

SISTEMATIZACIÓN DE
**EXPERIENCIAS
INNOVADORAS
DE APRENDIZAJE**
SEIDA

SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE APRENDIZAJE
S E I D A

Compiladoras

Zoraida Palacio Martínez
Lina María González Hernández
Stephany Erazo Ramírez

MISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir con el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la investigación y proyección social.

VISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, soportada en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuestas a las exigencias de la sociedad.

RECTOR

Hugo Alberto Gonzáles López

ALCALDE SANTIAGO DE CALI

Doctor. Álvaro Alejandro Eder Garcés

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Doctor. José Darío Sáenz

REPRESENTANTE EXRECTORES

Lorenzo Portocarrero Sierra

REPRESENTANTE AUTORIDADES ACADÉMICAS

Francia Amelines Chamorro

SUPLENTE AUTORIDADES ACADÉMICAS

Octavio Augusto Calvache Salazar

REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

Doctor. Francisco José Mejía

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL CONSEJO DIRECTIVO

Yorlin Orlando Tenorio Angulo

SUPLENTE ESTUDIANTIL CONSEJO DIRECTIVO

Juan Felipe Cortes Angulo

SUPLENTE ESTUDIANTIL CONSEJO DIRECTIVO

Paula Catalina Rosero Vásquez

REPRESENTANTE DOCENTE CONSEJO DIRECTIVO

Luz América Martínez Álvarez

SUPLENTE DOCENTE CONSEJO DIRECTIVO

Gloria Irina Castañeda Gamboa

REPRESENTANTE EGRESADOS

Miguel Ángel Aguilera Castro

SUPLENTE EGRESADOS

Roger Triviño Sarria

SUPLENTE EGRESADOS

Daniel Felipe López Sánchez

SECRETARIO GENERAL

Luis Guillermo Betancourt Maradiaga

RECTOR

Hugo Alberto Gonzáles López

VICERRECTORA ACADÉMICA

Zoraida Palacio Martínez

DECANO FACULTAD DE INGENIERÍAS

Edwin Jair Núñez Ortiz

DECANA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Francia Amelines Chamorro

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Octavio Augusto Calvache Salazar

DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL

María Isabel Afanador Rodríguez

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Víctor Manuel Villegas Uribe

REPRESENTANTE PRINCIPAL DE DOCENTES

Olga Ivonne Fernández Gaitán

SUPLENTE REPRESENTANTE DOCENTES

Mario German Domínguez

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

Ana Liliana Caicedo Cuenú

SUPLENTE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

Yennica Damiana Tenorio Angulo

SUPLENTE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

Lina Marcela Cuero

JEFE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Yolanda Ochoa Grajales

DECANO ASOCIADO DE INVESTIGACIONES

Juan Carlos Cruz Ardila

DIRECTORA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Yesenia Perea Ñuste

SECRETARIO GENERAL

Luis Guillermo Bethancourt Maradiaga

EL FOTOFANZINE, LA EDICIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO PERSONAL COMO NARRATIVA DE LA MEMORIA SOCIAL

Autora

Martha Isabel Calle

Experiencia Innovadora implementada en la asignatura Medios 3, programa Diseño Visual, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, presentada en el marco de las Experiencias Significativas e Innovadoras, convocado por la Secretaría de Educación Distrital del Valle del Cauca.

Resumen

El artículo "El Fotofanzine, la edición del archivo fotográfico personal como narrativa de la memoria social" presenta una experiencia pedagógica innovadora desarrollada en la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), en la asignatura Medios 3 del programa de Diseño Visual. La propuesta integra la memoria social y los archivos fotográficos personales a través del fotofanzine como un medio para la resignificación y el diálogo con el contexto latinoamericano. A partir de archivos íntimos y públicos, los estudiantes elaboraron fotofanzines que abordaron temas como el conflicto armado en Tumaco, la violencia urbana en Cali, el racismo y el feminicidio. El proceso incluyó fases de análisis, reconstrucción de archivo, construcción narrativa y maquetación digital y física. El enfoque permitió a los estudiantes transformar su memoria personal en una narrativa colectiva, promoviendo la reflexión sobre la violencia estructural en Colombia. Además, el artículo destaca la importancia de la autopublicación como una alternativa accesible para la difusión de estos relatos. Los resultados de los proyectos evidencian la capacidad del diseño visual para generar conciencia social y fortalecer la memoria histórica desde una perspectiva autoral y experimental.

