado con las necesidades de nuestra sociedad», expresó Lina María Ortiz Quimbay, decana de la Facultad de Producción y Diseño.

Mediante estas conversaciones se gestan propuestas transformadoras que abordan diferentes aspectos de los retos del mundo tecnológico contemporáneo, desde enfoques creativos y sostenibles. Además, se fomenta la construcción colectiva de soluciones innovadoras a cualquier problema que se quiera analizar.

Pero, ¿por qué la I. U. Pascual Bravo incentiva estos diálogos? La Institución impulsa estos espacios porque tiene un

Estos encuentros congregan a voces diversas que integran expertos, académicos, profesionales y estudiantes.

interés genuino en ser parte activa de las soluciones a las problemáticas sociales actuales.

Con más de 86 años de trayectoria, la Institución ha demostrado su compromiso con la formación técnica, tecnológica y profesional, y se consolida como un referente en el desarrollo de competencias aplicadas al progreso social y económico.

Este propósito se fortalece gracias a su experiencia en ciencia, tecnología e innovación, la cual le permite liderar iniciativas transformadoras con una visión interdisciplinaria.

LA INSPIRACIÓN PARA LA REFLEXIÓN

Inspirados en el legado de personajes emblemáticos de diferentes épocas históricas, se creó una narrativa con cuatro figuras que marcaron avances significativos en el ámbito tecnológico o que, incluso, revolucionaron sus campos de conocimiento mediante la tecnología. Estos personajes representan valores fundamentales que sirven como guías para comprender o afrontar los retos actuales y venideros. A continuación, se presenta cada uno de ellos:

GALILEO GALILEI: LA TRADICIÓN Y LA OBSERVACIÓN COMO GUÍA

(Pisa, 15 de febrero de 1564-Arcetri, 8 de enero de 1642)

Galileo, conocido como «el padre de la ciencia moderna», marcó un antes y un después con su método empírico y el uso del telescopio para observar los cielos. Su capacidad para desafiar las creencias establecidas de su época simboliza la esencia de los Diálogos Bravo Tec: mirar al pasado y aprender de las tradiciones para proyectar un futuro basado en el conocimiento y la reflexión. En estos diálogos, Galileo encarna la importancia de la observación crítica y la exploración de nuevos horizontes, valores esenciales para abordar los desafíos tecnológicos actuales.

HEDY LAMARR: INNOVACIÓN TRANSFORMADORA

(Viena, 9 de noviembre de 1914-Casselberry, Florida, 19 de enero de 2000)

Conocida por su doble faceta como actriz y científica, Hedy Lamarr no solo brilló en las pantallas de Hollywood, sino que también dejó un impacto significativo en el campo de la tecnología. Su invención de un sistema de comunicación por salto de frecuencia sentó las bases para el *Wi-Fi*, el *GPS* y el *Bluetooth* actuales. En el marco de los Diálogos Bravo Tec, Lamarr representa la creatividad aplicada a la solución de problemas reales y la capacidad de romper barreras sociales y culturales para innovar. Su historia inspira a las nuevas generaciones a ver más allá de lo evidente y explorar el potencial ilimitado de la imaginación tecnológica.

"La esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del presente"
HEDY LAMARR

ISSEY MIYAKE: ARTE Y TECNOLOGÍA EN ARMONÍA

(Hiroshima, 22 de abril de 1938-Tokio, 5 de agosto de 2022)

El diseñador japonés Issey Miyake, conocido por su enfoque innovador que combinaba tecnología y moda, encarna la convergencia entre estética y funcionalidad. Sus experimentos con materiales y técnicas, como el uso de pliegues permanentes y fibras tecnológicas, reflejan la capacidad de la tecnología para transformar incluso las expresiones más artísticas de la humanidad. En los Diálogos Bravo Tec, Miyake es símbolo de cómo la tecnología puede humanizarse y convertirse en un vehículo para la creatividad y la sostenibilidad, valores fundamentales en un entorno que busca equilibrio entre progreso y conciencia ambiental.

NERI OXMAN: DISEÑANDO EL FUTURO

(Haifa, Israel 6 de febrero de 1976)

La arquitecta, diseñadora y profesora del MIT Media Lab, Neri Oxman, representa la integración de la biología, la tecnología y el diseño en un enfoque conocido como «ecología material». Sus innovaciones, que incluyen materiales vivos y estructuras biocompatibles, reflejan un modelo para la coexistencia armónica entre tecnología y naturaleza. En los Diálogos Bravo Tec, Oxman simboliza la importancia de pensar de manera interdisciplinaria, combinando ciencia, arte y tecnología para enfrentar los desafíos de un planeta en constante cambio.

NARRATIVAS PROPUESTAS

Los Diálogos Bravo Tec se consolidan como un espacio para reflexionar, aprender y proyectar el futuro desde tres líneas narrativas principales: tradición, transformación e innovación. Estas líneas, enmarcadas en las itinerancias de la vocación tecnológica, reconocen el legado institucional.

TRADICIÓN: EL ANCLAJE AL PASADO

Representa una oportunidad única para mirar hacia el pasado y valorar la identidad que se ha creado y construido a lo largo del tiempo. Esta línea posibilita recuperar los hitos que han definido la institución dentro de la sociedad, otorgando sentido y continuidad a los esfuerzos de generaciones pasadas.

"La moda es una mezcla de arte y ciencia, de creatividad y funcionalidad"
ISSEY MIYAKE

Los Diálogos Bravo Tec se destacan como una plataforma que integra diversos espacios diseñados para fomentar la interacción, el aprendizaje y la creatividad.

TRANSFORMACIÓN: RETOS HACIA EL FUTURO

La transformación se convierte en el motor que impulsa la vigencia y la capacidad de trascender. A través de ella, se asumen los desafíos necesarios para adaptarse a un mundo cambiante, proyectando el legado institucional hacia nuevas dimensiones que mantengan su relevancia en los años venideros.

INNOVACIÓN: RESIGNIFICAR PARA AVANZAR

La innovación propone una resignificación de los vínculos con la tradición, acompañada de la necesidad de una renovación constante. Este enfoque no solo implica la creación de nuevas ideas, sino también la capacidad de reinventar los valores y principios fundamentales que conectan el pasado con el futuro.

EXPLORANDO LOS ESPACIOS

Así, los Diálogos Bravo Tec se destacan como una plataforma que integra diversos espacios diseñados para fomentar la interacción, el aprendizaje y la creatividad. Cada tipo de espacio está orientado a enriquecer la experiencia de los participantes por medio de propuestas únicas que responden a diferentes públicos y objetivos. A continuación, se describen los principales tipos de espacios:

ZONAS CREATIVAS: están diseñadas para potenciar la colaboración y la creatividad en un entorno dinámico e inspirador. Son franjas donde se estimula el pensamiento divergente y la generación de nuevas ideas. Configuradas para facilitar la interacción, en esta se ofrecen actividades como: paneles y conferencias, *lives* tecnológicos, *networking* y espacios de prototipado.

ESCENARIOS MÓVILES: estos ambientes versátiles se adaptan a cualquier lugar, permitiendo que los Diálogos lleguen a donde estén los participantes. Diseñados para interiores y exteriores, se desplazan con el objetivo de generar coyunturas funcionales y atractivas a través de museos itinerantes, galerías móviles y conversaciones nómadas.

EXPERIENCIAS: en estos espacios se generan momentos inolvidables que combinan aprendizaje y emoción. Están diseñadas para involucrar a diferentes públicos en actividades prácticas, exploratorias y significativas, como: *hackathons*, maratones, desayunos con empresarios, talleres de tecnología con zonas de juegos y un club de lectura tecnológica.

MEMORIAS: cada actividad de los Diálogos debe dejar una huella. Para lograrlo, se captura mediante las memorias que registran momentos, ideas y aprendizajes claves en formatos accesibles y dinámicos, como: *pódcast*, videos, infografías, kits tecnológicos, micrositijs, publicaciones y observatorios tecnológicos.

