txt.

CAMILO
SACOTTO
& TOA
TRIPALDI

img.

NO ESTOY CONFORME

DISEÑO DISIDENTE ECUATORIANO

%#!@

artem
DISEÑO

CRISIS DEL SER

DESEMPLEO SOLO PROCRAS
ANSIEDAD DINERO TINAR
ESTANCARSE RECONO ESTRÉS
MEDIOCRIDAD CIMIENTO TRAICIONAR
MIEDO ENCAJAR EXPECTATIVAS
DECEPCIÓN EL FUTURO COBRAS
APARIENCIAS INSEGURIDAD MUCHO
ERRORES ADULTO NO ERES DE 10
CAMBIOS ESCALERA DORMIR 8H
COMPETENCIA CORPORATIVA DUDAS
INTELIGENCIA RABIA BALANCE
ARTIFICIAL VERGŪENZA HABILIDADES

NO ESTOY CONFORME

DISEÑO DISIDENTE ECUATORIANO

NO ESTOY CONFORME
DISEÑO DISIDENTE ECUATORIANO

© del texto: Camilo Sacotto, Toa Tripaldi
© de las imágenes: sus respectivos autores y autoras
© de esta edición: Casa Editora. Universidad del Azuay
Cuenca-Ecuador, 2026

Diseño y diagramación: Camilo Sacotto
Corrección de estilo: Camila Peña

Libro arbitrado por pares: Coco Cerrella, Rosana Corral, Diego Jaramillo

Impresión: PrintLab / Universidad del Azuay

ISBN: 978-9942-54-133-8
e-ISBN: 978-9942-54-134-5
ISBN EPUB: 978-9942-54-135-2

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

CONSEJO EDITORIAL / UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Francisco Salgado Arteaga
Rector

Genoveva Malo Toral
Vicerrectora Académica

Raffaella Ansaloni
Vicerrectora de Investigaciones

Toa Tripaldi
Directora de la Casa Editora

Camilo Sacotto
Toa Tripaldi

NO ESTOY CONFORME

DISEÑO DISIDENTE ECUATORIANO

UNIVERSIDAD DEL AZUAY | Casa Editora

AL PEQUEÑO
CAMILO,
QUE ENCONTRÓ REFUGIO EN
LA EXCELENCIA ACADÉMICA.
HOY SOMOS +.
MUCHO +.

A LOS SACOT(T)O GARCÍA:
ABUELO **MILO,**
ABUELA **JOSEFINA**
Y SUS **6-14-5.**
NUNCA ME FALTARON EJEMPLOS
DE ÉXITO Y CARIÑO.

camilo...s

ÍNDICE

Prólogo 12
Introducción 18
Teoría 20
Diseño social 22
Activismo gráfico 24
Objetivos del activismo gráfico 28
Responsabilidades del diseñador de comunicación visual socialmente responsable 30
Resistencia creativa 34
Arte, diseño, creatividad, estética y disidencia 36

Investigación **40**

PARTE 1: Crónicas **44**
¡ESCÚCHAME!

PARTE 2: Obras **165**
¡MÍRAME!

Referencias **291**

PRÓLOGO

Cuando las palabras son insuficientes o intentan ser silenciadas, el diseño encuentra la forma de hablar; y al hacerlo, convierte la imagen en memoria, la creatividad en resistencia y la comunicación en un acto de transformación social.

Toda sociedad deja huellas de su tiempo en las imágenes que produce. Algunas celebran, otras informan y muchas persuaden; pero existen también aquellas que cuestionan, incomodan y resisten. Son imágenes que nacen del desacuerdo, de la necesidad de denunciar una injusticia, de la urgencia por hacer visibles realidades ignoradas. En ese territorio se inscribe el diseño disidente.

Este libro nos invita precisamente a recorrer ese espacio. A través de una cuidadosa recopilación de biografías, testimonios y obras de destacados diseñadores y artistas disidentes del Ecuador, el lector podrá descubrir no solo las piezas gráficas que han acompañado distintas luchas sociales, sino también las personas que las hicieron posibles. Detrás de cada ilustración existe una historia personal, una postura ética y una voluntad de transformar la realidad mediante el poder de las imágenes.

Uno de los mayores méritos de esta publicación es que no se limita a documentar una producción artística. Su autor, Camilo Sacotto, emprendió una investigación rigurosa que tuvo como origen su trabajo de titulación de pregrado y donde tuve el honor de participar como su directora. El proceso requirió una búsqueda minuciosa de fuentes, el contacto directo con los protagonistas y un diálogo constante con quienes han construido, desde distintos ámbitos, una forma de comunicación comprometida con las causas sociales. Más que recopilar información, esta investigación logró tejer relaciones humanas que permanecen vivas y que enriquecen profundamente el valor de la obra.

Es justo reconocer también la generosidad de los artistas ecuatorianos que participaron en este proyecto. Su apertura para conceder entrevistas, compartir sus experiencias y facilitar reproducciones de sus obras permitió construir un documento que trasciende el registro histórico para convertirse en un espacio de memoria compartida. Gracias a esa confianza, este libro preserva no solo imágenes, sino también las voces, las reflexiones y las motivaciones que les dieron origen.

El aporte de esta publicación, sin embargo, no se agota en la recopilación documental. Camilo propone una aproximación teórica al diseño disidente, ofreciendo herramientas para comprenderlo como un campo de estudio y una práctica con identidad propia dentro de la disciplina del diseño. Esta reflexión constituye una contribución significativa para investigadores, estudiantes y profesionales interesados en explorar las relaciones entre diseño, poder, cultura y transformación social, ampliando las posibilidades desde las cuales entendemos el ejercicio de la comunicación visual.

Existe, además, un aspecto especialmente esperanzador en el origen de este trabajo. Que una investigación de esta profundidad y sensibilidad haya nacido en el contexto de una tesis de pregrado demuestra el enorme potencial de las nuevas generaciones para renovar el pensamiento disciplinar y abrir caminos de investigación que dialoguen con las necesidades de la sociedad. Son precisamente los jóvenes quienes, a lo largo de la historia, han impulsado muchas de las transformaciones más significativas mediante su inconformidad, su capacidad crítica y su decisión de imaginar realidades distintas. En sus preguntas, en sus manifestaciones y en sus formas de expresión suelen germinar los cambios que más tarde redefinen el rumbo de las comunidades.

Este libro es una muestra del compromiso que puede asumir el diseño cuando se entiende como una práctica profundamente humana. Nos recuerda que detrás de cada recurso gráfico existe una decisión ética y que toda pieza visual tiene el potencial de construir discursos, desafiar narrativas dominantes y abrir espacios para el diálogo.

