

DIARIO HÁBITAR
“Explorando mi proceso creativo”

Por: Emma

DIARIO HÁBITAR
“Explorando mi proceso creativo”

AUTORA

FRANCY EMMANUELA JIMENEZ GARZÓN

TUTOR

EDWARD J. GUERRERO CHINOME

LÍNEA DE CULTURA VISUAL
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN / CREACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
LÍNEA CULTURA VISUAL

BOGOTÁ.
2024

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por ser mi guía durante toda mi vida. A mi tutor, el Dr. Edward Guerrero, por su invaluable guía, paciencia y dedicación. A mi pareja, Miguel, por su apoyo incondicional, por creer en mí y en el talento que poseo. A mi familia, por estar siempre presente y brindarme su amor infinito.

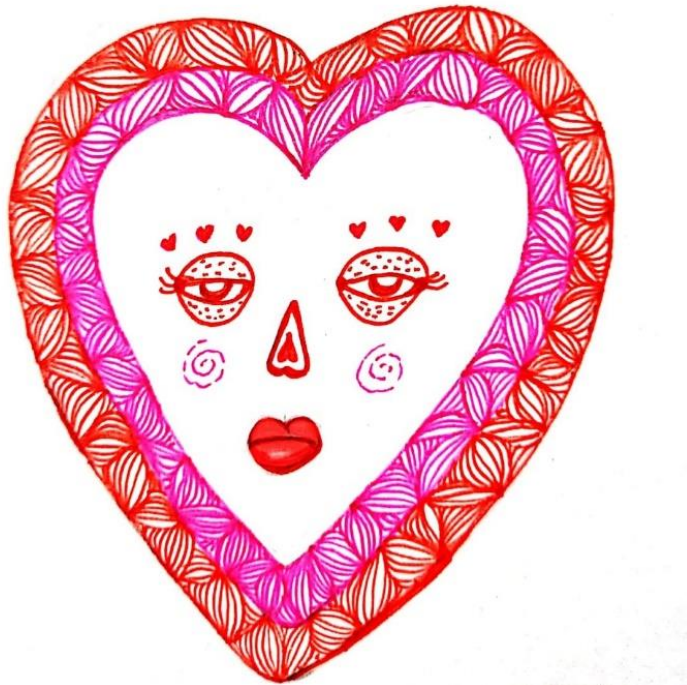

Figura 0. *Ilustración Amor*. Ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN

1.1 ABSTRACT

2. ILUSTRAR

3. PROPÓSITO

3.1 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

4. CUERPO

4.1 ¿CÓMO CONOZCO LO QUE CONOZCO?

4.2 METODOLOGÍA

4.3 CLAVES DE PENSAMIENTO

4.4 MÉTODO

4.5 ¿QUÉ LE APORTA ESTA INVESTIGACIÓN A LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES?

4.6 CÓMO ASOCIO LA CULTURA VISUAL

4.7 BASE TEÓRICA

4.8 REFLEXIÓN EDUCATIVA

4.9 REFERENTES

5. CREACIÓN

5.1 ¿CÓMO ILUSTRO?

5.2 GRAFITO EN EL ILUSTRAR

5.3 ¿POR QUÉ UN DIARIO?

5.4 EL CAMINAR

5.5 MI TÉ

5.6 LAS MATAS DE EMMA

6. REFERENCIAS

1. RESUMEN

Habitar es una investigación/creación que usa la narración gráfica para conformar un diario ilustrado. En este, se reflexiona sobre el ¿cómo se habita?, desde el dibujo y el pensamiento artístico.

Como producción creativa, se convierte en una herramienta/instrumento que muestra una indagación sobre la creación visual y que nos arroja sobre un conocimiento sensible a partir de la cotidianidad, el diálogo entre el arte y la ciencia, y sobre la noción de habitar el espacio. Se utiliza la Investigación Basada en las Artes y la Investigación–Creación como metodologías de desarrollo, pensando con profundidad en que significa ilustrar como proceso de pensamiento/creativo.

Palabras claves: Método Científico, Ilustración, Narración Grafica, Arte, Ciencia.

1.1 ABSTRACT

Habitar is a research/creation that uses graphic narration to create an illustrated diary. In this, we reflect on how to live?, from drawing and artistic thinking.

As a creative production, it becomes a tool/instrument that shows information about visual creation and that gives us sensitive knowledge from everyday life, the dialogue between art and science, and the notion of inhabiting space. . . Arts-Based Research and Research-Creation are used as development methodologies, thinking in depth about what it means to illustrate as a thought/creative process.

Keywords: To illustrate, to inhabit, creative processes, scientific method.

Figura 1.

Ilustración Entendido la introducción. Ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

2. ILUSTRAR

Hasta hace poco me considero ilustradora. Siempre pensé que era dibujante y ya, que no podría ilustrar, que solo realizaba garabatos a los que no le asignaba ningún valor. Desde este punto de vista, algo limitante, pensaba nunca podría llegar a ser ilustradora. Pero después de leer algunos textos, experimentar con el dibujo y algunos años de formación, descubrí que si lo era. Si soy ilustradora porque tengo algo que decir y los otros algo que escuchar o interpretar a partir de mis dibujos.

En mi acercamiento al dibujo siempre estuvieron presentes dos técnicas: la análoga y lo digital. Desde niña, utilicé la ilustración análoga como herramienta para el desarrollo de habilidades motrices. Con el paso del tiempo, lo digital entró a mi vida, y, con el desarrollo tecnológico fui explorando en recursos ilustrativos; sin embargo, lo análogo quedó en mí y nunca he dejado de dibujar.

Figura 2.

Conociendo. Primeras ilustraciones. Ilustración propia. Jiménez, E. (2001)

En la primaria, pasaba algunas tardes frente a un computador con poco acceso a internet, pero sí con acceso a Microsoft Paint¹. Esta era la opción predilecta para explorar el dibujo sin saber que lo hacía. La barra de herramientas me permitía descubrir texturas, trazos y formas que me llevaba a crear dentro de ella.

Dibujaba siempre en todas partes: en las libretas de mis papás y abuelita, en las revistas, detrás de los cuadernos de lengua castellana y matemática, en servilletas, o en cualquier superficie donde lograra plasmar algo con un lápiz (Figura 2).

En la adolescencia y con el Internet presente en mi vida, descubrí que el manga² me llamaba la atención, convirtiéndose en un estilo de vida por varios años y siempre poniendo un poco de mi esencia personal.

Nunca me gustó mucho replicar la realidad en mis dibujos, yo era más de tomar cosas que veía con ideas propias. Pero en ese momento, entró el interrogante: ¿qué hace, que mis dibujos sean únicos?, ¿son realmente míos porque yo los hago así?, ¿son originales o son solo una repetición de un estilo de alguien más? En este momento, fue donde me planteé el propósito de dibujar mi propia voz.

La exploración para encontrar y crear un estilo propio no fue fácil, fueron varios años en los que llegaron las responsabilidades y la vida adulta lo dejó atrás, hasta enfocarme en

---

¹ Programa editor de imágenes desarrollado por Microsoft, es una app de edición gráfica versátil y fácil de usar en Windows para que puedas crear, editar y manipular imágenes y dibujos.

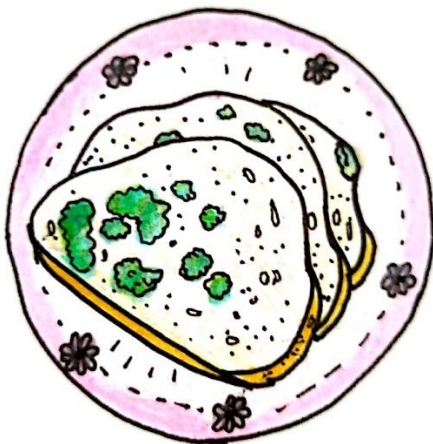
² Palabra japonesa para referirse a las historietas de origen japonés.

otras prioridades. Sin embargo, la ilustración estaba presente. Mientras trabajaba y estudiaba química, el campo disciplinar de una ciencia exacta (~~química~~), la visualidad ilustrativa siempre estaba allí. En los ensayos fisicoquímicos donde el cambio de color o de densidad de algunas sustancias nos mostraban un dato que puede ser representado matemáticamente para su veracidad; en los montajes de las diferentes técnicas de análisis químico; o, en la forma de diagramar formulas químicas, experimentos y otros siempre estaba presente la ilustración, era la herramienta correcta para poder entender y representar mis ideas de manera más fáciles.

Un día cualquiera, hace varios años atrás, durante un tiempo de catarsis, decidí retomar la ilustración y las artes en mi vida. Entonces empecé a explorar nuevas formas para desarrollarlo.

Cuando inicié la Licenciatura en Artes Visuales, retomé la idea del dibujar. El internet y las diferentes plataformas de *streaming* me motivaron a poder desarrollar nuevas ideas ilustrativas. Planteé desde el dibujo una forma de decir cómo me sentía sin tener que escribirlo, ilustraba sin saber que lo hacía, expresaba inconscientemente un sentir que me liberaba y me tranquilizaba: el sonido del grafito marcando el papel.

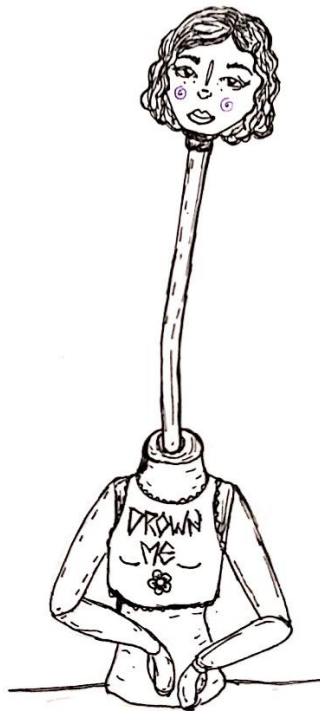
Figura 3.

Honguitos. Ilustración propia. Jiménez, E. (2020)

Un tiempo después alguien vio mis ilustraciones. En esa persona se generaron ideas y sentimientos muy sensibles, al observar mi estilo gráfico, la forma del trazo y la simpatía de la imagen. Fue un momento raro, no pensé que lograría comunicar de esa manera. Desde ese momento entendí que, si podía ilustrar, visualizar mis ideas a través de esa técnica, y poder decir algo, expresaría lo que sentía y podría hacer sentir lo mismo a los demás. Por ello, decidí centrar este trabajo algo que el tiempo me ha hecho amar: la ilustración, manteniendo algo de nostalgia por la ciencia y sus representaciones visuales.

Figura 4.

Drown me. Ilustración propia. Jiménez, E. (2021)

3. PROPÓSITO GENERAL

Explorar las conexiones entre ilustración y acciones cotidianas, a partir de la experiencia estética, derivado del análisis del proceso creativo propio y algunos matices del método científico.

3.1 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

- Realización de un libro diario no convencional, desde la perspectiva de la investigación–creación.

- Explorar desde lo autobiográfico acciones ilustrativas, posibilitándolas como un instrumento para pensar la creación artística a la par de algunas similitudes que pueden tener con el método científico.

4. CUERPO

4.1 ¿CÓMO CONOZCO LO QUE CONOZCO?

A partir de la elaboración de un collage, se intentó resolver esta pregunta en las primeras clases de Seminario de Trabajo de Grado³. Allí se inició con una introspección y un acercamiento para indicar de una manera más formal la indagación. En el ejercicio, tomamos ideas y las aterrizamos para empezar a construir la imagen. Ese collage me remitió a mis primeros años de vida, en los que tuve un poco más de claridad sobre mis objetivos de estudio, la ilustración vista desde el arte y la ciencia.

En el resultado visual, realicé un desglose de experiencias vividas que se repiten en mi acontecer diario, estableciendo un pequeño acercamiento a la ciencia y a las artes, en el que se enfatiza un gusto natural construido desde lo cotidiano y lo académico. El punto de conexión fue la ilustración sutilmente marcada por características científicas.

La exploración sensorial ha sido fundamental en mi desarrollo. Mis primeros recuerdos están llenos de trazos y garabatos que, con el tiempo, se convirtieron en representaciones de mi mundo. La curiosidad me llevó a experimentar con una amplia variedad de materiales, como la tierra, los insectos y las telas. Al tocar, sentir y observar estos elementos, no solo desarrollaba mi sentido artístico, sino que también profundizaba en la

---

³ Seminario de Trabajo de Grado 1 (2023). Licenciatura en Artes Visuales, Universidad Pedagógica Nacional.

comprensión del mundo que me rodeaba. La búsqueda de las diferencias en composición y forma de cada material fue el primer paso de un largo camino de indagación.

En ese recorrido, la cultura visual que permeó a mi generación a partir de la televisión, como medio de comunicación y conocimiento, no fue indiferente en mi proceso de crianza, teniendo un impacto significativo en mi construcción personal.