Palabras clave

Memoria, Fotofanzine, Diseño, Edición, Archivos Íntimos y Públicos

Abstract

The relationship between social memory and a personal photographic archive is profoundly complex. Archives, as a pure reflection of a social fabric, embody the reality that connects us all. Each design and editing process in these four self-published photofanzines—created by five visual design students as part of a university academic project—is imbued with emotions, deep meanings, and denunciations. Their goal is to halt the loss of individual memory and contribute to a richer collective memory. This article presents a valuable pedagogical experience that integrates processes of resignification of social memory through visual design, using the creation of a photofanzine to challenge a historical moment of hyper-digitalization. Furthermore, the photo book and photofanzine, as Latin American phenomena, have enabled the incorporation of new discourses, poetics, and perspectives on memory through self-management, fostering a global dialogue. The design process carried out by the students addresses critical issues such as the armed conflict in Tumaco, Nariño, and urban violence in the marginalized neighborhoods of Cali, Colombia, where femicides, stray bullets, and racism intersect. Through various poetic constructions of images and the brief texts accompanying each of these printed pieces, the photofanzines offer a space for memory in previously silenced contexts, intertwining personal stories with broader social narratives through intimate and public archives.

Keywords

Memory, Photofanzine, Design, Editing, Intimate, Public Archives

Antecedente

Esta experiencia pedagógica fue implementada con estudiantes de tercer semestre de Diseño Visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), que vienen en gran parte del pacífico colombiano de departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, estos territorios han enfrentado históricamente una serie de dificultades relacionadas con el acceso a educación y procesos de conflicto armado que aún siguen estando muy presentes.

Como orientadora de estos procesos de aprendizaje, también como artista y diseñadora, mi interés por la memoria como herramienta de transformación del dolor se refleja en mi enfoque pedagógico-creativo, apoyándome de diferentes procesos previos que realicé con comunidades y poblaciones vulnerables, para integrar cuidadosamente esta metodología dentro del aula. Para lograr el desarrollo y la culminación de los proyectos fue necesario que cada tema escogido por cada estudiante surgiera de la manera más genuina posible, asegurando así un auténtico interés personal.

Desde una perspectiva teórica, sobre la relación entre memoria y dolor, Elizabeth Jelin plantea en su obra *Los trabajos de la memoria* (2002), que la memoria no solo es un medio para recordar el dolor, sino también para resignificarlo y transformarlo en una fuente de resiliencia y movilización social, este análisis surge en relación con la violencia política y las dictaduras en América Latina.

Durante la experiencia pedagógica se les invita a revivir, encarnar y reorganizar, durante el proceso de edición, las memorias que han elegido trabajar para construir un relato que contenga la esencia de su sentir. De este modo, la edición se convierte en un proceso de reflexión y vinculación de fotografías con recuerdos, a su vez, se les invita a los estudiantes a

asociar estas memorias con sensaciones corporales, imágenes mentales, olores y sonidos.

"La memoria es un estado proyectivo, dado que la imagen es un fenómeno articulado a la imaginación. La imagen posee una naturaleza intermedia, que no es ni verbal, ni icónica, sino que es una mezcla entre imágenes mentales, reales e inconscientes. La imagen y el imaginario, entonces, interactúan entre sí, porque la facultad creativa es productora de imágenes internas que luego son exteriorizadas. Lo imaginado es sinónimo de ficticio, inventado, opuesto a lo real o a lo realista. Los imaginarios, por tanto, pueden encarnar eventualmente imágenes materiales y crear realidades" (Calle, 2021, p. 119).

Al trabajar desde el archivo íntimo y social se refuerza el valor que tiene que los estudiantes reconstruyan su historia personal, ya que permite obtener una mayor comprensión sobre lo sucedido y descentraliza el concepto de memoria como algo construido desde la perspectiva únicamente institucional. Al abordar el concepto de "archivo" desde sus orígenes, se encuentra ligado al poder, centralizado, sistematizado y como algo inamovible que en cierta manera asegura que ciertos discursos sean incuestionables. Jacques Derrida (1995) sostiene:

"Los archivos tienen lugar: en esta domiciliación, en esta asignación de residencia. La residencia, el lugar donde residen de modo permanente, marca el paso institucional de lo privado a lo público, lo que no siempre quiere decir de lo secreto a lo no-secreto (...) no sólo requiere que el archivo esté depositado en algún sitio, sobre un soporte estable y a disposición de una hermenéutica legítima. Es preciso que el poder arcóntico, que así mismo reúne las funciones de unificación, de identificación, de clasificación, vaya de la mano con lo que llamaremos el poder de consignación" (Derrida, 1995, p. 10).