BENEFICIOS DE LOS DIÁLOGOS BRAVO TEC

INTERDISCIPLINARIEDAD: promueven la colaboración entre diversas disciplinas para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

INNOVACIÓN APLICADA: fomentan la creación de soluciones prácticas y tecnológicas adaptadas a las necesidades actuales.

EMPODERAMIENTO COMUNITARIO: involucran a todos los sectores de la sociedad, desde estudiantes hasta empresarios, en una conversación activa sobre tecnología y desarrollo.

CONEXIÓN CON EL LEGADO: por medio de la tradición, se fortalece la identidad institucional y se proyecta hacia nuevos horizontes.

LA I.U. PASCUAL BRAVO
impulsó el conocimiento en

COLOMBIAMODA

2024

Por: Lina Marcela Gallego Moreno, Lina María Ortiz Quimbay y Claudia L-F-Castiblanco
Fotografías: Ana Paola Gutiérrez Pineda y Dirección de Comunicaciones

La Institución Universitaria Pascual Bravo se destacó como un actor clave en el 'Pabellón del Conocimiento', un espacio donde la academia y la industria de la moda convergieron para abordar desafíos globales.

Docentes y estudiantes colaboraron en actividades que resaltaron el uso de tecnologías avanzadas.

En Colombiamoda se realizaron experiencias inmersivas, que conectaron la tecnología con el diseño.

La puesta en escena "Vistiendo la industria" mostró el talento de los estudiantes.

Durante la *Semana de la Moda de Colombia* (Colombiamoda) 2024, la Institución Universitaria Pascual Bravo lideró por primera vez el Pabellón del Conocimiento, un espacio para el encuentro entre la academia y la industria de la moda.

Esta participación se hizo en alianza con Inexmoda y subrayó la importancia del papel de la educación en el desarrollo del sector, no solo como motor creativo, sino también como impulso de la innovación y la sostenibilidad.

«Este pabellón ofreció a todos los interesados acceso gratuito a expertos en moda, lo que fue una oportunidad para que los emprendedores adquirieran valiosos consejos y actualizaciones sobre tendencias. Una gran oportunidad para aprender», expresó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

El Pabellón del Conocimiento tuvo lugar en el Teatro Metropolitano de Medellín, donde más de 60 expertos nacionales e internacionales se dieron cita para abordar temas de relevancia global como la sostenibilidad en la industria de la moda, la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de diseño y producción, y la necesidad de una mentalidad *glocal* para la internacionalización de las marcas. El evento exploró estos ejes temáticos desde diferentes perspectivas con un total de 28 conferencias, que por primera vez, y gracias al patrocinio del Pascual Bravo fueron abiertas y gratuitas para todos.

El stand fue un punto de encuentro para explorar la innovación académica.

LOS SABERES PASCUALINOS

La democratización de las industrias creativas y culturales se ha convertido en una impronta significativa para la Institución Universitaria Pascual Bravo, que ya suma una trayectoria de 86 años. Esto le ha dado reconocimiento en el medio y posibilitó una alianza estratégica con Inexmoda para la apertura de estos espacios a la comunidad y a la ciudad.

Así, el Pascual Bravo desempeñó un papel protagónico en estas discusiones, con la presencia de sus dos facultades: Ingeniería y Producción en Diseño, que tuvieron lugar en diversos espacios del Teatro Metropolitano y se destacaron por su enfoque en la formación de nuevas generaciones de creativos y profesionales para la industria de la moda.

La intervención incluyó dos vestíbulos y seis nichos del Metropolitano, donde la institución exhibió nueve prendas diseñadas por estudiantes y docentes específicamente para estos espacios. Además, en el *hall* y en el *lobby* se presentaron demostraciones de realidad virtual aplicada al diseño y la impresión de piezas innovadoras en 3D. Junto con cuatro

piezas exhibidas en el *stand* y los talleres de serigrafía en vivo que se realizaron en el Pabellón Amarillo, estas actividades fueron de alto impacto para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Uno de los momentos más destacados fue la puesta en escena *Vistiendo la Industria. El arte de un oficio que se transforma*, en la que los estudiantes y docentes de la institución demostraron su capacidad creativa a través de una muestra performática -tipo desfile- que incluyó la exhibición de 53 atuendos diseñados exclusivamente para el evento.

Según, Juan Pablo Arboleda Gaviria, rector de la institución, la participación en esta feria fue la oportunidad invaluable para fomentar el intercambio de ideas y explorar las nuevas tendencias y prácticas sostenibles que están transformando la industria.

«Nuestro objetivo es formar profesionales que no solo dominen las técnicas del diseño, sino que también comprendan los desafíos que enfrenta el sector en términos de sostenibilidad y responsabilidad social», comentó Arboleda.

I.U. Pascual Bravo atrajo a aproximadamente 4.500 asistentes en los tres días de Colombiamoda.

La democratización de las industrias creativas y culturales se ha convertido en una impronta significativa para la I.U. Pascual Bravo.

Desde la decanatura de la Facultad de Producción y Diseño, se destacó que el evento promovió la democratización de las industrias creativas al hacer accesibles actividades propias de los saberes de nuestra *alma mater*, fundamentales para entender la producción y el desarrollo textil.

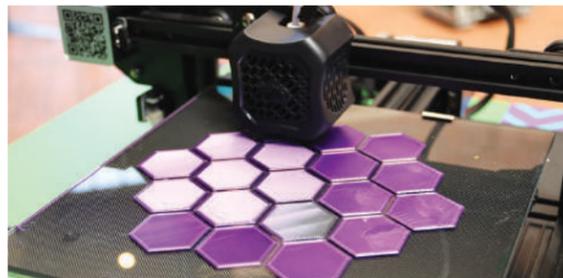
APROXIMADAMENTE 4.500 ASISTENTES EN LOS TRES DÍAS

El impacto de la participación de la institución no solo se limitó al Pabellón del Conocimiento. En el *stand*, ubicado en el Pabellón Amarillo de Colombiamoda, la institución presentó su oferta académica, que permitió a los visitantes conocer de primera mano los programas formativos y el proceso creativo que caracteriza a sus estudiantes.

En este espacio, más de 50 estudiantes y 20 docentes participaron activamente, junto con cinco laboratoristas, consolidando la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la formación.

Estudiantes mostraron su visión del futuro de la moda, con diseños sustentables.

Clubes PASCUALINOS:

ESPACIOS PARA DIVERTIRSE Y CREAR

Por: Lina Marcela Gallego Moreno, Claudia L-F-Castiblanco y Elizabeth Rozo Granada

Fotografías suministradas por: Elizabeth Rozo Granada y Claudia L-F-Castiblanco

► Los *Clubes Pascualinos* ofrecen un espacio dinámico para que los estudiantes exploren sus pasiones, compartan ideas y creen juntos. En 2024, impulsaron la creatividad y el bienestar dentro de la comunidad universitaria.

Imagina un espacio donde las ideas fluyen como un río, donde la creatividad no tiene límites y cada encuentro es una chispa que enciende nuevas formas de pensar. Así son los *Clubes Pascualinos*, una iniciativa de la Institución Universitaria Pascual Bravo que nació con el propósito de crear comunidad, fomentar la expresión y, sobre todo, brindarle a los estudiantes un refugio donde las mentes curiosas se encuentren y colaboren.

Todo comenzó en abril de 2022, cuando la institución lanzó su primer club, impulsado por el Laboratorio de Transformación Creativa, el Centro de Lectoescritura Pascualino y la EPDi. ¿La premisa? Una comunidad abierta, amable e incluyente de estudiantes ávidos por explorar el mundo de las imágenes en movimiento. La propuesta era simple: ver un capítulo de una serie, compartir crispetas y conversar. Pero lo que parecía una actividad sencilla escondía algo más profundo: una apuesta por democratizar el acceso a la imagen y las narrativas visuales.

