

LA IMAGEN ILUSTRATIVA COMO PIEL DE LOS OBJETOS:
UNA MIRADA A LA OBRA DE CATALINA ESTRADA

YINELA RODRÍGUEZ OVIEDO
LAURA MARÍA QUINTERO GARCÍA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
MEDELLÍN
2022

LA IMAGEN ILUSTRATIVA COMO PIEL DE LOS OBJETOS:
UNA MIRADA A LA OBRA DE CATALINA ESTRADA

YINELA RODRÍGUEZ OVIEDO
LAURA MARÍA QUINTERO GARCÍA

Trabajo de grado para optar al título
de Diseñadora Gráfica

Asesores

HERNANDO BLANDÓN GÓMEZ

Doctor en Filosofía

MAURICIO ANTONIO HOYOS GÓMEZ

Magíster en Historia del Arte

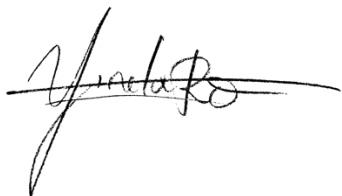
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
MEDELLÍN
2022

Medellín, 27 de mayo de 2022

Yinela Rodríguez Oviedo y Laura María Quintero García

«Declaramos que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad». Art. 92, parágrafo, Régimen Estudiantil de Formación Avanzada.

Firmas de las autoras:

Yinela Rodríguez Oviedo

Laura María Quintero García

AGRADECIMIENTOS

A Dios que nos ha concedido la capacidad y sabiduría para sacar adelante este proyecto a pesar de las adversidades. A nuestros padres, por estar siempre apoyándonos en el proceso de estudiantes de Diseño Gráfico. También, al docente, Mauricio Antonio Hoyos Gómez, quien estuvo pendiente de nuestro proceso de realización de este trabajo.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	9
1. METODOLOGÍA.....	12
2. RESULTADOS.....	13
2.1 Antecedentes más relevantes de la imagen ilustrativa aplicada a objetos de la vida cotidiana en el ámbito mundial y nacional.....	13
2.2 Aspectos más importantes de la vida y obra de Catalina Estrada.....	24
2.2.1 ¿Quién es Catalina Estrada?.....	24
2.2.2 Obra de Catalina Estrada.....	26
2.3 Valor del trabajo ilustrativo de la diseñadora gráfica Catalina Estrada en el diseño de objetos cotidianos.....	30
3. CONCLUSIONES.....	35
REFERENCIAS.....	36
ANEXOS.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Arte rupestre en la Lindosa.....	14
Figura 2. Tableta escolar matemática.....	15
Figura 3. Sello cilíndrico.....	15
Figura 4. Principio de Rebus.....	16
Figura 5. Libro de los Muertos	17
Figura 6. El Libro de las Horas	19
Figura 7. Cartas de juego del siglo XIV.	20
Figura 8. William Morris y el movimiento Arts & Crafts.....	22
Figuras 9 y 10. Ukiyo-e y Art Nouveau.....	23
Figura 11. Catalina Estrada.	25
Figura 12. Jungla Cósmica, postales para colorear.....	26
Figura 13. individuales diseñados por Catalina Estrada de venta en el MAMM.....	27
Figura 14. Pañuelo solidario para Laboratorio del Espíritu.....	27
Figura 15. Ilustración para publicidad de Coca-Cola.....	28

GLOSARIO

SUSTRATO: material de soporte sobre el cual se realiza alguna intervención.

PICTOGRAMA: signo de la escritura de figuras o símbolos.

RESUMEN

Esta investigación se enfoca en la obra de Catalina Estrada, diseñadora gráfica antioqueña cuyo trabajo se ha destacado en el ámbito nacional e internacional por la aplicación de la imagen ilustrativa sobre la superficie de objetos cotidianos.

Además de tomar en consideración algunos aspectos importantes, respecto al papel de la imagen ilustrativa a lo largo de la historia, se hace una reseña de la trayectoria académica y profesional de esta diseñadora colombiana, para, finalmente, realizar una valoración sobre su producción gráfica mediante el análisis de algunas de sus piezas más representativas.

Se concluye que el valor de su trabajo ilustrativo, como piel de los objetos cotidianos, se caracteriza por el equilibrio y la armonía general en sus piezas. Y eso lo logra a través de recursos como el manejo del color, la modulación y la armonía de los elementos que componen sus obras. Todas esas piezas, además, están impregnadas de motivos naturales que evocan la fauna y la flora de la región antioqueña, de donde es oriunda, Catalina Estrada.

PALABRAS CLAVE: CATALINA ESTRADA; IMAGEN ILUSTRATIVA; DISEÑO GRÁFICO; OBJETOS; COLOR; COTIDIANO.

INTRODUCCIÓN

La imagen ilustrativa ha tenido un amplio recorrido histórico, desde el momento en que el hombre exploró las primeras formas para comunicarse. Y, dentro de este contexto, son innumerables los episodios o sustratos sobre los cuales se han plasmado diversas funciones comunicativas, con las que el hombre ha logrado ese propósito.

Entre algunas de estas funciones, encontramos, las de orden narrativo o simplemente decorativo. Todas ellas, han cobrado protagonismo a través de diferentes movimientos artísticos que acuden a diferentes técnicas y objetos, que permiten el registro de la imagen sobre sus superficies. Dentro de esas técnicas, sobresalen el grabado, la talla, la pintura y la impresión. En otras palabras, la imagen ilustrativa ha fungido como piel de los objetos.

Durante las décadas más recientes, particularmente en nuestro país, los objetos se han convertido en vehículos de la imagen ilustrativa y su aplicación ha despertado el interés de artistas plásticos y visuales. Esta situación, por lo menos, en lo que compete al Diseño Gráfico, ha sido poco documentada en Colombia. Sería muy importante realizar un registro sobre este tipo de prácticas que mucho aportan al cuerpo teórico que se viene construyendo sobre esta disciplina y al reconocimiento de aquellos que de una u otra forma han contribuido a su desarrollo y proyección internacional. Así, el camino recorrido para la consolidación del Diseño Gráfico en Colombia como disciplina, merece ser documentado no solo mediante la narración de los acontecimientos sino a través de la obra de quienes los han protagonizado.

Entre los nombres que encabezan el trabajo ilustrativo en nuestro país, se destaca el de Catalina Estrada, diseñadora gráfica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ella ha sabido proyectarse internacionalmente a través de sus diseños, y ha dejado en alto, el nombre de Colombia, una labor que merece ser reconocida y que con este trabajo buscamos también contribuir a ese logro.

En el propósito de contribuir con la exaltación de la obra de Catalina Estrada, este trabajo tiene como objeto estudiar, de manera minuciosa, la obra ilustrativa de esta diseñadora gráfica, para comprender mejor la relevancia de su trabajo, como recurso visual para el

diseño de objetos cotidianos. En torno a este objetivo, surgen algunos cuestionamientos que nos direccionan hacia un conocimiento más profundo del tema y nos acercan a la producción gráfica, con toda la connotación de su técnica y de su expresión.

Por consiguiente, el planteamiento del problema y de los interrogantes que nos invitan a su comprensión, nos conducen a la formulación de tres objetivos específicos; el primero hacia la indagación sobre los antecedentes más importantes de la imagen ilustrativa, aplicada a objetos cotidianos en el ámbito internacional y nacional. El segundo se propone reconocer cuáles son los aspectos de mayor relevancia en la vida y obra de Catalina Estrada; y el tercero identificar los criterios gráficos más importantes que valoran su trabajo ilustrativo. Y todo, mediante un análisis de algunas de sus obras más representativas.

