

Una aventura llamada colores por la vida

Un ejercicio de clase desarrollado por estudiantes de la Carrera de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, se ha convertido en una oportunidad para comprender, que diseñar es pensar en los demás.

18

Diego Bermúdez
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Colombia

...Había una vez una vez unos valientes aventureros con el deseo infantil de cambiar el mundo.

Salieron en sus barcos en busca de la felicidad que nunca se les había perdido. El color de la luna los condujo hacia misteriosas islas, llevándolos al interior de lo que parecía un castillo: la escuela. Al entrar, chocaron con columnas de chocolate que resultaron ser las piernas de unos gigantes que habitaban el castillo.

Para resolver los misterios que allí se escondían, decidieron escalar a los gigantes de chocolate y así, descubrir con sus propios ojos aquello que se escondía en los sueños de los gigantes. Algunos de estos se sacudían sin dejar que los marineros trepan por sus piernas, otros, los ayudaban a subir porque habían perdido

algo y pensaban encontrarlo en los intrépidos aventureros. Los gigantes de chocolate eran tan activos que solo se calmaban con el canto de las sirenas. Su creatividad desbordaba sus cuerpos como electricidad y sus mentes estaban llenas de acertijos que solo la astucia de los marineros pudieron descifrar. Sin darse cuenta, los aventureros se hicieron cada vez más grandes gracias a la alegría del lugar hasta alcanzar inesperadamente el tamaño de los gigantes, logrando contemplar a plenitud su chocolatosa mirada.

Los gigantes de chocolate, al mirar los ojos de los marineros, entendieron que habían estado buscando algo que estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Escondidas en los sueños de los gigantes, había historias maravillosas que narraban sus alegrías, sus deseos, sus miedos y sus realidades.

Los aventureros, inquietos por su descubrimiento, metieron sus narices en las historias de los gigantes, topándose con dibujos que pedían a gritos su traducción ya que solo eran comprendidos por los gigantes de chocolate. Al descifrarlos, los marineros encontraron allí respuestas a interrogantes como dónde duermen los tiburones, dónde sueñan los sueños de las niñas y por qué lloran tanto las ballenas.

Lo más maravilloso fue que aquellas historias nunca se habían perdido sino que siempre habían estado sonriéndoles a todos. Por eso, los aventureros pintaron sonrisas y sueños en las nubes, abrazos y juegos en los corazones y mil y una maravillas en cuanto rincón escondido tenía el castillo. Con la tarea cumplida, los valientes marineros regresaron a sus barcos, levaron anclas y se fueron felices a casa llevando todo lo aprendido a lo largo de los siete mares y las tierras que los rodean...

La vida es un cuento y cada día los escribimos con la intención de luchar contra el olvido y el silencio. Bajo esta premisa, estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali escribieron a varias manos la anterior historia que narra de manera fabulada una experiencia de diseño participativo llamada **COLORES POR LA VIDA**.

Este proyecto se viene realizando desde 2011 en la clase de Diseño de Comunicación Visual y nace del interés por integrar el proceso de aprendizaje de los futuros diseñadores javerianos con la realización de proyectos de diseño que den respuesta a diversos requerimientos de comunicación visual presentes en la ciudad de Cali, Colombia.

COLORES POR LA VIDA integra el trabajo del diseñador de comunicación visual javeriano con necesidades y exigencias de diseño existentes en diferentes comunidades y sectores sociales de la ciudad de Cali, logrando la unión del proceso académico con el trabajo comunitario en escenarios reales. Así, se han intervenido diferentes escuelas y centros comunitarios en

sectores populares caleños como los barrios Meléndez, Aguablanca, Polvorines y Cascajal.

Esta iniciativa pretende propiciar escenarios de sensibilización y participación social, generando en niños de escuelas públicas de la ciudad un sentido de pertenencia por el espacio escolar, el cual, en algunos momentos consideran ajeno y distante de sus intereses. Así, se logra integrar a los futuros diseñadores con contextos más allá del aula de clase (taller de diseño) a partir de la coordinación y realización de talleres de escritura, dibujo e ilustración infantil con el propósito de hacer más cercano y amable el espacio de la escuela para los niños que allí adelantan sus estudios primarios.