Lo que siguió fue un despertar. Para 2023, más clubes se sumaron a esta aventura, cada uno con su propio enfoque y en el 2024 ampliaron cobertura, llegaron a c4ta, sumaron esfuerzos con el Departamento de Fundamentación Básica para nuevas propuestas, pero eso sí, todos con un objetivo común: reunir a los estudiantes alrededor de sus pasiones. Desde la literatura hasta la ilustración digital, desde las técnicas manuales de dibujo hasta la oratoria, cada club fue diseñando un espacio seguro para que los participantes pudieran expresarse sin miedo a ser juzgados. Porque en los *Clubes Pascualinos*, la creatividad y el conocimiento diluyen las barreras.

OCIO CREATIVO Y DESARROLLO PERSONAL

Los *Clubes Pascualinos* son puntos de encuentro para estudiantes con intereses diversos, cada club ofrece una oportunidad para aprender, experimentar, opinar y compartir en un ambiente relajado y estimulante. Estos clubes van más allá de la formación académica tradicional, pues integran el ocio creativo con el desarrollo personal. Son lugares donde la curiosidad se convierte en acción y donde el intercambio de experiencias enriquece tanto a los participantes como a la vida universitaria en su conjunto. Conozcamos cada uno de ellos:

CLUB DE SERIES: ZONA 35 [B]. Es liderado por Claudia L-F-Castiblanco. Es un espacio para los que desean explorar el mundo de las imágenes en movimiento. En este club, los participantes pueden ser principiantes o tener experiencia; lo importante es su curiosidad por ver más allá de lo evidente. Fomenta la colaboración y busca que los asistentes descubran nuevas perspectivas visuales, intercambien ideas y desarrollen proyectos creativos.

CLUB DE LITERATURA: LECTURAS DE FRONTERA. Es liderado por Elizabeth Rozo Granada. En este espacio, las palabras son protagonistas. Los estudiantes no solo leen capítulos de libros, también conversan, reflexionan y reconocen sus propios hábitos de lectura. Es una experiencia que va más allá del simple acto de leer, es un viaje colectivo por las profundidades del poder evocador de las palabras.

CLUB DE ILUSTRACIÓN DIGITAL: DIGILUSTRA. Es dirigido por Sebastián Álvarez Miranda y este es un imán para aquellos que buscan explorar el mundo del dibujo digital. Aquí no importa si eres un principiante o ya dominas las herramientas digitales, lo importante es tener ganas de aprender y compartir. En este espacio se descubren nuevas formas de expresión y los asistentes colaboran en proyectos que mezclan la tecnología con la creatividad.

CLUB DE TÉCNICAS MANUALES DE DIBUJO: ILUSTRAMANO. Y para los que prefieren el arte tradicional, el club de técnicas manuales de dibujo es guiado por Hugo Vásquez Echavarría, quien ofrece una experiencia más táctil y visceral. Armados con lápiz y papel, los estudiantes enfrentan el temido lienzo en blanco y, con la orientación de su mentor, exploran las posibilidades del dibujo manual. Aquí no se trata solo de aprender a dibujar, sino de perder el miedo a empezar, de redescubrir el valor de lo hecho a mano en un mundo cada vez más digitalizado.

CLUB DE REDACCIÓN: ESCRITURANTES. Es liderado por Ángela María Cardona Rivas. Aquí, los estudiantes exploran distintos géneros, desde la ficción hasta la no ficción, jugando con las palabras y descubriendo su propio estilo narrativo.

CLUB DE ORATORIA: PALABRAS CONVERGENTES. Otro espacio transformador es el club de oratoria, liderado por Rodrigo Andrés Alvarado Restrepo. Si alguna vez te has sentido nervioso al hablar en público, este es el lugar para ti. Aquí, no solo se aprende a estructurar ideas, sino también a expresarlas de manera que conmuevan, persuadan y atrapen a la audiencia. Porque en el mundo de hoy, saber comunicar es más importante que nunca.

CLUB DE EXPERIMENTACIÓN CON FICHAS: ENTRE LEGOS. Además, la innovación no se queda atrás. Juan David Henao Santa lidera el club de experimentación creativa, donde las ideas fluyen libremente y se exploran nuevas técnicas de construcción. Este espacio está diseñado para aquellos que buscan desafiarse a sí mismos, participar en competencias y proyectos creativos que les permitan descubrir nuevas formas de ver el mundo.

Pero ¿qué hace que estos clubes sean tan especiales? La respuesta radica en su enfoque en el bienestar y la comunidad, al atenuar la figura del docente que mide o evalúa y convertirlo en un integrante más que también disfruta de ese

Cada club promueve el desarrollo de habilidades artísticas o intelectuales y crea un entorno de apoyo mutuo.

espacio. Cada club promueve el desarrollo de habilidades artísticas o intelectuales y crea un entorno de apoyo mutuo, donde los participantes pueden conectar entre sí, compartir sus inquietudes y, lo más importante, ser ellos mismos.

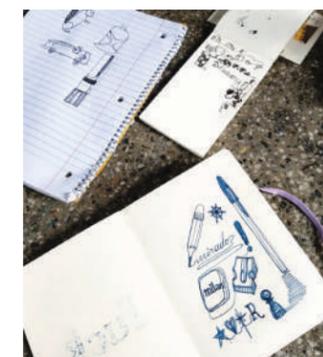
Para el 2025, se proyecta la expansión de los clubes con la creación de nuevos espacios, entre los que están: el Club de Fotografía, el Club de Matemáticas, el Club de Idiomas y el Club de Inteligencia Artificial.

De esta forma, estas plataformas son mucho más que actividades extracurriculares; son una verdadera incubadora de talento, un espacio donde el ocio creativo se convierte en una herramienta poderosa para «perder bien perdido el tiempo» mientras se amplían referentes, se afianzan conexiones, se refuerza la autoestima necesaria para el desarrollo personal y académico. Son un reflejo de lo que significa ser parte de la comunidad Pascualina: una comunidad diversa, inclusiva y siempre en movimiento.

LA NOCIÓN DE CLUB

El término club proviene del germánico *klubba*, que se asocia con un «montón de leña», simbolizando el acto de reunirse alrededor del fuego. Esta imagen se convierte en la metáfora perfecta para lo que significan los clubes: espacios donde los estudiantes se reúnen alrededor de intereses comunes para generar un ambiente de luz y comunidad.

Transformando el ocio en un motor de crecimiento personal y académico.

EL CELEP,

un espacio para fortalecer las competencias comunicativas

Por: Carolina Moreno Echeverry

Fotografías suministradas por: Santiago Jiménez Londoño
Imágenes de apoyo iStock.com: malerapaso; 4X6; paci77

Desde su fundación en 2020, el Centro de Lectoescritura Pascualino (CELEP) transforma la manera en que los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo se relacionan con la lectura, la escritura y la oratoria.

No comprender lo que se lee, sentir pánico de hablar en público o quedar con la mente en blanco para escribir son algunas de las situaciones más frecuentes en el día a día de un estudiante y los desafíos con los que se creó el Centro de Lectoescritura Pascualino (CELEP), un espacio de la Institución Universitaria Pascual Bravo para mejorar la lectura, la escritura y la oralidad.

El CELEP se fundó en 2020 gracias a la iniciativa de la profesora Jhobana Herrera Díaz, del departamento de Fundamentación Básica, en respuesta a los resultados obtenidos por la Institución Universitaria Pascual Bravo en los módulos de lectura crítica y comunicación escrita de las pruebas TyT y Saber PRO en 2019, que evidenciaron una problemática creciente en estas competencias básicas.

Desde entonces, este centro ha tomado fuerza y se ha convertido en un lugar al que los estudiantes acuden no solo por ayuda académica, sino por el deseo de expresar lo que llevan dentro.

