

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO -RAE-

EL DECADENTISMO DE LA POESÍA MALDITA COMO ANTECEDENTE VISUAL EN LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA

CORTÉS, Iván; RÍOS, Valentina**

Abstract

Bajo la premisa de crítica apropiada desde un discurso decadentista de la poesía maldita nos encaminamos a un proceso de metáfora y retórica visual con el fin de poner en contexto ciertas problemáticas sociales actuales a nivel Colombia y algunas a nivel mundial que se viven, esto bajo la ironía y otras figuras retóricas para lograr generar un impacto visual y por contenido bastante agresivo.

PALABRAS CLAVE

“**Poesía**: Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=TURw1XA)

“**Retórica**: Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Teoría de la composición literaria y de la expresión hablada”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=WISC3uX)

“**Protesta**: Promesa con aseveración o atestación de ejecutar algo. Declaración jurídica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el derecho que alguien tiene”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=US7M7Yk)

“**Ironía**: Burla fina y disimulada. Tono burlón con que se expresa ironía. Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=M6heFtP)

“**Sátira**: Composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar. sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=XKu25w9)

“**Cultura popular**”: Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.

“**Imagen**”: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=BetrEjX)

“**Expresión**: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. Palabra, locución o conjunto de palabras sujetas a alguna pauta. Efecto de expresar algo sin palabras”. Diccionario de la RAE. (Recuperado 15-09-18. URL: dle.rae.es/?id=HL12F3g)

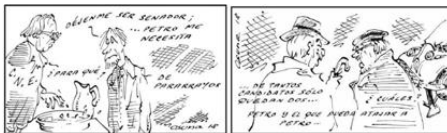
FUENTES

En su carácter decadentista las imágenes establecen relaciones de contexto simbólico, ello entre lo cotidiano del elemento mismo o literalidad y la percepción que el espectador en su valor alegórico o construcción de imaginario pueda otorgarle,

todo en virtud de asociaciones perceptuales, la idea o sentido mental de una imagen maldita, si cabe la apropiación, se reinterpreta en imagen desmitificada o resignificada de su lectura figurada (Burke, 1998).

(Uribe, 2009) compagina para lo anterior, que solo son los artistas, en la mezcla de lenguajes plásticos, los seres únicos que procuran fuerzas vivas y no gobernadas en sistema alguno, en donde la imagen, en nuestro caso de la imagen, crea y establece una permanencia viva de existencialidad sentida, emotiva y real.

A partir de lo anterior Remontándose desde Héctor Osuna (Ver Fig. N° 1,2), nacido en 1938 el cual en la figura N°1 nos remonta a un episodio político que generó revuelo a nivel nacional retomado desde el episodio y se junta con una sutil ironía ante el personaje en cuestión, y en la figura N°2 se encuentra el estado político de un partido el cual en la historia colombiana nunca había tenido tanto movimiento ciudadano, las dos piezas comunican un estado político y su trazo “handscript” revela una comunicación más tranquila.

Fuente:
<https://www.elespectador.com/caricaturistas/osuna?page=1>
 Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Es así en la Fig. N° 3,4 Jairo Barragán (Naide) nacido en 1949 nos plantea una fuerza gráfica con menos relevancia, en la cual rescata el aspecto de mensaje escrito, mientras en la figura N°3 nos plantea una sátira y claro desprecio a partir de unos episodios turbios con paraísos fiscales.

En la figura N°4 el tono sube a un contexto literal con desprecio también ante un episodio en donde se insultó a los colombianos, en este referente nos encontramos no solo con aspectos internos

colombianos sino también aspectos globales que tienen conexión con Latinoamérica y especialmente Colombia.

Es así como, la parte visual descuidada y deteriorada sustenta el valor estético de crítica dando aún más valor formal mediante el uso cromático de blanco y negro.

Fuente:<http://blogs.eltiempo.com/natalia-gnecco-blog/2018/07/10/no-pienso-retirarme-oficio-naide/> Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Fig. N° 5,6, Vladimir Flórez (Vladdo) El autor más contemporáneo junto con “Matador”, en donde no solo interviene un aspecto político sino también cultural y social.

Lo que nos remonta a la figura N°5 la cual critica un comportamiento mediante un polémico personaje de “Vladdo” apodada Aleida la cual pone en contexto diversos temas y mensajes y la figura N°6 que critica de manera burlona un personaje y sus conductas frente a un episodio político, además este trazo gráfico es un claro ejemplo de caricatura en donde se exageran los rasgos característicos de cada sujeto para lograr una relevancia y contundencia más burlona.

Fuente:
<https://www.semana.com/seccion/caricaturas/3>

Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Fig. N° 7,8, Julio César González “Matador” Este hace uso generalmente de figuras retóricas caso tal de la figura N° 7 y 8 la cual en estos casos usa la “Hipérbole” para exagerar las conductas y episodios de un personaje en especial conocido popularmente, al igual que “Vladdo” usa la caricatura como herramienta de sátira, sin embargo este involucra la imagen con más relevancia que el texto, en conjunción con los elementos retóricos.

Fuente:
<http://matadorcartoons.blogspot.com>
 Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Esto nos permite generar un sustento a la simbiosis planteada desde el humor gráfico en conjunto con el diseño nos remontamos a “La capacidad retórica del humor gráfico: la columna gráfica” España (2011), en ella muestra el análisis para entender el humor gráfico de los anteriores referentes y genera una unión a partir del concepto de “retórica” aplicada a un contexto de Diseño entendido desde “La retórica en el diseño gráfico” México (2008).

Así pues se genera la hibridación conceptual dada a partir de dos contextos visuales los cuales referencian sustancialmente el alcance del diseño y su conjugación con el humor gráfico.

Ahora, servirán en referencia autores teóricos que han definido en el campo de la estética y el arte, premisas de comprensión donde la imagen concierne el fundamento de la percepción, la emocionalidad antes que la explicación, y que han fundamentado tanto sentidos como valores de

comprensión donde lo decadentista, ya no como discurso, se expone en concepto y espejo de un pensamiento visual.

La manera de cómo la imagen ha sido reinventada en su concepción grácil y predecible, se dispone en el factor cardinal para creación plástica, enseñar el lado emocional de un pensamiento visual se da entonces como la justificación para la investigación aquí propuesta.

Si bien la calificación de la poesía maldita alude la procacidad y la inmoralidad como comportamiento, ello en sus protagonistas, en su disertación poética consagra la rebeldía y acto contestatario como sentido de pensamiento, aquí los sistemas hegemónicos e institucionales convienen la reprobación, crítica y señalamientos, sea la obra escrita o la obra pictórica, en la que se manifiestan recursos y códigos retóricos con uso en las representaciones y significaciones del comportamiento social y las acciones de sus integrantes, significan formas simbólicas.

Esto caracteriza aspectos de la condición humana y a su vez estableciendo en su sentido cultural un género, que si bien se granjea en la literatura, se hace correspondiente a los ámbitos comunicacionales de la gráfica, lenguajes visuales con la esencia y narrativas de la novela o el drama (Uribe, 2009), aplicado a un contexto visual contrario al descrito en "Pintura abstracta con cuerpo y alma. La poesía deconstructiva del tiempo, del espacio y de las formas: paisajes interiores, recuento de un proceso creativo". México (2008) al plantear visualmente la poesía se puede optar como abstracción de un pensamiento o idea, lo cual sería una antítesis a lo planteado en este proyecto.

En el contexto pictórico contemporáneo a nivel global nos encontramos con los siguientes artistas Fig. N° 1,2,3, Jhon Olcroft el cual usa figuras retóricas así como una ilustración vectorial para denotar aspectos de la vida cotidiana la cual critica, reprocha o considera que son nocivas y mal vistas.

Caso tal es la figura N°1 en donde se apropia de los colores del consumismo y hace una clara crítica a los porcentajes de obesidad infantil, en este caso de estados unidos, contextualizado por el símil visual ante una de las empresas que puede estar generando estos problemas, de mismo modo en la figura N°2, genera una clara crítica ante el inconveniente económico que supone una consulta médica también en Estados Unidos pues es bien conocido que las tarifas médicas son supremamente altas en este país.

Fuente:
<https://www.behance.net/johnholcroft>
Recuperado el 13 de septiembre de 2018.

Así nos encontramos con las Fig. N° 3,4 de Steve Cutts; Este Diseñador e ilustrador establecido en el Reino Unido ha logrado varias intromisiones en el mundo con programas como Los Simpson y Adult Swim los cuales plantean críticas sociales y políticas entre otras, al poseer una estética más agresiva y grotesca hace destacar por forma y contexto visceral, al usar figuras retóricas de igual modo se plantea una ofensiva más marcada ante los contextos sociales.

Fuente:
<http://www.stevecutts.com/illustration.html>
Recuperado el 13 de septiembre de 2018.

Además en las Fig. N° 5, 6, 7, Luis Quiles, en este caso el morbo contextual se pone en conjunción visual con una gráfica disruptiva con un trazo "tierno" y estético el cual rompe con el mensaje final, así mismo usa el símil, hipérbole y otras

conjugaciones retóricas dan un sustento contextual, satírico y grotesco.

Esto en conjunción con una gráfica 3D, la cual plantea una volumetría más interesante y la posibilidad de lograr una proyección de sombra la cual en el caso puntual de la Fig N°7 completa el mensaje final sumando el factor vibrante de paleta cromática junto con altos contrastes en forma y color.

Fuente:

https://www.instagram.com/quiles_artworks/

Recuperado el 13 de septiembre de 2018.

Así pues, como plantea Beichmann (2002), las conveniencias y convenciones gráficas en la que se ha dispuesto una imagen, ha generado en el artista moderno, una necesidad incontrolable de manifestar en su representación gráfica una conmoción o turbación en primera instancia y segundo, una contextualidad simbólica plena de significaciones e introspección.

De acuerdo a lo anterior un lineamiento formal para la elaboración y ejecución del proyecto de grado denominado “El decadentismo de la poesía maldita como antecedente visual en la ilustración artística Colombiana” queda en evidencia los parámetros estéticos, formales y contextuales de las piezas finales.

CONTENIDO

La palabra deserción proviene del latín “*desertio*”, que significa abandono-abandonado. El marco teórico de la investigación comienza con un análisis conceptual del término deserción, y ahonda los múltiples problemas para estudiar el fenómeno de la deserción, que van desde el orden conceptual, pasando por lo metodológico, técnico en lo que refiere a la calidad de los datos por su validez y confiabilidad, e incluso

problemas de orden epistemológico y disciplinar. Las múltiples definiciones del término van acompañadas de los respectivos énfasis desde los que se aborda el fenómeno, trátase del causal, temporal, espacial, tipo de deserción, grado de escolaridad, todo lo cual acentúa la dimensión multivariada de la deserción. Se hace alusión entonces a tipos de deserción, enfoques en el estudio de la deserción así como modelos de análisis. Luego del estudio de múltiples definiciones en esta investigación se define la deserción de estudiantes como: *una manifestación de conducta presente en todos los niveles del sistema educativo, en la que estudiantes matriculados abandonan, voluntaria o involuntariamente, el programa académico que cursan en una determinada institución, en forma temporal o definitiva, antes de haber obtenido el título correspondiente, como resultado de la interacción de una serie de variables de carácter personal, familiar, académico, institucional, del entorno social, económico, político y cultural.* (Fajardo y Vargas, 2012). Otro aspecto abordado en el marco teórico refiere a la Educación Superior (E.S.), su concepción, marco normativo y organización del Sistema de E.S. en Colombia, abordando aspectos como condiciones de ingreso, aseguramiento de la calidad, registro calificado, acreditación de alta calidad. De otra parte, se muestra un panorama de las principales problemáticas de la E.S. en América latina y en Colombia; se refieren aspectos como los señalados por De Sousa (2006), Tunnerman (2003), IESALC (2004) entre otros, tales como la disminución de la inversión del estado en la universidad pública; la globalización mercantil de la universidad con la consiguiente preeminencia de sus valores y filosofía; el progresivo deterioro de la calidad académica y del desempeño de los estudiantes; inequidad; escasa pertinencia social de importante número de ofertas de pre y posgrado; desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad ligados al devenir político de cada país; falta de flexibilidad, actualización y cambio de los diseños curriculares y de los métodos pedagógicos utilizados; escasa articulación entre universidad y sociedad, incluyendo el sector productivo; baja inversión en investigación científico-tecnológica; escasa formación y nivel académico de los docentes. Luego de este examen diagnóstico de las problemáticas de la

E.S., se presentan varios estudios antecedentes de deserción en E.S. se hace énfasis en el realizado por el MEN y CEDE (2004), el cual permitió el diseño del Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES-.

En su valor formal la obra – creación será inscrita en formato de instalación artística, define esto la utilización de medios para crear una experiencia visual y espacial en un ambiente determinado e intervenido, a menudo transitable por el espectador e interactivo con este (Uribe, 2009). Para nuestro contexto la instalación acomodará y combinará una serie de ilustraciones digitales impresa, validando la significación del tema la gráfica decadentista, a partir de contextos sociales figurados del ámbito colombiano. En su carácter material, serán graduales los formatos para impresión, sus dimensiones y estructuras espaciales para montaje, esto en razón a los procesos y procedimientos que por elaboración implique las variaciones de bocetos, sketching y pruebas de resultado.

Así pues partiremos del concepto retórico Poetas Malditos (del francés Les Poètes maudits), libro de ensayos del poeta francés Paul Verlaine publicado en 1884. Tal versión a modo de ensayo honra a seis poetas: Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam, y Pobre Lelian.

El concepto poeta maldito fue acuñado por el poeta francés Paul Verlaine (1844- 1896), tomado en parte del poema de Charles Baudelaire en título Bendición. El uso de esta expresión y del término asociado en contenido por la crítica como decadentismo, se generalizó luego para referirse a cualquier poeta, escritor y artista plástico que, independientemente de su talento, es incomprendido por sus contemporáneos y no obtiene el éxito en vida; denota

especialmente para los que llevan una vida bohemia, rechazan las normas establecidas, tanto las reglas del arte como los convencionalismos sociales y desarrollan un práctica libre, perversa, provocativa o indigna (Vilar, 1963).

Para lo anterior buen ejemplo son los grabados xilográficos de Aubrey Beardsley (1872-1898) (Ver Fig. N° 1), y Franz Von Bayros (1866-1918) (Ver Fig. N° 2), disponen la imagen de un cuerpo indecoroso que sobrelleva los actos que por percepción promulgan al deseo y el asco, el placer y la morbosidad, todo ello, como asevera Bozal (2001).

Aubrey Beardsley, s.f.

Segmentación y delimitación de contextos

Bajo la caracterización de elementos en temas los cuales explicaremos a continuación, hacemos una segmentación que ayudará a diferenciar los elementos de contenido y retórica que puedan presentarse en las piezas. Para ello ponemos en contexto 3 categorías elegidas, significadas y apropiadas para el desarrollo de este proyecto. Éstos, serán transversales a lo largo de todo el proyecto.

La primera categoría la denominamos **decadencia social**, la cual se define bajo la premisa de una conducta vivida por uno o varios individuos sin la directa intervención de actores como política o tecnología esto apropiado desde la definición de sociedad de la *RAE* como conjunto de personas.