En un tiempo caracterizado por la sobreabundancia de imágenes, esta obra nos invita a detenernos en aquellas que nacen de la convicción y del deseo de construir una sociedad más justa. Nos recuerda que el diseño gráfico no solo comunica mensajes: también documenta memorias, moviliza conciencias y acompaña procesos de cambio.

Porque cuando una comunidad busca hacerse escuchar, muchas veces encuentra en la comunicación visual el lenguaje capaz de trascender fronteras, idiomas y generaciones. Y es allí donde el diseño revela una de sus expresiones más nobles: convertirse en el puente que transforma el silencio en presencia, la inconformidad en acción y las voces que parecían invisibles en una fuerza capaz de inspirar cambios reales.

Toa Tripaldi

OJALÁ QUE
ESTAS PÁGINAS
TE LLEVEN A

CUESTIONAR
EL DISEÑO.
EMPECEMOS.

¿Es bello o feo?
¿Funciona o no funciona?
¿Más o menos diseño?
¿Qué es diseño?
¿Qué no es diseño?
¿Crear? ¿Comunicar? ¿Investigar?
¿Soy creativo? ¿Estoy loco?
¿Hay algo más?
¿Quiero hacer esto toda mi vida?
¿Me conformo?

Este libro es la prueba de un momento de ruptura en mi relación con la profesión, una ruptura que no me permite estar conforme y eso alimenta mi creatividad.

Camilo

El presente proyecto de investigación se sumerge en el ámbito del diseño disidente en Ecuador, explorando cómo la creatividad se emplea para comunicar ideas y desafiar las estructuras sociales, políticas y culturales establecidas. Desde la gráfica amateur, caracterizada por su espontaneidad, hasta el diseño profesional, que se enfoca en aspectos funcionales y estéticos, se examina cómo estas expresiones visuales conforman un nuevo universo de la creatividad.

En un primer momento, se contextualiza la práctica del diseño disidente, entendiendo sus orígenes e interacción con las dinámicas sociopolíticas. A continuación y con base en enfoques cualitativos y exploratorios, se recopilan datos sobre el papel de los creativos y las creativas en este ámbito. Por medio de entrevistas, se destaca cómo sus biografías y experiencias contribuyen al uso de la creatividad como herramienta de transformación social. La recopilación y el análisis de estos datos permiten vislumbrar el impacto y las características de esta disciplina en el contexto ecuatoriano.

Las narrativas de los participantes, redactadas como crónicas, ofrecen una visión del desarrollo y el impacto del diseño disidente. Estas historias personales no solo enriquecen la comprensión del diseño en un contexto social, sino que también aportan a la memoria cultural e histórica del país.

Para finalizar, los resultados y conclusiones del estudio revelan un escenario heterogéneo del diseño disidente, destacando tanto las convergencias y divergencias en las perspectivas de los y las participantes. Igualmente, confirman la falta de visibilidad y el potencial transformador de esta práctica creativa, abriendo espacio para nuevas exploraciones.

Se aspira a que este estudio impulse a los creativos a adoptar una postura más inconforme y propositiva, ampliando así los horizontes del diseño.

UN POCO DE TEORÍA

La intersección entre la creatividad visual profesional y las dinámicas sociopolíticas es innegable. Esta afirmación sirve como punto de partida para adentrarse en el mundo del diseño disidente, un campo que surge de la necesidad de expresar ideas, cuestionar sistemas y generar cambios en la sociedad. Abordar este tema implica considerar tanto teorías de diseño de comunicación visual como aspectos humanos y sociales. De esta manera, se pretende ofrecer una comprensión profunda del diseño disidente, no solo como una forma de expresión artística y visual, sino también como una herramienta para el cambio social.

El DISEÑO

SOCIAL
y sus derivaciones

nacen como una tendencia en la que el profesional se acerca a la sociedad y busca repercusiones positivas en la misma. El impacto social se analiza desde tres campos:

EL TIEMPO
(duración del cambio generado gracias al mensaje),

LOS EFECTOS
(cambios en los comportamientos sociales o en la cultura)

Y LA COMUNICACIÓN
(el entendimiento del mensaje y su integración en la vida diaria) (Portilla, 2019).

El diseño de comunicación visual socialmente responsable se incluye como una categoría del diseño social que asume responsabilidades y compromisos para transformar una situación social (Rubiano, 2015). Partiendo de esto, es posible adentrarse aún más en las diferentes categorías del diseño social para, al final, llegar al activismo gráfico. Determinar términos puntuales para nombrar a las categorías ya es una indicación del campo de acción profesional de cada una. En este caso, la práctica se centra en el activismo y la protesta, que son dos formas en las que las personas actúan para hacer visibles problemáticas sociales. De esa manera, se pueden aclarar los propósitos sociales y funciones de cada subcategoría del diseño social y eso ayuda al diseñador a centrar su trabajo mediante una comprensión asertiva del contexto en el que actuará.

ACTIVISMO GRÁFICO

Este campo de acción dentro del área creativa se centra en las imágenes que se han hecho con motivaciones o compromisos sociales y activismo. El repertorio de elementos que forman parte de esta categoría cuenta con creaciones tanto amateur como profesionales que se encuentran en las calles, en las redes, en exposiciones o en publicaciones especializadas; y son la evidencia del uso de lo visual/gráfico como herramienta social. De entre la variedad de términos utilizados para agrupar a estos trabajos creativos se encuentran:

ARTE PROTESTA,
ARTIVISMO,
ACTIVISMO GRÁFICO,
ACTIVISMO EN EL DISEÑO,
DISEÑO DE PROTESTA,
GRÁFICA REIVINDICATIVA
/COMPROMETIDA
/POLÍTICA
O DISEÑO ACTIVISTA.

Sin embargo, el término activismo gráfico es el más usado para referirse al trabajo profesional de diseño de comunicación visual con intenciones activistas.

A pesar de eso, al usar la palabra "gráfico" se incluyen también las creaciones no profesionales. Por otro lado, considerar al término de la disidencia como generador de conceptos puede ser oportuno. Con este se engloban diferentes tipos de emociones que devienen en activismo. Luego, esto se manifiesta a través de elementos visuales como colores vibrantes, altos contrastes, imágenes impactantes, tipografía en mayúsculas y pesada, reciclaje de imágenes y muchos más que pueden crear una

ESTÉTICA DISIDENTE.