Este proyecto busca integrarse a la solución de problemáticas sociales como las existentes en algunos de los sectores populares como los antes mencionados, expresando el espíritu de la Pontificia Universidad Javeriana Cali por convertir el conocimiento académico como agente de cambio social en busca de un bien común. Así, **COLORES POR LA VIDA** pretende encontrar espacios temáticos que propicien una reflexión profunda del trabajo de la comunicación visual en la actualidad, su rol activo y transformador de la sociedad, al igual que su relación dinámica e incluyente con diferentes sectores de la comunidad.

La necesidad por buscar temas y ejercicios de aplicación formal para proyectos académicos de comunicación visual diferentes a los tradicionales expuestos en el taller de diseño, nos llevaron a preguntarnos por la relación diseño-ciudad desde el escenario educativo. Es allí donde se manifiestan los elementos fundamentales del diseño para dar respuesta a problemáticas de comunicación visual cercanas al compromiso real de nuestra disciplina y su interrelación con el ser humano. De esta manera, **COLORES POR LA VIDA** busca propiciar escenarios de trabajo participativo desde la comunicación visual, integrando la realidad de algunos centros educativos de formación básica de nuestra

ciudad con el trabajo académico realizado en la universidad, permitiendo que se generen diálogos directos entre los diseñadores en formación y comunidades específicas integradas por niños, profesores y padres de familia.

En un primer momento, se buscó entrar en contacto con las comunidades de estos sectores, encontrando en las escuelas espacios de intervención como diseñadores, con el fin de favorecer el acercamiento a la lectura de textos e imágenes por parte de niños que no superaban los 10 años de edad, a través de un ejercicios de escritura creativa y dibujo, dirigidos por estudiantes de la Carrera de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El objeto fundamental de este proyecto, en una primera etapa, radica en intervenir el entorno de las escuelas a través de murales que narran las historias construidas en los relatos y dibujos hechos por los propios niños en los talleres. Lo anterior permite alcanzar un mejoramiento de los escenarios escolares, además de fortalecer valores entre la comunidad como el sentido de pertenencia, el respeto, el trabajo en equipo, entre otros. En una segunda etapa, los futuros diseñadores de comunicación visual diseñan libros infantiles ilustrados a partir del material resultante de los talleres (dibujos y relatos), logrando en un producto editorial la materialización de los anhelos, sueños e historias nacidos de la imaginación de los niños de las escuelas intervenidas.

Así, **COLORES POR LA VIDA** se centra en la reflexión alrededor de hacer posible procesos educativos que posibiliten lograr un bienestar individual y colectivo en comunidades muy determinadas, convirtiendo el conocimiento académicos en un instrumento para alcanzar diversos valores como igualdad, solidaridad, inclusión, dignidad y colaboración.

El proyecto inicia con la organización de equipos de trabajo formados por estudiantes de Diseño de Comunicación Visual, quienes

previo al encuentro con los niños de las escuelas, definen las actividades de los talleres de escritura creativa a ilustración, en los cuales los niños deben construir relatos y dibujos sobre temas como sus sueños, valores sociales, respeto al medio ambiente, etc., de acuerdo a las necesidades expresivas de los niños presentadas por sus maestras de escuela, con las cuales se trabaja de manera articulada en todo momento del proceso.

De esta forma, los niños recrean sus historias a través de su imaginación, construyendo narraciones llenas de la creatividad, fantasía, alegría y emoción propias de la niñez, en un proceso donde la escritura va acompañada por el dibujo, actividad que los niños disfrutaban al máximo, logrando materializar sus ideas a partir de la reinterpretación de sus barrios, sus familias, sus casas y sus escuelas. A partir de los talleres, los futuros diseñadores logran abrir espacios expresivos que les ofrece a los niños la oportunidad de manifestar sus pensamientos por medio de actos creativos, logrando plasmar así una serie de textos e imágenes que invitan a interactuar a la comunidad con su escuela.