La segunda categoría la denominamos **la decadencia política**, la cual actúa bajo la

ideología política o conductas las cuales tienen una directa intervención de actores políticos o pensamientos de esta misma índole, que pueden llegar a causar un daño propio y colectivo.

Este puede tener intervención social, cultural o tecnológica esto bajo la definición de la *RAE*.

La tercera denominación es la **decadencia tecnológica**, la cual denota una clara intervención de aparatos tecnológicos, los cuales son factores o causa directa de comportamientos singulares y colectivos, los cuales perjudican de un modo u otro a los sujetos o al entorno en el cual está presente.

En esto estructuramos 10 categorías las cuales nos delimitan un contexto de diversa índole y contraste semiótico y retórico-visual.

1. Estado “Zombie”

Steve cutts.

Como primer contexto de referencia, partimos de esta ilustración x, de la que pretendemos rescatar el hecho de denotar decadencia por gráfica, pues el uso de los colores saturados con negro denota unos contextos “sucios”.

Adicionalmente, el hecho de que se encuentran muchas personas caminando hacia el mismo lugar, con expresión de decaimiento y lentitud hacen alusión a una figura popular del cine, los *zombies*.

A pesar de que esta conjugación se limita a describir un estado estúpido del ser, el mensaje cierra con la presencia de un elemento como un smartphone, que evidentemente nos quiere hacer entender que las personas con una adicción severa a su celular podrían tener una visión reducida de su entorno.

2. Segunda aplicación. “Selfie Suicida”

Luis quiles.-Johan cornella

En primer lugar, retomamos la cuchilla como un símil que trata de decirnos que una red social puede ser un arma que hiere a sus usuarios y que otros consumidores de la plataforma actúan como cómplices y verdugos.

La forma de esta cuchilla, la cual hace referencia al eufemismo de un *like*, cumple con la función de suavizar el mensaje de la imagen. La pieza a su vez plantea una clara figuración y una crítica a las acciones comúnmente tomadas por terceros. Adicionalmente, realiza una crítica frente a la voluntad y susceptibilidad del sujeto al recibir comentarios.

3. Tercera aplicación. “Manipulación”

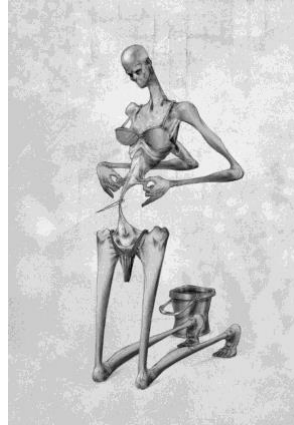
Luis quiles.

Nos gustaría resaltar una de las imágenes más icónicas de los últimos años, en donde la publicidad manipula los contextos y los eventos para darles un sentido distinto con un tono claramente amarillista y cínico. Por ejemplo, la muerte de un niño usada como excusa comercial.

Por otro lado resaltamos el uso de un trazo

mórbido pero armónico que se da a los personajes.

4. Belleza artificial

Anónimo.

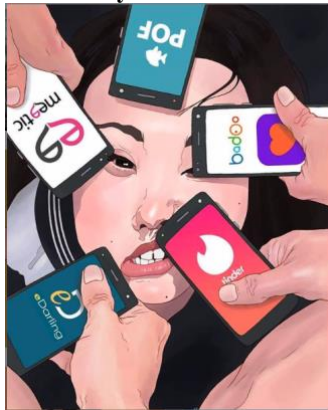
Frederic doazan.

Pretendemos rescatar la desproporción humana de esta ilustración. Además de resaltar elementos que hacen referencia al cuerpo femenino en una condición deplorable y que implican el daño del mismo.

También, nos gustaría resaltar elementos clave que den pistas sobre en qué manera el personaje está siendo afectado. Por ejemplo, la aguja demuestra lo delgada que está la persona. El balde hace referencia al vómito inducido, asociado generalmente a bulimia. El sostén, el cual le queda muy grande al personaje, se refiere a su estado de languidez y sus inseguridades. Finalmente, la forma de los huesos marcados en la piel refleja estado de insalubridad.

5. Tinder y sexo

Luis quiles.

De esta ilustración, aspiramos a resaltar ciertos elementos explícitos que hablan de lo arriesgado que puede ser tener relaciones con extraños que se conocen a través de la Web. En este caso nos referimos a los smartphones con aplicaciones que tienen como función conseguir pareja, juntar personas e incluso favorecer encuentros sexuales entre desconocidos.

También rescatamos el uso de la metáfora, que en este caso refleja la sustitución de penes por smartphones, para hacer referencia a una orgía o una película porno.

Esto de igual forma genera una ridiculización de la figura femenina, ya que está siendo sometida y degradada.

6. Decadencia musical

Luis quiles.

De esta ilustración, nos gustaría destacar el uso de una línea que permite identificar fácilmente situaciones en las que se pueden reconocer figuras públicas. Además de retratar situaciones comprometedoras como recurso para generar impacto en el público.

En este caso el discurso hace referencia a figuras comunes en la cultura norteamericana. Por ejemplo, Miley Cyrus es una figura usada a modo de crítica frente al comportamiento que tienen algunas estrellas de la farándula.

Además, es importante mencionar que algunas de estas estrellas caen en la adicción o depresión por el difícil contexto en el que se encuentran.

Según *La Nación*, varios artistas, actores y otras estrellas sufren de depresión, adicción y otros trastornos por razones diferentes. Tal es el caso de Robin Williams, Heath Ledger, Marilyn Monroe, entre otros.

7. Corrupción

John Holcroft

Luis quiles

De esta ilustración resaltamos el cómo se retratan algunas personas dedicadas a la política o servidores públicos que pueden robar y ocultar dinero, de manera simbólica, bajo su camisa. Asimismo, se acentúa cómo éstos pueden disfrutar de los lujos que estos trabajos sucios dan, mostrado en la ilustración por medio de un cigarrillo que es encendido con un billete en llamas.

La decadencia y suciedad del trazo delimitan aún más el contexto, que completa el mensaje dado en la pieza.

8. Desangramiento financiero

Luis quiles.

De esta ilustración pretendemos rescatar los elementos simbólicos como la vaselina y la alcancía. También debemos tener en cuenta la pose en la que se encuentran los brazos del hombre que sostiene la vaselina, en cuya mano se encuentra escrita la palabra “banco”. Solo se necesitaron tres elementos de alta relevancia para hacernos imaginar lo que le va a pasar a la alcancía.

De igual modo, el contexto nos delimita un trato agresivo y abusivo con la alcancía. El trazo, posición y estructura de los brazos, denotan una entrada imponente en el encuadre y termina dando más relevancia a la alcancía.

9. Challenges

Joan cornella.

En esta pieza se hace referencia a los filtros de las fotos que cambian el contexto y la expresión de la persona. El hombre al ver que le toman una foto sonríe; aún a pesar de haber sufrido un fuerte accidente.

Eso nos contextualiza en la falsedad cotidiana de redes y se suma el hecho de que sin importar la situación, algunas personas buscan volverse tendencia.

10. Como la cúspide de la retórica contextual que estamos trabajando, tomamos el concepto del “modo zombie” o como anteriormente ya lo vimos, el hecho de estar totalmente distraído por revisar el celular. Mezclamos esto con el uso de la metáfora basada en la frase “entrar a la boca del lobo”. Todo esto por medio del cuento popular Caperucita Roja.

Gracias a ello se puede inferir una entrada a un contexto o situación potencialmente peligrosa sin que el sujeto se dé cuenta de las consecuencias porque ignora su entorno.

Podemos concluir que el objetivo general, en el que pretendemos construir valores plásticos en carácter de ilustración artística frente al decadentismo, se cumple a razón de un amplio proceso de bocetación y planteamiento evolutivo de línea que se

dio por meses. Realizamos varios acercamientos de línea gráfica y discurso, la última experimentación nos pudo proporcionar el sustento visual y retórico que estábamos buscando. Cabe resaltar que todos los intentos anteriores nos llevaron cada vez más cerca de la línea definitiva, que gracias a su composición, elementos presentes, personajes, expresiones y contextos, resultó siendo más funcional y compatible con lo que nos propusimos desde el inicio.

Cumplimos con el primer objetivo específico ya que delimitamos la relación entre lo maldito y la significación decadentista mediante el análisis, búsqueda y reflexión de los componentes de la poesía maldita. Adicionalmente, esto lo conjugamos visualmente con los referentes visuales que hacen parte del desarrollo de la línea gráfica, además de buscar material documentado que nos permitiera el desarrollo de las piezas finales.

Frente al último objetivo específico, cumplimos con el planteamiento de caracterizar elementos que a su vez hacen parte del contexto que desarrollamos dentro de los valores plásticos en las obras. Como mencionamos anteriormente, la construcción de estas ilustraciones siempre hablan de un sujeto, un elemento, una situación y una figura retórica. Con base a lo mencionado anteriormente, pudimos realizar un ejercicio constante de configuración que nos llevó a las piezas finales.

Debemos resaltar que tuvimos puntos positivos en el proceso que permitieron un adecuado desarrollo del proyecto en su totalidad. Por ejemplo, contamos con una gran claridad frente a los objetivos y lo que queríamos lograr desde el anteproyecto. Gracias a ello, logramos cumplir con estos a cabalidad sin importar los diversos cambios en el proceso plástico y en el documento.

También es importante tener en cuenta el hecho de que para probar nuestro punto buscamos casos que fueran comprobables o

que hayan sido publicados en portales web de noticias, académicos e incluso tesis de otros estudiantes en diferentes profesiones.

Para nosotros es importante que en estos casos se incluya documentación con fuentes confiables, ya que a partir de esta información podemos realizar un proceso de conceptualización, contenido retórico y posteriormente la bocetación de la idea y el desarrollo de composición y la estructura clave que está presente en todas nuestras piezas.

Adicionalmente, realizamos propuestas de línea gráfica y discurso con bastantes cambios, sin conformarnos con los primeros intentos. Debemos resaltar que a razón de ser diseñadores gráficos no podemos olvidar nuestra función, que es la de comunicar. Este aspecto no se perdió en el proceso de bocetación y finalización.

Frente a los aspectos no tan positivos cabe recalcar la dificultad de recopilación de información, un problema constante fue la falta de información de los temas y de referentes los cuales dificultaron los procesos, la falta de investigación de estos contextos y la ausencia de proyectos que conjuguen tanto la poesía como la comunicación visual fueron un impedimento sustancial en la creación de alternativas comunicativas.

Anexo

Como primeros acercamientos y evolución visual de contenido, nos encontramos con una cronología la cual es la experimentación y las transiciones evolutivas de línea, estos acercamientos iniciales han sido descartados por diferentes razones explicadas a continuación, esto caracterizado y descartado por funcionalidad.

Línea de evolución de aplicaciones gráficas

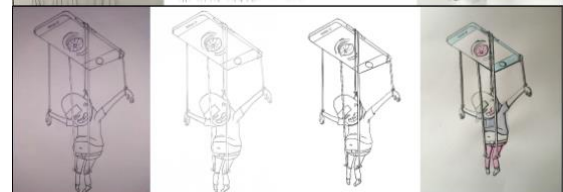
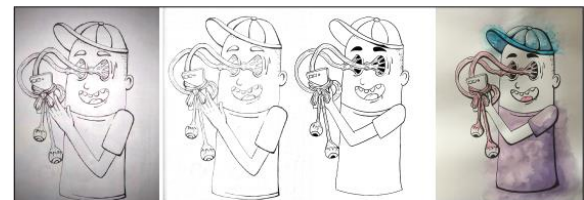
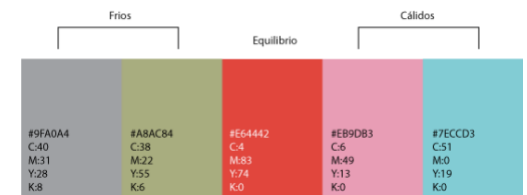
	<p>1) Caracterización visual descartada por limitar la comunicación y no poseer una retórica clara ni una conjugación óptima entre el lenguaje y la gráfica.</p>
	<p>2) Caracterización visual descartada por limitar la comunicación y no poseer una retórica clara entre el lenguaje y la gráfica.</p>
	<p>3) Caracterización visual descartada por limitar la comunicación y no poseer una retórica ni una conjugación óptima entre el lenguaje y la gráfica puesto que la literalidad carece de sustento.</p>
	<p>4) Caracterización visual descartada por no generar una comunicación óptima al estar saturada de elementos distractores junto con una gráfica visceral que genera poca empatía con el espectador.</p>

Bajo la apropiación de la idea morfológica y delimitación visual de los sujetos planteada anteriormente en la **Apropiación de la idea**, partimos a generar una paleta cromática en donde equilibramos los cálidos y los fríos esto con un neutral que decidimos por impacto y relevancia

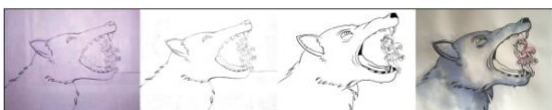
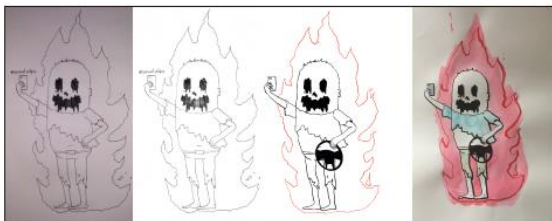
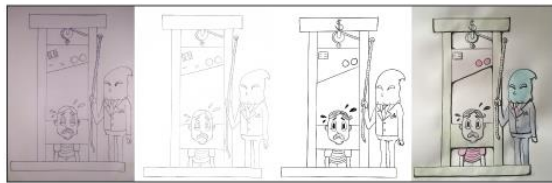
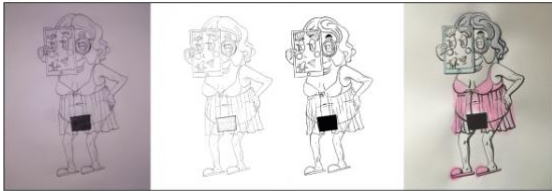
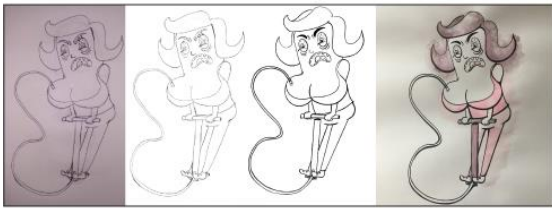
cromática, esto sumado a la ubicación en primer plano de los sujetos y el retiro del “suelo” en cada pieza, estos personajes están suspendidos por un valor comunicativo.

Decidimos realizar una cronología de ejecución con las siguientes características.

1. La bocetación inicial morfológica de los sujetos y los elementos, está hecha en papel
2. La realización de la figura final en una línea continua limpia que sirve como base para la realización digital.
3. Ejecución en trazo simple con movimiento en grosor y mancha de manera digital a uno o dos tonos, esto con el fin de lograr una impresión física detallada y limpia.
4. Intervención análoga de la impresión previamente hecha con el fin de resaltar forma, figura, contexto y darle relevancias en la lecturabilidad así como impacto cromático.