Desde niña, cuando tenía alrededor de 7 años, veía programas como *Science*⁴ (2003). En esta serie televisiva, la cual se transmitía por el canal de televisión pública Señal Colombia, se mostraban escenas en donde los niños utilizaban elementos o situaciones de la cotidianidad para realizar experimentos divertidos. Al encontrar soluciones sencillas a sus problemas, me ayudaban a despertar mi curiosidad por la ciencia y saber el porqué de las cosas que ocurrían en el programa. Otras series como *Art Attack*⁵ (1998) transmitida por el canal de televisión privado Disney Channel, también despertaban mi ser creador. En programas como este, las actividades se enfocaban en que los niños pudiesen desarrollar sus habilidades artísticas sin ningún conocimiento previo. Estas acciones, me permitían explorar mi creatividad con elementos sencillos que podía encontrar en mi hogar, como cartón, botellas, papel, telas y otros. Esos programas enfocados en la ciencia y arte, despertaron curiosidad por estas dos disciplinas en mi formación. **Figura 3**

Estas experiencias, hicieron que mi interés fuera llevado a una exploración temprana por la ciencia a través de la realización de experimentos caseros como: separar sal de pimienta; la filtración para la purificación del agua en donde se evidencian tanto cambios físicos como del pH; o, la deshidratación de alimentos donde lo químico era el protagonista.

---

⁴ Programa de televisión sobre ciencia infantil

⁵ Programa de televisión, en arte.

Paralelamente, el realizar manualidades como pintar, realizar engrudos, hacer plastilina desde cero, moldear esculturas con diferentes materiales, o realizar los proyectos de los programas mencionados anteriormente, además de convertirse en un apoyo a la mejora de mi motricidad, me ayudaron a desarrollar y explorar el mundo desde mis sentidos, con ejercicios que involucraban ambas disciplinas.

Durante mi adolescencia el arte y la ciencia permanecieron presentes. Desde el arte, adquirí un gusto por dibujar, lo realizaba en mis tiempos libres. La ciencia llegó inesperadamente a mi vida, realizando el programa de estudios Técnicos en Química⁶. El primer experimento que realicé en el laboratorio me atrapó de una manera mágica, pues pude ver como una sustancia cambiaba de color en menos de un segundo. Otro experimento que me llamó la atención consistió en ver como con diferentes químicos podrías dibujar en superficies inusuales, teniendo en cuenta la pigmentación de color que se da por medio de algunas reacciones, validándose matemática y científicamente. Esto hizo que lo tomara de una manera más seria y enfocándome en un campo profesional, llevando así a realizar un Tecnológico⁷. Aunque se me dificultaba a una mayor escala lo matemático, lo visual de los cambios físicos y químicos me continuaba fascinando, y así finalmente decidí empezar una carrera profesional en la misma disciplina. A raíz de varios factores, esta carrera se vio interrumpida, desplazándome hacia mi otra pasión, las Artes, y comenzar una carrera profesional en ella, y nace así esta idea de investigación.

---

⁶ Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2013).

⁷ Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2015).

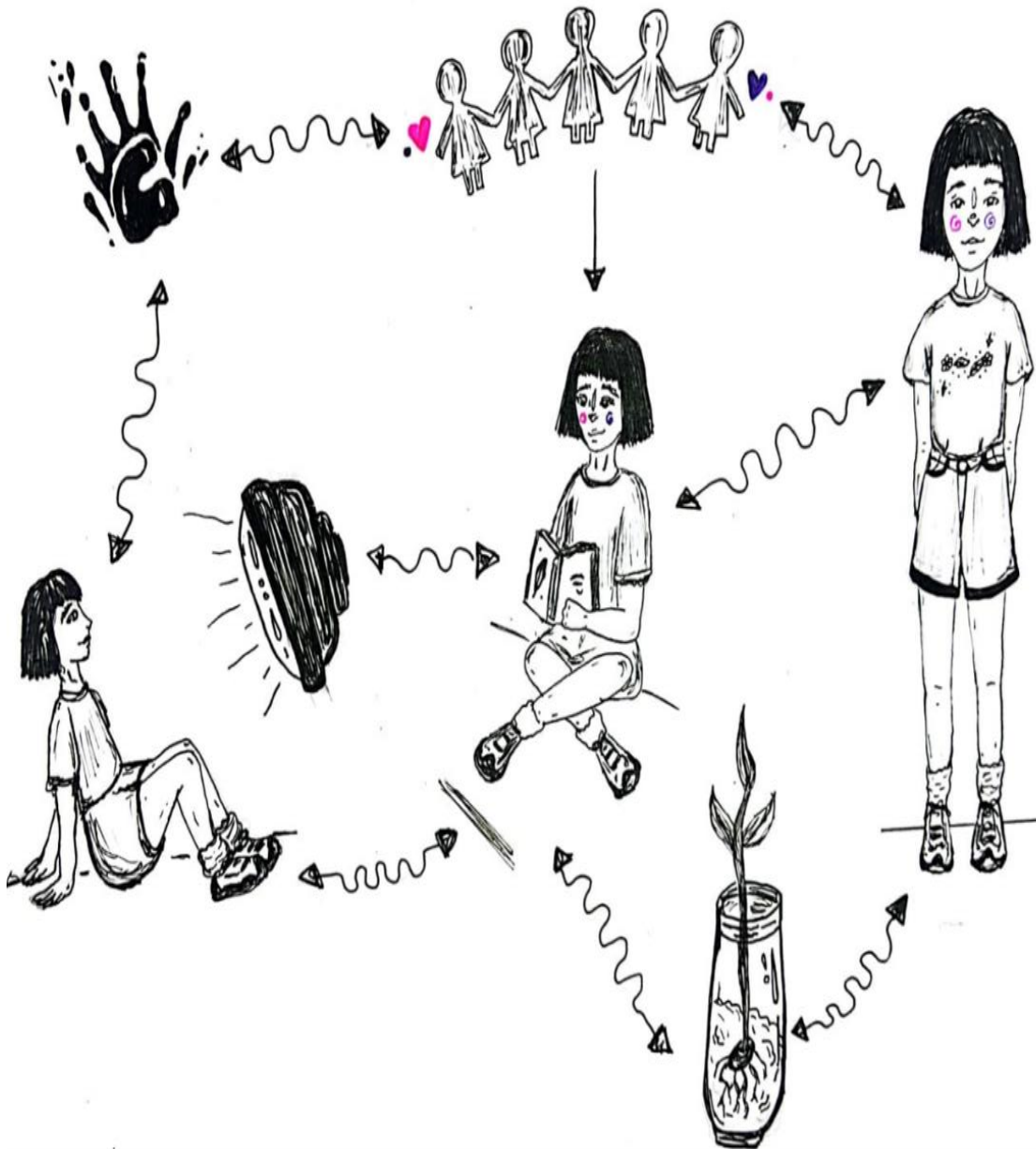
Con estos detonantes y, para el desarrollo de mi trabajo de grado⁸, he elegido como tema de investigación la exploración desde lo cotidiano mediante la ilustración desde actividades habituales, teniendo en cuenta mi proceso creativo, en donde parecen estar presentes unos rasgos sutiles del método científico.

Por lo anterior decidí utilizar la una investigación – creación para desarrollar mi idea, explorando en la intersección entre lo visual, lo personal y lo reflexivo. A través de una *narración gráfica*, pretendo dar forma a experiencias y emociones, mientras que lo *autobiográfico* me permite profundizar en los significados detrás de esas imágenes. El *diario*, por su parte, fue la herramienta para descifrar el proceso creativo y conectar con los diferentes elementos de la investigación. La obra final, creación, no será una sucesión lineal de eventos, sino una exploración más orgánica de lo cotidiano a partir de los métodos anteriormente nombrados, tratando de generar un desarrollo fluido y entendible.

---

⁸ Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Artes. Universidad Pedagógica Nacional.

Figura 5.

4.2 METODOLOGIA

Empecé realizando una selección de temas, conceptos o preguntas que resuenen en aspectos científicos y artísticos. Utilicé la Investigación – Creación que según el Ministerio de Ciencias (2018), al combinar el arte y las pequeñas aportaciones de la ciencia en un solo proyecto, abren un mundo de posibilidades creativas. La Investigación – Creación me permite explorar de manera interdisciplinar otras maneras de acercarme al conocimiento de lo sensible. A través de la narración gráfica, se busca mostrar cómo el conocimiento, entendido quizá desde un proceso un poco más científico, puede sugerir sutilezas de inspiración, para que surjan obras artísticas únicas, así como ofrecer nuevas perspectivas sobre el mundo y sobre lo cotidiano. Este enfoque interdisciplinario no solo me permite generar nuevas formas de conocimiento y entenderlo, sino que también me ayudaría a desarrollarlo como artista desde lo visual.

Por su parte, la Investigación Basada en las Artes (IBA), también trabaja como metodología en este trabajo de grado. La utilicé para explorar cosas sobre el desarrollo de mi vida, en mis propias experiencias, sentimientos y en lo que significa ser una persona que se ha desarrollado entre lo artístico y las ciencias exactas Hernández (2008). Desde esta corriente, algunas acciones creativas pueden estar a favor de la reflexión del conocimiento sensible. Éstas incluyen la práctica reflexiva, la auto etnografía, los estudios de *performance* y la investigación documental, entre otros (Carrillo, 2014). Esta rama de la investigación junta el arte, la pedagogía y los procesos personales, me hacen establecer el diario como una herramienta para dar a conocer como habito en lo cotidiano siendo consciente del mundo científico que me rodea.

La investigación–creación la entiendo como la forma más *cool*, en palabras cotidianas desde mi perspectiva, porque esta me permite combinar la creatividad y el rigor científico. En lugar de basarme solo fundamentación teórica, esta utiliza la libertad que da el arte, para explorar ideas y generar nuevo conocimiento sin dejar al lado el rigor de una investigación.

Esta metodología es fundamental en mi trabajo de grado ya que ella trabaja dos conceptos claves de mi investigación: arte y ciencia, esto contribuye en la creación del Diario y en la exploración artística, lo que me ayudará a dar respuesta a mis preguntas y a los retos que se dan en el desarrollo de mi trabajo de grado. Para esto, me basé los planteamientos de Elsa Beltrán y Melissa Ballesteros (2020) quienes postulan:

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

Por su parte, Fernando Hernández (2008) establece a la IBA con un enfoque cualitativo, utilizando el arte para entender mejor las experiencias y prácticas de diferentes personas. Al hacerlo, se pueden descubrir cosas que no se ven en otros tipos de investigación. La idea es repensar cómo hacemos la investigación en general, un punto clave en este trabajo de grado. Hernández plantea que la IBA se caracteriza por:

- usar elementos estéticos, visuales, artístico, mientras en otro tipo de investigaciones se utiliza de forma numérica y lingüística,

- representar otras perspectivas cualitativas y desde la experiencia y mirar los objetos de estudio sin una certeza de un resultado concreto, esta pretende verla de una manera más fluida para su comprensión y exploración.

Teniendo en cuenta lo anterior y también el pensamiento de Levine (2001), quien considera que la IBA debe equilibrar dos dimensiones: por un lado, exhibir la claridad, el orden, la forma, el significado y la lógica propios de una investigación; y, por otro lado, capturar la pasión, el erotismo y la vitalidad característicos de las artes; como investigadora, mi objetivo es un equilibrio perfecto entre estas dos dimensiones, propiciando una estrategia de investigación coherente, pero que también sea apasionante, creativa, estética y de fácil entendimiento para todos.

Otro factor que puede interactuar en la generación del conocimiento que la investigación puede generar, se ubica desde el carácter fenomenológico, debido a los matices del pensamiento científico que se adhieren en el ejercicio ilustrativo que creo. Para ello me basé en la hermenéutica y en el positivismo lógico.

Desde el positivismo lógico se busca una veracidad con fundamentos lógicos comprobables, en gran parte desde lo magmático para asegurarse de su validez, este pensamiento estuvo influenciado por cuatro antecedentes fundamentales para su construcción. El primero fue la influencia del “Empirio- criticismo” de Ernst Mach (1870), este pensamiento se basaba en la experiencia y que tuviera datos sensoriales es decir todo conocimiento se tenía que validar por estos factores para que fueran válidos.

En segundo lugar, encontramos el “análisis lógico del conocimiento” es decir estudiar lógicamente y con resultados comprobados a un mínimo error o falsedad desde la matemática. En tercera instancia, encontramos la influencia histórica a través de la revolución

del conocimiento de la física cuántica que es demostrada de forma analítica y de pensamientos rigurosos orientado hacia mecanismos de comprobación y desde la observación. Esto conlleva a pensarse a la práctica ilustrativa como una posibilidad con potencia visual para la comprensión de fenómenos naturales, teniendo en cuenta validación, comprobación, análisis y rigurosidad, tal cual lo proponen algunos procedimientos de generación del conocimiento a partir de métodos realizados por la ciencia.

Por otro lado, me acerco a la hermenéutica, centrándome en la hermenéutica narrativa, la cual establece una relación cercana entre la interpretación de textos y la construcción de la identidad a través de las narraciones. En este caso no utilizo la narración escrita, sino la gráfica, la cual sigue propicia una comprensión en la misma línea de pensamiento. Para Ricoeur, las historias no son meros relatos, sino que constituyen la forma fundamental en que los seres humanos damos sentido a nuestras vidas y al mundo que nos rodea.

Así, el positivismo lógico como la ilustración, comparten un objetivo común: comunicar ideas de manera clara y efectiva. Mientras el positivismo lo logra a través de la precisión del lenguaje y la estructura lógica, la ilustración lo hace a través de la potencia visual y la metáfora.