La producción visual dentro del activismo gráfico suele estar ligada a un carácter altruista, que le asigna al creador algún nivel de simpatía por la causa. Por su carácter urgente, el contexto y los recursos demandan cierta rapidez y efectividad en las reacciones creativas. Las mismas son frecuentemente anónimas, ya sea para evitar repercusiones negativas o porque la identidad colectiva supera a la identidad personal (Clemente, 2012). La variedad de trabajos, que van desde lo espontáneo a lo planificado, es la evidencia de la integración de lo visual en la identidad de los colectivos y en sus tácticas de comunicación.

Abordar los temas indirecta o subliminalmente (metáforas), usar al humor para esconder lo político (sátira) y crear imágenes nuevas, extrañas o surrealistas (alienación) son algunas de las alternativas que impulsan la difusión de los mensajes y disminuyen las probabilidades de ser censurados (Rudnicki, 2017). No obstante, la estrategia de representación es una decisión que se toma teniendo en cuenta la identidad del creador. Es decir, los diseñadores saben hasta qué punto su nombre se puede relacionar con el uso de ciertos símbolos dentro de sus mensajes. El renombre y el anonimato determinan la sutileza o contundencia con la que los símbolos se transforman en la creación de imágenes (Mata, 2022).

Para finalizar, Holm y Tilley (2023) mencionan en su estudio sobre la estética del activismo creativo seis mecanismos mediante los cuales el arte influencia al mundo. Dada la relación cercana entre el arte, el diseño y el activismo gráfico como una manifestación del activismo creativo, se considera apropiado indicar brevemente cuáles son. De cada uno de ellos es posible rescatar diferentes estrategias de diseño para obtener distintos resultados.

DOCUMENTACIÓN:

hacer visible o atraer la atención para generar debate o discursos. Se generan nuevas percepciones.

DISRUPCIÓN:

incitar al cuestionamiento de la percepción y el entendimiento.

RECONOCIMIENTO:

aumentar los niveles de empatía y crear conexiones entre personas, entender la alteridad.

PARTICIPACIÓN:

crear comunidad.

IMAGINACIÓN:

darle forma a lo que puede ser.

BELLEZA:

atención al bienestar de los activistas y obtener la energía que permita seguir en la resistencia.

OBJETIVOS DEL ACTIVISMO GRÁFICO

Rubiano (2015) propone tres objetivos del activismo gráfico, a partir de la premisa de que la intención mayor del diseño visual responsable es hacer visible aquello que algunas personas no notan desde su subjetividad.

CONCIENTIZAR

El papel principal del activismo gráfico es ser un agente revelador. La sociedad no es totalmente consciente sobre ciertas situaciones que afectan a grupos concretos. Por eso se inicia un proceso de enseñanza en el que la actividad creativa crea conciencia y el receptor, asumido ignorante, interpreta los mensajes para cambiar o reforzar sus valores.

MOVILIZAR

El activismo funciona gracias a los movimientos sociales y comunidades unidas por una causa común. Es evidente que la difusión de información no es suficiente para exigir cambios. Por esa razón, el papel de la movilización toma protagonismo como la acción que promueve el poder del grupo y el refuerzo de la identidad del movimiento. Actualmente, las movilizaciones digitales han alcanzado niveles de impacto increíbles porque el único limitante es el acceso a redes sociales e internet; sin dejar de mencionar que aquellas que suceden en el mundo físico aún mantienen su valor.

CONMOVER

Apelar a los sentimientos siempre ha funcionado como una estrategia efectiva dentro de la comunicación. El activismo gráfico adopta este aspecto con miradas publicitarias para provocar reacciones emocionales intensas en los receptores. Conectar a ese nivel implica acercamientos más personales y genuinos.

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR DE COMUNICACIÓN VISUAL SOCIALMENTE RESPONSABLE

El diseñador de comunicación visual socialmente responsable aparece como un sujeto crítico que maneja un lenguaje propio y procesos creativos para producir imágenes que funcionan como mediadoras en las relaciones geopolíticas y sociopolíticas entre individuos y una entidad de poder (Tortosa Ibáñez, 2019). En consecuencia, el creativo actúa desde cómo su subjetividad se relaciona con diferentes aspectos de las situaciones sociales sin dejar de lado las responsabilidades que le permiten abordar estos temas desde su complejidad intrínseca.

CULTURAL

Cualquier tipo de actividad está íntimamente conectada con historia, saberes, tradiciones, contexto y personas específicas. El diseño de comunicación visual no es la excepción. Es más, la cultura es fundamental para la creación de productos comunicativos que serán comprendidos por la sociedad. Según eso, los diseñadores asumen un compromiso de interpretar y representar desde la inmersión cultural; "no se puede crear 'para' sin conocer 'a' y convivir 'con'" (Castro, 1993, párr. 6). Este compromiso crece exponencialmente cuando se relaciona con los movimientos sociales y el activismo. Conocer a las personas y a las causas para ofrecer productos de diseño adecuados y útiles aporta a la singularidad, identidad y dignificación de la acción social.

SOCIAL

Lo social implica una interrelación óptima con los demás. Es un compromiso individual con la colectividad que se da en función del bienestar y desarrollo común. De acuerdo a esto, el diseñador identifica la prioridad de conocer y acercarse directamente a las personas, con el fin de que el proyecto nazca desde considerarse como "uno más" de los usuarios, sin dejar de lado sus consideraciones críticas para discernir sobre aquello que le permita generar una propuesta valiosa (Zarur Cortés, 2018).

PROFESIONAL

El desempeño de la profesión demanda ciertas obligaciones con cada parte del servicio de diseño. Esto suele girar alrededor de tres ejes: estética, detección y discriminación (Borrayo, 2013). Es decir, el trabajo de diseño balancea lo estético y lo funcional mientras se adapta a un contexto y necesidades particulares para finalmente ser el puente comunicacional con el observador. El diseñador pone a disposición sus conocimientos para cumplir con estándares de calidad, asegurar que los productos sean entendibles y claros, y respetar los acuerdos con los clientes. Todo esto se da en función de crear procesos de comunicación adecuados con un público determinado.

ÉTICA

Esta consideración se acerca a los valores y capacidad de discernimiento que tienen los diseñadores al momento de aceptar proyectos y relacionarse con los usuarios/personas. Valores como honestidad, originalidad, respeto, integridad, entre otros, son los determinantes de las actividades creativas para generar la mejor propuesta. Frascara (2015) aporta una perspectiva interesante, dice que "en las comunicaciones éticas uno se comunica con alguien acerca de algo: uno no comunica algo a alguien" (p. 48). Además, habla de intercambios comunicacionales entre personas en los que se da un salto para pasar de ser emisores y receptores a ser productores e intérpretes, respectivamente.