Cada estudiante es autor de su propia historia, su propio editor, lo que le permite enfocarse en los aspectos esenciales; así se crea un espacio que promueve un sentido de pertenencia y fomenta un discurso y una narrativa personal sobre su lugar en el mundo. Este enfoque no solo enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también empodera a los estudiantes al permitirles reconocer su propia voz autorial. Entender que en el diseño visual se adquieren herramientas para vender productos y servicios, como también, que el diseñador visual es un autor en potencia. Steven Heller (2015) plantea la idea de que, así como tenemos un tono, un timbre y un acento al hablar, tenemos una "voz visual" que, en ciertas ocasiones, dependiendo del proyecto de diseño, esa voz es más predominante o menos "visible".

Trabajar con archivos personales demuestra que no estamos solos con nuestro sufrimiento; nos conecta con otras personas que comparten nuestras heridas, fomentando la empatía. Cada proyecto presentado por los estudiantes de Diseño Visual de la UNIAJC refleja un sistema social violento del que hemos sido víctimas de una u otra forma.

Archivo Íntimo Y Archivo Social

En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, la memoria social es un tema crucial para comprender cómo las sociedades siguen enfrentando su pasado traumático. Ha sido fundamental para sanar las heridas del conflicto armado y visibilizar problemáticas como la violencia de género, la desaparición forzada y las violaciones a los derechos humanos, contribuyendo a la construcción de una identidad colectiva.

Diversas iniciativas de colectivos artísticos en Latinoamérica han tendido puentes con las comunidades, creando relatos colaborativos que permiten compren-

der los acontecimientos del pasado. Del mismo modo, los proyectos personales de artistas y creadores han sido fundamentales en la reconstrucción de estas memorias, ya que surgen en el territorio y no desde la mirada institucional. Estas iniciativas han sido cruciales en el rescate de historias y vivencias, y han sido esenciales para fomentar la empatía en la sociedad, la historia social la atraviesan sujetos y estos relatos tienen gran valor histórico y ayudan a seguir fortaleciendo el auto conocimiento.

Manfred (1992) plantea que el mayor desafío que tenemos es descubrirnos a nosotros mismos a través del acto creativo. Conforme evoluciona la sociedad, nuestros lenguajes se vuelven más complejos, "sabemos mucho, pero comprendemos casi nada", ya que todo gira en torno a la información y el desarrollo de la ciencia, mientras que la consciencia del ser humano solo puede evolucionar en la medida en que se considera como una unidad con todo lo demás, así se podrían resolver los problemas más profundos.

Estos procesos desafían la institucionalidad y, a menudo, la forma sesgada de construir la memoria social, mientras que el tejido intersubjetivo entre el archivo fotográfico íntimo y público ofrece perspectivas sensibles alejadas de las narrativas descriptivas de la historia oficial que excluyen la creación como proceso de construcción de memoria histórica. En este contexto, se destaca la importancia del trabajo realizado en el aula, donde la conexión entre archivos personales e íntimos con realidades sociales de nuestro país abre nuevas posibilidades de apropiación e interpretación.

El espacio académico universitario no debería limitarse a desarrollar competencias técnicas orientadas a satisfacer las demandas comerciales y de la industria, sino también a proporcionar herramientas para el empoderamiento, la expresión y la comprensión profunda de

nuestra historia. Este proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño visual es una herramienta de conocimiento para generar procesos de intervención social, construir y resignificar memoria, crear historias y relatos que reivindiquen a quienes han sido afectados por las injusticias estructurales del sistema social que nos rige.

Este proceso intersubjetivo es esencial en el espacio académico, para seguir construyendo en el aula espacios de reflexión crítica y sensible, procesos de empatía y otredad que permitan seguir tejiendo nuestra historia colectivamente. Cada uno de estos proyectos ha tomado imágenes de un archivo familiar y personal (íntimo), y algunos de estos se han fusionado con archivos públicos tomados de periódicos y noticias, estableciendo un diálogo entre estos. Entre lo establecido y lo vivido, entre el documento social y el relato único, personal.

¿Qué Es El Fotofanzine?

Los fanzines tienen su origen en los años 1930 en los Estados Unidos, vinculados inicialmente a la comunidad de ciencia ficción, pero su popularidad aumentó en los años 1970 con el auge del punk y los movimientos contraculturales. Durante las décadas de 1980 y 1990, el fotofanzine ganó terreno dentro de comunidades artísticas y movimientos alternativos que buscaban explorar la imagen fotográfica como medio de expresión política, cultural o personal.