Nuestra primera pieza hace parte del segmento **Decadencia tecnológica**. Para su desarrollo, nos basamos en sucesos documentados por periódicos y cadenas informativas que nos otorgaron un sustento para tener ideas de bocetación.

En los casos de estudio, pudimos ver mayormente accidentes causados por sujetos distraídos por la revisión constante su celular. Sin embargo, dichos sujetos no se encontraron en un entorno seguro y en consecuencia se lastimaron a sí mismos.

En este orden de ideas, tomamos los ojos del personaje como elemento clave dentro de la composición, ya que el sentido de la vista es el que más se encuentra cautivado en los casos anteriormente mencionados. Razón por la que podemos aplicar una hipérbole relacionada con la relevancia que algunos le dan a observar su celular constantemente hasta llegar a tal punto que no pueden alejarse del mismo.

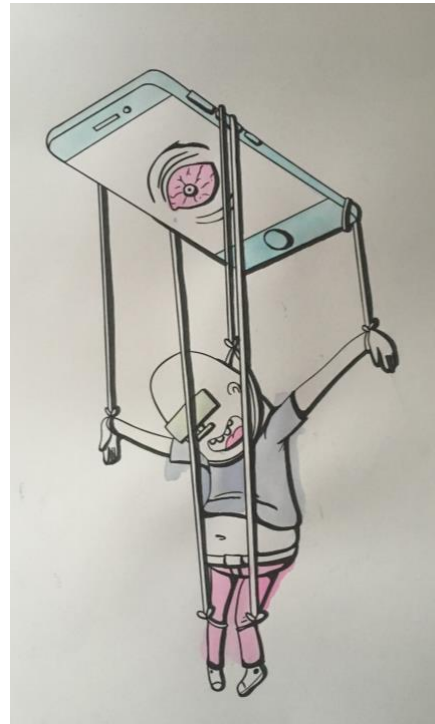
Esta figura retórica nos permite construir simultáneamente un factor de impacto que se da desde la morfología del objeto y la acción reflejada en la pieza. También cabe resaltar que el smartphone es un objeto frecuente en los casos que retratamos, por esa

razón le dimos relevancia dentro de la composición.

La presente pieza es perteneciente al segmento **Decadencia tecnológica**. Para la bocetación de las piezas tomamos como referencia artículos y reportajes en los que los protagonistas buscaban público en sus redes sociales mediante la toma de *selfies* en contextos espaciales arriesgados o de paso peligrosos. Muchos de ellos consiguieron lesiones graves o la muerte gracias a su descuido frente al lugar en el que están presentes.

El elemento clave que usamos en este caso son los personajes, ya que podemos ver a un hombre tomándose una foto y a la muerte posando con él, mientras están sonriendo. Frente a la retórica apelamos al sentido literal de tomarse una foto tan peligrosa que es como ver a la muerte misma la ironía y el sarcasmo fueron parte de nuestra retórica.

Esta obra hace parte del segmento **Decadencia Política**. Para esta idea tomamos como punto de partida el concepto de manipulación mediática, el cual explicamos anteriormente. Debemos resaltar que esto no se hace presente sólo en los medios masivos tradicionales como la televisión, ya que en este momento la prensa impresa y las redes sociales también son un foco de desinformación y una manera de manipulación por parte de diferentes entes. Esto nos contextualiza en el contexto visual trabajado en la pieza. Adicionalmente realizamos una analogía entre el control de un celular hacia su dueño y el de un titiritero con su marioneta. El celular a su vez se transforma en un ente omnisciente y controlador mientras que el humano se deja llevar felizmente.

Bajo el segmento de **Decadencia Social**, nos basamos en casos de personas que han arruinado su salud o su cuerpo al someterse a un número elevado de cirugías estéticas. Recurrimos a la hipérbole frente a la morfología del personaje femenino, sumando el sarcasmo del que se hace uso mediante un elemento que tiene una relación desde de sujeto figurado. También exageramos la acción por medio de la expresión en el rostro del personaje, la ligereza denotada en su cuerpo en contraste con el tamaño de su busto y por último enfatizamos el esfuerzo que genera la mujer para inflar con la bomba al endurecer su postura y la agresividad retratada en su cuerpo.

Esta pieza pertenece a la **Decadencia tecnológica**, y realizamos una antífrasis en la que retratamos de manera cínica y morbosa el modo en el que por redes sociales pueden darse contextos falsos y personas irreales, esto visto con frecuencia en aplicaciones y páginas web cuyo objetivo es el de organizar citas entre Desconocidos. Tinder es una de ellas y ha sido causante de muchos problemas de suplantación de identidad entre usuarios que la consumen. Esto nos motivó fuertemente para realizar esta pieza.

En la presente pieza, podemos encontrar que pertenece al segmento de **Decadencia social**, y es uno de los temas más polémicos y agresivos que estamos trabajando, pues la humillación y degradación de la figura femenina y artistas relacionados con este medio es algo común.

También hacemos mención de elementos que hacen referencia a algunos problemas usuales en este entorno, es por eso que el Nasty Boy tiene un torniquete en el brazo para la droga, un arma en una mano, en la otra un micrófono, y en una posición inferior a él se encuentra una mujer en ropa interior, con una mordaza y con un plato de comida para perro. Incluimos dichos elementos como recurso para hacer referencia a la prostitución y la violencia de género.

Figurado en la **Decadencia política**, realizamos una pieza en la que nos encontramos con la justicia, una figura ampliamente conocida. No obstante, en esta ocasión la justicia no es una mujer ciega que no distingue entre raza, edad, sexo, etcétera; sino que finge serlo para obtener ganancia y aprovecharse de otras personas. Adicionalmente es una anciana coja que llega tarde cuando la necesitan. Con esto queremos expresar una realidad que viven muchas personas frente a los procedimientos poco imparciales por parte de entes del gobierno y algunos particulares. Esta justicia corrupta es algo totalmente diferente a lo que en un principio debería ser, además denotamos decadencia por medio de la paleta cromática con colores desaturados, débiles y sucios.

En esta pieza perteneciente a la **Decadencia política**, hacemos una referencia al desangramiento financiero que sufren muchas personas. Mediante el símil ponemos en contexto al espectador y cerramos con el uso de la tarjeta de crédito a modo de guillotina, para apropiarnos de las figuras de verdugo y condenado.

Para esta pieza del segmento de **Decadencia tecnológica**, nos basamos en casos reales de personas que han sufrido lesiones al intentar hacer challenges virales que son peligrosos. Dichas personas no piensan en las consecuencias de hacer estas acciones, sin contar con que están tan ocupados consiguiendo seguidores y likes en redes sociales que la seguridad propia pasa a segundo plano. Por esa razón debemos mencionar tres aspectos importantes en la pieza.

El primero es que el hombre está en llamas y su rostro está desfigurado debido al fuego. Esto es una referencia al *Fire Challenge*, el cual consiste literalmente en prenderse fuego por medio del uso de alcohol y apagarlo lo más rápido posible. El timón de auto hace referencia al *Kiki Challenge*, que consiste en bajarse de un auto en movimiento y bailar la canción "In My Feelings" de Drake. Este reto ha causado accidentes, caídas y otros eventos negativos.

Por último, el hombre se hace una selfie sin importar el estado de

sus heridas, y con esto retratamos los miles de casos que se suben a redes sociales y terminan mal.

En esta obra del segmento de **Decadencia tecnológica**, decidimos hacer una metáfora que tenga relación con todas las piezas y el sentido del proyecto, el cual es hacer ver al espectador que al hacer acciones que en un principio parecen no ser riesgosas, en realidad podría estarse “metiendo en la boca del lobo”, al igual que caperucita roja distraída en su smartphone. Esta idea es el punto cúspide del proyecto, por ello da título a la cartilla, presentación y es la forma más irónica y cínica en la que podemos proporcionar un cierre y una idealización de todo lo rescatado.

Corporación Universitaria Unitec

Programa de Diseño Gráfico

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El decadentismo de la poesía maldita como antecedente visual
en la ilustración artística Colombiana

Iván Francisco Chavarro Cortés

Valentina Peña Ríos

Tutor: Margarita Gaviria Nieto

Bogotá D.C. Mayo 2019

Tabla de Contenido

1. Título de la obra

2. Objetivo

3. Justificación

4. Proyecto de Diseño

5. Reflexión final

5.1 Fases de la obra creación

5.1.1 Concepción de la idea

5.1 .2 Apropiación de la idea

5.1.3 Bocetación y Desarrollo de la obra

5.2 Reflexión

6. Fuentes y Referentes

1. Título de la obra

El decadentismo de la poesía maldita como antecedente visual en la ilustración artística Colombiana.

2. Objetivo

Objetivo general

- Evidenciar en su carácter de ilustración artística, la construcción de valores plásticos de un contexto figurado como formas de intencionalidad, exclusivamente en los términos del decadentismo.

Objetivos específicos

- Determinar los valores de interpretación semántica que por relación componen el sentido de lo maldito y su significación decadentista.
- Caracterizar los elementos contextuales y formales que aborda el proceso plástico en la configuración decadentista de una imagen.

3. Justificación

La exposición de temas, elementos u objetos en técnicas de ilustración artística, han sido de gran recurrencia dentro del diseño gráfico contemporáneo, enmarcado ello dentro de las consideraciones tecnológicas que encierra su proceso y procedimientos de realización (Bauman, 2001). En estos conceptos y temas han sido repetidamente utilizados, en su mayoría señalan o acusan cargas sociales y sentidos existenciales, que tienden a vulnerar los preceptos sociales y morales preestablecidos dentro de entes hegemónicos, sea en exposiciones

testimoniales, documentales o comerciales, aludiendo razones de mensaje en campos políticos, sociológicos o psicológicos (Beichmann, 2002). Algo muy diferente plantea (Pericot 2000), cuando se trata desde la emocionalidad y la comunicación visual, pues la manera de cómo se presenta la imagen en su intencionalidad plástica, aseguran estos autores, conlleva el consolidar un pensamiento propio como valor cultural, sentido recíproco en los actos de la inconformidad o lo cuestionable, en esto, solo lo perceptual y lo sugestivo se asoma la verdadera naturaleza del pensamiento, no con la grandeza de lo sublime en lo figurado, sino en la evidencia aquello que socava lo sublime (Pericot, 2000).

Es bajo este criterio, la razonable normalidad de la apariencia, que se establece la justificación del proyecto, las valoraciones y exposiciones que por sentido formal arroje el material ilustrado realizado, y define esto los valores plásticos que conllevan la producción de tales imágenes, las cuales han de proveer elementos teóricos de lo que por forma y estructura de la imagen representa un pensamiento escrito.

4. Proyecto de Diseño

Delimitamos una consecución de elementos para lograr concebir cada pieza, esto involucrando elementos físicos, retóricos y volumétricos; los cuales son nuestro recurso clave al apropiarnos del discurso visceral y cínico con el que le dimos el tinte comunicativo que consideramos adecuado.

Comenzamos con el elemento físico que está presente en la mayoría de piezas, el primer enlace visual de contexto, esto nos delimita la razón de la pieza y nos ubica en el contexto a criticar. Posteriormente desarrollamos el análisis e involucración retórica dependiendo de la pieza, asimismo se pasa a la figuración morfológica y cromática que nos da un orden de lectura, un elemento destacado y cierre de comunicación.

Nuestra primera pieza hace parte del segmento **Decadencia tecnológica**. Para su desarrollo, nos basamos en sucesos documentados por periódicos y cadenas informativas que nos otorgaron un sustento para tener ideas de bocetación.

En los casos de estudio, pudimos ver mayormente accidentes causados por sujetos distraídos por la revisión constante su celular. Sin embargo, dichos sujetos no se encontraron en un entorno seguro y en consecuencia se lastimaron a sí mismos.

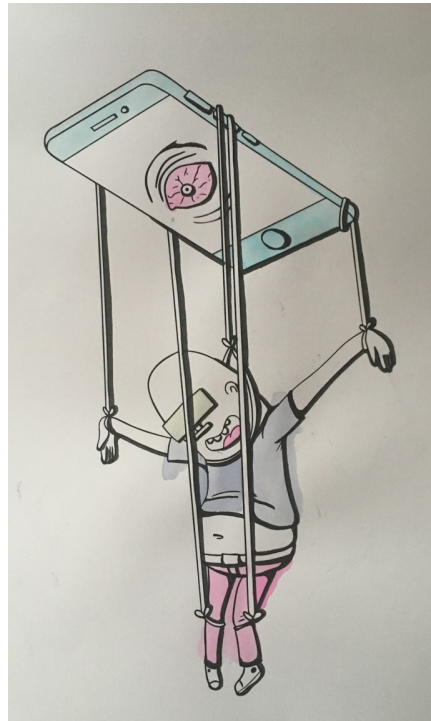
En este orden de ideas, tomamos los ojos del personaje como elemento clave dentro de la composición, ya que el sentido de la vista es el que más se encuentra cautivado en los casos anteriormente mencionados. Razón por la que podemos aplicar una hipérbole relacionada con la relevancia que algunos le dan a observar su celular constantemente hasta llegar a tal punto que no pueden alejarse del mismo.

Esta figura retórica nos permite construir simultáneamente un factor de impacto que se da desde la morfología del objeto y la acción reflejada en la pieza. También cabe resaltar que el smartphone es un objeto frecuente en los casos que retratamos, por esa razón le dimos relevancia dentro de la composición.

La presente pieza es perteneciente al segmento **Decadencia tecnológica**. Para la bocetación de las piezas tomamos como referencia artículos y reportajes en los que los protagonistas buscaban público en sus redes sociales mediante la toma de *selfies* en contextos espaciales arriesgados o de paso peligrosos. Muchos de ellos consiguieron lesiones graves o la muerte gracias a su descuido frente al lugar en el que están presentes.

El elemento clave que usamos en este caso son los personajes, ya que podemos ver a un hombre tomándose una foto y a la muerte posando con él, mientras están sonriendo. Frente a la retórica apelamos al sentido literal de tomarse una foto tan peligrosa que es como ver a la muerte misma la ironía y el sarcasmo fueron parte de nuestra retórica.

Esta obra hace parte del segmento **Decadencia Política**. Para esta idea tomamos como

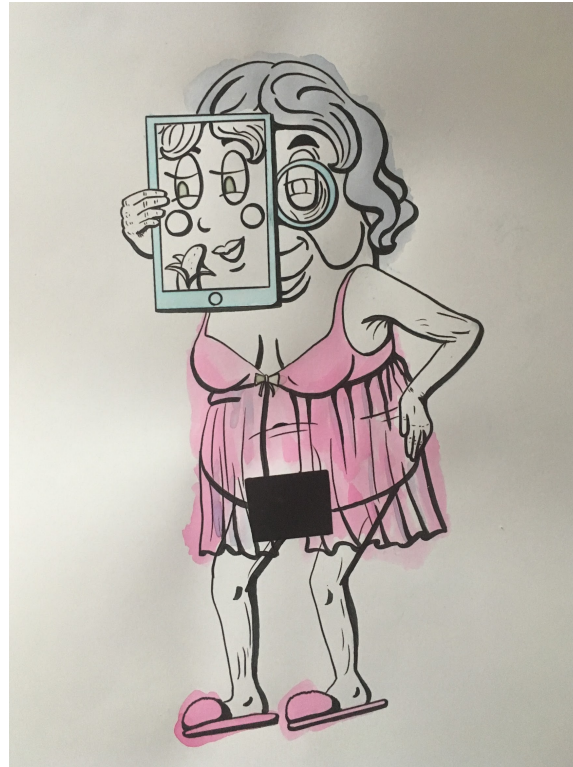
punto de partida el concepto de manipulación mediática, el cual explicamos más adelante.