RESISTENCIA CREATIVA

La resistencia creativa aparece como respuesta a los desafíos políticos, sociales y culturales que se viven en lo cotidiano. Los individuos y las comunidades hacen que la política se vuelva una experiencia multisensorial mediante el uso de lo visual y lo artístico (Gutiérrez-Rubí, 2018). Entonces, la idea principal es tratar los temas sociales y políticos que motiven a participar con expresiones creativas diversas y originales.

Este tipo de actividad creativa siempre está determinada por un contexto particular y por la reacción de quienes luego serán creadores. Posiblemente en lo visual y artístico se encuentra una forma no violenta de contrarrestar emociones y responder ante situaciones que tengan un impacto en la subjetividad del individuo. Es más, Rodríguez Londoño y Ordoñez Guerrero (2020) mencionan que la resistencia creativa y los lenguajes artísticos pueden resignificar la existencia de los sujetos que viven en medio de situaciones conflictivas, violentas y tensas. Esto sucede a través del acto creativo que nace de lo cotidiano y trabaja sobre la memoria, el reconocimiento y la emancipación.

Ahora, si bien este acto creativo motiva una reflexión o acción que lleva a los sujetos desde lo pasivo a lo activo en su camino de resignificar lo existente, la construcción del pensamiento crítico previa a la creación visual también puede generar actitudes y valores que determinan una nueva relación del individuo con su comunidad y consigo mismo. Abordar estos temas asume un proceso de asimilación de información y reconocimiento de experiencias personales. Eso puede resultar incómodo, pero al mismo tiempo es satisfactorio y enriquece la comprensión del panorama social (Guzmán y Valdéz Borroel, 2017).

Esto ocurre porque se enfrenta el conocimiento sobre una situación con la realidad misma y en ese momento aparecen discordancias, que luego se transforman en catalizadoras de actitudes positivas como la colaboración y el interés en los problemas sociales. Agregando a lo anterior, se ha identificado que la actividad artística creativa "actúa a nivel de las cogniciones fundamentales del entorno en el que vivimos. Deshace la tendencia de ficcionalizar la vida social, fomentada por el auge de los medios digitales, señalando la dimensión material inmediata de la existencia humana" (Aladro-Vico et al., 2018, p. 16). En ese sentido, todo el proceso creativo, desde la investigación hasta la creación formal, busca ser una reacción liberadora del sujeto y una oportunidad de comprender el papel de la responsabilidad individual y colectiva dentro de la transformación social.

Al materializar y representar los sentimientos que permiten interpretar las emociones causadas por los malestares sociales se expresa el compromiso de la comunicación visual en la creación de mensajes que sean la evidencia de la DISCONFORMIDAD. Partiendo de que esa condición se produce de manera interna e individual, ya sea que su causa haya sido lo colectivo o el conocimiento de la realidad, y de lo expuesto en las ideas previas, todo empieza o ha empezado con una persona y de ahí se expande. Por ese motivo es complicado identificar o reconocer el impacto de las producciones creativas dentro de lo social porque posiblemente su impacto sea subjetivo, personal y mínimo. Sin embargo, es el conjunto de esos cambios pequeños el que logra resultados visibles o propone nuevas formas de abordar los problemas como, por ejemplo, a través de la enseñanza de procesos creativos. Resulta oportuno resumir el papel de la resistencia creativa, donde las imágenes funcionan como un punto de partida desde el cual surge la motivación que lleva a las personas a reaccionar y a practicar verdaderas actitudes de cambio (Glaser e Ilic, 2006, como se citó en Escolá, 2023).

ARTE, DISEÑO, CREATIVIDAD, ESTÉTICA Y DISIDENCIA

Una de las maneras más efectivas para introducir a la práctica creativa dentro de la esfera sociopolítica es tomando ideas que provienen de esas mismas ciencias: la sociología y la politología. Justamente en el concepto del disenso, el filósofo francés Jacques Rancière encuentra la coincidencia entre la política y la estética. Este se refiere a la diferencia de opiniones y la ruptura con el consenso común. En este contexto, significa que tanto el arte como la política pueden desafiar y reconfigurar las percepciones comunes y los acuerdos establecidos sobre la realidad (Rancière, 2010). La política, en su esencia, implica disenso porque trata sobre la gestión de diferencias y conflictos en una sociedad. Asimismo, las obras de arte lo generan porque su naturaleza permite múltiples interpretaciones y reflexiones. Esta ambigüedad es la que provoca cuestionamientos y discusión. "El arte y la política definen cada uno una forma de disenso, una reconfiguración disensual de la experiencia común de lo sensible" (Rancière, 2010, p. 140).

Siguiendo esa misma línea, Mouffe (2007) se preocupa de las capacidades del arte crítico, un tipo de arte que contribuye a los cuestionamientos de la hegemonía existente; específicamente, de la capacidad de fomentar el disenso que hace visible lo que el consenso dominante trata de oscurecer o aniquilar. En consecuencia, se identifica que el mismo irrumpe dentro de las estructuras del poder de un orden social establecido. De esta manera, son esos conflictos entre sentidos y percepciones los que habilitan a cada miembro de la sociedad a expresarse.

Sin duda, el disenso rompe los paradigmas existentes sobre los significados, valores y propósitos, y propone unos nuevos para reemplazarlos. Esta disrupción dentro de la estética se presenta como una "extrañeza bella" (Fuad-Luke, 2013). La misma es poco familiar, apela a la curiosidad y busca tener efectos sobre los sentidos, emociones, percepciones e interpretaciones de las personas. Probablemente es en esa cualidad en la que se puede analizar la relación entre el diseño y el activismo.

En suma, en la estética de este concepto se descubre, más que un estilo visual/formal, una manera de expresarse en el espacio público.

LAS ESTÉTICAS DEL DISENSO... SON EL LUGAR EN EL QUE CONVERGEN IMAGINACIÓN ARTÍSTICA Y DEMANDA DEMOCRÁTICA.

> Crean comunidades sin borrar las singularidades. Conllevan la disrupción de una voluntad a la vez colectiva e individual. Resisten cualquier tipo de privatización de la protesta o de proyectos estéticos dirigidos. Atentan contra todo poder y autoridad. Llevan lo íntimo a la calle. Sus actores son anónimos con nombre, en el aflorar de lo plural. (Patruno, 2011, p. 128)

En referencia al campo estético, Siganevich y Nieto (2017) afirman que las distintas formas de producción, en especial aquellas que intervienen en el espacio público, son las que pueden consolidar un diseño de la disidencia. Como indican las autoras, esto se encuentra "referido a la definición del diseñador como sujeto político, posicionado entre el mercado y el arte, aquello que expresaba una tensión novedosa y generadora de imágenes" (como se citó en López, 2017, párr. 4).