Con respecto al estado del arte, lo investigado sobre el tema en concreto, no presenta antecedentes semejantes; si bien se encuentran algunos artículos sobre la vida y obra de Catalina Estrada, no se localizaron análisis sobre su trabajo ilustrativo. Se encontraron algunas investigaciones sobre análisis plástico, lo cual sirvió para enriquecer el marco teórico de este proyecto. En este sentido, uno de los aportes más relevantes es el de Isabel Cabanellas, (1989), quien en su trabajo, *“Análisis de imágenes plásticas infantiles: una lectura entre la certeza y la duda”*, efectúa un estudio no lineal -un análisis de carácter abierto y no centrado en un solo elemento- mediante criterios de carácter plástico como: color, figura, significado, dentro de un contexto específico.

Con respecto al análisis plástico que se propone, también se exploran los diferentes aspectos de la imagen, en términos de forma, textura y color, de manera que toda apreciación de la imagen plástica siempre se enfoca hacia dos aspectos: primero los conceptuales (contenido, idea) y segundo, los formales (la forma). (Morriña, O. 2007).

Igualmente, se toman en consideración los elementos morfológicos, escalares y dinámicos de la imagen mencionados por Justo Villafañe (2006) en: *“Introducción a la teoría de la imagen”*, obra que propone algunos fundamentos básicos de lo que puede ser una metodología en el estudio de la imagen, utilizando categorías específicamente icónicas y atendiendo fundamentalmente a los dos procesos generales, inherentes a la naturaleza de la imagen: la percepción y la representación.

Otro documento importante para este trabajo investigativo, y que fue pionero en la postulación de los principios de una teoría de la composición gráfica, es el trabajo de la diseñadora Donis A. Dondis, (1992). *“La sintaxis de la imagen”*, del cual se toman algunos criterios que proponen examinar los elementos visuales básicos, las estrategias y opciones de las técnicas visuales, las implicaciones psicológicas y fisiológicas de la composición creativa.

En relación con la presentación de los resultados de este trabajo investigativo, se hacen evidentes mediante la construcción de tres capítulos que resuelven respectivamente los objetivos específicos: el primero se denomina *“Antecedentes más relevantes de la imagen ilustrativa aplicada a objetos de la vida cotidiana en el ámbito mundial y nacional”*, el segundo se titula: *“Aspectos más importantes de la vida y obra de Catalina Estrada”*, y el tercero lleva por nombre *“Valor del trabajo ilustrativo de la diseñadora gráfica Catalina Estrada en el diseño de objetos cotidianos”*.

Finalmente, se exponen algunas de las conclusiones importantes que se pueden extraer de este proyecto, de manera que atienden el objetivo general planteado para su realización.

1. METODOLOGÍA

Los objetivos propuestos en este trabajo permiten catalogarlo como una investigación básica, en la medida en que se busca profundizar en el conocimiento teórico de la temática abordada, en este caso, la obra gráfica de Catalina Estrada y sus aportes al Diseño Gráfico nacional. Además, poco se ha indagado sobre la obra de esta diseñadora paisa, lo cual le confiere un carácter exploratorio de gran importancia. Asimismo, se clasifica como una investigación de tipo descriptivo-cualitativo, por cuanto efectúa el análisis y la caracterización del tema objeto de estudio.

Respecto a los procedimientos que posibilitaron el planteamiento y ejecución de este proyecto, se definió inicialmente el tema a desarrollar y después se formularon las preguntas que nos llevaron a definir objetivos y tareas específicas. Se indagó en un primer momento sobre aspectos que dieron fundamento a la investigación, entre ellos, la documentación relacionada con el estado del arte y el marco teórico, propiamente dicho, que contribuyó al análisis. También, se consultó material sobre antecedentes de la imagen ilustrativa: orígenes, características y evolución. Para esta primera fase de indagación, se procedió con la lectura de diversos artículos y libros disponibles en distintos formatos. Seguidamente, se investigó a profundidad sobre la vida y obra de la diseñadora, mediante entrevistas, reportajes y consultas de artículos y videos relacionados con su obra, localizados en plataformas virtuales.

Posteriormente, se tomaron como muestra diez piezas gráficas de Catalina que a nuestro criterio cumplen con características que hacen viable su valoración como aplicaciones de carácter objetual. Para proceder con el análisis se construyó una matriz, que a manera de carta tipológica facilitó la valoración de las piezas gráficas (Anexo 1). Todo esto se llevó a cabo a partir de unos criterios plásticos y gráficos, tomados principalmente de los planteamientos teóricos de Donis A. Dondis, entre ellos el color y su contraste, las formas recurrentes, la presencia de equilibrio o tensión, la simetría y el contraste de forma.

Finalmente, la información obtenida mediante el análisis realizado, hizo posible detectar la aplicación de algunos recursos compositivos que, al aparecer reiterativamente, permiten caracterizar de manera contundente la obra gráfica de Catalina Estrada.

2. RESULTADOS

Luego de adelantar el presente trabajo investigativo se presentan los resultados obtenidos mediante la explicación de las siguientes unidades temáticas, que desarrollamos a continuación.

2.1 Antecedentes más relevantes de la imagen ilustrativa aplicada a objetos de la vida cotidiana en el ámbito mundial y nacional

Antes de entrar en el desarrollo de las temáticas planteadas, es importante revisar, la relevancia que ha tenido la imagen ilustrativa a largo de la historia, como medio de expresión y representación de las ideas del hombre. Dentro de la historia del diseño gráfico se han destacado varias épocas en las cuales la imagen ilustrativa y en general la comunicación visual, han evolucionado en beneficio de las artes y la comunicación.

Arte rupestre y prehistoria

La imagen ilustrativa apareció desde tiempos remotos, a partir de las figuras que se plasmaron en la prehistoria, en las pinturas rupestres y los petroglifos, en los techos y las paredes de las cuevas. Valioso medio de comunicación a través del cual, el hombre reflejaba su sentir y transmitía información mediante los trazos, la forma y el color.

En el contexto del territorio colombiano, desde hace 20.000 años aproximadamente, existen representaciones pictóricas primitivas de jaguares y otros animales en “El Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete”, declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. Es una meseta rocosa, ubicada en la región amazónica colombiana. En ese lugar, el arqueólogo y antropólogo colombiano Carlos Castaño, se topó con una colección de murales, compuesta por más de 75.000 pinturas rupestres, donde el jaguar es la imagen protagonista. (Saffon, 2018)

Figura 1. Arte rupestre en la Lindosa. Foto: Fernando Urbina. Fuente: <https://bit.ly/38IHnhu>

Imágenes de animales y naturaleza predominan en esta expresión de comunicación visual, en cuevas que eran ocupadas como refugios para el hombre primitivo; el sustrato era una pared y los pigmentos tierra o carbón. Primera forma de comunicación visual del hombre.

Arte precolombino

En nuestro territorio, con la invención de la cerámica, se hace disponible un soporte plástico con posibilidades de modelado casi ilimitadas. Actualmente, la fecha más antigua que se conoce sobre producción de cerámica en Colombia, está alrededor de 3.800 a. C. En esa época se hace presente la decoración en forma de bandas, líneas, punteados, semicírculos, círculos, triángulos y volutas hechos por incisión o escisión sobre la pasta blanda, antes de la cocción. A lo largo de los siguientes 2.700 años, esta tradición alfarera se diversificó y se expandió por toda el área Caribe y sus alrededores.