Es en esta intersección, en donde ambas disciplinas se complementan, creando un lenguaje híbrido que combina el pensamiento lógico con la riqueza de la expresión visual. La lógica formal, al proporcionar una estructura sólida, guía la creación de composiciones visuales coherentes y significativas, mientras que la ilustración enriquece el contenido conceptual con una dimensión estética y emocional. Para Ricoeur (2001), la poesía, al igual que la narrativa, es una forma de construir sentido y de comprender el mundo. A través de la

creación de historias y personajes, la poesía nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a encontrar un significado más profundo en nuestras vidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, he descubierto que la combinación del rigor lógico del positivismo y la creatividad de la ilustración me permite crear piezas visuales que no solo son estéticamente agradables, sino también altamente creativas. Al aplicar principios lógicos a mis trazos, puedo asegurar que mis ilustraciones transmitan conceptos e ideas de manera clara y precisa. El eje de lo hermenéutico, remitiendo al arte y a la ciencia de la interpretación, se conecta con la ilustración de actividades cotidianas, pues la exploración de los significados a partir del lenguaje visual genera metáforas de pensamiento que tensionan aspectos del arte y la ciencia y que derivan de la experiencia estética del individuo.

4.3 CLAVES DE PENSAMIENTO

Para comprender el desarrollo de esta investigación, es bueno identificar algunas claves de pensamiento que han rodeado el presente análisis: el método científico, la ilustración, la narración gráfica y el proceso creativo.

Método Científico: Este es un proceso utilizado generalmente por la comunidad científica para la investigación en diferentes campos de conocimiento como son las ciencias exactas, este ayuda a la resolución de problemas basándose en la observación, el planteamiento de preguntas, realizar de hipótesis, la experimentación, los análisis de los datos y la deducción de resultados para encontrar conclusiones basadas en evidencia.

Barzanallana (2015) desglosa el método científico de acuerdo con sus características para el desarrollo de una investigación o la obtención de algún tipo de conocimiento este nos ayuda a entendernos desde el área científica y los puntos clave para investigar y realizar una

producción artística. Para una claridad y un acercamiento en este trabajo este conocimiento es primordial nos ayuda a ver la perspectiva desde lo científico y como el concepto y las investigaciones aportan para el desarrollo.

Ilustración: Para Rojas (2015), la ilustración es una expresión artística que tiene un fin informativo, cuyo objetivo principal es la comunicación visual. La ilustración se encarga de clarificar, iluminar, decorar o representar visualmente un texto escrito, sin importar su género. Este referente me plantea ver a la ilustración, como la posibilidad de investigar a través de ella, comprendiéndola como un proceso personal, con estilo propio, que puede comunicar el cómo y el por qué de un asunto sin recurrir a una verbalización, Ilustrar es todo, sin estos conceptos no existiría este trabajo de grado, expresar, desarrollar, llevar la creación de conocimiento, y ser la herramienta para llevar a cabo una Investigación–Creación. Como ilustradora, creo que mi trabajo consiste en hacer que las ideas sean para todos. A través de mis ilustraciones en mi diario no convencional, busco el habitar entre lo cotidiano.

Narración Gráfica: Para Bonilla (2017) las narrativas gráficas son aquellos modelos literarios como los cómics, las novelas gráficas, los libros álbum, los fotolibros y las animaciones, cuyas imágenes establecen una historia. Dicho de otro modo, son las que exponen a través de imágenes el relato de un autor, quien decide incluso si prescinde de los textos o no, este la ve como un medio literario, gráfico y comunicativo que, en diferentes países, culturas y épocas, desempeño diferentes roles, y por su carácter popular, fuera del

ámbito académico tuvo diversos nombres. Es clave para mi proceso de producción artística, cuya finalidad es ilustrar el habitar de un alguien ente los pensamientos.

Llevar una narrativa hace que sea más fácil para el entendimiento de cualquier persona que vea este trabajo, ya que por medio de la visualidad facilita la comprensión de las ideas así mismo puedan entender nuevas maneras de desarrollar las ideas con la ilustración y el diario.

Proceso Creativo: Son las ideas nuevas o diferentes para la creación que se obtiene mediante diferentes tipos de métodos. Esquivias (2004) comenta que “es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo”.

Esto ayudó a desarrollar la idea desde la exploración de un proceso propio, configurando una forma más fluida de entender el objeto de estudio. Al reflexionar en el proceso creativo, la ilustración se comporta de una manera más orgánica potenciando la creación misma, así como las correlaciones de pensamiento que detonan los ejercicios creativos.

4.4 MÉTODOS

La narración gráfica se refiere a la forma en que se cuenta visualmente una historia en un formato gráfico, como un cómic o una novela gráfica entre otros. Implica el uso del arte secuencial, combinando imágenes y texto para transmitir una narrativa.

Para Lonna (2022) “Las narrativas gráficas articulan varios lenguajes disciplinarios en su materialización, lo que las torna complejas y detona en el lector la necesidad de llevar a cabo un proceso hermenéutico”.

Las narrativas gráficas son como un lenguaje universal que habla a través de imágenes. Al combinar estos elementos nos desafían a entenderlo desde solo desde la observación. Debemos descifrar los códigos visuales, interpretar los símbolos y construir nuestras propias conexiones con lo que vemos.

Según Paul Ricoeur (2004) citado por Lonna (2022) en “*Tiempo y narración*, existen tres fases de sentido semántico que se interrelacionan (éstas son prefiguración, configuración y refiguración), y que ejercen un efecto de mimesis, al producir un efecto en la otra. Entendiendo la mimesis de Ricoeur, me refiere a la idea de una espiral. Comenzamos con una primera impresión (prefiguración) que nos orienta hacia una expectativa. Luego, la historia se desarrolla y nos sorprende con giros inesperados (configuración), modificando nuestra comprensión inicial. Al llegar al final, miramos hacia atrás y vemos cómo todos los elementos encajan, dándole un nuevo sentido a lo que ya habíamos leído (refiguración).

Este método hermenéutico tiene características específicas que podrían desplazarse hacia la composición visual de los elementos ilustrativos que genero, así como en la construcción de los personajes que aparecen en las imágenes visuales construidas. Sus características se podrían identificar de la siguiente manera:

- La caracterización en la ilustración que voy a utilizar implica desarrollar y retratar personajes en una historia sobre el ¿cómo habitar?, inscribiendo

elementos de los procesos creativos a través del método científico. Se logra mediante una combinación de elementos visuales y textuales.

- Los rostros expresivos son cruciales para transmitir emociones. Los artistas utilizan diversas expresiones faciales para representar alegría, ira, tristeza, sorpresa y más. La postura, los gestos y los movimientos contribuyen a la personalidad del personaje..
- La forma en que los personajes hablan, incluida la elección de palabras, el tono y los patrones de habla, ayuda a definir sus personalidades.
- Desarrollo del personaje: a lo largo de la narrativa, los personajes pueden sufrir cambios, crecer o evolucionar en respuesta a los eventos de la historia. Este desarrollo es esencial para una narración atractiva.
- Historias de fondo y motivaciones: comprender el pasado y las motivaciones de un personaje agrega profundidad a su personalidad y ayuda a los lectores a conectarse con él.

Otro método al que me acerco es lo autobiográfico, entendido como un relato o retrato escrito de la vida de una persona. Cuando alguien crea una descripción autobiográfica, está compartiendo detalles sobre sus propias experiencias de vida, logros, desafíos, desarrollo personal y la esencia de la experiencia. Para aplicar este método, voy a considerar reflexiones y experiencias que he vivido durante mis procesos de creación. Las reflexiones personales sobre mis propios pensamientos y sentimientos en diferentes momentos de mi vida, proporciona una comprensión más profunda de un crecimiento emocional e intelectual del personaje visual desarrollado.

La ilustración autobiográfica es para mí un laboratorio donde experimento con mis propias vivencias. Tomo un suceso, una emoción o una memoria y la transformo en una imagen. En ese proceso, la experiencia original se reinterpreta, se amplifica o se subvierte. Es una forma de dar vida a lo que llevo dentro y de compartirlo con los demás. Estas reflexiones autobiográficas toman forma en diario, el cual es otro método utilizado en esta investigación-creación.

Según Ospina (2016), el diario es un escrito personal en el que puede haber narrativa, descripción, relato de hechos, incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, reacciones, interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones, entre otros. La realización diaria es como tener una conversación íntima conmigo misma. Puedo expresar mis ideas y pensamientos libremente haciendo algo que amo, que es el ilustrar

Elegí la opción del diario como un método por su versatilidad con una narrativa más orgánica. Entenderse y describirse, escribir, ilustrar, es el objeto que cobra una vida, donde se pueden anotar experiencias personales y cotidianas, dando lugar a exploraciones entre procesos creativos y las tenues relaciones con lo científico. El diario permite llevar un registro de ideas o sucesos que pasan en nuestras vidas plasmando de forma cronológica nuestras ideas y así poder deducir y analizar con más cuidado nuestras vivencias y como he habitado y explorado desde mi cotidianidad los diferentes fenómenos experimentados.

Mi diario, es de forma ilustrativa. Las imágenes son realizadas con grafito y rapidógrafos, estableciéndose como exploraciones visuales y de reflexión personal al pensar la relación arte – ciencia. Las características que tiene son:

- El enfoque principal de mi investigación es la ilustración para expresar la exploración en la ciencia, el arte y la compaginación de estas, la creatividad de la técnica y el estilo de ilustración propio mostrándose de forma única.
- En este diario se lleva a manera de una narración gráfica, donde la principal característica son las imágenes que se combinarán con pequeños textos que otorgan un contexto básico al lector, enfocando la interpretación en el sentido ilustrativo y no tanto en las palabras.
- El diario ilustrado me permite analizar y reconocer mis pensamientos, sentimientos, recuerdos y experiencias a través de la creación artística, de una forma más eficaz y precisa que la escritura tradicional.
- Contribuye a analizar el concepto del *habitar* de una forma sencilla y significativa, explorando en nociones científicas y artísticas.

4.5 ¿QUÉ LE APORTA ESTA INVESTIGACIÓN A LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES?

Los procesos creativos dentro de la LAV (Licenciatura Artes Visuales) son diversos. Con este trabajo de Investigación – Creación existe una exploración interdisciplinar, que intenta construir un método de acercarse a la comprensión del mundo desde el lenguaje visual. La ilustración y los recursos visuales juegan un papel importante en las aportaciones, porque se quiere otorgar más peso al sentido de la imagen dentro de la elaboración del trabajo

de grado, utilizando el recurso visual como una posibilidad para la indagación y el análisis, con una proporción más alta a la tradicional desde el ámbito académico.

Por otro lado, la Investigación Basada en las Artes es muy utilizada dentro de nuestra licenciatura, esta me permite desarrollar mi trabajo, llevar a cabo procesos creativos a través de la investigación y su relación con otros campos de conocimiento, dando aportaciones desde la gráfica con otros tipos de conocimientos no tan convencionales, como son las ciencias exactas en pequeña escala. La exploración de mi proceso creativo junto a la hermenéutica me permite averiguar los múltiples niveles de significado que se esconden detrás de mis representaciones visuales y los voy trabajando de la mano con inspiraciones del método científico, ayudando a dar una visualidad de cómo esto puede dialogar y realizar producción artística, como es en este caso la elaboración del diario

4.6 ¿CÓMO ASOCIO LA CULTURA VISUAL?

La cultura visual cumple un papel importante dentro de la investigación, la entendemos como aquel estudio que acoge en un solo termino toda relación, cultural, social, antropológica filosófica de todo aquel entorno visual que habitamos, esto en mi investigación cumple un rol, ya que desde la primera infancia nos vemos sumergidos en visualidades de diferentes áreas de conocimiento con en este caso son la química y las artes.

Esto puede conectar desde la exploración del conocimiento influenciada por la forma de realizar las imágenes y referentes visuales desde lo cotidiano, hasta la ilustración entrando como medio a dar dominio, ya que nos ayuda a reproducir las ideas de una forma visual, lo que afecta la manera en que percibimos la realidad.

La cultura visual también se utilizó como una herramienta para inspirar la creatividad y poderlo enlazar con diferentes campos de conocimiento como son las ciencias exactas y en procesos como es el método científico, fomentando nuevas formas de pensamiento y enfoques interdisciplinarios.

Mitchell (2008) nos señala que:

La visión y todas las formas visuales constituyen la expresión de relaciones de poder, en las cuales el espectador domina el objeto visual, mientras que las imágenes y sus productores ejercen poder sobre los observadores.

Este lugar común llamado la «falacia del poder» es compartido por los defensores y detractores de la cultura visual, quienes muestran preocupación acerca de la complicidad de los medios visuales con los regímenes de espectáculo y vigilancia, el uso de la publicidad, la propaganda y todas aquellas estrategias desarrolladas para controlar a las poblaciones y erosionar las instituciones democrática.

Esto lo asocio con mi trabajo de grado en la forma en que todo lo visto por los diferentes medios de comunicación me han permeado de forma permanente y me han situado en este momento y en este tema de investigación.

Las ilustraciones de acciones cotidianas en forma de un diario no convencional pueden hacer valiosas aportaciones a la Cultura Visual, pues desde el reflejo de la vida diaria, capturan y reflejan la realidad de la vida diaria, permitiendo que las personas que se acerquen a observar mi trabajo, se identifiquen con las experiencias representadas. Esto ayuda a validar y dar visibilidad a las rutinas y actividades que a menudo se pasan por alto y que invaden el mundo de la visualidad contemporánea. También muestra la pluralidad de experiencias humanas y fomenta la apreciación de la diversidad de como observamos y

entendemos el mundo, desde una perspectiva más poética, permitiendo una conexión más profunda con el público, están son una ser herramientas educativas que ayudan a las personas a comprender mejor su entorno y las acciones que realizan.