La forma más adecuada para entender esta palabra, sinónimo de disenso, es al exponer las ideas de Milton Glaser, diseñador gráfico americano y coautor de *The Design of Dissent*. Esta publicación cuenta con la compilación de trabajos de diseño gráfico que tratan temas sociales y políticos más extensa del mundo.

Según Glaser (2017), este concepto es una reacción ante la opresión y las condiciones impuestas por el poder, que surge cuando la justicia es violada por esas estructuras existentes. Su importancia radica en que actúa como un mecanismo de resistencia contra las tendencias institucionales hacia el totalitarismo, que se inclinan a marginar a aquellos que no se alinean con sus objetivos. Por eso es que cuestionar las creencias absolutas provenientes de una única fuente es un camino excelente para volverse más escéptico y abierto a nuevas perspectivas que trabajen por la LIBERACIÓN.

Con base en la diversidad de situaciones y creadores, la disidencia se introduce en un espectro circunstancial. Sus características son subjetivas y se interpretan según percepciones de verdad, falsedad y de lo que está bien o mal. De igual manera, su amplitud es variada. Generalmente comienza de manera pequeña, creciendo a medida que las personas responden a imágenes impactantes y mensajes que apelan a la justicia.

Por otra parte, esta idea está atada al concepto de *coolness* (Glaser, 2017). Es decir, oponerse a la cultura existente es particularmente atractivo para los jóvenes, haciendo de la disidencia una tendencia y una forma de satisfacción personal. Sin dejar de lado que quienes la practican suelen estar motivados por un profundo sentido de justicia alimentado por la empatía, la importancia del otro y la creencia de que el daño a uno es un daño a todos.

Los verdaderos disidentes son a menudo activistas, pero también se puede considerar el diseño como una práctica dentro del activismo. Todo buen ciudadano tiene la responsabilidad de participar activamente en la sociedad, expresarse y jugar un rol significativo. Para los diseñadores, su formación y experiencia los preparan para influir en la cultura. Aunque la práctica profesional con frecuencia los entrena para conformarse y vender productos, también les exige comunicar ideas de manera responsable. Los diseñadores deben ser lo suficientemente críticos para participar en lo sociopolítico y abordar la comunicación con una mezcla de respuestas emocionales y lógicas.

EN BREVE, "ES NECESARIO QUE LA DISIDENCIA SEA EXPRESADA PORQUE ES LA ÚNICA ESPERANZA QUE TENEMOS PARA PROTEGER LA DEMOCRACIA" (GLASER, 2017, P. 289).

INVESTIGACIÓN

La investigación adopta un enfoque exploratorio y cualitativo para abordar el fenómeno del diseño disidente en Ecuador. El enfoque exploratorio se justifica por la escasez de información previa y la necesidad de comprender mejor un tema poco documentado en el contexto ecuatoriano. De esta manera, es posible describir y generar ideas sobre el diseño disidente, sin limitaciones predefinidas ni suposiciones previas, para tratarlo desde su complejidad y diversidad. Por otro lado, el carácter cualitativo se fundamenta en la recolección y procesamiento de palabras y datos textuales, específicamente experiencias, procesos y perspectivas subjetivas y contextualizadas de los/las participantes. La combinación de estos enfoques permite concebir una noción del diseño disidente ecuatoriano, destacando su relevancia dentro del panorama creativo y social del país.

La entrevista es el método de investigación cualitativa para levantar información dentro del proyecto. Esta técnica posibilita el acceso directo a la voz y pensamiento de los participantes, brindando la oportunidad de explorar cada una de las temáticas. La modalidad de las entrevistas fue virtual, por medio de reuniones individuales y grabadas bajo consentimiento o por correos electrónicos, es decir, las respuestas quedaron registradas para el análisis posterior.

Las entrevistas fueron semiestructuradas, por lo tanto, se usó un guion de preguntas definido con anterioridad. Sin embargo, fue posible ahondar en ciertos tópicos de interés o formular nuevas preguntas que enriquecieron y aclararon los temas abordados. Asimismo, el orden de las preguntas se organizó para conectar cada una con la siguiente, de modo que la conversación se desarrollara fluidamente. Esto permitió identificar el grado de flexibilidad y dinamismo de un proceso de comunicación bidireccional, favoreciendo además la recopilación de información relevante.

El universo de la investigación se conforma por creativos y creativas profesionales del Ecuador que, con su actividad profesional, abordan temáticas sociales y políticas. Estos creadores provienen de diversas disciplinas creativas, como el diseño gráfico, la ilustración, la pintura, el muralismo, la fotografía, entre otras. Para identificar a los participantes, se realizó una búsqueda en diversas plataformas, en especial en Instagram. Al encontrar los perfiles, se revisaron las obras para confirmar que efectivamente manejan contenido sociopolítico y la ciudad natal de cada uno de ellos. Después de confirmar que sus obras se corresponden con la temática del proyecto y que son ecuatorianos/as, se buscó información de acceso público sobre la experiencia o formación académica de estas personas, utilizando sus nombres como términos de búsqueda. Esta información permitió comprobar la relación de los posibles participantes con las profesiones o actividades creativas. Dentro de la muestra se ha tratado de equilibrar la presencia de hombres y mujeres y la representación de varias zonas del país. Una vez obtenidos estos datos, se realizó el contacto inicial para solicitar su participación en la investigación.

¡ESCÚCHAME!

?

ÍNDICE P.1

Crónicas **46**
Ce Larrea 48
Tania García 55
Diego Molina 62
Gary Vera 67
Sozapato 72
Borrego 77
Felipe Jácome López 82
Andrea Barrionuevo 87
Vilmatraca 92
David Díaz Arcos 97
Erika Coello 102
Layqa Nuna Yawar 107
Polii Lunar 112
José Luis López Macías 117
Gabriela Logacho 122
Bonil 125
Mario Fuentes 130
Vanessa Zúñiga 135
Alexis Grefa 140

Resultados **145**
Experiencias personales 147
Identidad 149
Procesos 151
Disidencia y valores 153
Aporte profesional 155
Extra 157
Conclusiones **159**

CRÓNICAS

La crónica como método de redacción y presentación de información genera una narrativa atractiva y fiel a las ideas de los y las participantes.