En nuestro país, desde la época precolombina, se recurre a la aplicación de grabados e imágenes en objetos de uso cotidiano. Por eso, se observa que es natural en el hombre utilizar la imagen ilustrativa en la superficie de los objetos, con fines ornamentales y funcionales en limitados casos. Así, la inspiración para dichas imágenes surge del contexto en el que el hombre vive y se relaciona.

Edad Antigua

El salto de la cultura prehistórica a la alta civilización, ocurre después de que los sumerios llegaron a Mesopotamia, donde evolucionó la manera de comunicación visual con la aparición del primer alfabeto de naturaleza cuneiforme. Las nuevas formas de representación pictórica de aquellas culturas, eran semejantes morfológicamente al sistema de dioses que idealizaron. En esta etapa, la imagen ilustrativa, representada en figuras humanas, empezó a ser usada en superficies móviles y no solo en piedras y paredes.

Figura 2. Tableta escolar matemática.

Fuente: Meggs P. B. y Purvis A. (2016), *Historia del Diseño Gráfico*.

La identificación visual entró con la aparición del sello cilíndrico, una pieza de material duro que se grababa con distintas figuras, para estampar arcilla y sustratos varios, lo que permitió que una imagen pasara de un sustrato a otro y se pudiera repetir; se puede decir que es un predecesor del sistema de impresión. Se desarrollaron también patrones decorativos para ladrillos y cerámicas. (Meggs & Purvis, 2016)

Figura 3. Sello cilíndrico. Fuente: <https://bit.ly/3lzsukz>

Dentro del aporte egipcio, gracias al legado sumerio, fue posible la aparición de los jeroglíficos, representaciones visuales y pictóricas que describen procedimientos o sucesos del entorno.

Figura 4. Principio de Rebus.

Fuente: Meggs P. B. y Purvis A. (2016), *Historia del Diseño Gráfico*.

El principio de Rebus (fig.4) es la idea de que una imagen puede representar más que un objeto, a lo que se acercan los jeroglíficos, creando una vista más abstracta y amplia de la escritura, de la misma manera, más pictórica y visual.

También, se desarrolló el papiro, un sustrato para manuscritos, lo que fue un paso gigante en la comunicación visual egipcia, que traería muchos avances para las próximas civilizaciones. Proveniente de la planta *Cyperus Papyrus*, que crecía a orillas del Rio Nilo. Este sustrato no solo era utilizado como papel, pues, a partir de la misma planta se producía tela, hilos, sandalias y esteras. Sin embargo, el papiro fue el más importante de todos los sustratos, pues permitió un gran desarrollo en cuanto a la comunicación visual.

Los egipcios fueron los primeros en introducir los manuscritos ilustrados, en los cuales las imágenes y la escritura se unían para comunicar. Con Fuertes creencias sobre la vida después de la muerte, empezaron a crear una mitología compleja a su alrededor, donde explicaban el viaje al más allá. Así, se comisionó a escribas y artistas para la creación de los llamados *papiros funerarios*, cuya tipología se conoce como "*El libro de los muertos*". Las paredes y los pasajes de las pirámides también empezaron a ser intervenidas pictóricamente con jeroglíficos, y los sarcófagos estaban cubiertos de escrituras e imágenes de posesiones que podrían tener uso en el más allá. Aparecieron, también, las imágenes a color en papiros y en paredes. (Meggs & Purvis, 2016)

Figura 5. Libro de los Muertos.

Fuente: [https://www.ecured.cu/images/a/ae/Libro de los muertos2.jpgcv](https://www.ecured.cu/images/a/ae/Libro_de_los_muertos2.jpgcv)

Al conjunto de manifestaciones artísticas, producidas en la Antigua Grecia, se denomina arte griego. Producciones como la arquitectura y la escultura, ejercieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental que aún predomina en el presente.

Las fuentes para conocer el arte griego son las copias realizadas por los romanos a partir de la conquista de Grecia y las obras literarias escritas de la Antigüedad, ya que la griega fue la primera cultura que escribió sobre el arte y los artistas. Se pueden determinar diversos periodos en la evolución del arte griego:

El estilo geométrico apareció alrededor del siglo VIII a. C. y se caracterizó por la ornamentación de la cerámica, con formas geométricas y escenas realizadas con figuras esquemáticas y sintéticas. Dentro del llamado periodo arcaico aparecieron las primeras manifestaciones de arquitectura, esculturas monumentales realizadas en piedra y destinadas a perdurar. Esta etapa se caracterizó por la producción de cerámica decorada con escenas mitológicas, literarias y de la vida cotidiana. Y también, por el protagonismo de las representaciones humanas.

Con la contribución asiática al mundo del arte, salió lo que ahora es usado por los europeos: el papel, la impresión, la cerámica y la caligrafía. Todo fundamentado en técnicas y avances asiáticos. La cerámica es relevante dentro de esa época. Pues de Asia surgió la decoración pictórica en cerámica como la conocemos hoy en día. Las intervenciones gráficas de las vasijas tuvieron gran repercusión en el mundo y pasaron a ser objetos cuando son importadas a Occidente. Aquí se empieza a ver el claro uso de las imágenes ilustrativas,

con patrones sobre la superficie de los objetos. Una pieza de cerámica blanca pasa de ser imaculada a tener una piel diferente, que la viste de motivos vivos inspirados en formas orgánicas de la naturaleza.

La tela con motivos, patrones y colores vibrantes, fueron también obra de los asiáticos. De la India salían a Europa telas con patrones coloridos que se estampaban con material tallado y pigmentos naturales. Los patrones y las imágenes ilustrativas de dicho material, pasan de ser únicamente materia prima a ser ropas y vestiduras de toda índole. De tal manera que empezaron a evolucionar a partir del aporte oriental y en la época victoriana evolucionan hasta muebles, alfombras y cortinas.

La Edad Media

En la Edad Media, la representación gráfica era el medio más eficaz en cuanto a comunicación fundamental. La habilidad gráfica de creadores anónimos elabora una política de imagen gráfica que va desde las catatumbas hasta el esplendor de Bizancio. En los siglos VIII y IX en los escritorios de los conventos se realizan códices según un sistema de división de trabajo, con una unidad de escritura e imagen sobresaliente.

Antes del siglo XII, los evangelios eran ilustrados, generalmente, con imágenes de Cristo, acompañados de los cuatro evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y los cuatro animales del Apocalipsis (león, becerro, hombre y águila). Otro tema decorado en los manuscritos, considerados como capitulares, eran las letras iniciales de los párrafos. Luego, se les dio, a estas iniciales, dimensiones mayores y se realizaban con una ornamentación especial que, en la mayoría de las veces, se teñían de rojo. Estas letras iniciales, hermosamente adornadas, se iluminaban con diferentes colores. Y muchas veces eran decoradas con metales preciosos como el oro y la plata, por lo que se le debe el nombre, a estos libros, de manuscritos iluminados. Posteriormente, con estas letras se pasó a pintar escenas enteras. Y la producción de estos libros se volvió sumamente popular, de tal manera que se aumentó el número de impresiones.

A inicios de 1400 aparecen los llamados *Libros de horas* (fig. 6) un manuscrito iluminado muy popular a modo de calendario, contenían oraciones que debían ser leídas a determinadas horas del día. Por lo general, eran de un formato reducido y sus ilustraciones

mostraban imágenes religiosas, paisajes, escenas de caza o guerra, escenas de costumbres burguesas o campesinas sin ninguna relación con el texto y sin limitarse a escenas de la vida de Cristo. (Meggs & Purvis, 2016)

Figura 6. El Libro de las Horas.