Tiene su origen en la combinación de dos conceptos clave: el fanzine y la fotografía. Un fotofanzine es una publicación impresa de corta tirada que combina elementos de la fotografía y el formato de revista o fanzine. Son apreciados por su carácter artesanal, su accesibilidad y su capacidad para llegar a públicos específicos interesados en la fotografía contemporánea. Generalmente, se caracteriza por ser

autoeditado, de bajo costo y distribución limitada. Este formato permite a los fotógrafos, diseñadores y artistas comunicar de manera independiente, sin pasar por editoriales e invertir grandes presupuestos, y también explorar la denuncia a través de narrativas alternativas.

Es una forma en auge que muchos autores latinoamericanos han adoptado para presentar sus obras en formatos físicos y coleccionables. Al mismo tiempo, ha emergido como una alternativa accesible para la auto publicación de trabajos fotográficos, permitiendo, desde Latinoamérica y a bajo costo, la creación de un escenario autogestionado y libre para la circulación de contenidos. Este espacio, impulsado por artistas y diseñadores sin necesidad de aval institucional, se sostiene en gran medida gracias al apoyo colectivo, facilitado por la difusión en redes sociales.

Autopublicar: De La Pantalla Al Papel

Uno de los retos de dicho proceso era motivar a los estudiantes a explorar la experiencia de navegar en una pieza editorial impresa, considerando que su generación consume demasiados contenidos efímeros de redes sociales, principalmente audiovisuales. Este fenómeno se observa constantemente en las redes sociales, donde el ejercicio de auto publicación está presente de manera continua en estos espacios virtuales de convergencia. No obstante, este ejercicio propuesto por las tecnologías y las redes de información tiene una naturaleza efímera, lo que influye profundamente en nuestra relación con la memoria. Sabemos que ciertos eventos se vuelven virales solo para desaparecer poco después.

Los jóvenes estudiantes de la UNIJAC están cada vez más inmersos en entornos académicos virtuales, lo que permite

nuevas formas de interacción y experiencias pedagógicas transmedia significativas. En contraste, este ejercicio pedagógico titulado "El fotofanzine: la edición del archivo fotográfico personal como narrativa de la memoria social" busca generar un encuentro colectivo presencial con el archivo a través de los sentidos, especialmente el tacto, creando una experiencia más tangible y duradera.

"La manera en la que almacenamos los recuerdos ha cambiado mucho y este giro está estrechamente vinculado al salto de la oralidad a la escritura, la impresión y de ahí a la elaboración electrónica" (Barceló, 2017, p. 7). En este sentido, la historia formal puede estar en proceso de desmaterialización debido a las nuevas formas de registro digital, mientras que la memoria colectiva adquiere relevancia en la medida en que las comunidades buscan recordar y revivir su pasado a través de medios contemporáneos, más accesibles y visualmente poderosos.

Los proyectos aquí presentados destacan por sus interesantes aspectos táctiles. Por ejemplo, uno de estos tiene el formato de un acordeón desplegable como se muestra en la fotografía tomada por mí en 2022 (Figura 1), que puede leerse por ambos lados, permitiendo una lectura no lineal de la pieza. En otro se incorpora un mechón de cabello real de la madre de la estudiante, el cual se puede tocar como se muestra en la fotografía tomada por mí en 2022 (Figura 4), añadiendo una dimensión emocional y sensorial. De esta manera, se construye una nueva experiencia de edición para el Diseño Visual a través de los sentidos, explorando la secuencialidad y tridimensionalidad con la narrativa integrada de imágenes y textos.

Descripción De La Experiencia

Esta es una experiencia de aprendizaje que vincula el autoconocimiento, la investigación y el diseño. Durante el proce-

so, como orientadora, mi tarea fue guiar a los estudiantes durante las siguientes etapas de análisis e investigación, diseño y edición: 1) análisis de referentes locales, nacionales y latinoamericanos; 2) reconstrucción del archivo íntimo y público; 3) construcción narrativa, y 4) maqueta digital y física.

Teniendo en cuenta que, al existir un vínculo emocional con los archivos, era crucial que cada estudiante viviera y sintiera el pasado para que esa memoria atravesara primero su cuerpo, aunque esto a veces generara una carga emocional que podía llevarlos a abandonar el proceso. Para evitarlo, fue necesario ayudarlos a tomar cierta distancia en algunos momentos, permitiéndoles abordar el contenido con una objetividad que les facilitara construir una narrativa clara, accesible y funcional, como lo haría un diseñador visual. Esta postura objetiva no minimiza la experiencia, sino que se convierte en la clave del diseñador, quien debe pensar en la lectura y la usabilidad del producto editorial para conectar efectivamente con el público. Se trata de una labor donde los materiales, el formato, la secuencialidad, la yuxtaposición, el contraste, el texto, la tipografía, el uso del color, el manejo del espacio y el empleo de figuras retóricas, entre otros elementos, enriquecen el lenguaje visual de la publicación.