4.7 BASE TEÓRICA

El diálogo que se utiliza para empezar a investigar como primera instancia es la oralidad, este establece el objeto de estudio que en este caso es el habitar entre el proceso creativo y el método científico. Indagando a Borgdorff (2005) con su debate en la Investigación en Artes me permite ver con un poco más de claridad, cómo pueden convivir estos dos conocimientos (el sensible-artístico y el tácito-científico) en el mismo objetivo permitiendo mantener una rigurosidad para la obtención de los resultados, con una flexibilidad que puede ser amplia viéndola desde la dos perspectivas, donde al investigar de maneras menos formales sin salirme de los lineamientos que queremos establecer para la investigación, se puede obtener un proceso creativo propio.

En primer lugar, quise obtener un diario no convencional ilustrado, el cual utiliza una narración gráfica desarrollándolo con una metodología de investigación - creación teniendo como finalidad mostrar que el método científico y el proceso de creativo se entienden y trabajan conjuntamente para la creación artística.

F. Hernández nos comenta que:

“Desde que el empirismo primero y el positivismo más tarde establecieron las bases del denominado método científico, se ha naturalizado una relación de carácter unívoca entre investigación científica e investigación. En este vínculo la investigación científica sería

aquella que de una manera u otra se basa en la observación -se supone que objetiva- de un fenómeno y, sobre la que, mediante la aplicación de una serie de mecanismos de control y fiabilidad, se trata de que las condiciones de la investigación y sus resultados puedan ser reproducibles, verificables, extrapolables, generalizables y aplicables.” (2008).

Escribir en el diario es como llevar un registro científico de mi vida. Al igual que un investigador observa y anota los datos de un experimento, yo observo mis pensamientos, emociones y experiencias diarias. Aunque mi objeto de estudio soy yo mismo, el acto de registrar es igual de importante para ambos.

El método científico ayuda a comprobar la verdad de diferentes áreas del conocimiento, para fundamentar cómo funciona el universo. Es uno de los sistemas que utiliza diferentes pasos para su desarrollo, se maneja la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación.

“Leonardo da Vinci (1452-1519), aplicando en sus estudios el pensamiento hipotético deductivo de la filosofía aristotélica, contribuye fuertemente a poner las bases del método científico concebido en el siglo XVII por Galileo Galilei. A Galileo Galilei (1564-1642) le debemos, de hecho, la gran revolución del pensamiento científico que ha dado vida a un nuevo planteamiento mental hacia el universo objetivo y la construcción de un esquema fisicomatemático duradero para describirlo.” Galetto (2017).

Estos dos autores realizaron grandes aportaciones en la revolución Científica, y tiene algo en común que es su pasión por la observación y la experimentación. A través de sus investigaciones en campos tan diversos como la anatomía, la ingeniería y la astronomía, ambos demostraron la importancia de basar el conocimiento en la evidencia empírica, más que en dogmas o creencias. Sus contribuciones conjuntas sentaron las bases del método científico, un enfoque sistemático que ha impulsado el progreso científico desde entonces.”

El método científico caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay método científico no hay ciencia” (Bunge, L. 1981, p. 29). La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que la investigación científica es la acción de aplicar el método científico y el método científico es un proceso sistemático, por medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación. Está basado en dos pilares, la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona y la refutabilidad, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo). Esto implica que, si se diseñan experimentos, y dan resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba.

La creación artística no es una ciencia en el sentido estricto de la palabra, es un disciplina compleja que puede ser estudiado desde una perspectiva científica. El método científico se divide en pasos que son observación, planteamiento del problema o pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y resultado.

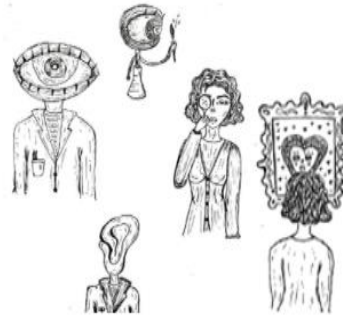
Estos pasos se pueden seguir de esta forma:

Figura 6.

01

Observación

como la palabra lo anuncia es la fase donde se observa para tener una amplitud a lo que se quiere investigar.

02

Pregunta

Es aquí donde se empieza a indagar para que el investigar y como se desarrolla la investigación el por qué y cómo de la misma.

Método científico 1. Ensayo visual 3. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

03

Hipótesis

Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Esta hipótesis debe poder comprobarse empíricamente.

04

Experimentación

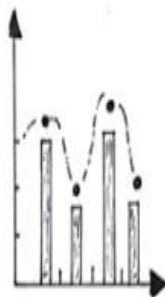
La hipótesis es testeada y probada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad.

05

Análisis

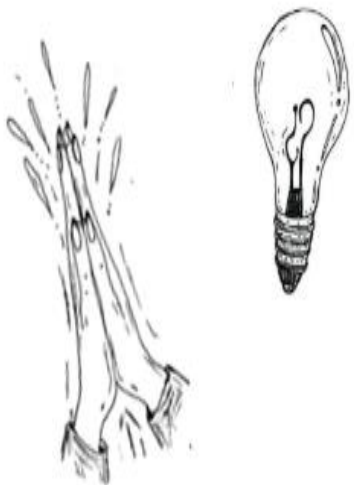
Con los dos pasos anteriores, podrá determinarse si la hipótesis planteada era cierta, falsa o irregular. Si la hipótesis no se puede comprobar, se podrá formular una nueva.

06

Resultados

Resultados: Es lo que se logra obtener de forma comprobada

Teniendo en cuenta lo anterior, para analizar mi objeto de estudio lo realicé eligiendo objetos cotidianos que hacen parte de mi vida y mi habitar, para ilustrarlos. Luego, analicé el desarrollo visual comentando cómo se ilustra desde los procesos creativos y desde el método científico.

Figura 9.

Objeto de estudio 1, Ensayo visual 6. . Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 10.

- Pienso que es un Perro y como son las clases de perro.
- Decido que perro dibujar, va a ser un Shih tzu porque es mi favorito.
- Empiezo a Realizar un boceto con líneas y círculos.
- Cuando obtengo la estructura del perro empiezo con la forma y agrego detalles le pongo color.
- Decido que es hembra y le agrego un moño rosa.
- finalmente se tiene el perro, con una ilustración simple, temas con rapidógrafo.

Dibujar un Perro.

- observación = determinar que realmente es un perro y que raza es.
- planteamiento del problema: como dibujar un perro shih tzu.
- hipótesis = dibujar de manera simple un shih tzu.
- experimentación = realizar un dibujo de un shih tzu partiendo de su anatomía
- análisis = se dibujo un perro shih tzu con color y formas simples.
- conclusiones = se dibujo un perro shih tzu hembra.

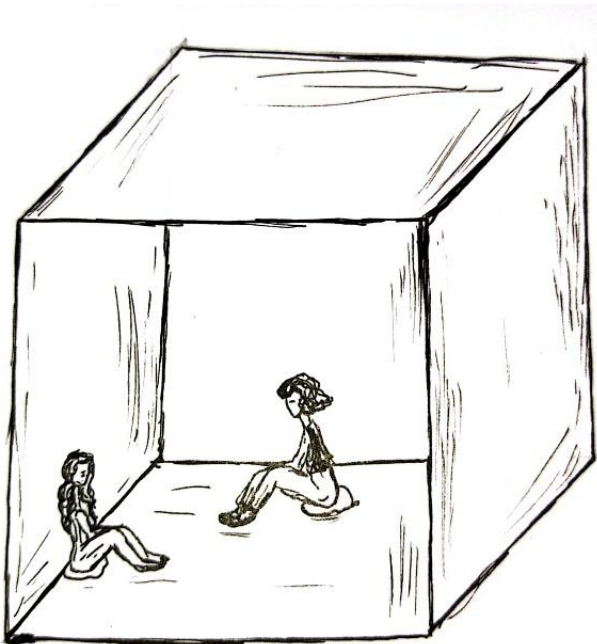
Objeto de estudio 2, Ensayo visual 7. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Hernández y Cortes (2021) nos comenta que ese alto componente de observación de la nueva cotidianeidad se convirtió en un asunto topológico que nos llamaba a observar lo exterior mediante dispositivos de observación de cuerpos celestes. La observación de la nueva cotidianeidad, tal como la plantean, nos remite a la ilustración, un periodo en el que la observación sistemática y la búsqueda de conocimiento se convirtieron en pilares fundamentales de la cultura occidental. Al igual que los astrónomos utilizaban telescopios para explorar el cosmos, los ilustrados utilizaban diversas herramientas para observar y comprender la sociedad

Habitar: El habitar se entiende como la acción de ocupar un lugar de forma permanente o durante un tiempo prolongado. Siempre se habla de él de una forma física, sin embargo, también habitamos pensamientos, sentimientos, conocimientos y otros espacios no tangibles donde damos exploración – creación a diferentes ideas.

Ya entendiendo el habitar, un autor a destacar sería Doberti (2011), el cual nos habla de “el Habitar que es marco de nuestra cotidianidad, que se ausenta de nuestra indagación y hasta de nuestra conciencia porque siempre está presente, sin embargo, tiene un camino de entrada, un procedimiento para asirlo, un giro de la atención que lo recupera..” Esto nos permite dar miradas más profundas desde lo cotidiano, prestarle más atención a lo insignificante para poder entenderlo y hacerlo parte de nosotros y nuestro vivir.

Figura 11.

Habitando. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

Este autor también el comenta que:

“Habitando lo cotidiano se refiere a vivir de manera plena y consciente en el día a día, encontrando significado y valor en las actividades, rutinas y encuentros comunes que

conforman nuestra vida diaria. Es estar presente en el momento presente, valorando las pequeñas cosas y experiencias que pueden pasar desapercibidas si estamos demasiado enfocados en preocupaciones futuras o pasadas. Habitar lo cotidiano implica cultivar la atención plena y la gratitud hacia las experiencias simples pero significativas que enriquecen nuestra existencia diaria”.

En este trabajo de grado me centro en formas más fluidas de crear conocimiento derivadas del proceso creativo y de matices el método científico. Desde *Habitar* el método científico conlleva a tener una forma de investigar y aprender más sistemática para entender cómo obtener resultados e ideas comprobadas.

Tenemos que entender la curiosidad como amiga y compañera, también estar abierto a los resultados inesperados y al trabajo riguroso / ordenado para obtener resultados veraces. Entonces los procesos creativos desde el habitar implica estar a abierto a ideas diferentes, donde lo mental y lo físico estén dispuesto a cambios y poder retar zonas de confort para poder así crear ideas diferentes con resultados no esperados. Para entender un poco más el habitar desde lo creativo podemos seguir algunos pasos:

- Mantenerse curioso y abierto ante nuestro entorno, buscar nuevas formas de inspiración y experiencias para hacer crecer la creatividad.
- Realizar actividades que me permitan estar y habitar lo artístico y así mismo mantener mi cuerpo activo como bailar, dibujar, leer escribir entre otras para que nuestra mente tenga espacio para recorrer en diferentes actividades.
- Establecer que se quiere lograr en el proceso creativo y así poder establecer desde dónde habitar, para así establecer y buscar motivación e inspiración para lograr los objetivos.

- Para la generación de ideas es bueno comenzar con lluvias de ideas, buscando inspiración en libros o algún referente de nuestro interés siendo consciente que todo lo aprendido o visto puede ser útil para generar nuestro proceso creativo.

4.8 REFLEXION EDUCATIVA

Proceso creativo, método científico y pedagogía.

Galvis (2007) ajusta la forma didáctica de proceder a las fases del proceso creativo (preparación, incubación, iluminación, verificación) trasladando al comportamiento didáctico del profesor. Lo centra en el proceso ideático, por lo que el proceso didáctico seguido se convierte en estimulador de la creatividad.

El autor también nos comenta que: “se trata de transferir el proceso creativo al proceso de enseñar, plantea que el contenido no altera el proceso general como tampoco cambia el proceso creativo en sus principales fases al ser aplicado al arte, la ciencia o la invención. Las variaciones tienen lugar en el momento de la ideación” (Galvis, 2007).

Siento que como ilustradora que la idea de que el proceso creativo es universal, independientemente del campo al que se aplique, sin importar si eres estudiante, docente, artesano o científico deben pasar por etapas similares para dar vida a sus ideas desarrollarlas evaluarlas y ponerlas en desarrollo.

Los procesos creativos y el método científico son fundamentales para el aprendizaje de cualquier línea de conocimiento, estos procesos permiten a los sujetos de aprendizaje satisfacer necesidades de crear y explorar preguntas para buscar formas de responderlas.

La enseñanza de las ciencias y las artes son importantes en la sociedad, los procesos creativos y el método científico nos ayudan a fomentar la creatividad y a desarrollar ideas innovadoras. A través de la ilustración como herramienta pedagógica, podemos llevar a cabo estos dos métodos de crear conocimiento sensible teniendo en cuenta que para cualquier ilustración debemos tener una técnica y no se ilustra solo porque sí, si no que siempre hay un propósito para que esta se despliegue y obtengan resultados.