Sus voces permiten escribir al menos una parte de la historia del diseño disidente ecuatoriano. Sus experiencias, reflexiones y perspectivas son invaluables para comprender el desarrollo, las características y el impacto de esta disciplina en un contexto particular. Por ese motivo, se recurrió a la capacidad narrativa de este género literario para aportar a esta investigación. En específico, sirve "a la memoria cultural, histórica y social de las colectividades, lo que se traduce en conocimiento de realidades pasadas, presentes y futuras..." (Vega, s. f.). Probablemente, estos pequeños fragmentos son la base para continuar descubriendo el mundo de la creatividad aplicada a lo social en Ecuador.

Las crónicas se dividen según cada participante y cada sección de texto expone una temática:

EP: experiencia personal que motivó a trabajar en lo social.

ID: identidad y su impacto sobre el trabajo creativo.

PC: procesos creativos en la producción de piezas visuales sociales.

DV: sobre la disidencia y valores presentes al abordar temas de esta índole.

AP: el aporte de las profesiones creativas y su experiencia al ámbito de la comunicación visual socialmente responsable.

EX: ideas que pueden resultar interesantes.

Además, se indica el campo en el que se ha identificado la actividad creativa de cada participante en relación con lo social, político o cultural; entendiendo que su práctica creativa y profesional también se expande a otros ámbitos.

CE LARREA

Autorretrato Ce Larrea.
Enviado por la participante.

Ilustración

EP

Descubrir que la actividad creativa puede aportar a la visibilidad de ciertas historias y llegar a tener un alcance más allá de lo gráfico es sorprendente. Cecilia recuerda su experiencia con el pueblo Shuar Arutam y la historia de la primera mujer que preside el pueblo, Josefina Tunki, "una luchadora increíble contra el extractivismo y la minería" en el sur de la Amazonía, como un evento significativo en su relación con lo social.

> Hicimos la historia de Josefina y en ese momento pensé: "¡Hijuemadre! Sí se pueden hacer historias gráficas de estas situaciones".

Este proyecto, que se desarrolló en medio de emociones, amistades, cuestionamientos, colaboración y mucho trabajo, también evidenció la dificultad de colaborar con comunidades y situaciones ajenas. Cecilia menciona un suceso particular durante su trabajo:

> Igual la colectividad es difícil para los artistas porque siempre queremos poner nuestro nombre en las cosas porque así nos educaron. Y eso lo aprendí en el trabajo que hice con Josefina. En una reunión, que fue muy dura para mí, me dijo: "¿Y tú quién eres para venir a dibujarnos?" Y yo hice la misma cara que acabas de hacer tú [perplejo]. Y respondí: "La verdad es que soy una persona con un privilegio, que tuvo un contacto y que por eso está aquí".

Además de llegar a la conclusión de que el trabajo creativo puede tratar temas sociales, aparecen consideraciones importantes para abordar este tipo de proyectos. Las habilidades creativas se ponen a disposición de una historia que se construye en conjunto, es decir de "forma horizontal". Esto resulta en un proceso que implica una interacción desde una mirada decolonial y con un sentido de acompañamiento.

Comprometerse con lo colectivo es complejo porque en cada lugar existen ciertas dinámicas y condiciones que determinan el alcance de la acción individual, sin embargo, eso no debería darse a costa de perder autonomía o trabajar en medio de dinámicas de poder evidentes.

¿Qué porcentaje de militancia puedes o vas a poner? y ¿qué porcentaje de trabajo vas a poner?

> [En otras luchas] Parecía que tenías que hacer todo por la lucha, así te estés muriendo. Yo sí creo que si estoy bien [personalmente], puedo hacer mejor las cosas.

Involucrarse con las causas sociales y los colectivos puede entenderse como un compromiso consciente, que no demanda la renuncia al cuidado ni a la integridad personal. Esto es, más bien, tratar los temas relevantes para el colectivo al mismo tiempo que se tratan los temas personales de quienes participan, con el objetivo de crear un ambiente enriquecedor y seguro. Finalmente, Cecilia encontró en *Corredores Migratorios* un lugar de preocupación compartida.

ID

La producción creativa difícilmente se desconecta del territorio geográfico y el contexto. A pesar de eso, la subjetividad de cada persona moldea la propia percepción de una identidad individual y, en consecuencia, de cómo eso se refleja en las acciones y actitudes diarias.

> Todas esas experiencias (ser ecuatoriana, vivir en donde vivo, haber vivido en otro lugar, tener ciertos privilegios) sí me forman en lo que ahora quiero y me interesa contar.

Cecilia cuestiona la relación con el territorio y, por tal motivo, es posible pensar que es en la subjetivación donde reside la diversidad de la identidad y de las interpretaciones que se le dan a la comunicación visual.

> La pregunta también puede ser: ¿qué es ser ecuatoriano? o ¿qué nos dicen que es ser ecuatoriano como patria? Lo que nosotros/as creemos que es ser ecuatoriano/a puede ser tan distinto a lo que cree la niña de la Amazonía que lucha contra los mecheros, tan diverso como lo que cree mi amiga que vino de Colombia, que después vivió en Esmeraldas y ahora vive en Quito. Su hija me decía el otro día: "A mí me dicen que soy de Esmeraldas, pero soy de Colombia, pero no sé de dónde soy". Y yo le dije: "Bueno, eres de los tres lugares y eso está súper".

La acumulación de experiencias cumple su papel al dirigir la creación hacia objetivos de comunicación específicos, además de ser una fuente de inspiración irreemplazable. La identidad se forma y deforma con el paso del tiempo y eso da paso a crear nuevas perspectivas, métodos o mensajes ante lo que sucede en un contexto particular.

PC

La motivación inicial para crear, al tratarse de temas de actualidad social y política, nace de ciertas emociones, según comenta Cecilia. Esas emociones son catalizadoras de una necesidad de hablar y visibilizar un suceso, y dentro de ese proceso, las emociones se transforman para adaptarse a un objetivo de comunicación posicionado.

> Capaz es una mezcla de ira y tristeza e impotencia, usualmente trabajo con sentimientos feos para mí para que luego vayan a otro lugar.

Luego, es interesante descubrir cómo la información puede liberarse de los sesgos impuestos por el poder para posteriormente adoptar un nuevo punto de vista. En esa línea, se resalta que el trabajo de Cecilia requiere de una averiguación en distintos medios. Esto incluye medios alternativos y conversaciones con personas que sepan o estén más involucradas en la situación. La investigación asume una postura debido a que se combina la información descubierta con las emociones y conocimientos previos sobre el tema, y finalmente eso determina lo que se trasladará a una representación visual.