LOS PILARES FUNDAMENTALES

El CELEP promueve el fortalecimiento de las habilidades comunicativas básicas: leer, escribir y hablar.

En primer lugar, la competencia lectora implica construir activamente el significado de los textos, desarrollar ideas propias a partir de lo leído y evaluar el contenido. Para desarrollar esta habilidad, se trabaja en tres niveles: primero, en el nivel literal, se identifican los elementos explícitos del texto; después, en el nivel inferencial, se relacionan las diferentes partes para construir un significado global; y finalmente, en el nivel crítico, se reflexiona sobre la relevancia y validez del contenido, lo que fomenta una lectura más crítica y reflexiva.

En segundo lugar, la competencia escrita permite organizar y expresar ideas de manera clara y coherente. La escritura es un acto creativo que facilita la comunicación con diferentes audiencias. Se estructura en tres etapas clave: planificación, donde se define qué se quiere comunicar y

cómo se organizarán las ideas; redacción, que permite que las ideas fluyan en un primer borrador; y revisión, momento en el que se ajustan la coherencia, la cohesión y la claridad del texto para asegurar una comunicación efectiva.

Por último, la competencia oral se enfoca en la capacidad de expresarse de manera precisa y adecuada en diversas situaciones. El lenguaje se adapta a la audiencia y al contexto, utilizando recursos verbales y no verbales como el tono de voz, los gestos y la postura. Esto garantiza una interacción efectiva en distintos escenarios, tanto académicos como profesionales.

El CELEP se estructura alrededor de cuatro líneas estratégicas que ofrecen una formación comunicativa completa y personalizada.

FORMACIÓN COMUNICATIVA A MEDIDA

Según Santiago Jiménez Londoño, líder del departamento de Fundamentación Básica, para responder a las diversas necesidades de los estudiantes, el CELEP se estructura alrededor de cuatro líneas estratégicas que ofrecen una formación comunicativa completa y personalizada. No se trata solo de enseñar a leer, escribir o hablar mejor, es una apuesta por crear un espacio en el que cada miembro de la comunidad académica encuentre el perfil y el apoyo que necesita para desarrollar sus habilidades.

Los clubes de lectura promueven el análisis y discusión de libros de literatura, ciencias sociales y divulgación científica.

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: «LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD PARA TODOS LOS INTERESES Y NECESIDADES»

Esta línea establece tres perfiles básicos: *Pascualino lector*, *Pascualino escritor* y *Pascualino orador*.

PASCUALINO LECTOR. El CELEP ha impulsado clubes de lectura que invitan a los estudiantes a leer, reflexionar y conversar en conjunto. La primera edición, en 2022, se enfocó en la ciencia ficción, combinando la lectura con el juego y la conversación.

Para el 2024, se creó el Taller de letras: conversaciones entre páginas, un espacio semanal y permanente dedicado al análisis y discusión de libros de literatura, ciencias sociales y divulgación científica. Cada sesión profundiza en la biografía del autor, el contexto de la obra y su recepción histórica, brindando una comprensión integral de los textos. Adicionalmente, se abrió el Taller de innovación de nuestra Constitución Participativa para analizar los aspectos más relevantes de la Constitución de 1991, combinando la reflexión crítica con ejercicios de lectoescritura para desarrollar habilidades argumentativas y de redacción.

Exposición fotográfica.

Además, en alianza con Bienestar Universitario, y como parte de la estrategia “Transformando mundos”, se implementó el cinefórum *De la calle al parche*. Por ejemplo, en el 2022 se proyectó *La vida es bella* (1997) de Roberto Benigni. En el 2023, *Flor del desierto* (2010) de Sherry Hormann. En el 2024, *Ciudad de Dios* (2002) de Fernando Meirelles y *Los Nadie* (2016) de Juan Sebastián Mesa.

Adicionalmente, en el marco de las Jornadas Pascualinas 2024, el CELEP organizó la exposición *Medellín: personajes y oficios*, una muestra colectiva que retrata el alma de la ciudad a través de la fotografía. La exhibición contó con el apoyo de Distrito Medellín y la galería Flor de Nopal.

El lenguaje se adapta a la audiencia y al contexto, utilizando recursos verbales y no verbales como el tono de voz, los gestos y la postura.

PASCUALINO ESCRITOR. Este perfil se ha orientado a la promoción de la escritura creativa a partir de concursos literarios. En el 2022 se publicó *Relatos de pandemia: encierros y libertades*, una obra que recopiló relatos y microrrelatos sobre las experiencias de los estudiantes durante la pandemia. En 2023 se llevó a cabo el *Concurso Epistolar Pascualino*, que dio origen a la antología *Escrituras del yo: antología epistolar*, con 123 cartas recibidas, de las cuales 30 fueron seleccionadas. Este texto está en proceso de edición. En 2024, se celebró la tercera edición del concurso, en la modalidad de autoficción, con 51 obras que exploran la escritura del yo: un tipo de relato que, a diferencia de la autobiografía, parte de la realidad personal o histórica del autor, pero la transforma a través de la imaginación. Estas publicaciones han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Editorial de la I.U. Pascual Bravo.

Dentro del perfil de *Pascualino escritor*, destaca en el 2024 el *Club de creación literaria Escriturantes*, un escenario de experimentación creativa que fomenta la expresión escrita en diversos géneros de ficción y no ficción. Además de las sesiones presenciales que se realizan semanalmente, se ha implementado un canal en Google Chat para orientar a los estudiantes como preparación para los concursos literarios, brindar apoyo adicional y facilitar un espacio de interacción continua para resolver dudas y compartir ideas.

Adicionalmente, con el apoyo de Bienestar Universitario, se realizó *Fragments de amor*, a propósito de la celebración del Día del amor y la amistad. La primera parte del evento se enfocó en un taller de escritura epistolar, donde los estudiantes se deleitaron en la tarea de escribir cartas dirigidas a sus seres amados, amigos, mascotas y más, fomentando así la expresión personal y el desarrollo de sus habilidades literarias. Una semana después, continuamos [JMR4] con la segunda parte del evento: una lectura de cartas y un concierto que capturó los corazones de todos los asistentes. Los estudiantes de la I.U. Pascual Bravo se encargaron de la lectura de las cartas, incluyendo las creadas durante el taller y las del primer concurso de escritura epistolar realizado en 2023 por el CELEP. El ganador del concurso mostró su hermosa carta de amor y también se disfrutó de lecturas de cartas históricas de personalidades como Ludwig van Beethoven, Frida Kahlo y Jean-Paul Sartre.

PASCUALINO ORADOR. Para fortalecer las habilidades de expresión oral, el CELEP implementó en 2022 el *Taller de oratoria*, abierto a la comunidad administrativa, con un enfoque en expresión oral y corporal, utilizando el juego y la conversación como metodología. En 2024, se lanzó el *Club de oratoria Palabras convergentes*, diseñado para mejorar el pensamiento crítico, superar el pánico escénico y defender puntos de vista de manera estructurada. Este espacio, dirigido a estudiantes, se reúne de forma semanal para promover una práctica constante y un aprendizaje colaborativo en expresión.

LÍNEA ESTRATÉGICA DOS: «INVESTIGACIÓN EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD»

Esta línea se centra en la didáctica de las habilidades comunicativas, con el fin de orientar la práctica docente y optimizar sus resultados. En 2022, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), se llevó a cabo un diplomado de formación docente enfocado en el acompañamiento en lectura y escritura en la educación superior, certificado por Educación continua de la I.U. Pascual Bravo. Contó con la participación de tres profesores de Lengua Materna, un profesor de Inglés, uno de Desarrollo Humano y social, y uno de Administración.

LÍNEA ESTRATÉGICA TRES: «MEDIACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD»

Esta línea se centra en promover el uso de herramientas digitales para apoyar el aprendizaje de habilidades comunicativas. Entre sus iniciativas, se encuentra el diseño de recursos educativos digitales, la creación de libros interactivos y la construcción de portafolios digitales.