Galvis (2007) entiende que los procesos de enseñanza, no solo son de las ciencias, sino de todas las disciplinas, que se debería partir del análisis de un problema para pasar a las conjeturas que existen sometiendo a diferentes pruebas. Concuerta que en la pequeña comunidad de «investigadores» que forman el aula, nace un mayor número de conjeturas cuando se trabaja a través de los debates guiados, porque hacen que las sustenten con argumentaciones lógicas, haciendo que sea posible construir teorías.

Así mismo, conduce a que la predisposición de un ambiente educativo fértil, vital y social, en el que las distintas opiniones y conjeturas sean continuamente comparadas y negociadas entre iguales, favorece un aprendizaje consciente, que pasa también por el preguntarse sobre el significado de los conceptos y de los términos. Siendo esto algo que no hay que pasar por alto, ya que para el autor arroja algo de luz sobre los prejuicios y los malentendidos, que no pueden desaparecer de golpe; es más, que a menudo reaparecen y solo reapareciendo pueden ser corregidos gradualmente.

4.9. REFERENTES

Para situar a la ilustración como la posibilidad de preguntarse, dar sentido al mundo, y construir relaciones de pensamiento, sería bueno revisar algunos referentes de índole visual que acuden a la ilustración como método y/o técnica de representación. En ese sentido, los dibujos de Leonardo da Vinci representan, de forma perfecta y detallada la anatomía del cuerpo humano. Muchos son utilizados actualmente en ilustraciones científicas y artísticas. Siempre prefirió la imagen a la palabra escrita para exponer sus hallazgos. Sus cuadernos y apuntes, olvidados por sus contemporáneos, son objeto de análisis en la actualidad, cinco siglos después de su muerte.

Los bocetos anatómicos y botánicos de Leonardo da Vinci son un testimonio de la profunda conexión entre arte y ciencia. A través de la mimesis, Da Vinci no solo creó obras con una estética hegemónica brillante, sino que también contribuyó al avance del conocimiento en diversos campos. Su legado sigue inspirando a artistas y científicos en la actualidad, demostrando que la creatividad y la rigurosidad científica no son necesariamente opuestas, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente.

Figura 12.

Ilustración Dibujos anatómicos realizados por Leonardo Da vinci. Fuente: Da Vinci (1489).

Centrándonos en un contexto más local, un acercamiento en la conversación arte-ciencia, fui a una contextualización de la Expedición Botánica que se realizó en tiempos de la Nueva Granada, más específicamente en las láminas que se obtuvieron de ellas. Este estudio botánico es el primer acercamiento en Latinoamérica del conocimiento científico y botánico. José Celestino Mutis fue el encargado de liderar este trabajo. Sin embargo, la realización de las láminas botánicas fue realizada por Francisco Javier Matiz, Pablo Antonio García, Salvador Rizo y Sinforoso Mutis. Para este estudio científico, utilizaron técnicas artísticas como la acuarela y la litografía, para representar con gran detalle las formas, colores y estructuras de las plantas recolectadas durante la expedición.

Estos resultados obtenidos que fueron las láminas botánicas de la biodiversidad de la actual Colombia, no solo tienen el valor artístico y estético, sino que también, fueron realizadas para conformar un registro científico y una caracterización taxonómica de las especies botánicas a través de los registros visuales.

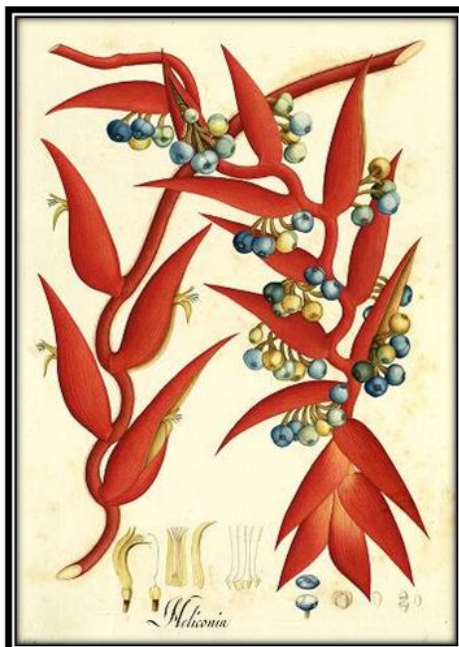
Figura 13.

Dibujo expedición botánica.

Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816). Fuente: Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis: www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real Jardín Botánico-CSIC.

Figura 14.

Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816). Fuente: Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino

Mutis: www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real Jardín Botánico-CSIC.

Desde un ejercicio editorial, **Natalia Pérez y Juliana Toro** (2021), en su trabajo sobre el concepto de **diseño – editorial, desarrollan en la Universidad de los Andes, Colombia**, un proyecto de pensamiento visual alrededor del libro ilustrado. El proyecto “Festina Lente” es una exploración visual, una forma personal y emocional de realizar un libro, donde desde su construcción se puede observar cómo lo creativo nos da una nueva visión de cómo entender y crear nuevas perspectivas desde la ilustración. La propuesta editorial se conforma por dos volúmenes que narran una experiencia fantástica sobre un viaje, en el que los personajes cuentan sus desplazamientos de manera cronológica

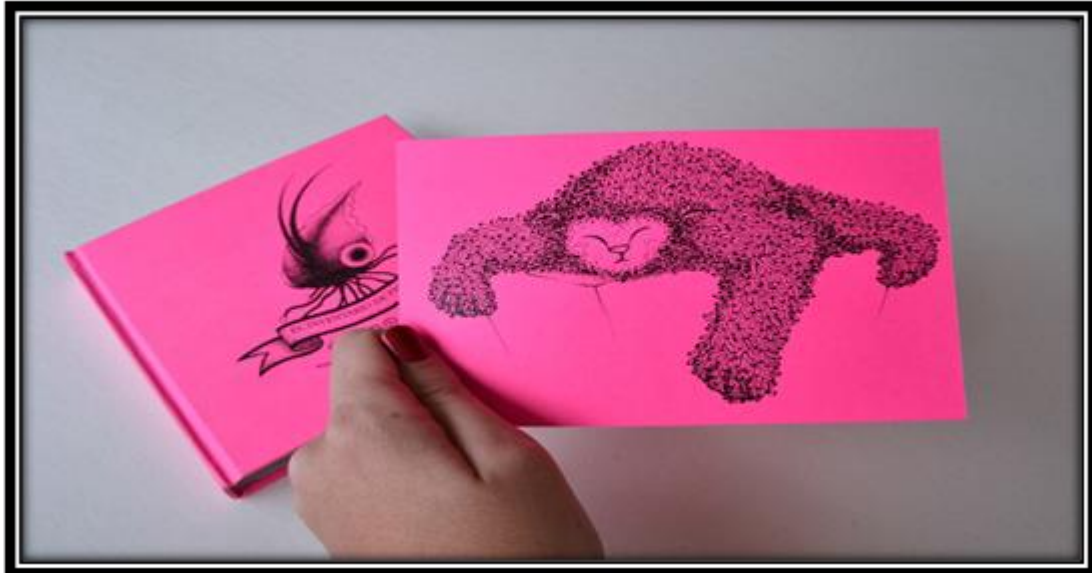
acompañados siempre de un significado visual interesante, que se relacionan en cada uno de los elementos ilustrativos que componen los libros. Toro (2021) nos cuenta que “el contenido es ilustrativo, para caricaturizar una situación. La ilustración no es decorativa, sino que potencia el mensaje, pero finalmente está a cargo del lector y su bagaje concluir el chiste”.

Figura 15.

Ilustración, “Festina Lente”. Fuente: Juliana Toro, (2012)

Figura 16.

Ilustración, “Festina Lente”. Fuente: Juliana Toro, (2012)

Este trabajo de grado me ayuda a ver la creatividad como una fuerza transformadora desde su construcción, su forma innovadora desde la visualidad y la presentación de páginas no convencional su forma de despliegue orgánico entre las hojas que utiliza esta autora hace que mi trabajo se salga de la idea de tradicional haciendo que mi diario se salga de hojas juntas y lleve a un espacio más propagado. Ilustraciones sueltas y otras formas de entender la realización de un libro, me hizo ver de una manera nueva la acción de crear, de tomar la ilustración como protagonista para transmitir mis ideas, experiencia y mi vida cotidiana que me hace crecer como artista y poder expresar mi creatividad y contribuir en la escena de la ilustración familiar como mujer ilustradora como lo hacen Juliana y Natalia.

Rafael Sica artista brasileño artista y e impulsor de la narración grafica en su país.

Es un ilustrador brasileño que nos habla solo desde la visualidad y la ilustración. En unas de sus obras llamada “Triste”, la narrativa visual transcurre a través de un solo personaje donde acontece en una perspectiva de la tristeza personal y colectiva.

Figura 17.

Ilustración Triste / Caverna. Fuente: Rafael Sica (2019).

El estilo simple de Rafael me ayudó a identificarme con su proceso de dibujo, ya que la protagonista es la narrativa gráfica, empleando la transmisión de una idea sin la necesidad de las palabras. Las líneas simples y la ilustración, son la clave para el desarrollo de las ideas, algo que me aporta a mi trabajo de grado, pues el artista comprende en la línea, un estilo minimalista que ayuda a centrarse más en las ideas a transmitir, así mismo en mi trabajo de

grado se concentra en los elementos más importantes de la imagen, resaltando la forma y la emoción a transmitir.

Carlos Sadness diseñador gráfico y artista independiente, español.

Cantante e ilustrador español, desde sus ilustraciones nos enlaza a vivencias más íntimas y recuerdos que se expresan a través de la música y la ilustración, pero las lleva al papel para dar una mejor experiencia e interacción con su arte el vincula sus dos pasiones. Con un estilo de ilustrar diferente, nos lleva desde lo visual con pensamientos, sentimientos, letras de su autoría a sus observadores para quien lee e interpreta pueda llevar a generar una conexión.

Figura 18 y 19.

Ilustración Pompelia Semitransparente. | Diferentes Tipos de luz Carlos. Cita Visual.

Sadness (2018).

Desde que descubrí que él era ilustrador y no solo músico, me enamoré de la forma cómo transmitía tantos sentimientos desde la visualidad la utilización de conceptos que en su profundidad son estudiados y aliados con la ciencia de manera sutil. El poder traspasar lo

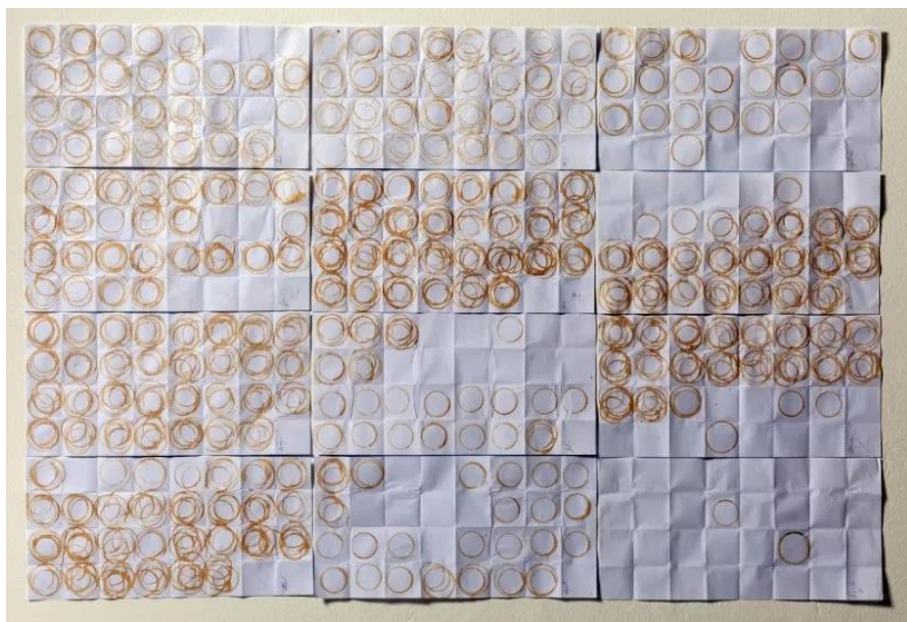
mismo con mis ilustraciones y contar cosas, sentimientos, conocimientos, experiencias también como desde su arte puedo entender el habitar, me generó motivación y un deseo de explorar y desarrollar aún más mis habilidades en la ilustración y realizar enlaces como en las teorías atómicas que hacen construir este trabajo de grado..

DIARIOS

Café diario

Jaime Serra Paul desde una experiencia personal e íntima con el café, en el año 2013, realiza un diario cuantificando de cuantas tazas de café bebe al día, el artista toma una hoja de papel de 25 cm x 50 cm, para cada mes. Fracciona en cuadrados para que él pudiera trasladarla a los lugares donde colocaba las tazas de café, y realiza una marca de acuerdo con el tipo de café creando una tipología estadística sobre el consumo de café diario.

Figura 20

Ilustración café diario. Fuente: Jaime Serra Paul (2013).

Este tipo de diarios sacado de lo común me ayudó a pensarme el diario de una forma diferente, realizarlo de formas no convencionales, pero sin perder la idea de lo que su esencia. Llevar el diario, realizando imágenes que narren más allá de un cuaderno, en espacios mas expandidos donde la ilustración, la linealidad, lo habitual, registren de una forma más amplia diferentes perspectivas a la vista de quien lo observa.

Diarios sin títulos

Kate Sutton es una ilustradora inglesa que realiza diarios ilustrados para expresar experiencias cotidianas, hábitos, ideas, viajes y diferentes vivencias plasmando de forma orgánica como lo análogo.