Debemos resaltar que esto no se hace presente sólo en los medios masivos tradicionales como la televisión, ya que en este momento la prensa impresa y las redes sociales también son un foco de desinformación y una manera de manipulación por parte de diferentes entes. Esto nos contextualiza en el contexto visual trabajado en la pieza. Adicionalmente realizamos una analogía entre el control de un celular hacia su dueño y el de un titiritero con su marioneta. El celular a su vez se transforma en un ente omnisciente y controlador mientras que el humano se deja llevar felizmente.

Bajo el segmento de **Decadencia Social**, nos basamos en casos de personas que han arruinado su salud o su cuerpo al someterse a un número elevado de cirugías estéticas. Recurrimos a la hipérbole frente a la morfología del personaje femenino, sumando el sarcasmo del que se hace uso mediante un elemento que tiene una relación desde de sujeto figurado. También exageramos la acción por medio de la expresión en el rostro del personaje, la ligereza denotada en su cuerpo en contraste con el tamaño de su busto

y por último enfatizamos el esfuerzo que genera la mujer para inflar con la bomba al endurecer su postura y la agresividad retratada en su cuerpo.

Esta pieza pertenece a la **Decadencia tecnológica**, y realizamos una antífrasis en la que retratamos de manera cínica y morbosa el modo en el que por redes sociales pueden darse contextos falsos y personas irreales, esto visto con frecuencia en aplicaciones y páginas web cuyo objetivo es el de organizar citas entre desconocidos. Tinder es una de ellas y ha sido causante de muchos problemas de suplantación de identidad entre usuarios que la consumen. Esto nos motivó fuertemente para realizar esta pieza.

En la presente pieza, podemos encontrar que pertenece al segmento de **Decadencia social**, y es uno de los temas más polémicos y agresivos que estamos trabajando, pues la humillación y degradación de la figura femenina y artistas relacionados con este medio es algo común.

También hacemos mención de elementos que hacen referencia a algunos problemas usuales en este entorno, es por eso que el Nasty Boy tiene un torniquete en el brazo para la droga, un arma en una mano, en la otra un micrófono, y en una posición inferior a él se encuentra una mujer en ropa interior, con una mordaza y con un plato de comida para perro. Incluimos dichos elementos como recurso para hacer referencia a la prostitución y la violencia de género.

Figurado en la **Decadencia política**, realizamos una pieza en la que nos encontramos con la justicia, una figura ampliamente conocida. No obstante, en esta ocasión la justicia no es una mujer ciega que no distingue entre raza, edad, sexo, etcétera; sino que finge serlo para obtener ganancia y aprovecharse de otras personas. Adicionalmente es una anciana coja que llega tarde cuando la necesitan. Con esto queremos expresar una realidad que viven muchas personas frente a los procedimientos poco imparciales por parte de entes del gobierno y algunos particulares. Esta justicia corrupta es algo totalmente diferente a lo que en un principio debería ser, además denotamos decadencia por medio de la paleta cromática con colores desaturados, débiles y sucios.

En esta pieza perteneciente a la **Decadencia política**, hacemos una referencia al desangramiento financiero que sufren muchas personas. Mediante el símil ponemos en contexto al espectador y cerramos con el uso de la tarjeta de crédito a modo de guillotina, para apropiarnos de las figuras de verdugo y condenado.

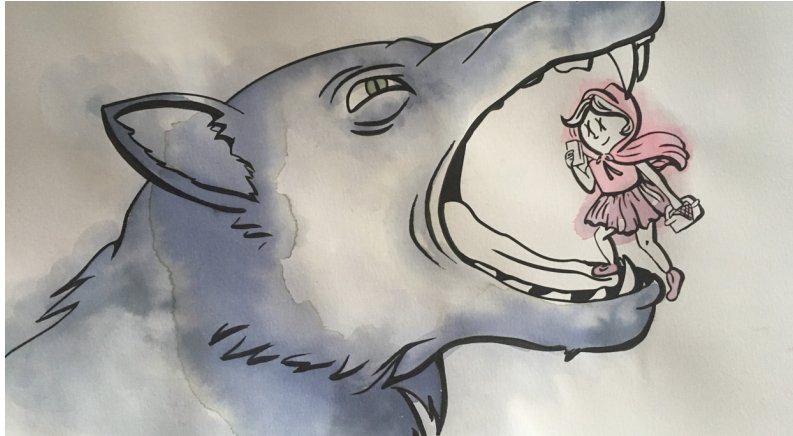

Para esta pieza del segmento de **Decadencia tecnológica**, nos basamos en casos reales de personas que han sufrido lesiones al intentar hacer challenges virales que son peligrosos. Dichas personas no piensan en las consecuencias de hacer estas acciones, sin contar con que están tan ocupados consiguiendo seguidores y likes en redes sociales que la seguridad propia pasa a segundo plano. Por esa razón debemos mencionar tres aspectos importantes en la pieza.

El primero es que el hombre está en llamas y su rostro está desfigurado debido al fuego. Esto es una referencia al *Fire Challenge*, el cual consiste literalmente en prenderse fuego por medio del uso de alcohol y apagarlo lo más rápido posible. El timón de auto hace referencia al *Kiki Challenge*, que consiste en bajarse de un auto en movimiento y bailar la canción “*In My Feelings*” de Drake. Este reto ha causado accidentes, caídas y otros eventos negativos.

Por último, el hombre se hace una selfie sin importar el estado de sus heridas, y con esto retratamos los miles de casos que se suben a redes sociales y terminan mal.

En esta obra del segmento de **Decadencia tecnológica**, decidimos hacer una metáfora que tenga relación con todas las piezas y el sentido del proyecto, el cual es hacer ver al espectador que al hacer acciones que en un principio parecen no ser riesgosas, en realidad podría estarse “metiendo en la boca del lobo”, al igual que caperucita roja distraída en su smartphone. Esta idea es el punto cúspide del proyecto, por ello da título a la cartilla, presentación y es la forma más irónica y cínica en la que podemos proporcionar un cierre y una idealización de todo lo rescatado.

5. Reflexión final

5.1 Fases de la obra creación

5.1.1 Concepción de la idea

Estado del Arte - análisis inicial

En su valor formal la obra – creación será inscrita en formato de instalación artística, define esto la utilización de medios para crear una experiencia visual y espacial en un ambiente determinado e intervenido, a menudo transitable por el espectador e interactivo con este (Uribe, 2009). Para nuestro contexto la instalación acomodará y combinará una serie de ilustraciones digitales impresa, con la respectiva validación de la significación del tema la gráfica decadentista, a partir de contextos sociales figurados del ámbito Colombiano. En su carácter material, serán graduales los formatos para impresión, sus dimensiones y estructuras espaciales para montaje, esto en razón a los procesos y procedimientos que por elaboración implique las variaciones de bocetos, sketching y pruebas de resultado.

Así pues partiremos del concepto retórico Poetas Malditos (del francés Les Poètes maudits), libro de ensayos del poeta francés Paul Verlaine publicado en 1884. Tal versión a modo de ensayo honra a seis poetas: Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam, y Pobre Lelian.

El concepto poeta maldito fue acuñado por el poeta francés Paul Verlaine (1844-1896), tomado en parte del poema de Charles Baudelaire en título Bendición. El uso de esta expresión y del término asociado en contenido por la crítica como decadentismo, se generalizó

luego para referirse a cualquier poeta, escritor y artista plástico que, independientemente de su talento, es incomprendido por sus contemporáneos y no obtiene el éxito en vida; denota especialmente para los que llevan una vida bohemia, rechazan las normas establecidas, tanto las reglas del arte como los convencionalismos sociales y desarrollan una práctica libre, perversa, provocativa o indigna (Vilar, 1963).

EL título de Poetas Malditos y poesía maldita, describe Vilar (1963), se utiliza para designar a una generación de artistas de origen francés que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta la fecha, su poesía, dotada de belleza y caracterizada por un aire medieval y altamente destructivo, apartada del romanticismo dominante en la época, se desplegó gracias a la creación de entornos y hábitos evocadores, sugestivos y sediciosos. Su estilo, considerablemente ajeno a la lógica y la razón, les validó una mala fama e incompreensión en vida que solo el pasar de los años pudo depurar.

No obstante, este nombramiento apresuradamente comenzó a ser utilizado para referirse a diversos artistas simbolistas con talento y que expusieron incompreensión social, actitudes autodestructivas o incitadoras y que, por ende, su trabajo tuviera significados oscuros u ocultos, en otras palabras, como señala Calinescu (2016), los poetas malditos fueron quienes preponderaron al mal como una constante presente en la vida del ser humano y ese pensamiento fue hondamente concebido y mostrado en sus poesías.

Tal sentido de decadentismo caracterizó la incompreensión social, pues iban en contra de los valores y reglas sociales, sus trabajos en poesía, arte o música designaban textos

oscuros, altamente codificados no solo por las figuras retóricas utilizadas sino también por los símbolos empleados, denotaron comportamientos liberales en propensión y predisposición a consumir alcohol, drogas y a tener conductas instigadoras como el adulterio y la homosexualidad, y en consecuencia, como refiere el propio Calinescu (2016), una muerte prematura, pues en su mayoría su vida finiquitó de manera escabrosa y temprana.

En tanto Man (1991) describe que no sólo su poesía era criticada, censurada o desacreditada, sino que el estilo de vida que estos artistas ejercían les mantenía alejados de una sociedad inflexible y clasista, en su generalidad, tales conocieron en primera persona el padecimiento y el abandono, todos ellos eludieron la escena pública y oficial de la sociedad francesa de la época, embebidos en la drogadicción, el juego, alcoholismo y las mujeres, estos artistas malditos hicieron de este mundo el escenario ideal para sus grandes obras.

Vilar (1963) señala en la lectura de *Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión*, de Michel Foucault, una aproximación novedosa a la poesía de Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, en la medida en que hace posible examinar en el arte escrito y pictórico una sedimentación de la época, ello como una expresión vitalmente autónoma, diatriba incluso de la época en la cual surge, en este caso Baudelaire y Rimbaud, son el mejor ejemplo de representación en la ruptura violenta con la moral, la irreverencia con el progreso, y una repelencia con la decimonónica¹ burguesía.

---

¹ Bauman (2001) confiere el término decimonónico al conjunto de colectivos artísticos de comienzo del siglo XVIII, caracterizado por un pensamiento anticuado o pasado de moda, una consagración de la cursilería decimonónica y trasnochada de la mayoría de los manuales de buenas maneras.

Ya ilustrado el valor retórico del término Poetas Malditos en su definición y contexto, el problema creativo para proyecto de investigación será como lo exponen Burke (1998) y Juanes (2004), en donde la imagen ilustrada en su contravención e irreverencia ha sido un concepto manipulado en su representación y expresión, en las cuales su narrativa visual se media en las relaciones simbólicas con significaciones culturales, políticas y religiosas, llevándolas a reinventarse en alteraciones obligadas, idealizando en la mayoría de los casos la condición del cómo estas deberían comprenderse.

Así pues, reitera Juanes (Pág. 47), las conveniencias y convenciones plásticas en la que se ha dispuesto a la imagen en todos los sentidos, ha generado durante demarcaciones históricas, una necesidad incontrolable de explicación y manifestación en su representación gráfica en primera instancia, y segunda, en su contextualidad simbólica.

Para lo anterior y sentido al contexto plástico de la investigación, sirva de modelo la reseña que Bozal (2001) dispone en las contravenciones simbólicas del decadentismo en su denotación gráfica de cargas culturales, concretamente al cuerpo en su denotación de irreverencia y procacidad, señala el autor:

En la iconografía del siglo XIX, fundamentalmente religiosa, el cuerpo y sus naturalezas orgánicas es la manera inmediata de señalar el pecado original. De aquí surge la idea, de que cualquier tipo de exposición corporal y biológica remite a algo maldito, el cuerpo desnudo fue asociado con motivos idolatría o corrupción y poco a poco fue adquiriendo una carga de humillación y

promiscuidad, lo cual, condenaba a cualquier tipo de interacción del cuerpo mismo o con otro, censurando completamente el placer de los sentidos (p. 92).

De acuerdo a lo anterior, un buen ejemplo son los grabados xilográficos de Aubrey Beardsley corresponde a intensidades emocionales que connotan estas acciones en lo social y al carácter plástico que se denotan en la imagen. Hoy en día, pese a las mediaciones semióticas o lingüísticas dadas en el pensamiento contemporáneo es muy común estigmatizar al cuerpo en repugnancia, obsceno o escabroso, perversión o inmoralidad, a tal punto de rechazar todo valor social y emocional del cuerpo mismo en su valor existencial.

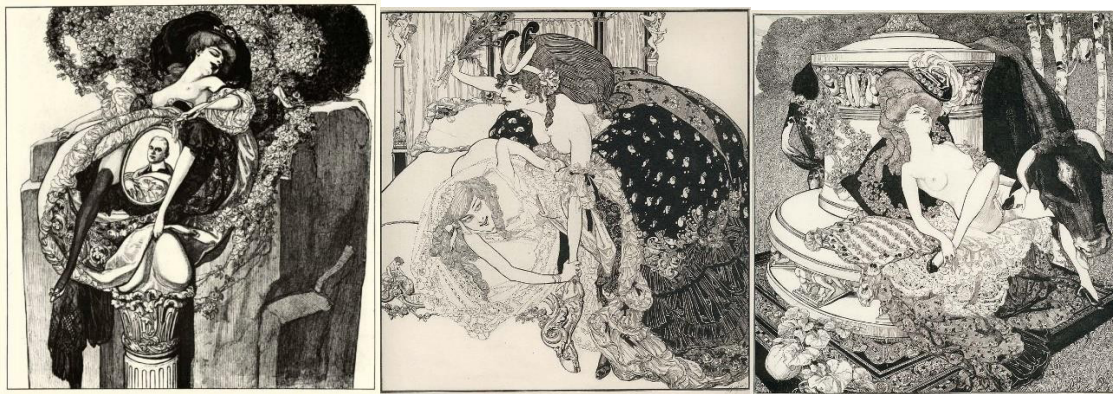
Para lo anterior buen ejemplo son los grabados xilográficos de Aubrey Beardsley (1872-1898) y Franz Von Bayros (1866-1918) disponen la imagen de un cuerpo indecoroso que sobrelleva los actos que por percepción promulgan al deseo y el asco, el placer y la morbosidad, todo ello, como asevera Bozal (2001).

Aubrey Beardsley, s.f.

Así pues, entendido desde el contexto visceral y grotesco en donde la línea genera la

delimitación de la forma y las texturas le dan el movimiento a las piezas además el color no hace presencia pues la exageración mórbida del cuerpo logra el impacto en escala de grises de alto contraste; el contexto por sí solo, se evidencia un encuadre de primera persona donde el sujeto toma protagonismo único en el espacio.