> Lo que yo hago principalmente es contrarrestar y hablar desde otro lugar que sea diferente al de los medios de comunicación hegemónicos que nos brindan solo una versión, que usualmente es la versión que quiere el Estado y una versión bastante de derecha, a mi parecer. Y no hacen un abanico de cosas que por ahí podemos conocer como ciudadanos.

En definitiva, el proceso de Cecilia sigue una secuencia de emociones, preguntas, averiguación, recopilación de datos e imágenes, para seguidamente ser ilustrados.

DV

Las experiencias de Cecilia con las causas y los movimientos sociales son el ejemplo de cómo adoptar nuevas perspectivas dentro de la acción social favorece la creación de comunidad a partir de actitudes y acciones individuales.

> A mí me gusta esa palabra [disidencia] aunque creo que siempre se usa para definir, en otros espacios, a gente que no sigue las reglas de mala manera. En realidad, yo en mi experiencia en las luchas sociales he visto que es una comunidad muy hermosa.

La disidencia no es el lado oscuro como se quiere hacer creer.

En ese sentido, se muestra también a los colectivos como espacios positivos y de emancipación que encuentran maneras de hacer frente y resistir ante las adversidades.

> Creo que a veces se piensa que es puro estar ahí en primera fila de la lucha y la lucha tiene otras facetas como el cuidado... Entonces es también hacer lazos y tejerte con otra gente porque si estamos solos no hacemos nada.

AP

Hay cuatro aspectos que sobresalen en el trabajo de Cecilia: visibilizar, contrarrestar, contar y acompañar. Estos están conectados por el uso de herramientas creativas que evidencian el valor de distintas realidades.

> El aporte que yo trato de hacer es para visibilizar cosas que no se ven o que no dice un medio local hegemónico.

> También creo que un trabajo importante es hablar de contar nuestras propias historias y que todas las historias son importantes. No en específico la mía sino cuando voy, por ejemplo, a hablar con o cuando estoy en una comunidad decir: "Oigan sus historias son súper importantes"; y yo no doy voz a nadie porque todo el mundo tiene su voz pero puedo acompañar un proceso para que se vea o que se hable.

Con su visión, se revelan nuevas oportunidades de interrelacionarse y de educar para finalmente crear mensajes visuales desde esa mirada horizontal.

EX

A menudo se subestima el poder de lo visual, en especial si se hace con base en ilustraciones. Alejarse de la realidad como tal puede representar el beneficio de tratar libremente cualquier situación y la desventaja de percibirse débil. La difusión y la crítica se dan con ciertas libertades y limitaciones.

> Yo puedo decir un montón de cosas y dicen: "¡Ay qué bonitos! Son dibujitos", y la gente lo recibe de otra manera. Por ahí están medio desarmados, la gente se desarma un poco y no tiene todas estas barreras porque son "dibujitos inofensivos".

Las creaciones no dejan de estar en constante tensión con los espectadores porque su respuesta puede ser variada e inesperada.

> Quizás algún rato a alguien con poder no le gusta algo y tengo la suerte, o mala suerte, de que se viraliza y me toca ver qué hago. Capaz ese también es un riesgo que ahora recién nos estamos enterando que hay.

No soy solo
la man que dibuja,
que sabe dibujar.
Soy la man que también
quiere aportar.
Ser parte de la lucha.

TANIA GARCÍA

Autorretrato textil Tania García.
Enviado por la participante.

Arte textil

EP

Tania habla de su experiencia desde el ámbito educativo, lo colectivo y las protestas. Salir a las calles fue el momento perfecto para conectar con personas que piensan de forma similar y cuestionar lo aprendido en años previos, en especial cuando esa educación fortalece los sistemas de dominación, discriminación y exclusión relacionados con el género, clase y raza.

> Bueno, lamentablemente siempre tuve el gusanito ahí... De verdad que no me creo mucho el cuento de lo que me enseñaron. Me pregunto y cuestiono.

La rebeldía se reveló como un aspecto innato de Tania, que es evidente, especialmente, en las situaciones en las que existe un poder imponente. Es cierto que eso le ha traído problemas, pero desde cierto punto a Tania ya no le preocupa eso, sino acercarse a sus motivaciones verdaderas y poner en duda a la autoridad.

> No creerme lo que nos cuenta el poder es lo que ha hecho que vaya tomando las decisiones para poder trabajar y siempre me he acercado a personas que están en una situación de vulnerabilidad.

El libre ejercicio profesional representó para ella la oportunidad de proponer y de dirigir intenciones pensando en impactos positivos, por mínimos que parezcan. Por ejemplo, el trabajo de vincular la cuestión artística con mujeres rurales terminó en una propuesta que llama a la reflexión, recupera memorias y saberes, y le da importancia al trabajo en conjunto. Además, son estas situaciones las que constatan las diferencias entre personas, particularmente su acercamiento con lo artístico y las alternativas creativas para canalizar sentimientos, necesidades y pensamientos.

ID

Hablar con Tania evidencia que es provechoso trasladar la intención de liberarse del poder dentro de la construcción de la identidad personal, que se refleja en las perspectivas y las actividades cotidianas. Con eso aparecen conceptos que pueden englobar este objetivo.

Tengo exceso de realidad porque estoy atenta a lo que pasa y me afecta terriblemente.

¿Qué es la identidad *ch'ixi* de un mestizo con la que yo me identifico? Ella [Silvia Rivera Cusicanqui] dice que nosotros en América somos manchados, ella no habla de mestizaje.

Según esta mirada, lo *ch'ixi* no se trata de una mezcla que borra diferencias, sino de una coexistencia conflictiva y viva entre múltiples mundos culturales. En otras palabras, se refiere a la presencia simultánea de historias, memorias y formas de habitar el mundo que no se funden en una sola. Tania lo describe como una sensibilización con todos los mundos presentes, estar manchados "no significa homogeneidad". De allí viene la riqueza, pero también la complejidad de nuestras vidas, producción cultural y estéticas, en reconocer las posibilidades de vivir y nutrirnos con respeto, responsabilidad y conocimiento con los mundos que nos rodean, sin caer en la apropiación cultural.

Otro aspecto importante en la crítica decolonial es la producción del conocimiento, que coloca en diferentes jerarquías de valor y reconocimiento la producción académica, occidental y androcéntrica. Frente a ello, otras epistemologías, como las producidas por las comunidades ancestrales, generan conocimientos sentipensantes que integran experiencia, cuerpo, memoria y territorio. Desde esta perspectiva, Tania subraya la necesidad de revalorizar las formas de producción históricamente deslegitimadas, señalando:

Recuperar el valor del trabajo con las manos, cosa que se contrapone a la producción actual eurocéntrica.

Asimismo, vincula esta recuperación con una dimensión identitaria y creativa.