Finalmente, cuando los fotofanzines fueron terminados y compartidos con otros estudiantes y sus familias, supe que quienes los recibieron se sintieron profundamente conmovidos. Las publicaciones trascendieron su propósito inicial, convirtiéndose en un libro para el recuerdo. Posteriormente, me dediqué a seleccionar algunos proyectos como muestras representativas del proceso de diseño y edición que tuvo lugar en el aula, destacando aquellos que mejor capturaron la esencia y las vivencias.

Objetivo De La Experiencia

Crear una narrativa intersubjetiva, editorial, impresa y de carácter experimental a través de un proceso de diseño y edición del archivo fotográfico íntimo y público en un fotofanzine.

Metodología Empleada

Análisis De Referentes Latinoamericanos: Los referentes de fotolibros y fotofanzines utilizados en el aula durante el proceso de análisis e investigación previa a la creación de sus propias piezas incluyeron una selección de autores locales, nacionales y latinoamericanos que he ido coleccionando paulatinamente en mi pequeña colección de publicaciones impresas (fotolibros y fotofanzines). Además, fue clave mostrar trabajos previos de otros estudiantes que habían pasado por la misma experiencia en la Universidad del Valle.

Se revisaron varios tipos de publicaciones impresas donde la fotografía era central con el propósito de entender diferentes tipos de publicaciones que no son un fotolibro como: libros de fotografía y catálogos de obra fotográfica, contrastándolos con fotolibros y fotofanzines. En una entrevista que le hacen a Ricardo Báez, diseñador venezolano que desarrolla proyectos de fotolibros, expone que "Hoy en día, tal vez el soporte más interesante en el que las fotografías existen es el fotolibro. Su estructura experimental hace de ellos complejos espacios de pensamiento (visual, verbal, gráfico)".

Reconstrucción Del Archivo Íntimo Y Público: En este punto es importante citar a una de mis maestras del trabajo con archivos, Vilena Figueira, ya que, en el año 2020, yo estaba llevado a cabo procesos de apropiación del archivo fotográfico familiar a través de su orientación, su propuesta fue que teníamos que hacerle pre-

guntas al archivo para detonar cosas en él. De esta forma, cuando nos sentamos a observarlo y a cuestionarlo, estamos llevando a cabo un proceso de activación del mismo, permitiéndonos ver las capas ocultas que llevan símbolos y arquetipos. Asimismo, los estudiantes que llevaban este proceso conmigo lo hicieron.

Construcción Narrativa: La construcción narrativa de la pieza no es más que una historia que se quiere contar. De igual forma, la relación entre el archivo íntimo y el archivo público se lleva a cabo estableciendo esos diálogos en la narrativa. Este es un método empleado por el fotógrafo Santiago Escobar-Jaramillo, quien en sus talleres de fotolibro orienta la forma en que una voz autoral está presente en la pieza a partir de fragmentos que componen una historia a partir de imágenes sugerentes que dialogan entre sí, permitiendo al lector tener casi una relación literaria con la pieza a través de la diagramación y la elección de formatos, papeles y materiales.

Maqueta Digital Y Física: Tras completar el anterior proceso, se procede a la etapa de armado. En este punto, los estudiantes inician sus ideas con los primeros bocetos que esbozan una maqueta inicial. Posteriormente, avanzan hacia una maqueta digital que incorpora las imágenes seleccionadas. Finalmente, confeccionan su primera maqueta impresa de bajo costo y con un estilo de encuadernación. Todo este proceso, para definir, finalmente, los materiales que harán parte de este recorrido táctil y los ajustes finales en la narrativa visual propuesta.

Resultados

El primer proyecto es el de Nataly Ramírez y Stephania Posso, ellas exploran la violencia urbana, esa que se convierte en una bala perdida en los barrios populares, del cual ella fue víctima directa. El segundo proyecto, el de Karen Nallely

Palomino, aborda el racismo naturalizado en los grandes medios y expone a sus padres afro como héroes; mientras que el tercer proyecto de Loren Dayana Estacio examina el conflicto armado que ha marcado a pueblos y ciudades periféricas durante décadas a través de un suceso inolvidable en Tumaco, Nariño, en el que su vecina muere por el impacto de una motobomba. Por último, el cuarto proyecto trata el feminicidio, un flagelo que se intensifica cada día y se hace más visible, es tema central en el proyecto de Karol Dayanna Tosse, quien decide abordar el asesinato de su mejor amiga. Estos trabajos visuales no sólo denuncian las diversas formas de violencia que permea nuestra sociedad, sino que también invitan a la reflexión y la acción. Son una llamada de atención para la transformación y la búsqueda de un futuro más justo y equitativo.