En 2022, se publicó el libro digital *Enseñanza estratégica de la escritura* de Jhobana Herrera Díaz y Mario Javier Naranjo Otávaro, gracias al apoyo de la Red Descartes. Además, en colaboración con la Unidad de Educación Digital, y como parte de la Estrategia de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), el CELEP ha desarrollado una serie de recursos digitales enfocados en temas como:

- Comunicación oral y escrita
- Abordando la lectura crítica
- El párrafo
- Desarrollando habilidades de redacción
- Procesos de composición textual
- La planificación textual
- La cohesión textual

LÍNEA ESTRATÉGICA CUATRO: «TUTORÍA Y CONSEJERÍA CELEP»

Esta línea se articula con el programa *Pascualízate* de Bienestar Universitario, a partir del Programa de Acompañamiento Académico para la Permanencia (PAAP), que ofrece un apoyo académico personalizado para los estudiantes, con el objetivo de fomentar la permanencia y el éxito en su formación.

En 2024, se implementaron dos talleres clave: el *Taller de redacción: palabras y trazos*, un encuentro semanal donde los estudiantes pueden mejorar su escritura, fortalecer su ortografía y desarrollar un estilo claro y preciso, y el *Taller de innovación de nuestra Constitución Participativa* que ofrece un entorno para analizar los aspectos más importantes de la Constitución de 1991, combinando la reflexión crítica con ejercicios de lectoescritura para desarrollar habilidades argumentativas y de redacción.

Finalmente, para este 2024, se celebró la Semana del idioma, en conmemoración del 23 de abril. Este evento, liderado por el departamento de Fundamentación Básica en colaboración con Bienestar Universitario y la Biblioteca Institucional, incluyó actividades como trueque de libros, lectura dramática, literatura en escena y más, como acciones para fomentar el amor por el idioma en toda la comunidad universitaria.

DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD

Para facilitar la transición de los estudiantes desde la educación secundaria a la educación superior, el departamento de Fundamentación Básica realiza una prueba de conocimientos previos a los estudiantes de primer semestre. Esta evaluación ha sido cuidadosamente diseñada para explorar competencias transversales como lectura crítica, matemáticas, razonamiento cuantitativo, inglés, constitución política y ciudadanía, y pensamiento creativo. Este diagnóstico se diseña con base en los lineamientos de Saber 11 y PISA. Aunque los resultados de esta prueba no afectan el rendimiento académico formal, permiten identificar tanto fortalezas como áreas que requieren refuerzo.

Con los resultados obtenidos en esta evaluación, el CELEP invita a tutoría a aquellos estudiantes que presentan desempeños insuficientes, brindándoles apoyo adicional. Para el 2024, se establecieron cinco espacios de acompañamiento: Taller de letras: Conversaciones entre páginas; Club de oratoria: Palabras convergentes; Taller de redacción: Palabras y trazos; Club de creación literaria: Escriturantes; Taller de innovación de nuestra Constitución Participativa.

Además, los docentes de la asignatura de Lenguaje y cultura colaboran en el diseño de un plan de acción personalizado mediante ajustes a los contenidos del curso según las necesidades individuales de los estudiantes que requieren acompañamiento. Con esta orientación se busca establecer una base sólida en las competencias esenciales para asegurar que los educandos cuenten con el soporte necesario para adaptarse en la institución.

Concurso epistolar.

La imagen de marca, UN ACTIVO ESTRATÉGICO

Por: Julieta Arboleda Serna y Laura Yineth Gallego Bueno

Imágenes suministradas por: Lina Marcela Gallego Moreno
Imágenes de apoyo iStock.com: manley099; Illya_Vinogradov; Natalia Darmoroz

La imagen de una marca va más allá de un logo, ya que refleja el espíritu y los valores de una empresa, crea conexiones profundas con el público y puede incluso convertirse en un activo valioso.

«**S**er diseñadora gráfica es tener una profesión llena de versatilidad, donde no hay espacio para la monotonía, y eso es un gran plus que te permite sentirte a gusto y siempre curiosa», comenta Stefany Puerta, una diseñadora apasionada, quien encontró en la imagen corporativa una forma de desarrollar su profesión y ver la sociedad con ojos diferentes.

Este enfoque, precisamente, le permite tener la creatividad activada y conectarse con un público que demanda autenticidad y coherencia en cada detalle visual. Y es que, la imagen de una marca va más allá de establecer un logotipo atractivo o una combinación de colores llamativos: es la percepción que sostiene una empresa y comunica valores, emociones y promesas que la diferencian de la competencia.

Imaginoide
CREATIVIDAD QUE IMPACTA

Proyecto de marca personal del estudiante José Zapata. Imaginoide es una agencia especializada en ofrecer soluciones visuales innovadoras y dinámicas para el sector deportivo.

Construir una imagen sólida es la clave para conectar de manera genuina con el público y establecer un vínculo que trascienda y perdure.

«Es la manera en que la marca se expresa, se conecta y queda en la mente y el corazón de quienes la ven. Para mí, crearla es entender y comunicar esa esencia única, esa promesa que lleva consigo», afirma Puerta.

Actualmente, en un mercado saturado de propuestas, muchas empresas caen en diseños clichés o genéricos. Sin embargo, construir una imagen sólida es la clave para conectar de manera genuina con el público y establecer un vínculo que trascienda y perdure.

Así lo explica el profesor Hugo Alejandro Vásquez, diseñador gráfico experto en la materia, quien señala, que para crear una marca relevante es necesario diseñar con perti-

nencia, innovación y pregnancia. Esto significa que debe ser coherente con los valores de la marca, ofrecer un factor distintivo y, sobre todo, ser memorable.

¿Y CÓMO HACER QUE LAS MARCAS SEAN INOLVIDABLES?

Los elementos que componen la imagen de una marca son: logotipo, colores, tipografía, *slogan*, entre otros elementos, como olores corporativos, papelería, tarjetas de presentación, sitios web y redes sociales.

Proyecto de marca personal de la estudiante Valentina Pinto Galeano. Tina Atelier resalta el minimalismo en diseño y moda.

Proyecto de marca personal de la estudiante Diana Estefanía Isaza. Muffin Blue es una marca de diseño que busca cocinar historias, crear conexiones profundas y significativas a través diseños y narraciones auténticos,

ELEMENTOS DE MARCA

En el mundo del diseño, cada elemento que compone una marca tiene un propósito esencial: captar la atención, diferenciarse de la competencia y establecer un vínculo emocional con el público. Desde el logotipo que representa la identidad visual hasta el jingle que logra que una melodía quede grabada en la mente, cada componente construye una historia que refleja los valores y aspiraciones de la marca. A continuación, exploramos estos elementos distintivos que, unidos, crean una experiencia integral que los consumidores no sólo reconocen, sino que recuerdan y prefieren.

MARCA: es el conjunto de elementos tangibles e intangibles que identifican y diferencian un producto o servicio en el mercado. Más allá de un nombre, la marca es la promesa de valor que el consumidor asocia con una empresa o producto.

LOGOTIPO: es el signo gráfico que representa a un grupo productivo o de servicios. A través de él, se transmite la esencia de la empresa o grupo de trabajo, generando identidad y diferenciación en el sector. El logotipo no es solo un símbolo, es el primer contacto visual y emocional que establece el cliente, siendo esencial para fortalecer el reconocimiento de marca.

ESLOGAN: esa frase pegajosa que acompaña a la marca, ayuda a posicionarla en la mente de los consumidores, diferenciándose de la competencia. No se trata solo de palabras, sino de un mensaje memorable que refleja la promesa y valores de la marca.

PERSONAJE O MASCOTA: representa sus valores y personalidad. Este personaje, usado en campañas publicitarias, logra una conexión emotiva con el público, personificando la marca y generando una relación más cercana y amena con los consumidores.