Figura 21.

Ilustración, Sketchbook. Fuente: Kate Sutton (s.f)

Para mí, la capacidad de experimentar y explorar ideas sin la carga de juicios o expectativas sobre el resultado es fundamental en mi proceso creativo. Este enfoque me permite sumergirme en un espacio de libertad donde puedo jugar con conceptos y formas sin la presión de alcanzar un resultado específico. Al adoptar esta mentalidad, siento que se abre la puerta a la generación de ideas, de otro modo, podrían quedar restringidas por el miedo al fracaso o la crítica. Es un viaje emocionante que me permite descubrir nuevas posibilidades y expresarme de maneras inesperadas.

Mantener la esencia de un diario visual es primordial. Mis ilustraciones no solo documentan mis acciones cotidianas, sino que también capturan mis aprendizajes y vivencias personales. Este tipo de representaciones me permite convertir mis experiencias en un relato visual que es íntimo y personal, pero que también puede resonar con otros. Al hacerlo, creo un puente entre mí como artista y el espectador. Así, la ilustración se transforma en un medio poderoso para comunicar no solo lo que he vivido, sino también las lecciones que he aprendido a lo largo del camino. Esto fomenta una conexión más profunda y significativa con el público, haciendo que cada imagen cuente una historia compartida.

Figura 22.

Desarrollo. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

CREACIÓN

Diario Habitar es un proyecto experimental que documenta un año de exploración creativa a través de la ilustración, este revela los procesos internos de la creación artística. Se conforma por 80 ilustraciones, entre ellas 9 ensayos visuales realizados con grafito y rapidógrafo sobre papel opalina. Allí, se explora la manera en que las actividades diarias se transforman en detonantes de procesos creativos con tintes del método científico.

Como parte de la creación, empleé algunos los ensayos poéticos para conectar las ilustraciones. Estos fueron titulados "CAMINAR", "¿CÓMO ILUSTRO?", "MI TÉ" y "LAS MATAS DE EMMA", para explorar cómo se vive en la rutina diaria. A través de ellos, reflexioné sobre la conexión entre el arte con la ciencia y en el cómo se manifiesta de manera sutil en nuestras acciones cotidianas.

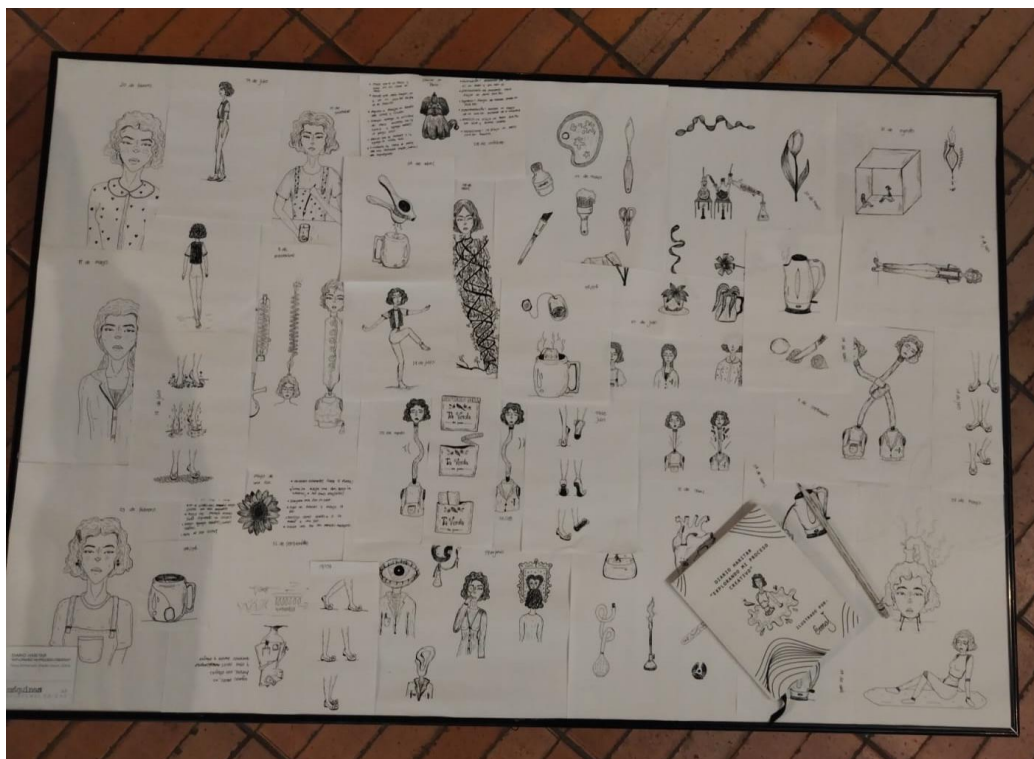
Cada ilustración y cada palabra realizada en este trabajo de grado son fragmentos de un todo, piezas de un rompecabezas que, al ensamblarse, revelan un retrato vívido y multifacético de la experiencia de habitar el mundo en lo cotidiano. Desde la preparación de una taza de té hasta la contemplación de la naturaleza, el proyecto explora cómo la creatividad y la curiosidad científica se manifiestan en los momentos más ordinarios de la vida.

La inclusión de los ensayos poéticos permite al espectador adentrarse en los pensamientos y emociones de mi yo artista. Estos textos, en diálogo con las ilustraciones, invitan a una lectura más profunda y a una reflexión sobre la naturaleza de la creación artística y la relación que encuentro con entorno.

Otro de los ejercicios plásticos que conforma la Investigación-Creación es la propuesta presentada en la exposición colectiva Máquinas Epistemológicas 1.0 (2024). El

concepto de máquinas entendido como un sistema de elementos individuales con un propósito, permitió configurar la pieza “Diario Habitar” (2024). Esta fue una instalación interactiva comprendida como máquina, reunió 64 fragmentos de las ilustraciones, que funcionaron como un catalizador para la exploración y la interpretación. Al interactuar y observar esta máquina, el espectador se convirtió en co-creador, construyendo sus propias narrativas a partir de los elementos visuales y poéticos presentados en una de las piezas que fue el diario editorial, donde podían realizar un acercamiento con la ilustración.

Figura 23.

Maquina Epistemológica. Fuente: fotografía propia. Jiménez, E. (2024)

A continuación, se presentan los cuatro ensayos poéticos que conforman parte de la creación visual que se ha construido en esta investigación.

¿CÓMO ILUSTRO?

Es algo que uno no se pregunta solo se deja ser, pero pensando de como yo ilustro establecí algunos pasos que me funcionan que son:

Primero alisto el lugar, siempre debe ser una superficie plana y limpia donde tenga espacio para poner mis implementos y mi pc.

Hacer un té y servirlo en mi mini tetera siempre ayuda, sentir su temperatura cálida es reconfortante, aunque no necesites ser reconfortado.

Luego colocar estratégicamente mis útiles según la necesidad de lo que quiera hacer, fundamental que el papel sea blanco y liso sin ningún tipo de porosidad, si es de otro color o textura no puedo hacer nada.

Seleccionar una *playlist* donde las canciones sean de tono medio, que genere un ruido blanco y tranquilo de fondo, generalmente estoy en espacios tranquilos, ya que el ruido exterior no es un problema.

Comienzo para ilustrar partiendo de un boceto inicial y una idea ya pensada anteriormente en otro escenario y luego solo sucede se ilustra.

Siempre inicio con gráfico en específico 2H empiezo a garabatear y a realizar poco a poco la forma deseada, cuando la tengo empiezo a borrar aquellas líneas sobrantes y que ya no hacen parte de la estructura del dibujo, dejando solo la estructura que deseo, luego empiezo a utilizar los rapidógrafos de acuerdo al grosor deseado en cada línea así mismo

utilizo el del calibre específico para eso, agregó detalles dejando fluir el rapidógrafo con el papel, luego cuidadosamente borro el grafico inicial del boceto y termino.

Figura 23.

Collage, Ensayo visual 9. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

GRAFITO EN EL ILUSTRAR

El grafito es algo que la mayoría de personas hemos utilizados alguna vez en la vida, siento que lo vemos tan insignificante, pero realmente es muy importante y más el hacer como artista; el grafito tiene algo particular en su composición, esta está hecha de carbono de una forma alotrópica igualmente que el diamante, socialmente le damos más valor al diamante por su estética, pero si lo analizamos detenidamente es lo mismo que el grafito, yo considero que el grafito es nuestro diamante en la corona del ilustrador análogo, es el material que se utiliza en primera instancia.

Cuando el grafito toca el papel al realizar un boceto se hace de una manera muy sutil, siento que él acaricia suavemente la hoja en cada trazo, el sonido de la fricción que se hace con el papel da una sensación apacible para el fluir mientras deja rastro de pasada por el papel, sin este rastro inicial como ilustradora es difícil dar inicio para plasmar mis ideas es clave porque ningún otro material se comporta de esta manera, mágica y profunda, que lo utilizas y puede desaparecer del papel sin dejar ninguna señal de que estuvo ahí, solo piensas en el si desglosas detenidamente como se realiza la ilustración análoga, esta insignificante pero tan valioso en mi vida como ilustradora porque si no está, no es posible iniciar y jave entrar en crisis si necesitamos utilizarlo para poder plasmar una idea.

Figura 24.

Ilustración boceto y grafito, Ensayo visual 10. Fuente: Emmanuela Jiménez (2024)

¿POR QUÉ UN DIARIO?

Desde siempre se nos ha enseñado a llevar registro de cosas, de lo que aprendemos, de nuestra salud, de lo que hacemos, lo utilizamos como confidente de nuestros secretos, anhelos y sueños, es dejar registró de lo que somos poner en materialidad nuestras vulnerabilidades y fortalezas para crear tener una memoria propia.

El ilustrar es mi medio de expresión, puedo decir cómo me siento, si feliz, abrumada, triste o alegre, las palabras solo complementan eso, mis trazos fluyen en el papel como mis pensamientos y sentimientos el grafito del lápiz o la tinta de mi rapidógrafos se adhieren al papel cuando eso sale de mi mente.

Tener un registro de cómo exploro el pensamiento científico por medio del método científico y el pensamiento artístico con la ayuda de los procesos creativos siento que es correcto para ver cómo estos pueden convivir armónicamente.

Un diario comúnmente maneja una cronología pero el orden que se lleve es totalmente libre o si lo percibo yo; simplemente solo poner la fecha en donde me voy a y deja fluir tus ideas a veces tiene un orden, pero un día amaneces con una idea diferente y lo plasmas sin tener en cuenta la estructura, el diario es una representación del yo de forma abstracta y romántica, porque si, siento que no hay manera más correcta para romantizar la vida que un diario, donde tú eres el protagonista y se trata de ti, de la forma en que percibes el mundo, como lo sientes y haces sentir a los demás, de tus aprendizajes, dificultades, alegrías, tristezas, melancolías o solo ser tu misma

EI CAMINAR

¿Lo hacemos automático sin pensar en ello, no recordamos cómo aprendimos a hacerlo, a dar pasos? Pasos que hacemos todos los días es una acción que damos por sentada, pero en realidad es una compleja acción biomecánica de músculos, huesos y articulaciones que trabajan en perfecta armonía., estos son importantes y no tan solo en el caminar, sino en la mayoría de las cosas que realizamos diariamente. Pero para poder realizarlo, tenemos que ir al principio primeros pasos que dimos cuando éramos bebés, por primera vez nos ponemos sobre nuestros pies y logramos el equilibrio e impulsamos una pierna hacia adelante y sostenemos la otra y luego otra vez lo mismo y así se logra avanzar, hasta que se domina.

Careri (2002) El andar es un acto cognitivo y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio natural como el antrópico.

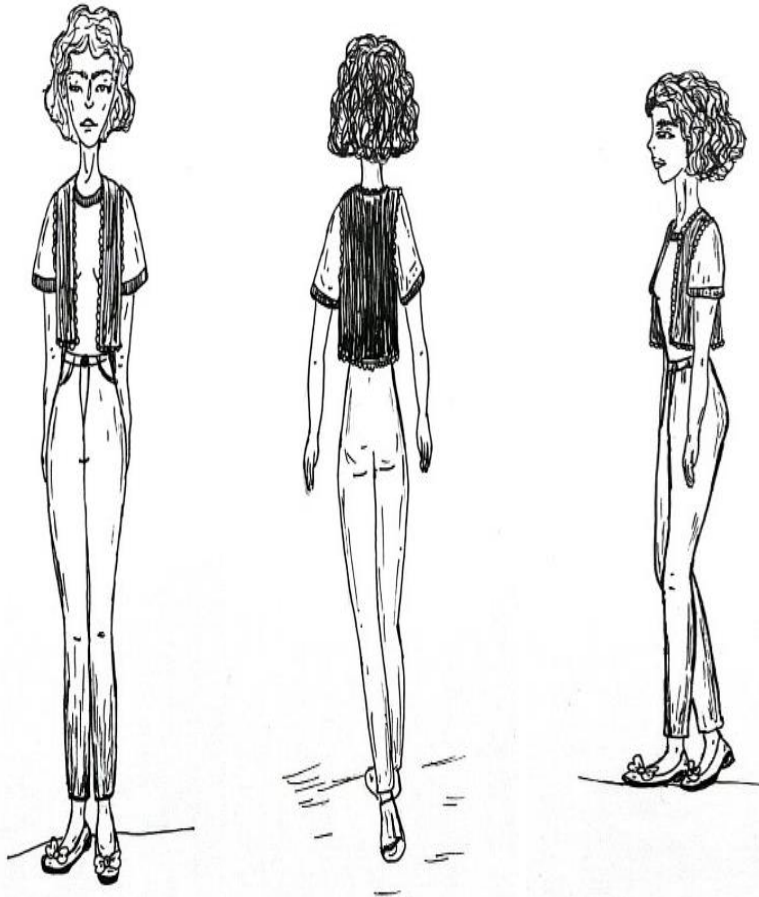
El Ilustrar son pasos, pasitos pequeños para formar algo grande, ¿pero ¿cómo ilustro el caminar? ¿Realmente nos planteamos en nuestra vida diaria cómo caminamos? Es difícil de pensar el caminar, como plasmarlo en el papel algo tan orgánico que es caminar, es curioso cómo me tengo que sentar y pensar ¿cómo camino? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es el orden lo tengo que hacer?, o, ¿puedo hacerlo desorganizado?, y ¿qué materiales utilizo?, ¿pintura, acuarelas, lápices, cuál será el indicado para poder expresar el caminar?; dibujo ¿caminando rápido o despacio?, ¿cómo se hace normal o exageradamente?, ¿me dibujo a mí? O, ¿dibujo al otro en el caminar?, son varias cuestiones que resolví cuando inicié.