Fuente: <https://blog.duran-subastas.com/los-libros-de-horas/>

En este periodo se evidencia, especialmente, el uso de patrones orgánicos y modulados con flores, y el uso del color empieza a tener más importancia.

El Renacimiento

El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico basado en el «renacer» de los valores de la Antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa.

En cuanto al arte, a pesar de que el Renacimiento se expresó mucho más allá, se conformaron dos grandes centros de difusión: Italia, con urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez romana-bizantina; y en el Norte de Europa, a través de las cortes principescas de la Casa Real de Borbón, en Francia.

Aunque el Renacimiento tuvo diferentes expresiones en toda Europa, los estilos tienen características comunes que nos permiten comprenderlos e identificarlos, como los veremos a continuación:

- Imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas: era la referencia fundamental, tanto a nivel de contenidos como en su estilo.
- Simetría, equilibrio y proporción: parte de este interés por la Antigüedad clásica, se expresa en la adopción de estos tres aspectos fundamentales del canon clásico.
- Percepción del arte como forma del conocimiento: en el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias en el proceso de su formación.
- Estudio de la naturaleza: a diferencia de la Edad Media, el arte del Renacimiento ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo.

En las artes plásticas, por ejemplo, esto permitió el desarrollo del estudio de la luz diáfana, detrimento de la luz colorida del gótico, lo que dio origen al claroscuro y al estudio de la geometría espacial. Esto contribuyó a perfeccionar la perspectiva lineal o en punto de fuga.

En esta época la impresión llegó a Europa, lo que permitió una mayor propagación de la comunicación visual; en este proceso, la imagen ilustrativa se empezó a industrializar y a divulgar dentro de sustratos no convencionales. Por ejemplo, surgen las cartas de juego que fueron usadas por nobles y por el común. (fig. 7).

Figura 7. Cartas de juego del siglo XIV.

Fuente: Meggs P. B. y Purvis A. (2016), *Historia del Diseño Gráfico*.

Fotografía e imagen ilustrativa

Como lo menciona Patricio Andrade (2020), en el documento, *“La ilustración en el Diseño Gráfico”*, esta técnica de representación, mediante imágenes, por su bajo desarrollo tecnológico, producto del dibujo manual, tiende a parecer un trabajo preindustrial, dentro del mundo de la comunicación visual. En principio, se pensó que la ilustración en el diseño gráfico, sería desplazada por la fotografía, por su capacidad de captar la realidad. Baudelaire hacía un llamado para que la fotografía se limitara a copiar mecánicamente la realidad y no entrara a competir con la imagen producida por artistas e ilustradores. Esta legítima preocupación del poeta se ha visto superada por la realidad (y los fotógrafos, con el *«realismo fotográfico»*).

Afirma Andrade, que los ilustradores por su parte, reflejan en su producción, el desarrollo de los medios tecnológicos, utilizan técnicas de fotografía en su producción (ampliación, reducción, repetición, secuencia de imágenes). Asimismo, ellos utilizan los recursos más eficaces que han desarrollado las últimas tendencias del arte del siglo XX. Ejemplos de ello son: el hiperrealismo, el pop-art, el surrealismo y el nuevo figurativismo, hasta el arte conceptual, para comunicar sus mensajes con sus propios medios.

“La fotografía es un recurso más al que se puede recurrir como herramienta y apoyo para la realización de imagen ilustrativa, no como un remplazo de la misma”. (Andrade, 2020).

El movimiento Arts and Crafts

Este movimiento desarrollado por William Morris, aproximadamente en 1880, fue ligado al diseño y a las artes decorativas, nacido desde la preocupación por los efectos de la industrialización en el diseño, el saber y la vida cotidiana. Abogaba por una reactivación de la artesanía tradicional, un retorno a una forma de vida más simple y una mejora en el diseño de objetos domésticos ordinarios de manera estética (Museo nacional d'art du Catalunya, Fundación Juan March, 2018).

Los estampados en telas de motivos floreados y modulados fueron un gran aporte a este movimiento, en general, los patrones de carácter orgánico, natural y fluido, fueron el principal pilar de este movimiento.

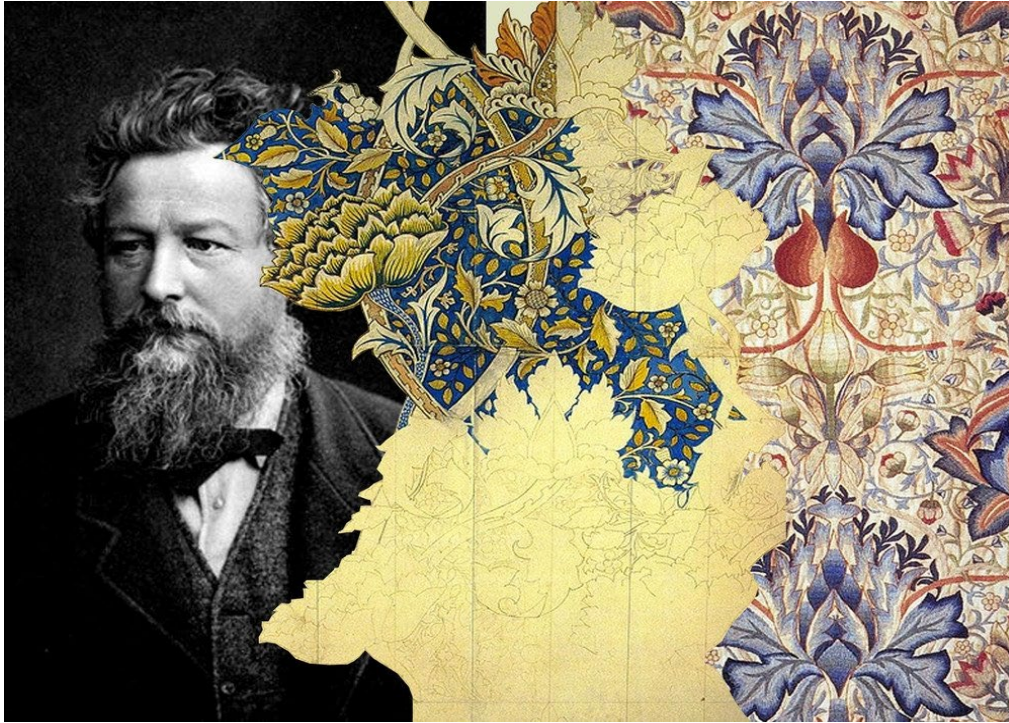

Figura 8. William Morris y el movimiento Arts & Crafts. Fuente: <https://bit.ly/3wMx0kG>

Art Nouveau

Con las relaciones comerciales entre Asia y Europa, nace un choque de culturas. El arte asiático les dio a los artistas de Occidente un acercamiento al espacio, el color y las convenciones de dibujo de su naturaleza y tradiciones, distintas a representaciones occidentales ya existentes.

El *Ukiyo-e*, que significa *imágenes del mundo flotante*, es un movimiento artístico japonés que mezcla el *emaki*, es decir, los pergaminos tradicionales, con las artes decorativas que inspiraron todo este movimiento, siendo las mujeres, pájaros y flores sus principales protagonistas. Al ser un movimiento de naturaleza decorativa, es recurrente ver sus aplicaciones en objetos, como biombos, telas decorativas y papel tapiz. (Meggs & Purvis, 2016)

Figuras 9 y 10. Ukiyo-e y Art Nouveau. Fuente: <https://bit.ly/3wF5c32>

El cartelismo

Con la aparición del cartelismo, las imágenes empezaron a tener un mayor impacto, ya no solo de naturaleza puramente visual, sino política. En este periodo, las paredes se vistieron con esta piel de imágenes contundentes.