JINGLE: es una tonada pegajosa, instrumental o cantada, donde la marca se convierte en protagonista. Su objetivo es dejar una impresión duradera en la mente del consumidor, asociando la melodía con la marca en cuestión.

DISEÑO INDUSTRIAL: abarca todas las características estéticas de un producto que no afectan su funcionamiento técnico, como la forma, textura, color y material. Este tipo de diseño hace que el producto sea visualmente atractivo, funcional y diferenciado en el mercado.

En ese sentido, Stefany Puerta enfatiza que, si bien estos componentes son esenciales es determinante encontrar el equilibrio entre ellos. «La imagen corporativa es la manera en que la marca se expresa, se conecta y queda en cada proyecto. Es una oportunidad para explorar, aprender y desafiar lo convencional», menciona.

Adicionalmente, resalta que cada detalle debe pensarse desde la sensibilidad y el conocimiento profundo de lo que la organización o empresa representa.

Asimismo Vásquez, explica que este proceso comienza con una investigación exhaustiva, que incluye desde la exploración de referencias hasta la creación de mapas conceptuales y palabras clave que dirijan la creatividad. Además, de un *briefing* detallado, que permita entender las necesidades y expectativas.

Tras esta fase inicial, el trabajo se traslada al ámbito digital, donde el diseño manual da paso al uso de vectores y a la selección de paletas de color y tipografía, que refuercen el mensaje que se quiere reflejar.

Este proceso comienza con una investigación exhaustiva, que incluye desde la exploración de referencias hasta la creación de mapas conceptuales y palabras clave que dirijan la creatividad.

La coherencia es otro de los pilares para que la imagen funcione y perdure. Esto asegura el éxito comercial a corto plazo, la confianza, la lealtad y la conexión emocional con el consumidor.

La experiencia de Stefany Puerta y los conocimientos de Hugo Alejandro Vásquez proporcionan una visión enriquecedora del diseño de imagen corporativa, resaltan cómo un buen diseño no sólo resuena en el público, sino que se convierte en un activo valioso para cualquier organización.

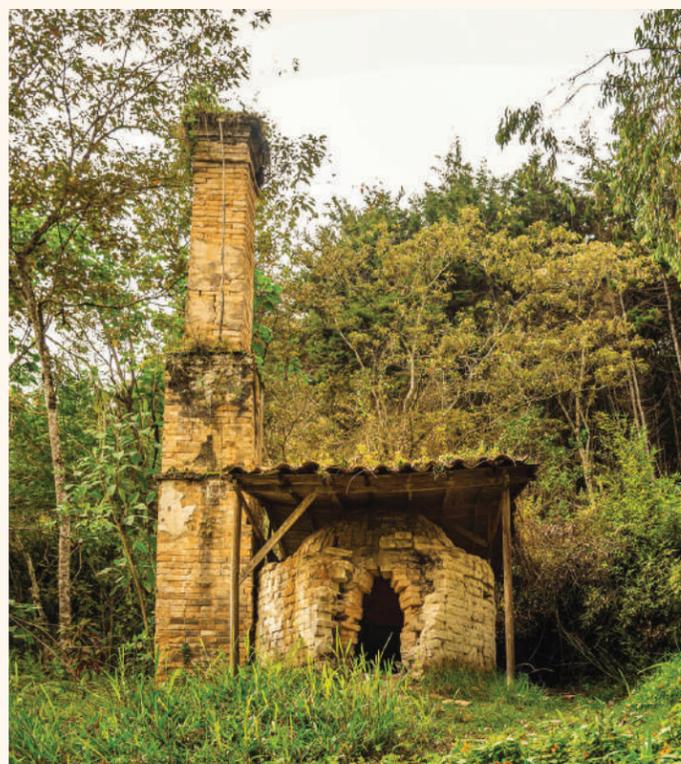

Redescubriendo la cerámica de EL SANTUARIO, un tesoro olvidado de la tradición antioqueña

Por: Mariana Castaño Muñoz

Fotografías suministradas por: Eidy Ceballos Buitrago, ceramista El Santuario y Vigías del Patrimonio de El Santuario

Más allá de las famosas vajillas de El Carmen de Viboral, yace una historia poco conocida, pero igualmente fascinante: la cerámica de El Santuario. Este municipio, que en su momento fue un epicentro de innovación artesanal y desarrollo económico, guarda un tesoro cultural que hoy busca ser rescatado.

Ruinas de un antiguo horno de cerámica en El Santuario, símbolo de la tradición artesanal.

En el imaginario colectivo de los antioqueños, la palabra «cerámica» nos transporta de inmediato al municipio de El Carmen de Viboral. Este lugar, reconocido en el mundo por sus vajillas pintadas a mano, conserva una tradición que ha sido transmitida de generación en generación. Sus piezas han llegado hasta manos de personalidades como la Reina Isabel II y el Papa Francisco. No obstante, un rincón menos conocido de Antioquia guarda un legado igualmente valioso: la cerámica del municipio de El Santuario.

A pesar de ser un nombre que muchos asocian más con la producción de losas y sanitarios, El Santuario tiene una historia profunda y rica en la transformación del barro y la arcilla. Desde tiempos anteriores a la famosa cerámica de El Carmen, en este municipio ya se utilizaban estos materiales para crear piezas únicas y con identidad.

Según el historiador Cristian Ramírez Giraldo, la tradición ceramista de El Santuario abarcó casi un siglo, en el que no solo fue el sustento de numerosas familias, sino también un pilar fundamental para el desarrollo económico y cultural del municipio.

UN OFICIO OLVIDADO, PERO NO DESAPARECIDO

La cerámica de El Santuario no se limitaba a vajillas o productos domésticos. Su producción incluía desde lápidas pintadas a mano con rostros ilustrados, hasta los primeros sanitarios y lavamanos del país. Además, muchas de las iglesias de municipios como Rionegro y Abejorral conservan sus pisos de baldosas fabricadas en esta región. Pero quizás uno de los aspectos más fascinantes es la fabricación de aislantes de energía, un detalle que subraya la relevancia de esta industria en el desarrollo regional.

Piezas de cerámica y esculturas reflejan la herencia artística y la destreza artesanal de El Santuario.

Hoy, más que nunca, es vital rescatar esta historia, no solo como un patrimonio local, sino como un símbolo de innovación y creatividad.

Tres fábricas, conocidas como Cerámica El Salto, Cerámica Oriental y Cerámica La Central fueron las principales productoras en la zona. La ubicación estratégica de Cerámica El Salto, cerca de una cascada, permitió el aprovechamiento de la energía hidráulica mediante la rueda Pelton, utilizada en los procesos de fabricación.

A pesar de su importancia, la cerámica de El Santuario fue decayendo, dejando atrás lo que había sido una próspera industria artesanal. Los factores que llevaron a su desaparición aún están siendo investigados, pero no se puede negar que su memoria y legado forman parte esencial de la identidad del municipio.

EL RESURGIMIENTO

El historiador Cristian Ramírez Giraldo y la artista ceramista Eidy Ceballos Buitrago, ambos oriundos de El Santuario, están dedicados a revitalizar la memoria de la cerámica local. En diferentes eventos, comparten relatos y anécdotas sobre el oficio perdido de su tierra natal y ofrecen un vistazo a la rica tradición que alguna vez floreció en la región.

Como parte de ese esfuerzo, presentan la exposición «Las manos de azul cobalto», una muestra que recopila el trabajo artesanal de Ceballos, quien ha dedicado su vida a preservar esta tradición. La exposición es una invitación a redescubrir el pasado a través de las manos de los artesanos que dieron forma a la cerámica en el municipio y se exhibe en diversos espacios culturales para mantener viva esta herencia.

LA CERÁMICA Y EL DISEÑO

La cerámica es mucho más que una expresión artística, es un elemento clave en el diseño de productos, interiores y espacios. Su versatilidad y capacidad de adaptación la convierten en una herramienta fundamental para los diseñadores.