Franz Von Bayros.

En este orden de ideas, se presenta un contexto apartado visualmente del referente anterior la volumetría en este caso toma una valor estético importante, además la figura es más simétrica y menos exagerada sumado a que la imagen no se limita al sujeto sino entra en protagonismo el entorno lo cual genera un alto contraste orientado a que el sujeto sea el punto focal de las piezas y por un valor estético de saturación de elementos fitomorfos para generar movimiento en el contexto secundario de las piezas.

Entendemos entonces, el contexto de la Poesía Maldita desde su término vitalmente autónomo, sentido de impropio y ofensa de la época en la cual surge, para la comprensión gráfica de una semántica visual cuyo lenguaje alude a un carácter de contravención e irreverencia, comprendemos entonces esta naturaleza en su orden visual y su inferencia como generador de crítica y decadentismo se constituye en el contexto del problema creativo para investigación.

La exposición de temas a modo de justificación del proyecto radica en que, los elementos u objetos en técnicas de ilustración artística, han sido de gran recurrencia dentro del diseño gráfico contemporáneo, enmarcado ello dentro de las consideraciones tecnológicas que encierra su proceso y procedimientos de realización (Bauman, 2001).

En estos conceptos y temas han sido repetidamente utilizados, en su mayoría señalan o acusan cargas sociales y sentidos existenciales, que tienden a vulnerar los preceptos sociales y morales preestablecidos dentro de entes hegemónicos, sea en exposiciones testimoniales, documentales o comerciales, alude a razones de mensaje en campos políticos, sociológicos o psicológicos (Beichmann, 2002). algo muy diferente, plantea Pericot cuando se trata desde la emocionalidad y la comunicación visual, pues la manera de cómo se presenta la imagen en su intencionalidad plástica, aseguran estos autores, conlleva el consolidar un pensamiento propio como valor cultural, sentido recíproco en los actos de la inconformidad o lo cuestionable, en esto, solo lo perceptual y lo sugestivo se asoma la verdadera naturaleza del pensamiento, no con la grandeza de lo sublime en lo figurado, sino en la evidencia aquello que socava lo sublime (Pericot, 2000).

Es bajo este criterio, la razonable normalidad de la apariencia, que establecemos la justificación del proyecto, las valoraciones y exposiciones que por sentido formal arrojan el material ilustrado realizado, y define esto los atributos plásticos que conllevan la producción de tales imágenes, las cuales han de proveer elementos teóricos de lo que por forma y estructura de la imagen representa un pensamiento escrito.

Segmentación y delimitación de contextos

Bajo la caracterización de elementos en temas los cuales explicaremos a continuación, hacemos una segmentación que ayudará a diferenciar los elementos de contenido y retórica que puedan presentarse en las piezas. Para ello ponemos en contexto 3 categorías elegidas, significadas y apropiadas para el desarrollo de este proyecto. Éstos, serán transversales a lo largo de todo el proyecto.

La primera categoría la denominamos **decadencia social**, la cual se define bajo la premisa de una conducta vivida por uno o varios individuos, sin la directa intervención de actores como política o tecnología esto apropiado desde la definición de sociedad de la *RAE* como conjunto de personas.

La segunda categoría la denominamos la **decadencia política**, la cual actúa bajo la ideología política o conductas las cuales tienen una directa intervención de actores políticos o pensamientos de esta misma índole, que pueden llegar a causar un daño propio y colectivo. Este puede tener intervención social, cultural o tecnológica esto bajo la definición de la *RAE*.

La tercera denominación es la **decadencia tecnológica**, la cual denota una clara intervención de aparatos tecnológicos, los cuales son factores o causa directa de comportamientos singulares y colectivos, los cuales perjudican de un modo u otro a los sujetos o al entorno en el cual está presente.

En este momento nos encontramos con una delimitación de contexto y narrativa para su uso a lo largo del proyecto, esto con el fin de segmentar los alcances narrativos y sustentos de los mismos.

Estructuración de la idea

La estructura se basa bajo contexto y delimitado con una formalidad desde la situación y apropiación narrativa la cual se contextualiza a continuación.

1. En el caso de la primera ilustración asignada al segmento **Decadencia tecnológica**, nos encontramos con el concepto del “estado zombi”, una denominación propia de una condición en la que el sujeto se enfoca tanto en el celular o dispositivo móvil que ignora el entorno. Por lo tanto, pueda que no escuche a las personas que lo rodean o no vea indicios importantes como advertencias o señales de tránsito. Este tipo de acciones son un peligro, ya que ese tipo de descuidos pueden causar un accidente eventualmente.

Es así como la Internet se convierte en una fuente inmensa de recursos y videos de algunos de estos sujetos cayendo, golpeándose e inclusive mueren al no prestar atención al ambiente en el que están.

Por ejemplo, en julio de 2015 en Bogotá, se dio un caso importante de una mujer que por revisar su celular a mitad de un cruce sufrió un accidente. Fue atropellada por un bus del transporte masivo y tuvo lesiones importantes.

En 2017 un acontecimiento similar se dio en Nueva Jersey. En un artículo de *Sputniknews* vemos como una mujer de edad avanzada revisó su celular sin darse cuenta que a unos cuantos metros una compuerta, la cual llevaba a un sótano, estaba abierta. Ella cayó hiriéndose seriamente. Se evidencia la falta de atención en lo que le rodea por centrar la mente en la revisión del celular.

En Cartagena para el año 2014, un joven cayó por la entrada vacía de un ascensor, según algunas versiones a razón del uso de su celular, esto dicho en un artículo de *El Universal*. En este orden de ideas, a las personas les importa más el momento que quieren inmortalizar, más no las consecuencias que puede acarrear en realizar acciones que pongan en peligro la vida, no solo de ellos sino de los demás.

Bajo este parámetro, pretendemos generar una pieza que refleje el control que los dispositivos pueden tener hacia el sujeto y el daño posterior que esto puede conllevar.

2. Al igual que la primera pieza perteneciente al segmento de **Decadencia tecnológica**, queremos evidenciar los alcances que tienen algunos sujetos para conseguir *likes* o movimiento en sus redes, sin importar su seguridad. Según un informe y análisis de la *BBC*, alrededor de 3 personas al mes mueren por esta causa desde hace más de 7 años. De allí, que se origine la necesidad de darle a conocer

al mundo el impacto de las acciones ya mencionadas que algunas personas tienen en su diario vivir.

Cabe señalar que muchas personas mueren accidentalmente grabándose a sí mismos en situaciones riesgosas. En las que se destacan diversos escenarios y elementos como montañas, carreteras, vías de tren, animales salvajes, cuerpos de agua, cables de electricidad y armas.

Según un estudio realizado por Hemank Lamba, *Me, Myself and my Killfie*, en 2014 murieron en el mundo 15 personas en el acto de tomarse un selfie. En 2015 el número subió a 39 y en los primeros ocho meses de 2016 el número de casos llegó a 73.

3. En este segmento de **Decadencia política**, damos continuidad a los aspectos retóricos rescatados en piezas anteriores. En la presente obra queremos comunicar el concepto de la manipulación. Se sabe que la manipulación mediática por parte de los gobiernos y los medios de comunicación, ha existido desde hace mucho tiempo. Hoy en día, se puede apreciar que el gobierno no es la única entidad que lo hace.

Es el caso de las religiones, cultos y diferentes tipos de entidades también han hecho parte del uso de la manipulación mediática. Estas difunden una falsa realidad, la cual podría ser positiva o negativa, que causa como resultado la configuración del ambiente del sujeto y su conducta. Asimismo, según la revista *Del medio*, las opiniones

tienden a cambiar de una manera determinada cuando el sujeto se encuentra bajo el efecto de la manipulación.

En el caso de este proyecto, la información es casi siempre visual. Por ello, pretendemos establecer un símil con respecto a las comunicaciones que a diario nos encontramos, desde la información que recibimos por redes sociales, televisión, impresos de gran escala, junto con la posibilidad de utilizar al ser humano como una simple máquina modificable y manipulable que no tiene un criterio propio.

4. Para esta pieza del segmento **decadencia social**, queremos partir de la motivación de algunas personas por lograr estándares de belleza exagerados. Las cirugías plásticas han tenido un crecimiento exponencial en un público amplio, en el que están incluidos individuos menores de edad en un rango de 15 años en adelante aproximadamente.

Esto conlleva que con el crecimiento de público exista por consecuencia un aumento de personas sin conocimientos, experiencia, ni ética, quienes aprovechan el elevado costo de una cirugía y hacen competencia a un procedimiento real y seguro, con el uso de herramientas y elementos que reducen costos y pueden estar al alcance de un público general.

Algunos de estos procedimientos se hacen con productos tóxicos y perjudiciales para el ser humano. Hay casos puntuales de las cirugías de aumento de

busto o glúteo en los que usan cemento, silicona industrial, aceite vegetal entre otros. Según *El Tiempo*, el aceite vegetal que se usa para realizar procedimientos quirúrgicos puede causar tanto daño sobre los tejidos humanos, que en muchos casos se hace necesario quitarlos para detener la infección. Por ello muchas personas que se someten a dichos métodos terminan perdiendo sus glúteos, pecho y en los peores casos extremidades. En casos de liposucción, se conoce del uso de aspiradoras caseras o industriales. Todo esto podría generar problemas graves de salud para el paciente. Esto pone en evidencia el hecho planteado por la revista *Semana*, “El negocio pasa por encima de la seguridad de los pacientes. Además, hay médicos que quieren burlar el pago de impuestos”.

Bajo esta premisa, procuramos plantear una hipérbole morfológica y buscamos mostrar los elementos involucrados en estos procedimientos mal hechos. Por consecuencia, la figura humana se convierte en algo grotesco y anti natural, transformada por este deseo de cumplir con unos estándares de belleza irreales.

En este orden de ideas, se retrata la obsesión humana de aparentar con resultados totalmente trastornados por la irresponsabilidad de personas no profesionales.

5. Para esta conjugación visual del segmento de **Decadencia tecnológica**, se toma un concepto expuesto en un problema de grandes proporciones.

Según el informe de *El Herald* acerca del ente de control, “Los delitos que más se cometen en contra los niños son los de pornografía infantil, delitos sexuales, trata de personas, ciberacoso, bullying, grooming y extorsión”.

En estas problemáticas es muy común ver la suplantación de identidad. Esto es propicio para estafadores y personas que no tienen buenas intenciones al navegar en internet. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, para un reportaje de *El Tiempo*, señala que el grooming es un delito que consiste en un acosador o abusador que se hace pasar por alguien de una edad similar a la víctima. Luego habla de temas sexuales, en los cuales se incita a la persona a enviar fotos íntimas e intenta concretar citas, en este caso nos llama la atención las apariencias que toman algunas personas para engañar a otros usuarios.

Por consiguiente, se contempla una serie de posibles eventos como una anciana que dice tener 24 años y un hombre que se hace pasar por una niña (común en la pornografía infantil). Incontables aplicaciones como Tinder son un factor de uso en donde se propician altas probabilidades de ser engañado. Aquí se exhibe al ser humano como un objeto en un anaquel, del mismo modo encontramos que según la *Expansión México*, “Tinder, culpado por aumento en enfermedades sexuales”.

6 Para el del segmento de **Decadencia social**, el medio público de artistas y distintas figuras populares está siendo caracterizado por diferentes artistas emergentes de diverso margen de edad muy tempranas. Este medio siempre ha sido controversial y

el caso más reciente es el del rapero sixnine, quien a sus 21 años ha cometido diferentes delitos y ha sido partícipe de casos de sobredosis, violación a una menor y está pendiente de sentencia judicial según el *NY times*.

Esto hace parte de la lista de acciones de muchos artistas contemporáneos y no contemporáneos, lo que nos coloca en perspectiva una decadencia de éstos, causando daños o muertes para el artista o para personas que los rodean. Figuras relevantes descritas en *lifetime* como Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Amy Winehouse y entre otros han causado conmoción en el público por su adicción y lo que conlleva; es decir, hábitos destructivos, depresión, entre otros.

7. Como antecedente para el desarrollo de piezas del segmento de **Decadencia política**, debemos tener en cuenta que el estado colombiano ocupa el puesto 96 de 180 a nivel internacional con respecto al índice de corrupción difundido en *El Espectador*. de 100 posibles puntos obtuvo 37.

Cabe destacar el caso de Odebrecht, es uno de los más perversos espectáculos en los que se han visto involucrados particulares o servidores públicos con un gran poder adquisitivo. Además ha sido uno de los escándalos más grandes de corrupción en Colombia y Latinoamérica, que ha cobrado la vida de varios testigos dentro del proceso que se le sigue actualmente. Según información recopilada por la *BBC*, Uno de los testigos clave del caso, Jorge Enrique Pizano, murió por un paro cardiorrespiratorio. Cuatro días después su hijo murió envenenado con cianuro que bebió de una botella que

encontró en el escritorio de su padre. Estas muertes no están vinculadas a la investigación Odebrecht. No obstante el director de Medicina Legal, quien para entonces tuvo que dar un informe de la autopsia, renunció.

Los escándalos como este son comunes en países en vía de desarrollo, lo que nos hace reflexionar sobre una inmensa decadencia política y judicial en la que caemos a diario.

Para ponernos más en contexto, *El País* expuso que en 2017 el Fiscal anticorrupción del país fue arrestado por un caso de corrupción. En este orden de ideas, no podemos negar que en la historia colombiana la política ha estado ligada con la corrupción constantemente, ya que la justicia no implementa castigos severos por faltas graves que realizan algunos delincuentes.

Una de las razones por las que la corrupción se mantiene, es porque el sobornar a algunos servidores públicos suele ser muy sencillo y a éstos no les interesa el daño que le hace al pueblo el hecho de dejar en libertad a un malhechor. Además, el desfaldo financiero obliga a la nación a crear impuestos para poder solventar el déficit financiero en el que se encuentra actualmente.

8. En el segmento de **Decadencia política**, encontramos que hoy en día podemos evidenciar una constante alza en el precio de cientos de productos junto con la

continua afectación financiera tanto a microempresas como a personas naturales en Colombia.

Un caso actual es la reforma tributaria, que según *El Espectador* podría ser una carga fuerte para el bolsillo de las personas clase media. A esto se suman los impuestos como el IVA y el cuatro por mil. Decidimos hacer una crítica a razón de que existen algunos componentes que afectan a las personas como impuestos, reformas, inflación y el hecho de ser uno de los países latinoamericanos con el salario base más bajo, como lo afirma *Notiactual*.

9. Delimitado en el segmento de **Decadencia tecnológica**, evidenciamos cómo últimamente se ha demostrado un incremento desmedido de desafíos en línea. Estos desafíos han puesto en riesgo y posterior muerte a algunas personas. Se debe porque se siguen tendencias actuales, cuyo objetivo es conseguir seguidores y popularidad. Según *El Colombiano* estos retos cada vez se hacen más peligrosos. Bajo este parámetro criticamos a uno de los desafíos más actuales, el “*kiki challenge*”.