Como conclusión de este capítulo, con un más amplio entendimiento del contexto, se observa cómo la imagen ilustrativa ha sido parte de la comunicación visual desde hace mucho tiempo atrás en la historia y empieza también a emplearse como medio de expresión visual de la superficie de los objetos que se alejan del sustrato común, ya sea en jarrones de cerámica, sarcófagos, pantallas de tela, vasijas de cerámica y ropa. En el presente, es posible que se recurra a ello con tanta frecuencia gracias a todos estos antecedentes, que de alguna manera influyeron notablemente en los estilos gráficos de hoy en día.

En su naturaleza, el hombre siempre busca darle personalidad a los objetos y herramientas de uso cotidiano, mediante la imagen ilustrativa desde que descubrió esa habilidad para comunicar y expresarse. La industrialización y la producción en serie que esta promovió, fue un factor detonante para que hoy en día, podamos ver tantos artefactos ornamentados en la industria mercantil.

2.2 Aspectos más importantes de la vida y obra de Catalina Estrada

Dentro de este segundo apartado, como ya se tiene una contextualización general acerca de los antecedentes de la imagen ilustrativa y su paso a lo largo de la historia, es relevante saber quién es la ilustradora sobre la cual se enfoca esta investigación. Se realizará un breve relato de la vida y obra de Catalina Estrada desde su nacimiento hasta la actualidad.

2.2.1 ¿Quién es Catalina Estrada?

Amante incondicional de la naturaleza, apasionada por los colores y fascinada por las texturas, los detalles, las formas y la belleza. Catalina Estrada, diseñadora colombiana, ha sabido reinterpretar el folclor latinoamericano con su fuerza original para hacerlo crecer en alegría, armonía y profunda sencillez. Su asombroso y alegre lenguaje visual, siempre optimista, en mil colores y con todo el poder de la naturaleza, trasciende todos los límites.

La flora y la fauna son la principal inspiración para Catalina mientras construye su propio mundo sobre la base de la belleza simple. En su visión personal de la naturaleza domesticada, una variedad de personajes deambula por mundos maravillosos. Su trabajo es divertido, brillante, apasionado y lleno de amor. Las imágenes delicadas y elegantes transmiten los colores del interior. Su trabajo es interesante y causa felicidad.

Como artista plástica, sus obras suelen ser catalogadas como pertenecientes a la corriente surrealismo pop. Catalina Estrada ha expuesto sus obras en galerías de arte en Estados Unidos (Roq la Rue en Seattle, La luz de Jesús en Los Ángeles y Jonathan LeVine en Nueva York) y en España en la galería Iguapop, en Barcelona.

Muchos diseños con sus miles de colores y técnicas cromáticas propias asocian el nombre de Catalina con clientes como Paul Smith, Coca-Cola, Microsoft, Camper, Nike, Levis, Smart/Mercedes Benz, Paulo Coelho, Unicef, los ayuntamientos de Barcelona y Londres, y el Gobierno de la India, entre otros. Los productos de esta diseñadora colombiana, crean una marca que deslumbra a Europa y al mundo con el estilo que se encuentra en muchas colecciones, en variedad de formatos que incluyen: papel tapiz, ropa de cama, almohadas, bolsos, maletas, artículos esenciales para viajes, sombrillas, útiles escolares y más.

Catalina Estrada Uribe nació en Medellín, Colombia, el 12 de octubre de 1974. Es una ilustradora y artista colombiana radicada en Barcelona, España, desde 1999. Sus obras se han utilizado en diferentes medios como: la publicidad, la producción editorial, el diseño industrial o la moda. Seleccionada por la revista americana *Print* como una de las doce ilustradoras más excepcionales en Europa en 2008.

Esta mujer de origen paisa, se graduó con honores en diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana en 1998 y ha realizado trabajos para muchas compañías que cumplen diferentes funciones, laborando de manera eficiente a la hora de comunicar y transmitir emociones mediante la ilustración. A lo largo de los años su trabajo ha evolucionado en varios aspectos compositivos; en sus inicios se evidenciaba el uso de elementos como la figura humana y con el pasar de los años se acentúa cada vez más la aplicación de figuras de la naturaleza. No obstante, el orden, el balance visual, la armonía cromática y estructural siempre han sido parte de su obra gráfica. (Abad, 2008).

Más adelante se hará un análisis más a fondo de los elementos sintácticos y de la composición dentro de su trabajo.

Figura 11. Catalina Estrada. Fuente: <https://bit.ly/3NsNB3K>

Algunos productos con sus diseños se pueden adquirir en el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) tales como pañoletas, individuales, bolsos, termos, entre otras cosas. Catalina Estrada, cuenta con su propia página web donde hay una muestra de su trabajo como diseñadora e ilustradora para diferentes proyectos y marcas.

Figura 13. individuales diseñados por Catalina Estrada de venta en el MAMM.

Fuente: <https://bit.ly/3NsQQs0>

Figura 14. Pañuelo solidario para Laboratorio del Espíritu. Fuente: <https://bit.ly/3wBIMRb>

El privilegio de trabajar con organizaciones dedicadas a proyectos sociales, le dio a Catalina la confianza de querer mostrar su trabajo al mundo. Así que decidió enviar sus ilustraciones a varias editoriales europeas y americanas, sin estar segura de que tendría acogida ni de que publicarían su obra.

Con el tiempo, muchas de estas editoriales publicaron su obra, dándola a conocer al gran público y abriéndole la puerta a colaborar con importantes clientes internacionales como: Coca-Cola, Paul Smith, Paulo Coelho... quienes se enamoraron del universo gráfico de Catalina Estrada.

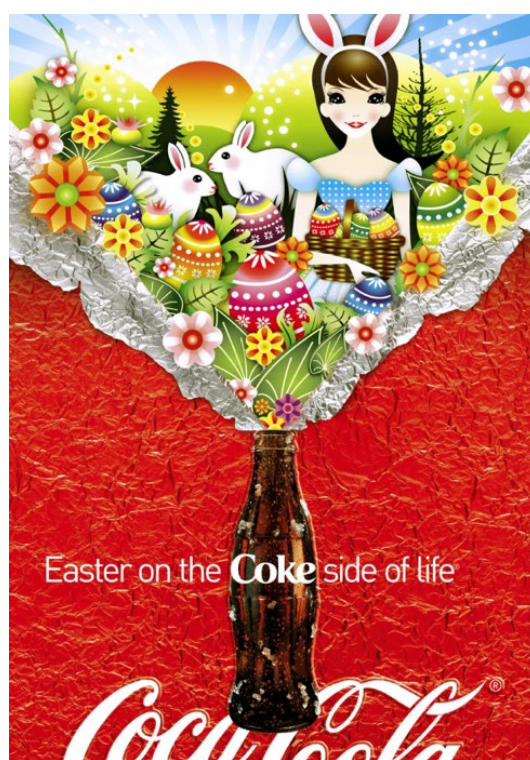

Figura 15. Ilustración para publicidad de Coca-Cola. Fuente: <https://bit.ly/3yVmV7U>

Catalina tenía en mente estudiar arte, pero su prima mayor entró a estudiar Diseño Gráfico en la UPB en Medellín y como Catalina menciona «se antojó», así que se inscribió y de allí se graduó.