Desde la creación de objetos utilitarios y decorativos hasta piezas arquitectónicas y esculturas, la cerámica combina funcionalidad y estética para ofrecer soluciones duraderas y sostenibles.

Su importancia en el diseño radica en varias cualidades: es un material natural y renovable, lo que la hace una opción ecológica; su durabilidad la convierte en una excelente elección para productos que perduran en el tiempo; su versatilidad permite adaptarla a distintos estilos, desde lo rústico hasta lo moderno; y, en términos estéticos, puede añadir textura, color y un toque artesanal que enriquece cualquier espacio o producto.

La cerámica no solo cumple una función, sino que también puede contar historias y despertar emociones a través de su forma, color y textura.

MERO

AMULETO, un acercamiento a la identidad paisa

Por: Valeria Jaimes Herrera

Fotografías suministradas por: Valeria Jaimes Herrera

Gorra con sombrillas que evocan el centro de la ciudad

Este artículo presenta un proyecto textil que indaga la esencia estética de Medellín, explorando la identidad paisa a través de una cartografía textil y su vínculo con la cultura de la ciudad.

¿Qué hace a los paisas, paisas? Quizás sea el hecho de haber nacido entre montañas que nos abrazan y nos encierran geográficamente aquí. Tal vez sea una definición dentro de nuestro contexto cultural nacional que nos diferencia de otras regiones. O quizás sea una pregunta que nos lleva más a fondo a este valle.

Esta pregunta y sus posibles respuestas surgen de un proyecto del espacio académico *Diseño de Vestuario*, que trascendió hacia una búsqueda de las configuraciones urbanas y culturales de la ciudad.

Estas configuraciones son tan arraigadas que se han entrelazado con la vida cotidiana de cada persona que habita la ciudad, lo que moldea sus experiencias y su

identidad. A partir de mis vivencias, he buscado en este proyecto capturar la esencia de lo que nos define como paisas, materializando en una declaración textil la fuerza de nuestras raíces. A través de sentimientos, costumbres, dichos y memorias compartidas tejí una representación de nuestro arraigo, de ese poder invisible, pero palpable, que nos une a esta tierra.

LA CREACIÓN

Realicé un objeto vestimentario construido con un único tipo de tela que revive la textura de cortinas y manteles, como evocación de esos espacios que nos reúnen en familia y que nos han visto crecer.

Construí el mapa de la zona urbana de la ciudad para la parte frontal, con texturas que evocan los pliegues de las montañas. En la parte posterior, incluí el mapa de la ciudad y sus corregimientos. En la parte inferior, confeccioné una falda con franjas que contienen palabras de nuestra cotidianidad: «uy quieto, tombos, haiga, mija, coscorroffio, pues, chechere, paila, arremedón, oístes, coroticos (...)».

En la parte superior, añadí una gorra plana, cubierta con la misma tela, con varias sombrillas pequeñas que evocan los elementos de los puestos de venta del centro y de los vendedores informales de frutas y verduras.

DECLARACIÓN. SER PAISA

Esta declaración es una cartografía tangible de esos amuletos paisas que nos conectan a nuestras raíces. Amuletos, compartidos por quienes hemos habitado este valle entre «agüelas, cuchas y pelaítos», escondidos entre las cortinas de las casas de infancia, en las palabras que nos rodean o en los manteles donde nos hemos reunido en familia. Amuletos que son los mismos, en El Popular, en Laureles, en Aranjuez o en Boston.

Ser paisa es subir lomas para visitar a alguna tía que no he visto en días. Es sentir la calidez del sol que cae y se refleja en alguna ventana, allá lejos, arriba en la montaña. Es caminar atento a lo que sucede alrededor, recorrer el centro y escuchar las voces que ofrecen *jeans*, camisas, juguetes, za-

A partir de mis vivencias, he buscado en este proyecto capturar la esencia de lo que nos define como paisas.

patos y todo lo que uno necesite, en un puesto ambulante con una sombrilla de colores. Es ir al «hueco» en busca del «estrén» de diciembre, es cruzar de un extremo a otro de la ciudad mientras el Metro o el bus corre paralelo al río. Es ver las carretillas llenas de frutas y verduras en las esquinas y oír al señor de la mazamorra pasar temprano por la casa.

Ser paisa es tirar charcos con la familia, y decirle «mita» a la abuela. Es revolver la casa buscando cosas arrumadas en algún rincón. Es esperar con ilusión el «traído» de diciembre y ponerse «pispo» para las fiestas. Es reconocer el mantel que nos transporta de vuelta a la casa de la infancia, sentir de inmediato el olor a guardado y el aroma inconfundible de las reuniones familiares. Es hacer preguntas sin descanso y crear hogar donde quiera que vayamos.

Ser paisa es un amuleto de vida, un recordatorio constante del poder que late en este valle que nos vio crecer. Es creer en la fuerza de las comunas, en esas raíces compartidas que se encarnan, se enredan y se aferran, haciendo cambuche en cada rincón.

Cartografía textil de la ciudad y del ser paisa.

'Fan art de Vex, la melancólica', es un personaje que caracteriza el arte de Runeterra, un estilo visual y narrativo de los juegos 'League of Legends' y 'Legends of Runeterra'.

CONCEPT art.

imaginando nuevas realidades

Por: Alejandro Fernández Arena
Ilustraciones: Manuel Alejandro Plaza

- ▶ Si alguna vez has soñado con ser el arquitecto de mundos fantásticos, el *Concept Art* es el puente entre el diseño y las realidades imaginadas. Desde criaturas imposibles hasta ciudades futuristas, esta disciplina mezcla creatividad y técnica, enfrentando ahora un reto singular: la inteligencia artificial.

El *Concept Art*, más que una técnica avanzada de ilustración, es una forma de ver el mundo. Permite dar vida a universos nunca antes vistos, a personajes que no existen más allá de la mente y a atmósferas que sólo un artista puede recrear.

Manuel Plaza y Adolfo Navarro, dos experimentados artistas de esta técnica, nos cuentan cómo un lápiz y una hoja pueden convertirse en herramientas para construir universos y cómo la creatividad sigue siendo la fuerza más poderosa en una industria, que ahora también dialoga con la inteligencia artificial.

Para Plaza, el camino en el *Concept Art* comenzó desde la infancia, cuando los personajes de sus sueños cobraban vida en sus dibujos. Fascinado por obras como *Star Wars*, la ilustración se convirtió en su vía para explorar todo aquello que su imaginación podía concebir.

En el caso de Navarro, la chispa surgió a los 16 años, cuando redescubrió su pasión gracias a un libro de diseño de personajes. Desde entonces, su creatividad ha sido un canal para construir historias visuales, que conecten con los espectadores a un nivel profundo.

Para ambos, incursionar en este campo requiere creatividad y habilidades técnicas sólidas. «Es fundamental saber de perspectiva, anatomía y composición, especialmente en el diseño de *props* (objetos y elementos secundarios que forman parte de una escena o entorno), porque hay mucha gente que hace diseño de personajes, pero muy pocos saben hacer diseño de *props* y *backgrounds* (fondos y entornos)».

De este modo, un *concept artist* debe ser versátil, capaz de diseñar desde criaturas hasta esos objetos pequeños que enriquecen cada escena y aportan detalles. Además, está en la obligación de practicar constantemente, aprender de otros artistas, explorar con diversos estilos y perfeccionar las técnicas. Si no lo hace, corre el riesgo de quedarse rezagado en un campo altamente competitivo, donde la innovación y la adaptabilidad son piedras angulares, porque la imaginación no tiene límites y la industria demanda artistas capaces de plasmar en cada rincón de sus obras la versatilidad que define a esta disciplina, creando trabajos que capturen la imaginación y mantengan el interés de la audiencia.