A través de este video de YouTube se puede ver la selección de proyectos:

Bala perdida

Por: Nataly Ramírez y Stephania Posso (Historia sobre la violencia urbana):

Figura 1 y 2. Fotografías propia tomada en el aula de clase, 2022.

Este proyecto relata la experiencia de Nataly, quien recibió una bala perdida en su cuello, estando en su propia casa en un barrio popular en Cali, Colombia. Lo singular de esta obra radica en que los archivos utilizados son fotografías tomadas por su madre mientras ella permanecía en estado de coma en la clínica, almacenadas en un disco duro que no había sido conectado nuevamente hasta el inicio de este trabajo. La pieza incluye autorretratos que Nataly creó para integrar en algunas de las páginas, así como elementos gráficos que aluden al orificio en su garganta causado por la bala, dando la sensación de vacío. Al final, se presenta una serie de cartas y fotografías de los altares que sus familiares y amigos levantaron en un intento por salvar su vida, aportando una dimensión íntima y emocional al proyecto.

A continuación, una entrevista aplicada a las autoras de los proyectos:

¿Por Qué Eligieron Abordar Este Tema?

Elegimos este tema porque fue una situación tanto emocional como física que marcó profundamente la vida de Nataly. Una bala perdida atravesó su cuello, pero gracias al apoyo de su familia, amigos y su incansable lucha, logró sobrevivir. Queríamos destacar su historia de superación, que la ha fortalecido como persona.

¿Cuál Fue La Mayor Dificultad Que En-

frentaron? Nuestra mayor dificultad fue revivir esa experiencia, recordándola a través de fotografías e historias. Esto nos permitió utilizar esos registros fotográficos para ilustrar la dureza de la época que Nataly atravesó.

¿Ha Cambiado Su Percepción Sobre El Valor De Los Archivos Fotográficos Utilizados En Su Fotofanzine? Sí, nos sentimos orgullosas del trabajo final, ya que las fotografías auténticas capturan fielmente la dificultad de esa situación.

¿Han Compartido Este Trabajo Con Familiares, Amigos U Otros? Si es así, ¿cómo fue recibido el producto editorial? Sí, lo compartimos con la tía de Nataly, quien vivió el proceso junto a ella y le brindaba apoyo constante. La recepción fue conmovedora; ella apreció profundamente que utilizáramos estos archivos, reconociendo su valor continuo.

N.E.G.R.A

Por: Karen Nallely Palomino (Historia sobre el racismo)

Figura 3 y 4. Fotografías propia tomada en el aula de clase, 2022.

Este proyecto es un tributo que Karen rinde a sus padres, de quienes se siente profundamente orgullosa por su identidad negra del Pacífico colombiano. A través de fotografías de archivo tanto de sus padres como de sí misma, Karen establece un paralelo entre su familia, personas comunes y corrientes, y figuras negras famosas de Estados Unidos. En uno de los retratos, incorpora un mechón del cabello de su madre, permitiendo que el espectador lo toque, añadiendo una dimensión táctil a la pieza editorial, también un toque de realidad que contrasta con la ficción de los personajes famosos. Finalmente, integra textos alusivos que reivindican el poder de ser negra, celebrando la fortaleza, belleza e inteligencia de su herencia.

A continuación, una entrevista aplicada a la autora del proyecto:

¿Por Qué Eligió Trabajar Este Tema? Elegí este tema para explorar la experiencia de la descendencia negra y rendir homenaje al cabello afro.

¿Cuál Fue La Mayor Dificultad Que Enfrentó? Mi mayor dificultad fue organizar las imágenes para que contaran una historia coherente.

¿Ha Cambiado Su Percepción Sobre El Valor De Los Archivos Fotográficos Utilizados En Su Fotofanzine? Sí, a través de este proyecto, comprendí que las fotografías no solo capturan momentos, sino que también narran historias.

¿Ha Compartido Este Trabajo Con Familiares, Amigos U Otros? Si Es Así, ¿Cómo Fue Recibido El Producto Editorial? Sí, lo compartí con mi madre, amigos y algunos familiares. Sus reacciones fueron de alegría y orgullo, especialmente considerando que era mi primer fotofanzine

La Ley del Silencio

Por: Loren Dayana Estacio (Historia del conflicto armado)

Figura 5 y 6. Fotografías propia tomada en el aula de clase, 2022.