El desafío radica en dejar un auto andando solo sin conductor mientras éste hace un baile en el exterior del vehículo mientras es grabado con un celular. Estos actos de imprudencia causan a diario daños materiales y personales, pues se involucra un vehículo en movimiento.

Según los datos recopilados por *Canal Caracol*, solamente “hablar por celular cuando conduce eleva 4 veces sus probabilidades de sufrir un accidente de tránsito y chatear las eleva a 23”. También debemos recalcar en que el hecho de distraerse por un corto tiempo mientras conduce, implica una serie de riesgos inherentes para peatones y personas que están dentro del vehículo.

Según la *Organización Mundial* de la Salud, al año mueren 1,25 millones de personas y quedan lesionadas 50 millones por accidentes de tránsito. Los tipos de distracción que causan chatear son visuales, auditivos, manuales y cognitivos; siendo el último el más riesgoso a la hora de estar al volante. Chatear causa un tiempo de reacción lento e impide manejar bien, conservar el carril y el espacio entre vehículos. Los jóvenes son los más propensos a estos accidentes.

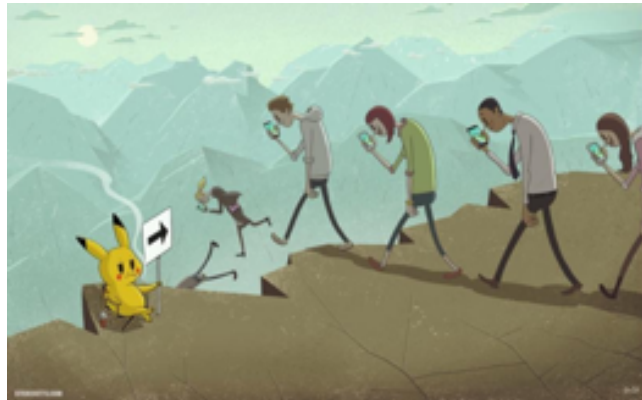
5.1.2 Apropriación de la idea

Bajo la premisa de reducir contenido y cargas visuales para lograr un comunicado más directo, planteamos morfológicamente un sujeto con menos elementos que pueden generar distracciones y ruido a la hora de transmitir el mensaje.

En relación a la forma y estructura humana, es menester destacar a Steve Cutts, quien con simples formas orgánicas denota al humano como un “costal”. Esto daría un refuerzo por forma a las piezas que deseamos lograr.

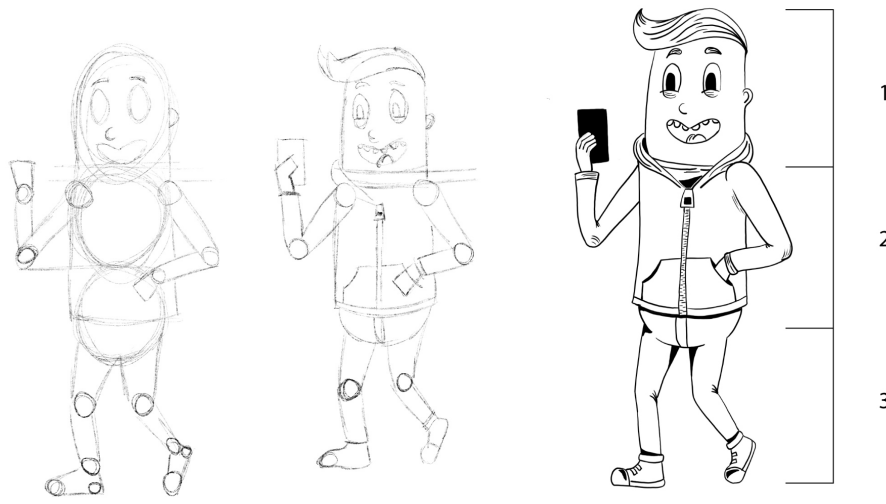

Steve Cutts.

Steve cutts.

Bajo estos parámetros procedemos a generar una figuración morfológica con las siguientes características.

Se destaca una línea limpia a base de figuras geométricas y orgánicas. Posee un contraste de detalle frente a líneas, trazos y sombras, junto con la hiperbolización de la figura humana. Esto se hace evidente con el tamaño de la cabeza y rostro en comparación con su cuerpo.

Por otro lado, los pies y manos se hacen pequeños y los brazos y piernas más cortos con el fin de generar empatía con el espectador y disminuir la cantidad de elementos sobre la pieza. Se espera que su resultado sea una transmisión eficaz del mensaje que se quiere dar.

La estructura de las piezas va a tener tres facetas clave. El primer aspecto que debe existir, es un personaje en determinada acción. Por ejemplo, un hombre observa su celular de manera constante e ignora su entorno.

Luego, como segundo aspecto, ubicamos a ese personaje en un contexto específico.

1. Estado “Zombie”

Steve cutts.

Como primer contexto de referencia, partimos de esta ilustración, de la que pretendemos rescatar el hecho de denotar decadencia mediante la gráfica, pues el uso de los colores saturados con negro denota unos contextos “sucios”. Adicionalmente, el hecho de que se encuentran muchas personas caminando hacia el mismo lugar, con expresión de decaimiento y lentitud hacen alusión a una figura popular del cine, los *zombies*.

A pesar de que esta conjugación se limita a describir un estado estúpido del ser, el mensaje cierra con la presencia de un elemento como un smartphone, que evidentemente nos quiere hacer entender que las personas con una adicción severa a su celular podrían tener una visión reducida de su entorno.

Steve cutts.

Como segundo contexto de referencia, partimos desde una ilustración de Steve Cutts que denota por gráfica y mensaje una clara pérdida del ser humano frente a su entorno causado por “*el estado zombie*”. También se hace alusión a una hilera de figuras humanas que proponen una caída. El mensaje cierra con la presencia de un personaje popular de un videojuego y un smartphone.

2. Segunda aplicación. “Selfie Suicida”

Luis quiles.

En primer lugar, retomamos la cuchilla como un símil que trata de decirnos que una red social puede ser un arma que hiera a sus usuarios y que otros consumidores de la plataforma actúan como cómplices y verdugos.

La forma de esta cuchilla, la cual hace referencia al eufemismo de un *like*, cumple con la función de suavizar el mensaje de la imagen. La pieza a su vez plantea una clara figuración y una crítica a las acciones comúnmente tomadas por terceros. Adicionalmente, realiza una crítica frente a la voluntad y susceptibilidad del sujeto al recibir comentarios.

Joan cornella.

Se aprecia la ironía plasmada en la gestualidad de la imagen. El contexto refuerza el mensaje de “muerte felizmente buscada”. Bajo esta premisa y junto con la textura “sucia” de la imagen, se toma el aspecto decadentista y una satirización clara de la muerte.

3. Tercera aplicación. “Manipulación”

Luis quiles.

Nos gustaría resaltar una de las imágenes más icónicas de los últimos años, en donde la publicidad manipula los contextos y los eventos para darles un sentido distinto con un tono claramente amarillista y cínico. Por ejemplo, a muerte de un niño usada como excusa comercial. Por otro lado resaltamos el uso de un trazo mórbido pero armónico que se da a los personajes.

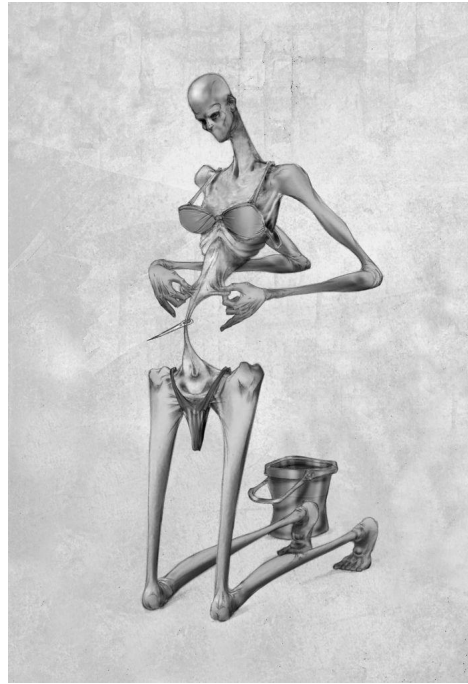

Luis quiles.

En esta ilustración debemos rescatar el planteamiento de una pseudoreligión basada en una figura pública o un personaje de una serie con una buena crítica que cuenta con bastantes fans y una plataforma de streaming. Concluimos que el uso de la figura retórica dada en esta pieza es la hipérbole, que da un sentido irreal del personaje asociándolo por medio de una cruz con la religión. Esto también denota el carácter cínico del mensaje a transmitir.

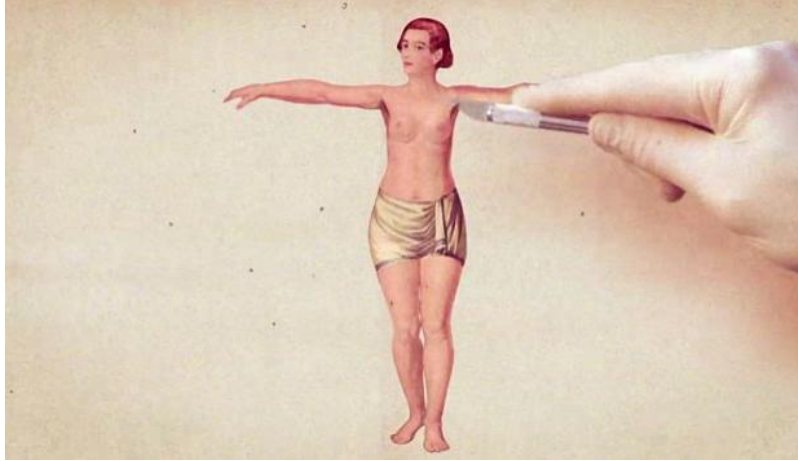
4. Belleza artificial

Anónimo.

Pretendemos rescatar la desproporción humana de esta ilustración. Además de resaltar elementos que hacen referencia al cuerpo femenino en una condición deplorable y que implican el daño del mismo.

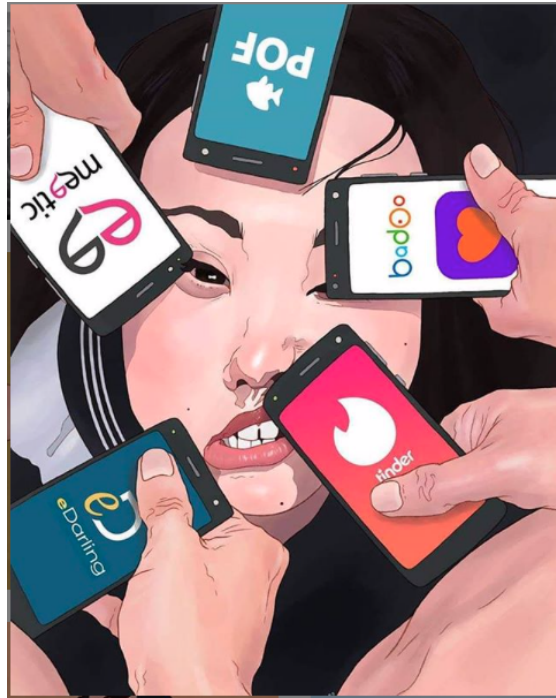
También, nos gustaría resaltar elementos clave que den pistas sobre en qué manera el personaje está siendo afectado. Por ejemplo, la aguja demuestra lo delgada que está la persona. El balde hace referencia al vómito inducido, asociado generalmente a bulimia. El sostén, el cual le queda muy grande al personaje, se refiere a su estado de languidez y sus inseguridades. Finalmente, la forma de los huesos marcados en la piel refleja estado de insalubridad.

Frederic doazan.

Este corto plantea cómo una belleza impuesta puede perjudicar la salud de las personas y al cuerpo humano. Por lo tanto, nos gustaría incluir en nuestro trabajo el aspecto de cómo de manera gráfica y visceral las consecuencias de una cantidad exorbitante de cirugías innecesarias son plasmadas en la obra.

5. Tinder y sexo

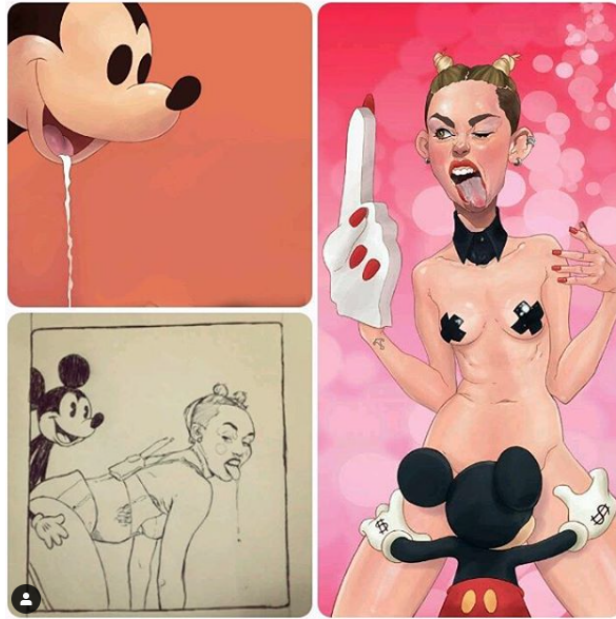

Luis quiles.

De esta ilustración, resaltamos ciertos elementos explícitos que hablan de lo arriesgado que puede ser tener relaciones con extraños que se conocen a través de la Web. En este caso nos referimos a los smartphones con aplicaciones que tienen como función conseguir pareja, juntar personas e incluso favorecer encuentros sexuales entre desconocidos.

También se resalta el uso de la metáfora, que en este caso refleja la sustitución de penes por smartphones, para hacer referencia a una orgía o una película porno. Esto de igual forma genera una ridiculización de la figura femenina, ya que está siendo sometida y degradada.

6. Decadencia musical

Luis quiles.

De esta ilustración, nos gustaría destacar el uso de una línea que permite identificar fácilmente situaciones en las que se pueden reconocer figuras públicas. Además de retratar situaciones comprometedoras como recurso para generar impacto en el público.

En este caso el discurso hace referencia a figuras comunes en la cultura norteamericana. Por ejemplo, Miley Cyrus es una figura usada a modo de crítica frente al comportamiento que tienen algunas estrellas de la farándula. Además, es importante mencionar que algunas de estas estrellas caen en la adicción o depresión por el difícil contexto en el que se encuentran.

Según *La Nación*, varios artistas, actores y otras estrellas sufren de depresión, adicción y otros trastornos por razones diferentes. Tal es el caso de Robin Williams, Heath Ledger, Marilyn Monroe, entre otros.

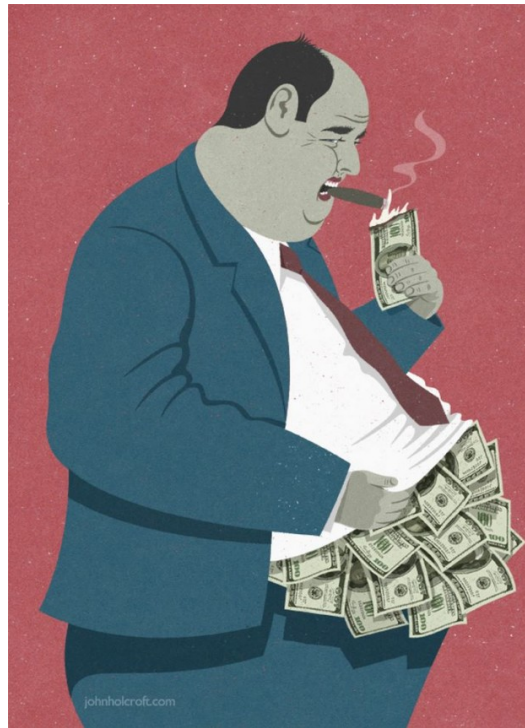

Luis quiles.