En primer lugar, dibujé piernas y pies. Sin eso es difícil hacer una representación del caminar, en el boceto realicé líneas y círculos, realicé el movimiento, diferentes posiciones que el pie tiene en el caminar, y secuencias al caminar, secuencias que realizamos inconscientemente todo el tiempo, cuando se usa el rapidógrafo. Lo realizo de una manera

tan natural como caminar, los míos están acostumbrados a mis trazos que se mueven orgánicamente por el papel con la presión que les ejerzo inconscientemente hasta formar y terminarla.

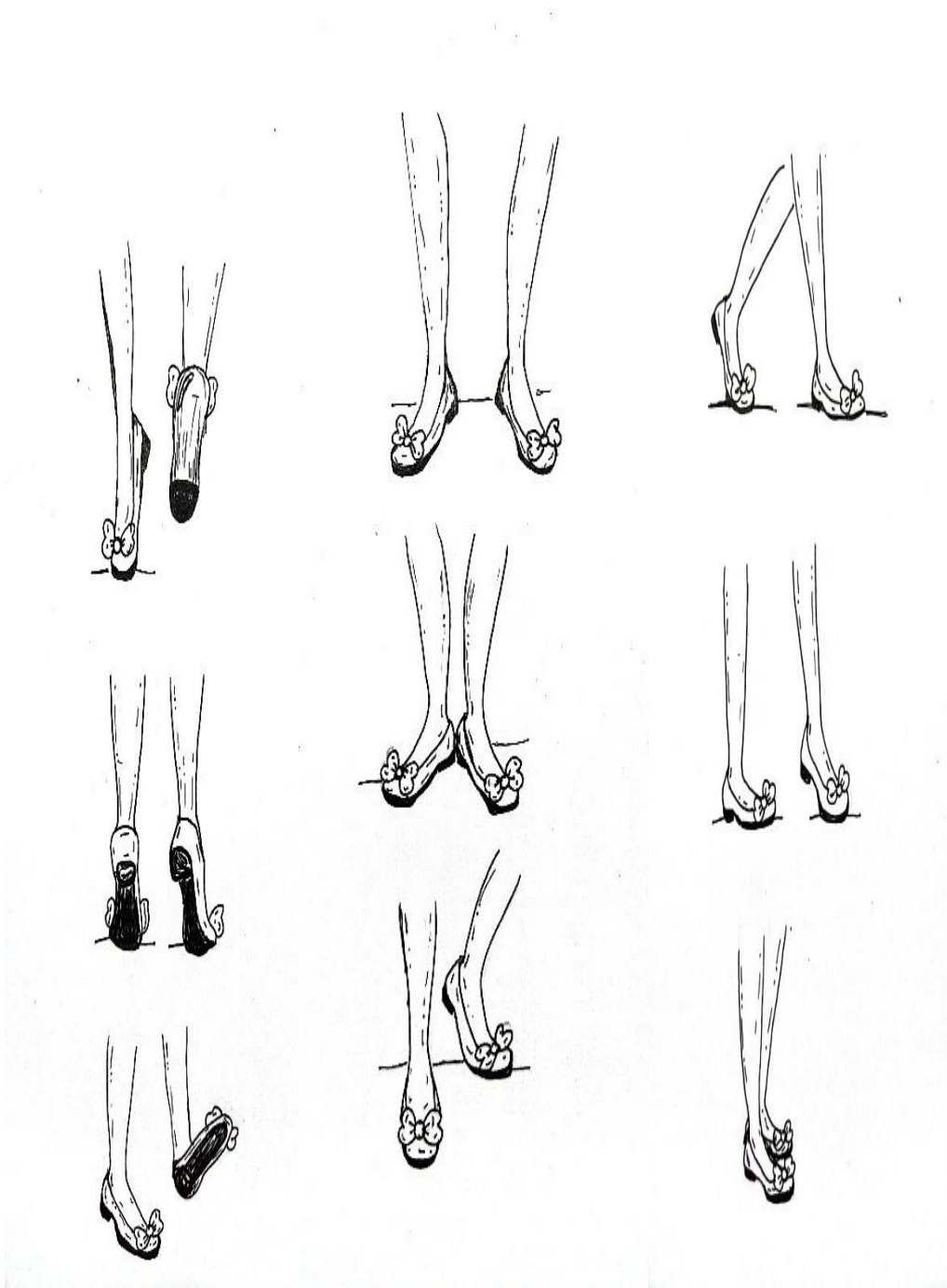
¿Han pensado en transmitir sensaciones? Cuando caminamos por terrenos con texturas inusuales, aunque nuestros pies estén protegidos, sentimos esas sensaciones que nos transmite si es suave o duro, inestable, si está caliente o frío. La visualidad nos ayuda mucho a transmitir estas sensaciones, si quiero que este mojado se dibuja agua, si quieres que el camino esté difícil se pueden ilustrar piedras. Si quiero transmitir la sensación de paz en el caminar puedo escoger un escenario sereno, no es solo ilustrar el hecho de caminar, nos puede traer sensaciones sentimientos recuerdos, pueden ser buenos o malos pero esta acción cotidiana nos une a nuestros sentires y verlo en el contexto que es mi ilustración nos puede ayudar a conectarnos un poco más con nosotros mismos, la construcción de todo lo que hemos vivido.

Figura 25.

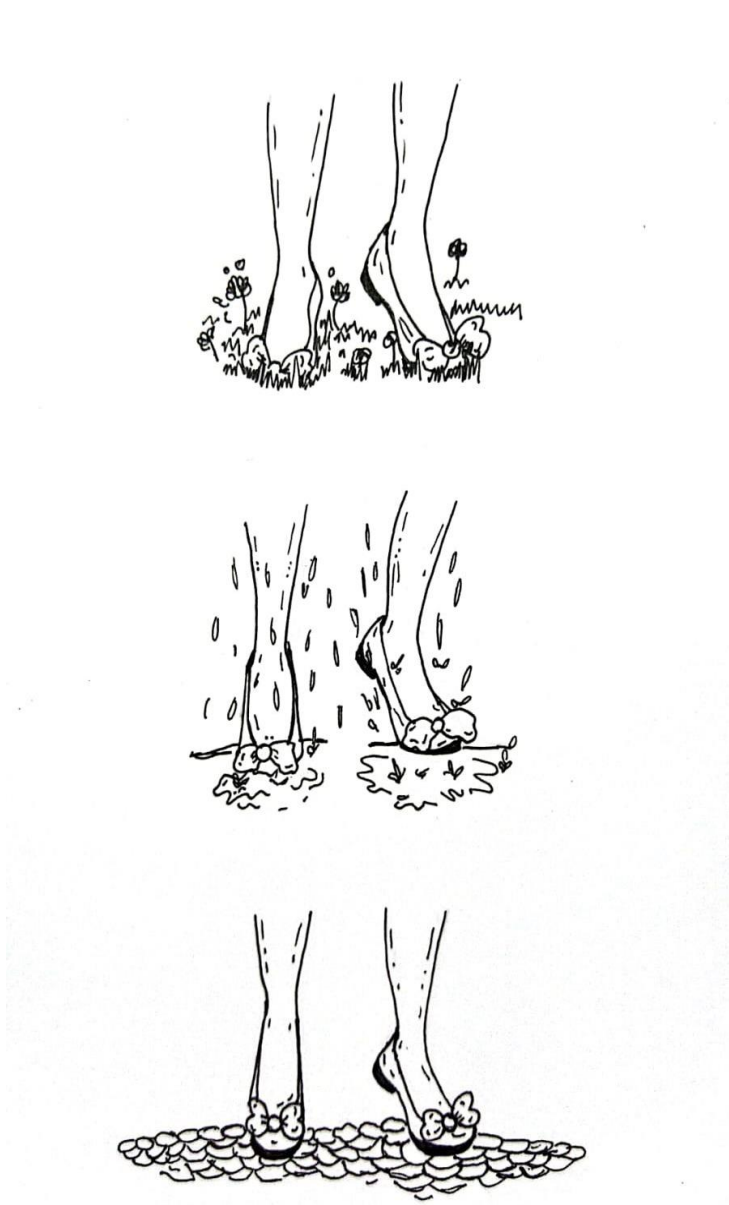
Caminando, Ensayo visual 11. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 26.

Pasitos pasos, Ensayo visual 12. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 27.

Texturas. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

MI TÉ.

Muchas personas me comentan que no les gusta el té o que no es su bebida favorita a elegir, pero yo no puedo vivir sin té desde que soy independiente me acostumbre a tomar té, no recuerdo tomar té con mi mamá o abuelita antes de que decidiera independizarme, pero desde que soy responsable de mí, disfruto como mínimo de una taza de té al día.

Pensé que podía ser solo rutina o a mi poco gusto por el café o cualquier otra bebida matutina, pero ahora es parte fundamental de mí, me encanta tomarlo con todas las comidas, sin azúcar para poder sentir su sabor en cada sorbo, siento que cuando lo bebo abrazo mi cuerpo me siento tranquila y soy más feliz.

Muchos dicen que prepararlo es para *dummies* que no tiene ciencia, sin embargo es necesario hacerlo con más seriedad, como con todas las cosas que amas; todos los días cuando me levanto es lo primero que hago, el primer té del día me gusta pensar que es un experimento, que aplico el método científico:

- Primero observo mi cocina, si esta ordenada o desordenada donde se encuentra la ollita para sacar el agua, las tazas etc.
- Mi problema es preparar el té.
- Mi hipótesis es que el té esté preparado de la manera adecuada y lo disfrutaré.
- Experimentación esta es la parte interesante sigo algunos pasos:

Pongo agua en una ollita y luego la paso a la hervidora y la pongo a calentar.

Mientras el agua hierve, selecciono un limón y lo corto a mitad, con alguna mitad que elijo aleatoriamente.

Lo coloco en el exprimidor y lo exprimo (valga la redundancia) en la taza.

Luego selecciono el té que voy a tomar, como es el primero del día sí o sí es té verde, amo el té verde, abro su empaque y cuidadosamente saco la bolsita.

Mientras tanto el agua de la hervidora ya está, sirvo el agua en la taza.

Coloco la bolsita en la taza y espero 3 minutos, sí 3 minutos, una amiga me dijo que es tiempo para dejar infusionar y desde entonces es regla de oro.

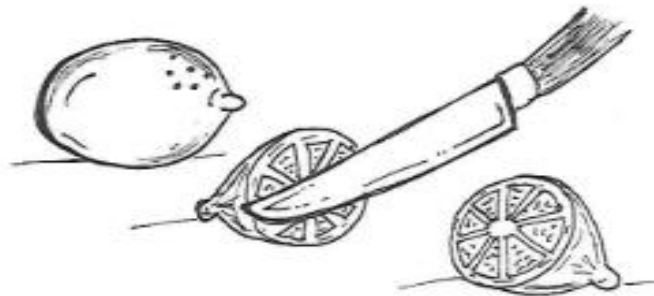
¡¡¡Listo ya está mi té!!!me lo tomo es importante que este caliente, el té frío no es lo mío.

- Luego paso al análisis ¿qué tal estuvo mi té? ¿Tiene la cantidad suficiente de limón o mucha agua?
- Al final concluyo que esta perfecto para iniciar otro día en mi vida.

Figura 28.

Figura 29.

Texturas, *Ensayo visual limón*. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 30.

Exprimiendo. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 31.

Desempacando. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 32.

Servir. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 33.

Infucionando. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

Figura 34.

Analizando. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2023)

LAS MATAS DE EMMA

Siempre Viví con matas, pero nunca me responsabilicé de alguna, mi primera planta se llamaba Carmen. Una pequeña suculenta con una mini matera lila. Ella era una guerrera, al principio no la cuidaba mucho y en algunas ocasiones la cuidaba en exceso. Siempre estuvo a mi lado y eso me ayudo a decidir a tener más Matas.