Fue voluntaria en proyectos sociales que necesitaban más imagen visual para conectar mejor con las personas. Hizo ilustraciones para estos, que posteriormente le sirvieron como carta de presentación para publicar en revistas y en blogs; desde entonces empezó a recibir

pedidos para revistas y clientes, sin embargo, la diseñadora resalta que pensó que de la ilustración no se podía vivir.

Catalina cuenta que se siente muy orgullosa de todos los trabajos de carácter social que ha hecho y menciona uno específico que hizo en colaboración con el *Laboratorio del espíritu*, una biblioteca rural en medio de las montañas de Antioquia en una zona que estuvo muy golpeada por la violencia. Ella elaboró ilustraciones inspiradas en los poemas que escriben los niños campesinos y produjeron unos pañuelos solidarios para generar recursos para la biblioteca. Este trabajo sirve para que la voz de los niños tome más fuerza y lleguen más lejos, y comenta que esta labor la llena de un orgullo que no puede explicar con palabras.

Con respecto a la aplicación del color, la ilustradora comenta que es algo que simplemente le fluye, que desde muy pequeña ha hecho parte fundamental en su vida, ya que su madre cada tanto le cambiaba los colores a toda la casa, y de ella aprendió a no tenerle miedo al color y a sus combinaciones. Expresa que el color es para ella igual de importante que las formas, porque transmiten emociones, conceptos y sensaciones.

En la actualidad

Catalina Estrada fue contratada por Disney para extender la magia de la película “*Encanto*” para que creara una serie de ilustraciones inspiradas en su temática. La campaña consiste en ampliar la presencia de esta pieza cinematográfica, más allá de las salas de cine por todo el territorio colombiano, a través de ilustraciones que se aplican a colecciones exclusivas de productos de consumo popular.

Estrada es una diseñadora multifacética, que hace su trabajo gráfico funcionar de diversas maneras. Si nos centramos en el tratamiento objetual que realiza con sus obras, es interesante ver cómo es posible que sus composiciones puedan estar en superficies diferentes y seguir funcionando igual o mejor en distintos formatos. Su proceso creativo y las técnicas que aplica son el vehículo que permite que su obra sea pertinente y vigente; los elementos de equilibrio y el uso de modulaciones son los principales actores de esta funcionalidad, lo cual exploraremos más profundamente en el capítulo siguiente.

2.3 Valor del trabajo ilustrativo de la diseñadora gráfica Catalina Estrada en el diseño de objetos cotidianos

El propósito de esta unidad, es presentar los resultados de un análisis plástico de la obra de Catalina Estrada y cuyo fin es identificar y valorar cuáles son los elementos compositivos a los cuales recurre la diseñadora, y que hacen de su trabajo ilustrativo algo excepcional. Se hace referencia a un análisis plástico por cuanto se exploran los diferentes aspectos de imágenes, que se caracterizan por aspectos como la forma, la textura y el color. Así, toda apreciación de la imagen plástica se puede enfocar hacia dos aspectos: los conceptuales (contenido, idea) y los formales (la forma) (Morriña, 2007).

También se toma en cuenta la escala, que es usada en maquetación, la cual permite relacionar los objetos de la realidad, o referentes con los objetos representados en signos, imágenes y elementos morfológicos: forma, textura y color; escalares: dimensión, formato, proporción y escala; dinámicos: equilibrio, tensión, dirección, ritmo y movimiento visual de la imagen, mencionados en la *Introducción a la teoría de la imagen* de Justo Villafañe (2006).

Además, en la medida en que dicha imagen puede definirse como el resultado de un proceso creativo, que transforma materiales y técnicas, para generar sensaciones y experiencias, puede catalogarse dentro de un análisis gráfico.

Acercamiento a obras seleccionadas de Catalina Estrada para un análisis plástico

Como ya se ha mencionado, las obras de esta diseñadora se distinguen por su aplicación no solo en sustratos comunes y digitales, sino también en la apariencia de artefactos que usamos de manera cotidiana, como: bolsos, agendas, paraguas y otros. Se escogieron diez obras con su respectiva aplicación objetual para realizar dicho análisis, donde gracias a las bases de: "*La sintaxis de la imagen*", de Donis A. Dondis (1992) y con la guía de los estudios realizados por Isabel Caballenas en su texto: "*El análisis de imágenes plásticas infantiles: una lectura entre la certeza y la duda*" (1989). También se determinaron algunos criterios que se conjugaron en una matriz (Anexo 1), la cual permitió llegar a conclusiones concretas; donde se tuvieron en cuenta aspectos como: el equilibrio, la modulación, la escala, el color, los elementos con respecto al plano y el equilibrio visual.

De acuerdo con lo anterior, las técnicas de comunicación visual utilizadas en la primera pieza analizada de Catalina Estrada (Anexo 2, imagen 1) son simetría, espontaneidad y exageración; esto debido al uso de patrones que se reflejan a la izquierda y derecha de la imagen y a la cantidad de colores que utiliza, lo que constituye su sello personal. También recurre a combinar el degradado y el color para darle un poco de brillo y de tridimensionalidad a la imagen. En cuanto a la aplicación objetual, este patrón fue utilizado en un pocillo, y el tamaño alargado de la imagen fue punto clave para poder llevarlo a cabo en este objeto. No se cambia la escala dentro de la aplicación objetual.

En la siguiente obra (Anexo 2, imagen 2) la asimetría es el punto focal, y a pesar de que las ilustraciones individuales son simétricas, la composición en general es asimétrica. Tiene dos acentos que hacen más evidente la asimetría y que además son también parte de las técnicas de comunicación que Catalina usa en esta obra. Igualmente, es colorida, pero al tener un fondo más oscuro le atribuye un efecto de mayor sutileza. Por lo que al momento de llevarlo a un objeto, un bolso de dama es ideal, ya que es lo suficientemente colorido para que haga juego con varios estilos y no pierda la esencia de Catalina. También, conserva la sutileza, que muchas mujeres buscan en sus accesorios de uso diario. Todos estos aspectos se conservan en su aplicación objetual, donde lo único que cambia, es un leve corte que se realiza en la parte inferior de la imagen, donde una franja distinta aparece en el diseño del bolso de mano. Sin embargo, su modulación asimétrica en conjunto con los elementos simétricos dentro de la asimetría se mantiene. Es decir, la obra conserva su esencia en ambas aplicaciones.

La tercera obra analizada (Anexo 2, imagen 3) también utiliza como técnica de comunicación la simetría, además de la exageración y la audacia. Estas dos últimas técnicas, son difíciles de apreciar, debido a la cantidad de información que hay en la imagen y los pequeños detalles que a primera vista no son perceptibles, pero que al mirar cuidadosamente se pueden visualizar. El uso de la imagen en una sombrilla como objeto, es certero, ya que este tipo de patrones es más sencillo de reflejar para hacer una composición más grande. Igualmente estos pequeños detalles, que se han mencionado anteriormente, siguen siendo un trabajo de observar meticulosamente y de manera cercana la pieza.

La cuarta obra (Anexo 2, imagen 4) tiene una simetría un poco distinta, ya que pareciera que parte de un punto superior a manera de perspectiva y se repiten unas figuras como triángulos que contienen la composición, de forma circular a partir del punto. Es muy audaz la forma en la que ésta se construye, pensada idealmente para la realización de una sombrilla como objeto. Además, esta obra contiene gran variedad de colores y en varias tonalidades, igualmente es utilizado el degradé para causar mayor impacto y hacer de una imagen plana algo mucho más interesante, como lo es esta obra de Catalina Estrada, donde también se observa en la matriz (Anexo 1) que presenta equilibrio visual y su escala se conserva en la aplicación objetual.