Este proyecto revive la historia de una moto bomba detonada en Tumaco, Nariño, Colombia, cerca de la estación de policía, el 1 de febrero de 2012, a la 1:55 p.m., un horario en el que muchos se desplazaban hacia sus colegios y trabajos. La ley del silencio, impuesta por las FARC y los Rastrojos, grupos armados al margen de la ley en Colombia, reinaba en la comunidad; nadie se atrevía a denunciar ni a detener los rumores de atentados terroristas. Así, aunque todos sabían que la bomba iba a explotar, nadie podía hablar. En este atentado, la vecina de Loren Dayana perdió la vida, y la pieza que creó se convirtió en un homenaje a esta víctima. Además, Loren Dayana reflexiona sobre cómo la explosión destruyó las edificaciones de la comunidad mientras la estación de policía permanecía intacta, a pesar de que el atentado estaba dirigido a esa institución. Se pregunta: “¿realmente quiénes son los que han sufrido esta guerra?”.

A continuación, una entrevista aplicada a la autora del proyecto:

¿Por Qué Eligió Trabajar Este Tema? Escogí este tema porque fue una experiencia que me marcó profundamente, casi terminando con mi vida en aquel momento.

¿Cuál Fue La Mayor Dificultad Que Enfrentó? La mayor dificultad fue obtener permisos para acceder a los registros de ese día y a la información proporcionada por su familia.

¿Ha Cambiado Su Percepción Sobre El Valor De Los Archivos Fotográficos Utilizados En Su Fotofanzine? Sí, esta experiencia me hizo valorar aún más el poder de las fotografías para contar historias reales y conmovedoras.

¿Ha Compartido Este Trabajo Con Familiares, Amigos U Otros? Si Es Así, ¿Cómo Fue Recibido El Producto Editorial? Sí, algunos familiares y amigos lo vieron y quedaron conmovidos al revivir ese momento. Reconocieron la importancia de la prevención y la acción contra la violencia.

¿Quién apagó tu luz?

Por: Karol Dayanna Tosse (Feminicidio)