En esta ilustración rescatamos el hecho de que los dos personajes en la derecha son del grupo musical *Die Antwoord*. Este es un grupo caracterizado por tratar temas explícitos en sus canciones y videoclips como de índole sexual, drogas, fiestas, sadismo, etcétera. Esto no es un problema por sí mismo, sin embargo, debemos recordar el hecho de que al existir figuras reconocidas, algunos espectadores sin importar su edad tienden a “calcar” ciertos comportamientos. Cuando los niños son influenciados por canciones o vídeos no censurados podemos decir que atenta contra ellos y su percepción del mundo.

Por esta razón, hay una niña tan pequeña en la pieza. Según *Psicología y Mente* las neuronas espejo actúan en esa etapa de desarrollo cuando los niños aprenden, imitan e interiorizan cosas que delimitan su entorno, y suelen apropiarse de todo este material en su comportamiento.

7. Corrupción

John Holcroft.

De esta ilustración nos gustaría resaltar el cómo se retrata algunas personas dedicadas a la política o servidores públicos que pueden robar y ocultar dinero, de manera simbólica, bajo su camisa. Así mismo, se acentúa cómo éstos pueden disfrutar de los lujos que estos trabajos sucios dan, mostrado en la ilustración por medio de un cigarrillo que es encendido con un billete en llamas. La decadencia y suciedad del trazo delimitan aún más el contexto, que completa el mensaje dado en la pieza.

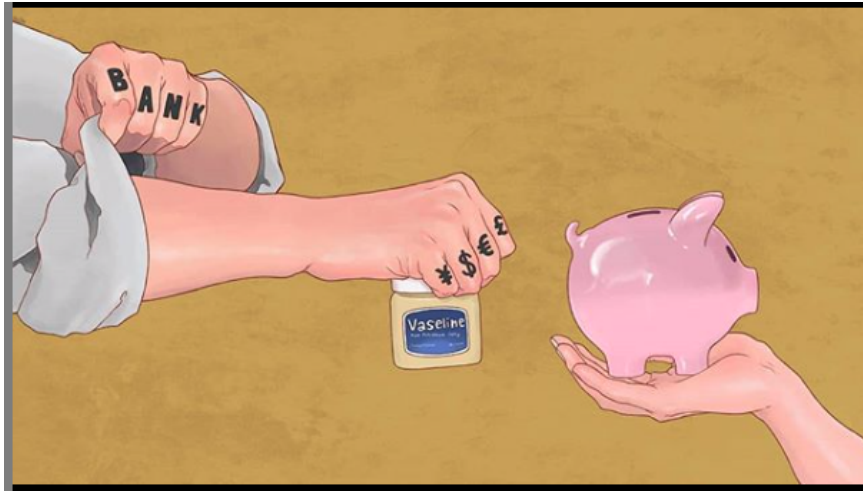
Luis Quiles.

Esta ilustración nos gusta porque se rescata un contexto colombiano lleno de elementos simbólicos y personajes que desde hace años han sido controversiales. Inicialmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien después de ocho años de presidencia y múltiples trabajos en la política, fue acusado de ser el responsable de varios escándalos, según *El Heraldo*.

También se encuentra el presidente Iván Duque, quien en la ilustración encarna a un cerdo. Todo esto a razón de que el caricaturista Matador fue de los primeros que comparó al presidente con *Porky*, de *Warner Bros*. Además, le dió una figuración mediante el significado popular de “cerdo” que resulta siendo peyorativa.

La paloma blanca, la cual representa la paz, los insulta mientras Uribe le apunta con una escopeta. Esto hace referencia a los procesos de paz del gobierno Santos. Estos procesos han sido criticados en reiteradas oportunidades por los personajes en cuestión.

8. Desangramiento financiero

Luis quiles.

De esta ilustración pretendemos rescatar los elementos simbólicos como la vaselina y la alcancía. También debemos tener en cuenta la pose en la que se encuentran los brazos del hombre que sostiene la vaselina, en cuya mano se encuentra escrita la palabra “banco”. Solo se necesitaron tres elementos de alta relevancia para hacernos imaginar lo que le va a pasar a la alcancía.

De igual modo, el contexto nos delimita un trato agresivo y abusivo con la alcancía. El trazo, posición y estructura de los brazos, denotan una entrada imponente en el encuadre y termina con mayor relevancia a la alcancía.

9. Challenges

Joan cornella.

En esta pieza se hace referencia a los filtros de las fotos que cambian el contexto y la expresión de la persona. El hombre al ver que le toman una foto sonrío; aún a pesar de haber sufrido un fuerte accidente. Eso nos contextualiza en la falsedad cotidiana de redes y se suma el hecho de que sin importar la situación, algunas personas buscan volverse tendencia.

10. En la boca del LOBO

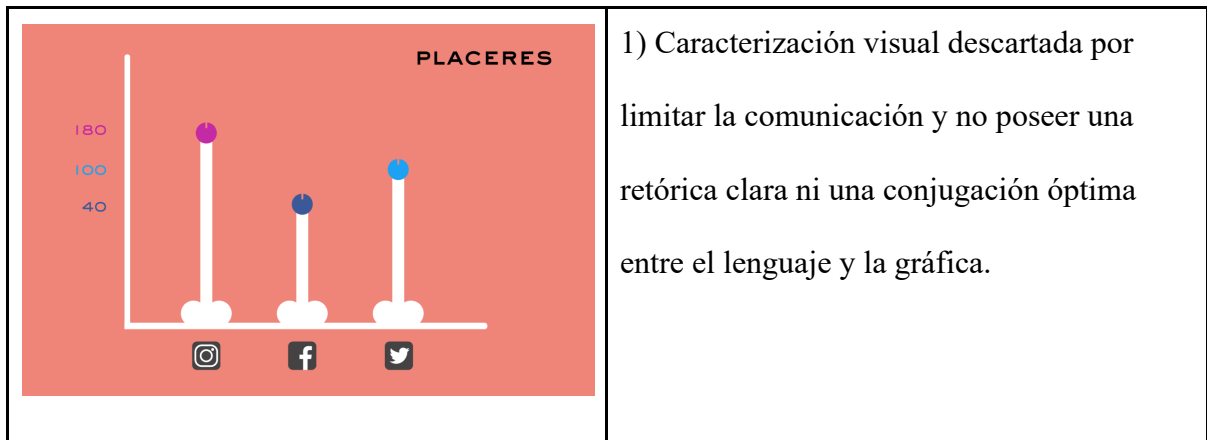
Como la cúspide de la retórica contextual que estamos trabajando, tomamos el concepto del “modo *zombie*” o como anteriormente ya lo vimos, el hecho de estar totalmente distraído por revisar el celular. Mezclamos esto con el uso de la metáfora basada en la frase “entrar a la boca del lobo”. Todo esto por medio del cuento popular Caperucita Roja.

Gracias a ello se puede inferir una entrada a un contexto o situación potencialmente peligrosa sin que el sujeto se dé cuenta de las consecuencias porque ignora su entorno.

5.1.3 Bocetación y Desarrollo de la obra

Como primeros acercamientos y evolución visual de contenido, nos encontramos con una cronología la cual es la experimentación y las transiciones evolutivas de línea, estos acercamientos iniciales han sido descartados por diferentes razones explicadas a continuación, esto caracterizado y descartado por funcionalidad.

Línea de evolución de aplicaciones gráficas

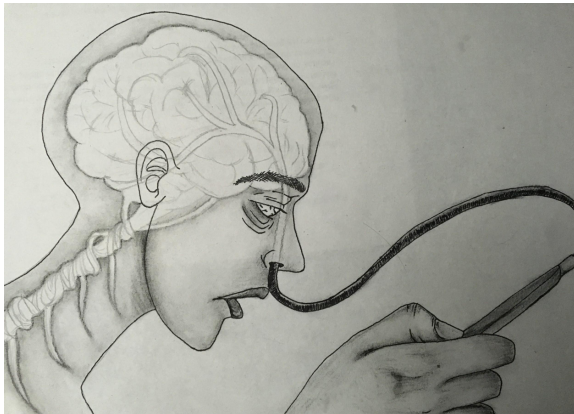

2) Caracterización visual descartada por limitar la comunicación y no poseer una retórica clara entre el lenguaje y la gráfica.

3) Caracterización visual descartada por limitar la comunicación y no poseer una retórica ni una conjugación óptima entre el lenguaje y la gráfica puesto que la literalidad carece de sustento.

4) Caracterización visual descartada por no generar una comunicación óptima al estar saturada de elementos distractores junto con una gráfica visceral que genera poca empatía con el espectador.

Bajo la apropiación de la idea morfológica y delimitación visual de los sujetos planteada anteriormente en la **Apropiación de la idea**, decidimos generar una paleta cromática en donde equilibramos tonos cálidos, fríos y un neutral que por impacto y relevancia cromática nos da un balance adecuado para proceder. Esto sumado a la ubicación en primer plano de los sujetos y el retiro del “suelo” en cada pieza, estos personajes están suspendidos por un valor comunicativo.

Decidimos realizar una cronología de ejecución con las siguientes fases.

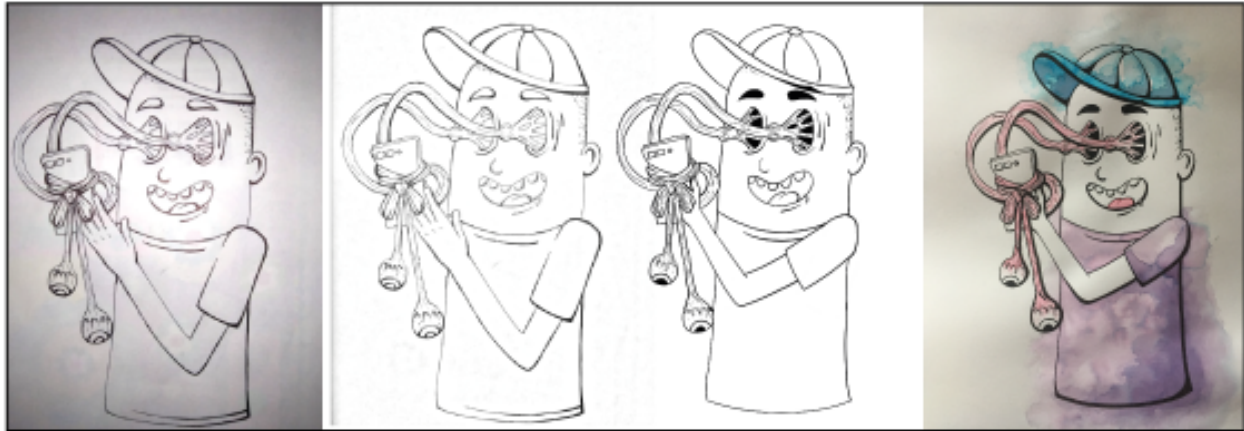
1. La bocetación inicial morfológica de los sujetos y los elementos, está hecha en papel y lápiz.
2. La realización de la figura final en una línea continua y limpia que sirve como base para la realización digital.
3. Ejecución en trazo simple con calibres diferentes en el grosor y presencia de manchas en métodos digitales a uno o dos tonos, esto con el fin de lograr una impresión física detallada y limpia sumado a un contraste de línea.
4. Intervención análoga de la impresión previamente hecha con el fin de resaltar forma, figura y contexto. Adicionalmente buscamos darle relevancia a la lecturabilidad e impacto cromático.

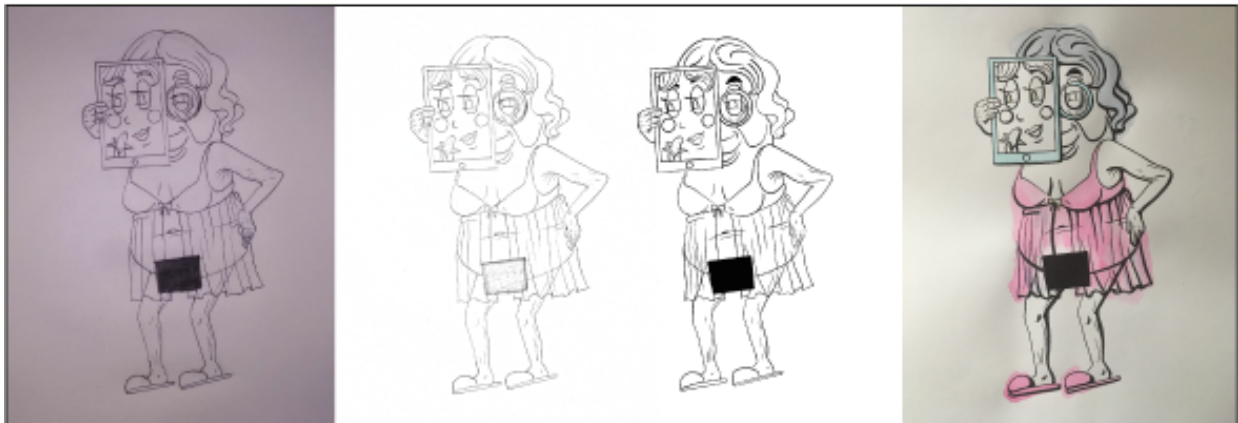
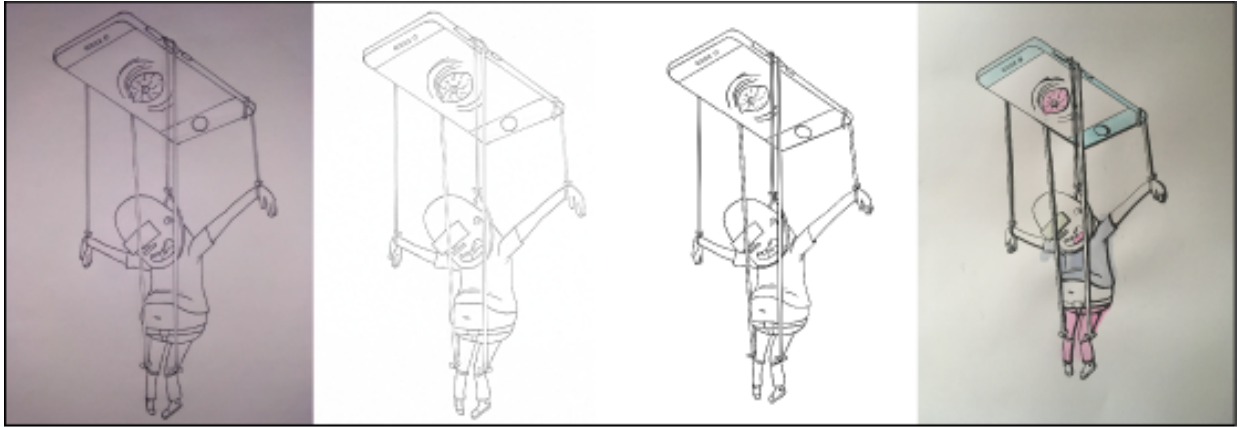
Frios

Cálidos

Equilibrio

#9FA0A4 C:40 M:31 Y:28 K:8	#A8AC84 C:38 M:22 Y:55 K:6	#E64442 C:4 M:83 Y:74 K:0	#EB9DB3 C:6 M:49 Y:13 K:0	#7ECCD3 C:51 M:0 Y:19 K:0
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Como análisis de ejecución a nivel estructural y cromático de las ilustraciones es preciso señalar:

- 1) La implementación del color se da como consecuencia y apoyo visual llamativo más no como condición de comunicación pues las piezas logran un ciclo completo de entendimiento con o sin estas aplicaciones. Los colores elegidos como el magenta y cian en ciertas zonas actúan como puntos iniciales de fijación al ser cromas llamativas, así mismo el color dado como “luz” en este caso el rojo actúa como consecuencia visual para establecer un mejor orden de lectura y reducir las cargas opuestas.