Las Matas son una responsabilidad, tenemos que cuidarlas, esto se convierte en parte de nuestras rutinas diarias. En este caso, todas mis matas tienen nombre de señoras Virginia, Lourdes, Isabel, Margot. Cada una de acuerdo con su personalidad, cada una de ella la tiene de acuerdo a su especie. Tengo una especial, Cristina. Ella que vive en un envase diferente, una olleta que algún día alguien dejó quemar. Ella vive muy feliz allí y es una sensación por su originalidad. Dos veces por semana les ponemos agua, algunas necesitan más que otras, para que realicen su fotosíntesis de manera adecuada. De pequeña me parecía mágico, cómo son capaces de convertir la luz y el agua en alimento, sobrevivir con esas dos cosas simples.

Si el clima este amigable, se sacan al patio para que reciban luz y agua de forma natural. A las que son de origen tropical toca ayudarlas con un atomizador para que recuerden sus raíces y mantengan su salud, es placentero ver sus cambios diarios, presenciar cómo la química hace su trabajo y la naturaleza realizan sus procesos cada una de ellas.

Ellas me alimentan el alma. Hacen de mi casa un lugar de color, paz, tranquilidad y armonía; sentir sus olores y cambios, investigar sus necesidades y ver que es lo mejor para cada una de ellas me llenan de vida, como hacer parte de mi vida y de mi habitar en mi hogar.

Figura 35

La mata Carmen. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

Figura 36.

Ensayo visual mata 2.

Cristina, la mata de la olleta. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

Figura 37.

Virgine. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024).

Figura 38.

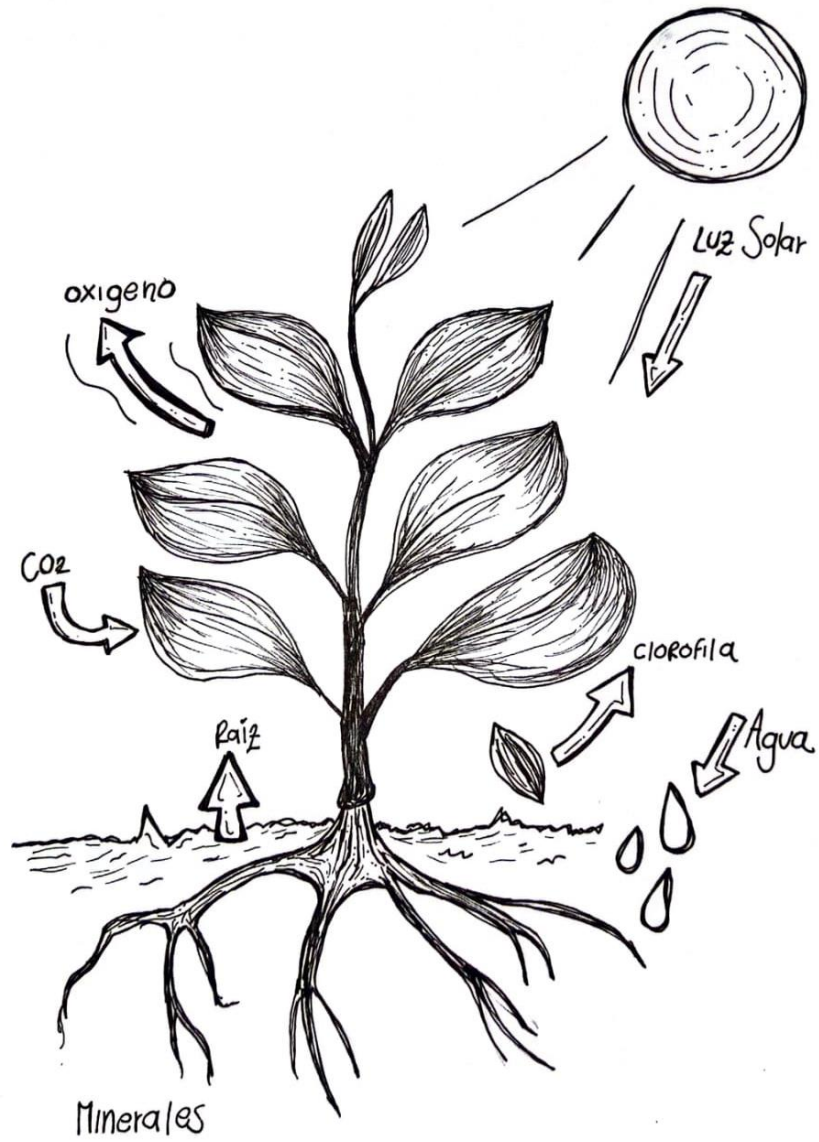
Lourdes, mata monstera. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

Figura 39.

Nota: Agüitas para las maticas. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

Figura 40.

Fotosíntesis. Fuente: ilustración propia. Jiménez, E. (2024)

CONCLUSIONES

Se pudo entender la ciencia y el arte como pares, lejos de ser mundos separados, se entrelazan y conviven, enriqueciendo mi comprensión y también de quien ve este trabajo de la cotidianidad y la ilustración.

En este trabajo comprendí que se puede recurrir tanto a la ciencia como al arte para entendernos y expresarnos. Ambos campos me ofrecieron herramientas y perspectivas únicas para explorar la realidad y lo cotidiano. El proceso creativo, al igual que el método científico, es una expresión de la curiosidad y la necesidad de descubrir de lo conocido. La combinación de ambos me permitió desarrollar una visión más completa del habitar en lo cotidiano y en la ilustración.

La ilustración me ha enseñado a observar el mundo con ojos nuevos, a apreciar los detalles y a encontrar belleza en lo cotidiano. A través de mis trazos, he desarrollado una mayor conciencia de mis emociones, mis pensamientos y mis experiencias. Ha sido un proceso de aprendizaje continuo y enriquecedor.

Este trabajo de grado ha demostrado cómo la ilustración cotidiana, al entrelazarse con los principios del método científico, se convierte en una poderosa herramienta pedagógica. Al invitar a los espectadores a observar detenidamente los detalles de lo cotidiano, a formular preguntas y a buscar respuestas, esta propuesta promueve un aprendizaje activo y significativo. La interdisciplinariedad que caracteriza esta investigación abre nuevas posibilidades para la educación, demostrando que el arte y la ciencia pueden complementarse y enriquecerse mutuamente.

A través de la ilustración, he podido trazar un mapa de mi crecimiento personal, desde los garabatos infantiles hasta las composiciones más elaboradas de hoy. Cada trazo es clave en este autodescubrimiento como artista, es un reflejo de mis experiencias, mis emociones y mis aspiraciones. El uso del grafito y rapidografo me permitió expresar una amplia gama de sentimientos para descubrir mis formas de expresión.

Al liberarme de las estructuras convencionales del diario, me sumergí en un mundo de posibilidades creativas. Cada línea era un paso metafórico hacia lo nuevo, un descubrimiento sobre mí misma y sobre como habito lo cotidiano. Mi diario se convirtió en la herramienta para la exploración, donde cada dibujo es una señal que indicaba un nuevo camino por explorar.

Entiendo más a profundidad el significado de ilustrar, ya que no es solo dibujar y mostrar algo estético es poder dar una voz a mis ideas y hacerlas más accesibles y entendibles a quien las ve, al comprometerme con la observación de lo cotidiano, no solo descubrir en gran medida una mayor apreciación por las sutilezas de mi vida diaria, sino que también me convierto en un participante activo de la narrativa cultural que compartimos.

Este enfoque me invito a explorar, a crear y a conectar de manera más profunda con el mundo, despertando en mí una linealidad estética que enriquece tanto mi existencia personal como la colectiva. Lo cotidiano, así, se revela como una fuente inagotable de inspiración y significado, sosteniendo la posibilidad de encontrar arte en cada rincón de mi vida.

Como acto pedagógico el ilustrar es clave para fomentar la curiosidad, la creatividad y la adquisición de conocimiento. Como educadora es una herramienta para hacer el

aprendizaje más interactivo y significativo a quien lo adquiere. Por medio de la ilustración, se va a poder producir una exploración al entorno, a los conocimientos, que vaya a transferir a mis futuros estudiantes.

La ilustración en este caso como acto pedagógico, en este caso para mis futuros estudiantes. Cabe resaltar que al usar la ilustración como recurso en el aula, estoy en posición de desarrollar un enfoque de enseñanza más interactivo y participativo como futura educadora. La inclusión de ilustraciones invita a los estudiantes a ser activos en su proceso de aprendizaje, promoviendo no solo la recepción de información, sino también la interacción con ella. Esto convertiría el aula en un espacio dinámico donde se comparten ideas, se exploran conceptos y se construyen conocimientos de manera colaborativa.

La creación de un diario no convencional conformado por ilustraciones resultó ser una introspección y una puerta a nuevas ideas de expresión. A través de este proyecto, pude explorar un nuevo lenguaje visual para expresar mis emociones, pensamientos, el habitar y relación del arte con ciencia de manera auténtica y sutil gracias a la investigación creación logre explorar para dar nuevas convenciones de un diario y lo que este puede representar.

Referencias.

- Beltrán, E. M., & Villaneda Vásquez, A. (2020). LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN COMO PRODUCCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO: PERSPECTIVAS, DEBATES Y DEFINICIONES. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (10), 247–267. <https://doi.org/10.26807/cav.vi10.339>
- Bonilla (2017) Narración Grafica “La Santa”. Re-creación, Adaptación, Interpretación, Composición, Diálogo entre la literatura y la imagen, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista de ciencias de la danza*.
- Castro, J. A. (). La modelización en la construcción del conocimiento científico : algunas confluencias entre ciencia y arte.. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/4222>.
- Ciencia y método científico. Profesor Rafael Barzanallana. Universidad de Murcia. (s. f.). https://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/CIENCIA/Ciencia-y-metodo_cientifico.html.
- Covarrubias, Allan Crhistian. (2017). La hermenéutica de la recuperación según Paul Ricœur y Bernard Lonergan. *Signos filosóficos*, 19(37), 38-65. Recuperado en 27 de mayo de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-13242017000100038&lng=es&tlng=es.
- Cuartas (2009). La **investigación creación** en las artes hoy es un método muy utilizado por las instituciones académicas de artes.

Doberti, R. (2012). <i>Habitar</i>. Editorial Nobuko. <https://www-digitaliapublishing-com.banrep.basesdedatosezproxy.com/a/34280>

Galvis, R (2007) El proceso creativo y la formación del docente Laurus, vol. 13, núm. 23, 2007, pp. 82-98 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76102305.pdf>

Hernandez, F. (2008) La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Universidad de Barcelona.

L de la Hoz Rojas, ELL Fernández - Acta Médica del Centro, 2016 - medigraphic.com

L. Irwin, R., & García Sierra, D. (2017). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación Y Pedagogía*, 25(65-66), 106–113. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771>

Létourneau (2009). Caja de herramientas del joven investigador: guía de iniciación al trabajo intelectual 1. La carreta editorial.

Levine, S. K. (2001) Arts-Based Research: A Philosophical Perspective. *Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice*. Bajado el 26-4-2007 de <http://www.lesley.edu/journals/jppp/9/Levine.html>

Lonna Olvera, Ivonne. (2022). Narrativa gráfica y hermenéutica. Hacia una interpretación y comprensión de las imágenes que narran. *Zincografía*, 6(11), 184-196. Epub 23 de mayo de 2022. <https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.133>

Mitchell. (2003). Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual. Recuperado de: https://monoskop.org/File:Mitchell_WJT_2002_2003_Mostrando_el_Ver_Una_critica_de_la_cultura_visual.pdf

Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis: www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real Jardín Botánico-CSIC.

Rojas, C. U. (2015). Ilustrados | procesos creativos y experiencias en la ilustración. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/24424>.

Sadness, C (2018), Diferentes tipos de luz, Álbum musical de Carlos Sadness, [Sony Music](https://www.sonymusic.com)

Serra, P (2013), Café diario <https://www.domestika.org/es/projects/417262-cafe-diario>

Sica, R (2019) Triste caverna <https://www.rafaelsica.com.br/>

Sistema De Gestión Institucional Del Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación. (2020). Investigación + Creación: Definiciones Y Reflexiones. Anexo 3.

Sutton, K (2023) Diario <https://www.domestika.org/es/suttonkate/activity>

Toro (2012) <https://www.behance.net/gallery/6121925/FESTINA-LENTE-libros>

Y Castán. (2014) Introducción al método científico y sus etapas. <https://claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/pedagogialinea/introduccionalmetodo-cientificoysusetapas.pdf>

Esquivias, M (2004). Creatividad: Definiciones, Antecedentes Y Aportaciones recuperado de: https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf

Galetto, M., & Romano, A. (2012). <i>Experimentar : aplicación del método científico a la construcción del conocimiento</i>. Narcea Ediciones. <https://www-digitaliapublishing-com.banrep.basesdedatosezproxy.com/a/27730>

Pérez Penagos, N. (2012). Festina lente libros. Universidad de los Andes. Disponible en: <http://hdl.handle.net/1992/13997>.

Ricœur, P. (2004). Tiempo y Narración I: Configuración del tiempo en el relato histórico. (5a. ed.) México, D. F.: Siglo XXI.

Barthes, R. (1980). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Paidós.

Hernández, A., & Cortés, O. (2021). Lo que es arriba es abajo: investigación-creación, work in progress y tropo-escrituras.

Sáenz, G. & Guerrero, E. (Coords.) (2024), Máquinas Espitemológicas 1.0 /. Re[Tinta]. Publicación digital. Bogotá D.C – 2024.