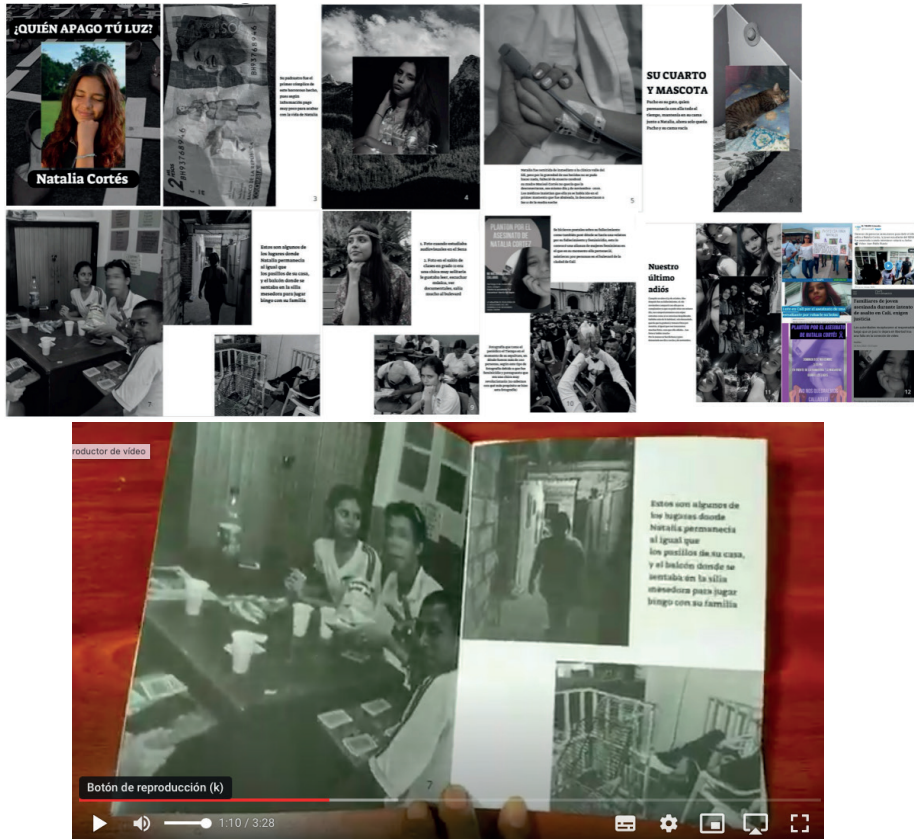

Figura 6 y 7. Fotografía propia tomada en el aula de clase, 2022

Este proyecto revive la trágica historia de feminicidio que impactó a Karol, quien perdió a una amiga activa en los movimientos feministas en Cali. Su amiga fue asesinada por su padrastro, quien pagó a un sicario dos mil pesos para que, haciéndose pasar por un ladrón, cometiera el homicidio muy cerca de su hogar, mientras su madre estaba presente. Esta dolorosa historia se presenta en el fotofanzine a través de imágenes del billete de dos mil pesos colombianos, fotografías de su casa, de su gato durmiendo en el vacío de su cama, así como de las marchas y las noticias que surgieron en torno a este lamentable suceso.

A continuación, una entrevista aplicada a la autora del proyecto:

¿Por Qué Eligió Trabajar Este Tema?

Este tema surge a partir de la trágica experiencia de una joven estudiante en Cali. Su historia busca ser un llamado de atención sobre la violencia que sufren muchas mujeres.

¿Cuál Fue La Mayor Dificultad Que Enfrentó?

La mayor dificultad fue obtener los permisos y la autorización para acceder a los registros y la información proporcionada por su familia.

¿Ha Cambiado Su Percepción Sobre El Valor De Los Archivos Fotográficos Utilizados En Su Fotofanzine?

Sí, este proyecto me hizo apreciar aún más el poder de las fotografías para capturar momentos y transmitir emociones.

¿Ha Compartido Este Trabajo Con Familiares, Amigos U Otros? Si Es Así, ¿Cómo Fue Recibido El Producto Editorial? Sí, algunos familiares y amigos lo vieron y quedaron conmovidos. Reconocieron la importancia de concienciar sobre la violencia contra las mujeres y tomar medidas para prevenirla.

Innovación

La propuesta se distingue por su enfoque sensible y experimental, este enfoque sobre el trabajo con la memoria, arraigado en una posición autoral personal e íntima, explora los mismos principios del diseño visual, pero con objetivos de diseño editorial y terapéutico, al no estar regido por las lógicas de la oferta y la demanda, sino desde una lógica de reconstruir el pasado para comprender mejores sucesos que aún no se han podido procesar completamente.

Retroalimentación

Los estudiantes expresaron un alto grado de implicación en el proceso, que abarcó tanto la fase de investigación, de edición y de publicación. El desafío adicional de llevar a cabo la impresión fue percibido como un logro significativo por parte de ellos, quienes experimentaron una sensación de satisfacción al superar exitosamente este obstáculo.

Sostenibilidad

Una estrategia para otorgar sostenibilidad a este proceso podría consistir en que los estudiantes desarrollen un repositorio de fotolibros y fotofanzines, contribuyendo así al fortalecimiento del ámbito editorial dentro de la carrera de Diseño Visual en la UNIAJC dentro de la biblioteca, que sirva como material de consulta. Este enfoque puede ampliar progresivamente la perspectiva de innovación, creación y edición de productos editoriales independientes, enriqueciendo así al diseño visual para generar, preservar y

transformar la memoria. Los procesos en el aula no solo deben enfocarse en alcanzar los objetivos de aprendizaje basados en competencias académicas para el mundo laboral, sino también en aprovechar el espacio como una oportunidad para el autoconocimiento, la expresión y la construcción de identidad.

Bibliografía

Báez, R. (s.f.). LUR, Publicación especializada en fotografía y cultura visual. Entrevista: <https://e-lur.net/dialogos/ricardo-baez/#comments>

Barceló, E. (2017). La desmaterialización de la historia local y la materialización de la memoria colectiva (Trabajo final de grado). Universidad Complutense de Madrid.

Calle, M. I. (2021). Memorias simbólicas y afectivas a través de la fotografía, el cuerpo y los objetos. Imágenes en fragmentos, memoria histórica en una comunidad del Valle del Cauca, Colombia. Editores (blindado).

Heller, S. (2005). Graphic style lab. Rock publishers.
Jelin, E. (2012). Trabajo de la memoria. Serie: Estudios sobre Memoria y Violencia, 1. 2da Edición. Instituto de Estudios Peruanos.

Max-Neef, M. (1992). Conferencia: El acto creativo. Primer congreso de creatividad. Colombia.

SISTEMATIZACIÓN DE
**EXPERIENCIAS
INNOVADORAS
DE APRENDIZAJE**
S E I D A

 **Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

ISBN: 978-958-5167-68-1

9 789585 167681