5.2 Reflexión

Cabe resaltar que el resultado final es un punto de partida para desarrollar etapas posteriores de la misma índole de obra creación. Dichas piezas, tienen un gran potencial que puede ser desarrollado desde aplicaciones distintas, como la animación o la publicación de más aplicaciones visuales de manera masiva por medio de redes sociales o una pieza editorial. Estas opciones pueden considerarse a futuro, pero como una obra de carácter personal.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que construimos un proyecto poco común que hibrida dos componentes muy diferentes, ya sea desde el discurso, como de los diferentes lenguajes para unificarlos en uno solo.

Adicionalmente debemos aclarar que nuestro trabajo se basa en la creación de ilustración y no caricatura. Además, nuestros personajes no están basados en arquetipos, ya que eso delimitaría demasiado las condiciones para crear al personaje y por lo tanto podría afectar el mensaje que queremos transmitir.

Podemos concluir que el objetivo general, en el que se establece construir valores plásticos en carácter de ilustración artística frente al decadentismo. Por tal razón se cumple en un amplio proceso de bocetación y planteamiento evolutivo de línea que se dio por meses.

Realizamos varios acercamientos de línea gráfica y discurso, en los cuales los cambios y reprocesos de líneas dieron el sustento evolutivo para lograr una óptima caracterización visual.

Cabe resaltar que todos los intentos anteriores nos llevaron cada vez más cerca de la línea definitiva, que gracias a su composición, elementos presentes, personajes, expresiones y contextos, resultó más funcional y compatible con lo que nos propusimos desde el inicio.

Cumplimos con el primer objetivo específico ya que delimitamos la relación entre lo maldito y la significación decadentista mediante el análisis, búsqueda y reflexión de los componentes de la poesía maldita. Adicionalmente, esto lo conjugamos con los referentes visuales que hacen parte del desarrollo de la línea gráfica; además de buscar material documentado que nos permitiera el desarrollo de las piezas finales.

Frente al último objetivo específico, cumplimos con el planteamiento de caracterizar elementos que a su vez hacen parte del contexto, que desarrollamos dentro de los valores plásticos en las obras. Como mencionamos anteriormente, la construcción de estas ilustraciones siempre hablan de un sujeto, un elemento, una situación y una figura retórica. Con base en lo anterior, pudimos realizar un ejercicio constante de configuración que nos llevó a las piezas finales.

Debemos resaltar que tuvimos puntos positivos en el proceso que permitieron un adecuado desarrollo del proyecto en su totalidad. Por ejemplo, contamos con una gran claridad frente a los objetivos y lo que queríamos lograr desde el anteproyecto. Gracias a ello, logramos cumplir con estos a cabalidad sin importar los diversos cambios en el proceso plástico y en el documento.

También es importante tener en cuenta, los casos que se tomaron como referentes, fueran comprobables o que hayan sido publicados en portales web de noticias, académicos e incluso tesis de otros estudiantes en diferentes profesiones.

Para nosotros es importante que en estos casos se incluya documentación con fuentes confiables, ya que a partir de esta información podemos realizar un proceso de conceptualización, contenido retórico y posteriormente la bocetación de la idea y el desarrollo de composición; así como la estructura clave que está presente en todas nuestras piezas.

Adicionalmente, realizamos propuestas de línea gráfica y discurso con bastantes cambios, sin conformarnos con los primeros intentos. Debemos resaltar que a razón de ser diseñadores gráficos no podemos olvidar nuestra función, que es la de comunicar. Este aspecto no se perdió en el proceso de bocetación y finalización.

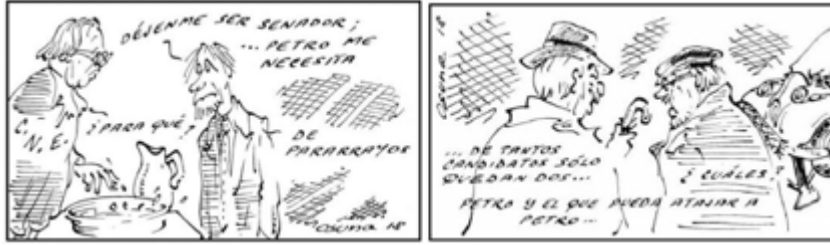
Frente a los aspectos no tan positivos cabe mencionar la dificultad presentada en la recopilación de información, ya que un problema constante fue la falta de información de los temas y de referentes, los cuales dificultaron los procesos. Adicionalmente la falta de investigación de estos contextos y la ausencia de proyectos que conjuguen tanto la retórica apropiada desde un contexto poético como la comunicación visual fueron un impedimento sustancial en la creación de alternativas comunicativas.

Proposición gráfica

6. Fuentes y Referentes

En su carácter decadentista, las imágenes establecen relaciones de contexto simbólico entre lo cotidiano del elemento mismo o literalidad y la percepción que el espectador, en su valor alegórico o construcción de imaginario, pueda otorgarle. Todo en virtud de asociaciones perceptuales, la idea o sentido mental de una imagen maldita, si cabe la apropiación, se reinterpreta en imagen desmitificada o resignificada de su lectura figurada. (Burke, 1998). Uribe (2009) compagina para lo anterior, que solo son los artistas, en la mezcla de lenguajes plásticos, los seres únicos que procuran fuerzas vivas y no gobernadas en sistema alguno, en donde la imagen, en nuestro caso de la imagen, crea y establece una permanencia viva de existencialidad sentida, emotiva y real.

A partir de lo anterior, Héctor Osuna nos remonta a un episodio político que generó revuelo a nivel nacional retomado desde el episodio. Este episodio se junta con una sutil ironía ante el personaje en cuestión. En la siguiente imagen se encuentra el estado político de un partido que en la historia colombiana nunca había tenido tanto movimiento ciudadano. Las dos piezas comunican un estado político y su trazo *handscript* revela una comunicación más tranquila.

Héctor Osuna.

Fuente: <https://www.elespectador.com/caricaturistas/osuna?page=1>

Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Es así como Jairo Barragán (Naide), nos plantea una fuerza gráfica con menos relevancia, en la que rescata el aspecto de mensaje escrito, y a la vez una sátira es expuesta junto con claro desprecio a partir de unos episodios turbios con paraísos fiscales.

También podemos evidenciar la manera en la que el tono sube a un contexto literal con desprecio también ante un episodio en donde se insultó a los colombianos. En este referente, nos encontramos no solo con aspectos internos colombianos, sino también aspectos globales que tienen conexión con Latinoamérica y especialmente Colombia. Es así como, la parte visual descuidada y deteriorada sustenta el valor estético de crítica, el cual le da más valor formal mediante el uso cromático de blanco y negro.

Jairo Barragán.

Fuente:<http://blogs.eltiempo.com/natalia-gnecco-blog/2018/07/10/no->

[pienso-retirarme-oficio-naide/](http://blogs.eltiempo.com/natalia-gnecco-blog/2018/07/10/no-pienso-retirarme-oficio-naide/)

Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Vladimir Flórez (Vladdo), nos muestra una obra en donde no solo interviene un aspecto político sino también cultural y social. Esto nos remonta a la crítica frente a un comportamiento mediante un polémico personaje de Vladdo, apodada Aleida, que pone en contexto diversos temas y mensajes. Adicionalmente, se critica de manera burlona un personaje y sus conductas frente a un episodio político. Además, este trazo gráfico es un claro ejemplo de caricatura en donde se exageran los rasgos característicos de cada sujeto para lograr una mayor relevancia y una contundencia más burlona.

Vladimir Flórez.

Fuente: <https://www.semana.com/seccion/caricaturas/3>

Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

En la siguiente imagen, Julio César González (Matador), hace uso generalmente de figuras retóricas, como la hipérbole, para exagerar las conductas y episodios de un personaje en especial conocido popularmente. Al igual que Vladdo, usa la caricatura como herramienta de sátira, sin embargo, este involucra la imagen con más relevancia que el texto, en conjunción con los elementos retóricos.

Julio César González.

Fuente: <http://matadorcartoons.blogspot.com>

Recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Esto nos permite generar un sustento a la simbiosis planteada desde el humor gráfico, y en conjunto con el diseño nos remontamos a “la capacidad retórica del humor gráfico: la columna gráfica” España (2011). En ella, se muestra el análisis para entender el humor gráfico de los anteriores referentes y se genera una unión a partir del concepto de “retórica” aplicada a un contexto de diseño entendido desde “La retórica en el diseño gráfico” México (2008). Así pues se genera la hibridación conceptual dada a partir de dos contextos visuales que referencian sustancialmente el alcance del diseño y su conjugación con el humor gráfico.

Ahora, servirán en referencia autores teóricos que han definido, en el campo de la estética y el arte, premisas de comprensión donde la imagen concierne el fundamento de la percepción y la emocionalidad antes que la explicación. Estos artistas han fundamentado tanto sentidos como valores de comprensión donde lo decadentista, ya no como discurso, se expone en concepto y espejo de un pensamiento visual.

La manera de cómo la imagen ha sido reinventada en su concepción grácil y predecible se dispone en el factor cardinal para creación plástica y para enseñar el lado emocional de un pensamiento visual. Es aquí donde se da la justificación para la investigación aquí propuesta.

Si bien la calificación de la poesía maldita alude la procacidad y la inmoralidad como comportamiento en sus protagonistas, en su disertación poética consagra la rebeldía y acto contestatario como sentido de pensamiento. Aquí, los sistemas hegemónicos e

institucionales convienen la reprobación, crítica y señalamientos. En la obra escrita y en la pictórica se manifiestan recursos y códigos retóricos con uso en las representaciones y significaciones del comportamiento social y las acciones de sus integrantes..

Esto caracteriza aspectos de la condición humana y a su vez establece en su sentido cultural un género, que si bien se granjea en la literatura, se hace correspondiente a los ámbitos comunicacionales de la gráfica, lenguajes visuales con la esencia y narrativas de la novela o el drama (Uribe, 2009). Esto es aplicado a un contexto visual contrario al descrito en “Pintura abstracta con cuerpo y alma. La poesía deconstructiva del tiempo, del espacio y de las formas: paisajes interiores, recuento de un proceso creativo” México (2008). Al plantear visualmente la poesía se puede optar como abstracción de un pensamiento o idea como una antítesis a lo planteado en este proyecto.

En el contexto pictórico contemporáneo a nivel global nos encontramos con artistas como John Holcroft, quien usa figuras retóricas al igual que una ilustración vectorial para denotar aspectos de la vida cotidiana que critica, reprocha o considera que son nocivas y mal vistas. Por ejemplo, la siguiente imagen se apropia de los colores del consumismo y hace una clara crítica a los porcentajes de obesidad infantil en el caso de Estados Unidos, contextualizado por el símil visual ante una de las empresas que puede estar generando estos problemas. De mismo modo, se produce una clara crítica ante el inconveniente económico que supone una consulta médica en Estados Unidos, pues es bien conocido que las tarifas médicas son supremamente altas en este país.

John Holcroft.

(Holcroft, Tomado de: <https://www.behance.net/johnholcroft>)

Recuperado el 13 de septiembre de 2018

Asimismo, nos encontramos con las obras de Steve Cutts. Este Diseñador e ilustrador establecido en el Reino Unido ha logrado varias intromisiones en el mundo con programas como Los Simpson y Adult Swim, que plantean críticas sociales y políticas. Al poseer una estética más agresiva y grotesca hace destacar ciertas problemáticas mediante contextos viscerales. Además, se aprecia el uso de figuras retóricas que plantean un aspecto ofensivo más marcada ante los contextos sociales.

Steve Cutts.

Fuente: <http://www.stevecutts.com/illustration.html>

Recuperado el 13 de septiembre de 2018.

Consecuentemente, Luis Quiles usa en este caso el morbo contextual que se pone en conjunción visual con una gráfica disruptiva junto con un trazo “tierno” y estético que rompe con el mensaje final. De la misma manera, usa el símil, hipérbole y otras conjugaciones retóricas que dan un sustento contextual, satírico y grotesco.

Esto, en conjunción con una gráfica 3D, plantea una volumetría más interesante y la posibilidad de lograr una proyección de sombra que completa el mensaje final.

Posteriormente, el factor vibrante de paleta cromática se a a sus altos contrastes en forma y color.

Luis Quiles.

Fuente: https://www.instagram.com/quiles_artworks/

Recuperado el 13 de septiembre de 2018.

De acuerdo a lo anterior, un lineamiento formal para la elaboración y ejecución del proyecto de grado denominado “El decadentismo de la poesía maldita como antecedente visual en la ilustración artística Colombiana” queda en evidencia gracias a los parámetros estéticos, formales y contextuales de las piezas finales.

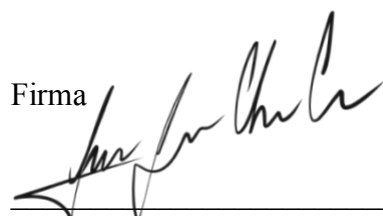
Por intermedio del presente documento en mi calidad de autor o titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra que adjunto, titulada El decadentismo de la poesía maldita como antecedente visual en la ilustración artística Colombiana, autorizo a la Corporación universitaria Unitec para que utilice en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador o titular de la obra objeto del presente documento.

La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita. Entiendo que puedo solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar mi obra en cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así lo decido.

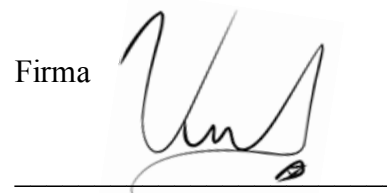
La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica transferencia de mis derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria Unitec, por lo que podré utilizar y explotar la obra de la manera que mejor considere. La presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.

La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general para cualquier formato conocido o por conocer. Manifiesto que la obra objeto de la presente autorización es original y la realicé sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría o tengo la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Corporación universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión otorgada se ajusta a lo que establece la ley 23 de 1982.

Para constancia de lo expresado anteriormente firmo, como aparece a continuación.

Firma

Nombre: Ivan Francisco Chavarro Cortés
CC. 1020 813 365

Firma

Nombre Valentina Peña Rios
CC. 1022 434 300