Con los dibujos resultantes del taller, se han diseñado varios murales donde los niños, sus padres y maestras han participado a nivel grupal con sus propuestas, las cuales posteriormente fueron aplicadas en conjunto con los estudiantes universitarios desde diversas técnicas del dibujo y la ilustración. Fruto del proceso de trabajo mencionado, se han conseguido desarrollar propuestas muralísticas para que la comunidad educativa de las escuelas se apropie de los espacios que se habitan cotidianamente. Así, se ha logrado ofrecer a las comunidades, especialmente a los niños, escenarios educativos agradables y acondicionados como lugares que acercan y motivan. Posterior a la realización de los murales, los diseñadores se concentran en desarrollar productos editoriales que dan vida a los relatos y dibujos construidos por los niños en los talleres, haciendo visibles por medio de libros infantiles ilustrados las capacidades, habilidades, destrezas y el potencial creativo

de los niños de las escuelas. Es así como el diseño editorial y la ilustración, se convierten en el escenario de socialización de un trabajo que materializa propuestas colectivas con el aporte de niños y universitarios, quienes en conjunto, construyeron discursos llenos de emoción, alegría e imaginación.

El proyecto **COLORES POR LA VIDA** logra la fusión de ideas, relatos e imágenes a través de los sueños los niños y sus motivaciones para el futuro, dando como resultado una serie de historias que representan e identifican un grupo social y cultural representado por la escuela, el barrio y la comunidad. De esta forma, las intervenciones realizadas reafirman el rol de las escuelas en la sociedad y determina su función principal de transmitir con responsabilidad los conocimientos académicos a las nuevas generaciones para que ésta pueda apropiarlos, recrearlos y usarlos como herramienta para comprender el mundo y colaborar en la construcción del bien común. El trabajo realizado en **COLORES POR LA VIDA** desde 2011, ha sido registrado a través de fotografías, videos, piezas editoriales y algunas animaciones que recogen las diferentes etapas del desarrollo del proyecto, sirviendo como memoria documental de la actividad. En abril de 2013, esta iniciativa fue invitada para ser exhibida en el Centro Cultural Comfandi, uno de los más importantes de la ciudad de Cali, siendo de buen recibo por parte de los visitantes a este destacado escenario cultural, lo cual ha servido para difundir el proyecto entre diversos sectores de la sociedad caleña.

La idea de un proyecto diseñado y ejecutado por los propios estudiantes universitarios junto a niños de escuelas de nuestra ciudad, posibilita la creación de un diálogo de saberes, hecho que genera la construcción de un lenguaje común que encuentra en el diseño de comunicación visual el vehículo ideal para la expresión de los niños y jóvenes participantes en esta propuesta. Por otra parte, **COLORES POR LA VIDA** permite la organización y puesta en común de las ideas manifestadas por todos los participantes en el proyecto, generando la

toma de decisiones y la exploración en términos de aplicación práctica de diversos aprendizajes y habilidades desarrolladas previamente, así como conocimientos y reflexiones críticas respecto a la dimensión de llegar a acuerdos en el trabajo en equipo.

Por último, **COLORES POR LA VIDA** es solo una consecuencia de los criterios pedagógicos de la Pontificia Universidad Javeriana, donde el aprendizaje se construye en las aulas con el principal objetivo de servir a la sociedad. Así, se integran la actividad académica de enseñanza con el servicio y el desarrollo conjunto de nuestra sociedad. Por ello, el diseño (asumido como ejercicio de innovación en respuesta a requerimientos sociales) se convierte en el mejor escenario para materializar un proyecto de evangelización a partir del conocimiento, tarea que la Compañía de Jesús viene realizando desde hace siglos y que en Colombia tiene en la Pontificia Universidad Javeriana su principal referente.