En la quinta obra (Anexo 2, imagen 5) podemos apreciar la simetría muy acentuada, además de tener también la técnica de equilibrio marcada por la estabilidad de la obra. En cuanto a la aplicación objetual, en este caso, es un sobrecama o tendido doble faz, con color azul claro del otro lado de la obra, que a su vez es el color principal de esta. Es un color perfecto para el uso en los lugares de descanso del hogar, ya que aporta una gran sensación de calma por la asociación que tiene con el cielo. Es un objeto acertado para aplicar este patrón y sacarle el mayor provecho. Como casi todas las obras de Catalina, está inspirada en la naturaleza, emplea figuras como pájaros, flores, plantas y colores muy asociados al origen de la artista, el cual es rico en fauna y flora.

En la sexta obra (Anexo 2, imagen 6) tiene acentuación en la simetría de los pájaros representados en forma diagonal en el diseño de la pieza. El color principal es el amarillo y, a pesar de estar cargada de elementos, es muy sutil por los colores utilizados. En cuanto a la aplicación objetual, es acertado el uso en una falda, ya que la sensación de sutileza no está de más en prendas de vestir, para que pueda ser lucida con más variedad y tenga más uso la prenda. También la dirección del patrón (en diagonal) es muy favorecedor en la figura de las damas que usen esta pieza. Si la prenda fuera recta o con horizontales muy marcadas, daría una sensación de redondez que ninguna mujer quiere. De nuevo, al aplicar la obra a un objeto, no pierde su esencia ni su escala, pues todos estos elementos cumplen una función dentro de ese objeto y gracias a las diagonales crea tensión visual sin dejar de lado la sutileza que le otorga la simetría.

En la séptima obra (Anexo 2, imagen 7) podemos visualizar asimetría, equilibrio y espontaneidad. Esta última nace de ese ambiente que rodeaba a la diseñadora en su

infancia y juventud. Esa influencia se denota en la fauna silvestre y la flora, con especies que son originarias de su región. Si bien es una imagen asimétrica, porque a diferencia del resto de obras analizadas, no tiene reflejo de elementos del otro lado de la composición, al diagramar en diagonal y con el uso del color, el punto focal de la composición no se ve en desequilibrio y hay un juego de interacción de formas y colores que hace de esta composición algo interesante. En la aplicación objetual la vemos como cubierta de una libreta, donde la escala de la obra original aumenta un poco en el objeto, pero no de manera muy significativa, y la modulación de los rombos continúa de la misma manera.

En la octava obra (Anexo 2, imagen 8) podemos apreciar que, a pesar de que no presenta una simetría directamente, sí contiene un ritmo muy marcado y significativo, ya que se puede diferenciar fácilmente la repetición del búho y sus acompañantes alrededor. Catalina, en esta ilustración específica, usa mayormente el color verde en diferentes tonalidades y unas cuantas acentuaciones en colores rojizos y naranjas. La aplicación espacial en este caso se realiza en un mural, aparentemente en una zona de estudio o trabajo; esto es muy acertado ya que las tonalidades de verde generan tranquilidad y estabilidad, pues son tonos suaves y secos que evocan sensaciones armónicas.

En la penúltima obra analizada, (Anexo 2, imagen 9), Catalina utiliza colores muy contrastantes, tonos tanto cálidos como fríos. La figura principal que se visualiza inmediatamente es el patrón del tigre que se vuelve protagonista. No se puede visualizar una simetría estable, debido a que no se aprecia exactamente igual, pero sí se presenta un ritmo a lo largo de toda la imagen en cuanto al tigre y a las flores se refiere. El objeto intervenido es un vestido o blusón, que tiene estampado este patrón, tanto en el torso como en las mangas. Sin embargo, hay una ruptura de este en la parte superior, en el pecho, lo cual le da un desnivel a la prenda que causa tensión visual, atrayendo la mirada hacia ese punto.

Por último, en la décima obra, (Anexo 2, imagen 10), es muy evidente el uso de la simetría, además de que emplea elementos representativos de su región como son la palmera y la guacamaya, que se encuentran fácilmente en los paisajes coloridos del territorio colombiano. Los colores primarios de la bandera de Colombia caracterizan significativamente esta obra y tiene acentuaciones de colores secundarios como el morado. Igualmente, utiliza el verde como representación de la naturaleza y la flora que abunda en su región antioqueña. La aplicación objetual realizada en unos zapatos, tipo pisa huevos,

es acertada ya que, a la hora de combinar colores, puede ser muy fácil por su gran variedad, haciendo de este un accesorio versátil para diferentes ocasiones.

De manera general, se evidencia la presencia de equilibrio y tensión en igual magnitud dentro de las obras seleccionadas, por lo que, acompañados por la elección respectiva de color, al llevarlas a una aplicación objetual, resultan llamativas y atractivas para el público.

Después de realizar un análisis de la obra de la diseñadora Catalina Estrada y de observar su comportamiento en las diversas aplicaciones en artefactos de la vida cotidiana, se observa que en todas las obras seleccionadas hay presencia de equilibrio visual, ya sea por la elección de los colores, por la ubicación de sus elementos dentro del plano, o por ambos aspectos. Se deduce también que la escala de las imágenes no cambia mucho cuando se pasa de la obra original a la aplicación objetual, donde las modulaciones están bien hechas y no se descartan los elementos de equilibrio y simetría, lo que conduce a concluir que estos son aspectos esenciales que hacen que la obra de Catalina Estrada funcione perfectamente como piel de los objetos y sea tan exitosa.

Gracias al contexto dado de la vida y obra de la diseñadora, se observó que se inspira de su propio contexto cultural, de los colores, formas y elementos presentes en el lugar donde nació, creció y estudió. Toma inspiración también de corrientes muy exitosas dentro de las artes visuales: Arts & Crafts y Art Nouveau, y mezcla estos aspectos para generar una obra de carácter colorido y equilibrado que permite su modulación para ser usada después como cobertura de los objetos, donde estas corrientes también utilizaban la ilustración modulada y simétrica para aplicar en diversos artefactos y superficies.

3. CONCLUSIONES

El contexto histórico de la imagen ilustrativa, nos permite concluir que, su aplicación en la apariencia de los objetos, se ha incorporado en todo el trayecto evolutivo del hombre desde su aparición sobre la faz de la tierra, en la prehistoria, hasta nuestros días, sobre toda suerte de soportes, mediante diferentes técnicas, con diversos objetivos de comunicación. Desde entonces, la imagen ilustrativa funge como piel de miles de artefactos de la vida cotidiana y obras como la de Catalina Estrada y su imaginación sin límites, nos permiten comprender su infinidad de aplicaciones.

De acuerdo con los análisis realizados a las obras de la diseñadora, pudimos encontrar un patrón que es característico: la aplicación de sus ilustraciones a objetos y espacios, siempre se caracterizan por el uso del color de acuerdo con el sustrato y el uso que este tiene en la vida cotidiana de una persona. Por ejemplo, las obras cuyos colores principales eran azul o verde, fueron usados en objetos o lugares donde se requiere tranquilidad o descanso, esto, en concordancia con la psicología del color y su influencia en la vida de las personas.

También podemos notar que las formas más frecuentes en las obras de Catalina se relacionan con la fauna y la flora, usualmente originarias de Colombia; esto le da un significado más profundo, ya que ella dice recordar mucho sus orígenes a la hora de realizar sus trabajos y esto hace que generen una sensación de frescura y al mismo tiempo evoquen la calidez del hogar.