EL PROCESO SÍ IMPORTA

Ahora, ¿cómo presentarse al mundo siendo un artista experto en esta técnica? Para destacar, el portafolio es la carta de presentación. Mostrar el proceso es casi tan importante como el resultado final, ya que ofrece a los revisores una visión única de la creatividad en acción. Es fundamental adaptar el portafolio al estilo de la empresa a la que se

Un *concept artist* debe ser versátil, capaz de diseñar desde criaturas hasta esos objetos pequeños que enriquecen cada escena.

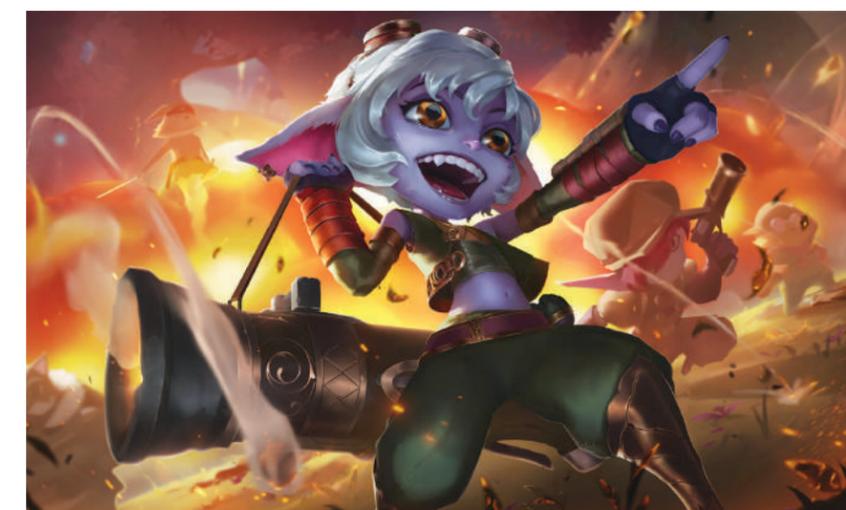
aspira, ya que cada estudio y cada proyecto tiene su propio estilo visual; además, demostrar comprensión y adaptabilidad puede marcar una gran diferencia.

Adicionalmente, una nueva protagonista entra en escena: la inteligencia artificial. Para Plaza y Navarro, la IA puede ayudar, pero nunca podrá reemplazar la chispa creativa que le da vida a una obra.

Por ejemplo, «solo con añadir un toque de rojo con un sentido sentimental o conceptual a un dibujo, ya le estoy dando vida y un mensaje al público, eso no lo sabe una IA», asegura Plaza.

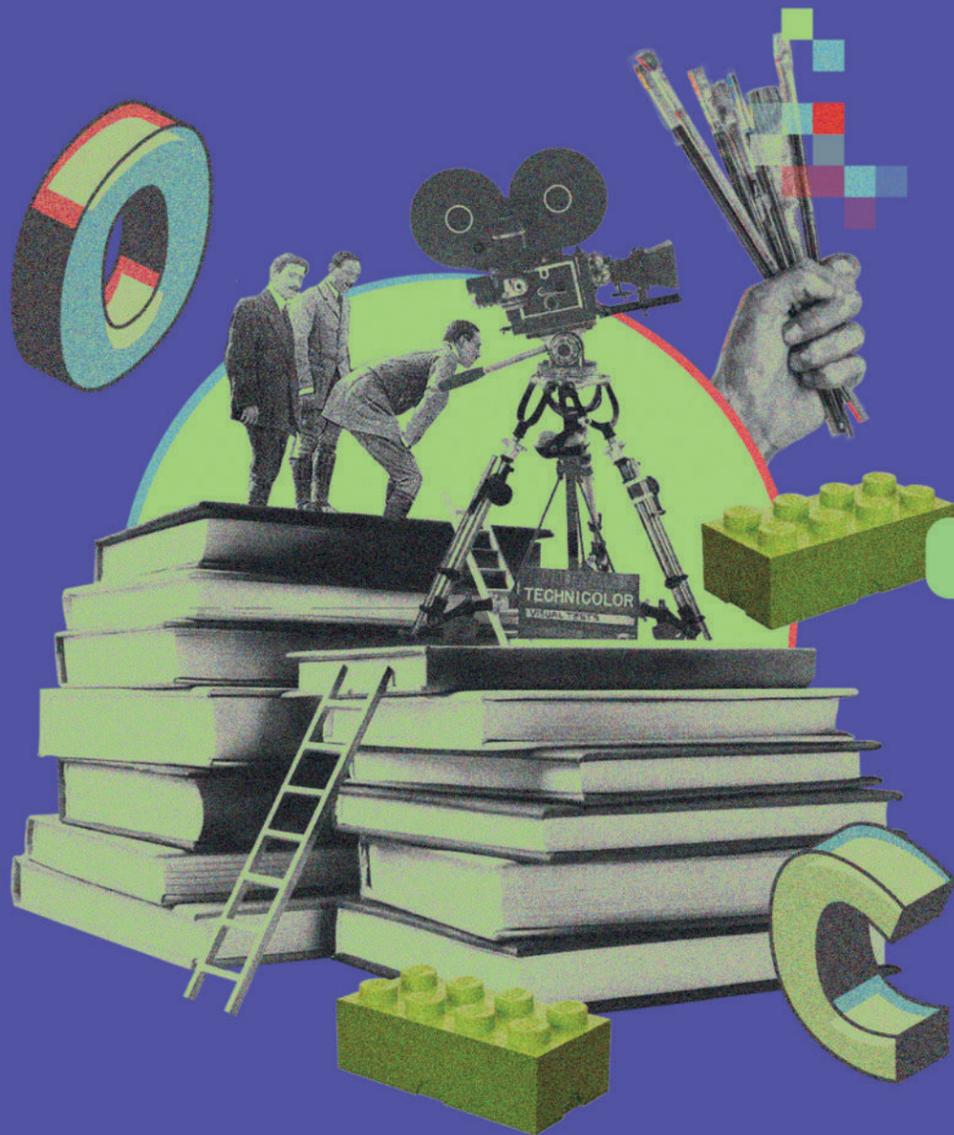
No obstante, destaca que la IA puede resultar rentable y reducir tiempos de producción, pero carece de ese toque de vida que cada artista imprime en sus piezas. Navarro, por su parte, ve un riesgo para las futuras generaciones, puesto que podrían depender en exceso de esta tecnología, sacrificando así su propia creatividad.

La IA puede facilitar ciertas tareas técnicas, pero la esencia, la visión y el sentir del arte, hasta ahora, no pueden ser replicados. Por eso, el *Concept Art* difícilmente desaparecerá con las nuevas tecnologías, porque imaginar nuevas realidades exige tener errores, estar en constante reinención personal y mucha práctica; y vale recordar que no hay atajos en este campo, porque lo que importa es la capacidad de contar una historia en cada trazo e irlos convirtiendo en un universo.

Tristana y su equipo, esta ilustración contiene cinco personajes y su elaboración tardó más de 60 horas.

CLUBES PASCUALINOS

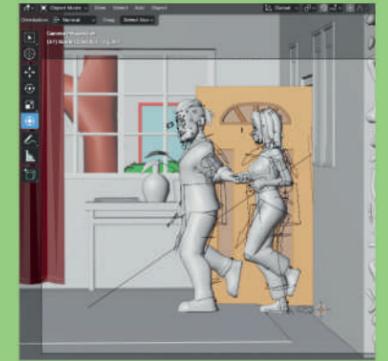
Programate con:

¡Inscríbete aquí!

EN EL AULA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO[®]
Acreditados en Alta Calidad

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

www.pascualbravo.edu.co

 IUPascualBravo

VIGILADA Mineducación

Acreditados en Alta Calidad.
Resolución 012512 del MEN.
29 de junio de 2022 - 6 años.

Teléfono: (+57) 604 448 05 20
Calle 73 # 73a - 226 Robledo,
Vía El Volador
Distrito de Medellín - Colombia