Asimismo, se encontró que el éxito de sus obras al ser aplicadas a un objeto deriva del manejo acertado de la modulación dentro del mismo, lo cual es posible gracias al equilibrio visual y en muchos casos, a la simetría. Igualmente, la tensión visual presente en esas piezas hace que sobresalgan por sí solas mediante su aplicación objetual, encontrando un balance general que hace que funcione visualmente en términos de escala y de espacio.

REFERENCIAS

- Abad, C. (15 de agosto de 2008) El mundo ilustrado de Catalina Estrada. El Espectador.
<https://bit.ly/3MKeoZm>
- BBC News Mundo. (2020, 6 septiembre). *Chiribiquete: cómo es y cómo se descubrió la monumental «Capilla Sixtina» de la arqueología de América.*
- Brezzi, Andrea. Tulato. *Ventana a la prehistoria de América*, Bogotá: Villegas Editores, 2003.
- Cabanellas, I., & Diseño, D. (1989). Análisis de imágenes plásticas infantiles: Una lectura entre la certeza y la duda. *Arte, individuo y sociedad*
- D. (2017, 4 octubre). *Historia de la Cerámica China: Dinastía Ming*. Historia del Arte.
- Delgado, P. (5 de marzo de 2021). Entrevista a Catalina Estrada, ilustradora. ABC BLOGS
<https://bit.ly/3LEe11a>
- Dondis, D. A. (1992) La sintaxis de la imagen. Barcelona <https://bit.ly/3yXRTvS>
- Editorial Grudemi. (2021, 13 marzo). *Arte griego*. Enciclopedia de Historia.
- El Espectador (22 de noviembre de 2021) Catalina Estrada, responsable de Encanto más allá del cine. <https://bit.ly/3NymhRF>
- Evolución de la imagen a lo largo de la historia.* (s. f.). Evolución de la imagen a lo largo de la historia.
- Imaginario, A. (2020, 21 diciembre). *Renacimiento: características y obras de arte más importantes*. Cultura Genial.
- Las manifestaciones artísticas en la época precolombina.* (2015, 9 septiembre). Revista Credencial.

- Lleras, Roberto. "El hombre estático: iconografía y sociedad en la metalurgia prehispánica", en Escalona, Carlos y Navarrete, Rodrigo (Editores). *Somos de piedra, somos de barro. Arqueología del cuerpo en América Latina*, Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2012.
- Martínez, A. A. (2021). *La escritura y la imagen en la Edad Media*. La escritura y la imagen en la Edad Media.
- Meggs, P. B. y Purvis A. (2016) «*Historia del Diseño Gráfico*». Wiley
- Morriña, O. (2007) «*Artes Visuales: Dinámica texto imagen*».
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo. *Orfebrería y chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo del Oro*. Bogotá: Banco de la República, Editorial Colina, 1988.
- S. (2021, 29 enero). ¿De qué se tratan las representaciones milenarias del Chiribiquete y la Lindosa? *Semana.com últimas Noticias de Colombia y el Mundo*.
- Torres, C. (8 de diciembre de 2021). Entrevista de Encanto: ¿Cómo ilustrar a Colombia? <https://bit.ly/3LEe11a>
- Townsend, Richard (Editor general). *La antigua América. El arte de los parajes sagrados*. Chicago: The Art Institute, 1993.
- Villafañe, J. (2006). *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide.
- William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña | Museu Nacional d'Art de Catalunya*. (s. f.). William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña.

ANEXOS

	Pág.
ANEXO 1: Matriz de análisis.....	39
ANEXO 2: Imágenes elegidas con su respectiva aplicación objetual.....	40

ANEXO 1: Matriz de análisis obras Catalina Estrada

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14
Obras	Aplicación: Objeto / Espacio	Formas recurrentes	Color dominante	Presencia de equilibrio visual	Equilibrio	Simetría	Presencia de ritmo	Contraste de color	Contraste de forma	Equilibrio y tensión			
		Figuras de flora, flores y hojas		Si	Se conserva	Hay presencia de los mismos elementos con formas congruentes en ambos lados de los objetos.	No	Tiene una relación del color en forma de triada en colores azul, amarillo y rosado	Mismo tipo de formas orgánicas (flora)	Equilibrio			
		Figuras de flora y corazonas		Si	Se conserva	No hay simetría en la composición completa pero si en ciertos elementos dentro de la misma.	Si	Tiene una relación del color en forma de triada en colores azul, rosado y verde	Contraste entre flores, corazonas y la unión entre ambos.	Tensión			
		Figuras de flora y fauna (papávos y mariposas)		Si	La escala disminuye para poder modular la imagen dentro del objeto	Si hay simetría presente	No	Tiene una relación del color de forma cuadrada en colores naranja, rosado, azul y verde	Contraste de formas naturales como flores, plantas, pájaros, mariposas	Tensión			
		Figuras de flora y fauna (pájaros y mariposas)		Si	La escala disminuye para poder modular la imagen dentro del objeto	Si hay simetría presente	Si	Tiene una relación del color de forma analoga en colores amarillo, naranja rojo y verdes	Contraste de formas orgánicas y figuras ornamentales	Tensión			
		Figuras de flora y fauna (pájaros, crabs y flores)		Si	La escala disminuye para poder modular la imagen dentro del objeto	Si hay simetría presente	No	Tiene una relación del color de forma triádica en colores rojo, rosado, azul y verde	Formas orgánicas, naturales, contraste entre las aves y las figuras ornamentales	Equilibrio			
		La más fuerte es el pájaro		Si	se conserva	Hay simetría en los elementos de la imagen, los pájaros son congruentes el uno con el otro y se usa el efecto espejo para reflejar la imagen de ambos lados de la ilustración, lo que hace que se vea equilibrada y simétrica	Si	Tiene una relación del color de forma analoga en colores amarillo, naranja y rojo	Mismo tipo de formas orgánicas (pájaros)	Equilibrio			
		Figuras de flora y fauna (pájaros, hojas y flores)		Si	se conserva ligeramente	no hay tal simetría en esta composición entera pero si objetos que comparten posición y se reflejan dentro de algunos puntos.	No	Tiene una relación del color de forma triádica en colores naranja, rosado, azul y verde	formas de la naturaleza, plantas, flores, hojas, aves	Tensión			
		Figuras de flora y fauna (flora, hojas y fauna)		Si	La escala disminuye para poder modular la imagen dentro del espacio	Hay simetría en la imagen, se ve un reflejo de los elementos de manera simétrica en toda la obra y se usa en su modulación dentro de la aplicación espacial	Si	Tiene una relación del color en forma monocromática en tonos verdes, con unas pequeñas acentuaciones en tonos rojos	Contraste entre formas ornamentales y figuras orgánicas y naturales	Equilibrio			
		La más fuerte es el tigre		Si	Se conserva	Hay una simetría inestable, pues no se aprecia exactamente igual pero si hay presencia de los mismos elementos en todo el espacio	Si	Tiene una relación del color de forma complementaria en colores azul y naranja y de forma analoga en colores naranja y amarillo	Repetición de formas orgánicas (flora) y figuras a la larga de la imagen	Tensión			
		Figuras de flora y fauna (papávos y guacamayas)		Si	se conserva	Si hay simetría presente	Si	En este caso se utilizan colores primarios como amarillo, azul y rojo y colores secundarios como verde, naranja y morado	Repetición de formas y figuras naturales	Tensión			

ANEXO 2: Imágenes elegidas con su respectiva aplicación objetal.

Ilustración

1.

Aplicación objetal | Espacial

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