Sacar esa potencia creativa siendo orgulloso de tus raíces.

Estas reflexiones evidencian cómo la carga de lo occidental en el campo de la estética, las artes, la filosofía, la música, entre otras, entra en tensión con la producción milenaria de los pueblos y civilizaciones del Abya Yala. Es en esta historia, donde conviven imposiciones y resistencias, que se configura la riqueza de una producción significativa y auténtica.

PC

Los trabajos sobre asuntos sociales y políticos representan un nivel de compromiso que nace de una conexión con situaciones determinadas. La atención a estos momentos o "excesos de realidad", como menciona Tania, es la catalizadora de emociones que necesitan descargarse.

> Es una cuestión bastante emocional [el activismo]. Estoy absolutamente identificada con un tema y ese tema es el que invade la cuestión sensitiva-emocional y hace que produzca una obra en particular.

Las producciones que surgen de la activación emocional no tienen una pretensión artística, sino intenciones de resistencia. Teniendo esto en cuenta, las decisiones morfológicas, materiales y conceptuales se manejan para asignarle valor a los textiles.

> Los materiales en este caso [en el trabajo sobre textiles] dicen mucho, hay mucho. Es una producción más sensible y sensorial.

Principalmente se presenta un valor de resignificación que se logra al trabajar diferentes materiales y piezas recicladas o antiguas. Esto se refuerza al dominar las tácticas de trabajo textil y conceptualización.

> Para llegar a estos procesos yo tengo una fuerte reflexión teórica y política, y después viene lo visual, plástico, sensitivo y sensorial.

DV

Tania destaca que la disidencia es una combinación de la liberación del poder y la sensibilidad con la realidad ajena. Son estos dos aspectos los que componen una visión alternativa al contexto social y generan nuevas relaciones y comprensiones entre las personas.

> La disidencia es no tragarte todo lo que te dicen y también es ser muy sensible con lo que están sintiendo los otros.

La disidencia es no ser parte del rebaño.

Hay un valor sorprendente en el reconocimiento de otras epistemologías, recalcando de manera especial a aquellas que son parte esencial de la producción y transmisión de conocimientos ancestrales.

> Están siendo contestatarias [las minorías] ante el sistema, lo normativo, lo aceptado, la regla y lo que se ve bien y está de moda.

Muchas veces es lo ajeno lo que expone la carga política y de posicionamiento presente en las diferentes opresiones. A esto, en algún punto, se une la estética para conformar expresiones visuales sociales.

AP

Los espacios de trabajo conjunto son importantes para la producción textil de Tania. Durante los talleres se comparten técnicas para expresar visual y materialmente las emociones de cada participante. También abren la posibilidad de entender desde qué lugar sienten las otras, es decir, acoger el lugar de enunciación. No importa la técnica, interesa el mensaje, así cada una genera diseños situados.

> ¿Cómo te conectas con otras personas? y ¿cómo sacan cada una de ellas sus propias emociones y sentimientos?

Con esta forma de trabajar aparecen procesos de reciprocidad y aprendizaje mutuo. El conocimiento y las capacidades técnicas se juntan a la diversidad de realidades para crear y resistir ante una misma situación y desde la subjetividad.

> Este rato utilizo toda la capacidad técnica que puedo, entiendo, me inspira y conecta.

Tania siempre encontró en lo textil el medio perfecto para acercarse a otras mujeres y a sus ancestras. Además, le da un sentido a su vasta experiencia y conocimiento en esta área, es su medio para resistir y para canalizar.

EX

La disidencia es tan diversa como las personas, pues cada uno tiene diferentes motivaciones y es ahí donde se aprecian los límites del activismo. A Tania le hace sentido una posición de crítica, de alianza, histórica y decolonial.

> Esta posición de disidencias o de crítica al sistema no es lineal y no es solo blanco y negro. Es una construcción política y teórica que te ayuda a preguntarte "¿por qué estoy haciendo esto?" No es un capricho, es una decisión fundamentada por conocimientos, por críticas y por trabajos que han hecho otros y otras desde hace un buen tiempo.

No tienes que
tratar de ocultar
tus orígenes
porque finalmente
se revelan y ahí
radica la originalidad.

DIEGO MOLINA

Retrato Diego Molina.
Enviado por el participante.

Ilustración

EP

No todo gira alrededor de temas de gran impacto mediático o de tendencia. Diego siente que su personalidad conecta mejor con temas sociales que probablemente necesitan de visibilidad, como la gastronomía local o el trabajo informal. La motivación de crear nace de compartir ideas personales.

> Siempre sentí esta simpatía con las cosas que me gustan o las cosas que disfruto y de ahí sacar mi visión y mostrarlo.

Aun así, menciona que hay ocasiones en las que la imaginación no puede evitar activarse y empezar un proceso de creación. Esto se desencadena al tener conocimiento de nueva información que causa emociones fuertes. Si bien las creaciones están concebidas desde lo subjetivo, es evidente que pasarán por filtros sociales que arrojarán nuevas interpretaciones.

> A veces, cuando tú eres parte de ciertas conversaciones, te das cuenta de algo, tienes conciencia de algo. Al momento que estás recibiendo esta información y siendo consciente de algo, también la estás imaginando... Me viene esta chispa y digo "voy a hacer algo como esto con mi estilo", porque tengo algo que decir, porque sé que me siento afectado o porque en cierto momento me sentí sensibilizado por algo.

ID

Diego resalta al lenguaje como un "tesoro" que ofrece inspiración para crear contenido y estrategias de comunicación cercanas a un público con el que comparte raíces o contexto.

> El mismo coloquio ya representa un valor intangible o un valor agregado... Hay un valor bastante grande en el ámbito verbal, en la comunicación y en cómo hablamos.

Es innegable que la sociedad latinoamericana y ecuatoriana goza de una cultura variada. Esas manifestaciones son la constancia de la infinidad de temas que los creativos pueden abordar; y entre el pasado, presente y futuro siempre se encuentran asuntos cautivadores.

> Gozamos de tener una cultura bastante rica, al final sabes que puedes contar mucho y puedes tocar varios temas.

La riqueza cultural se transforma en manifestación creativa cuando pasa por la experiencia, sensibilidad y visión personal del creador.

PC

Los proyectos colaborativos le permitieron a Diego asociarse con personas que aportan saberes situados y especializados. Desde allí, desarrolla propuestas visuales que interpretan y comunican esa información. Admite las fronteras de su conocimiento y las supera gracias a esas interrelaciones, reconociendo el aporte de cada uno de los colaboradores.

> Tomé el tema, pero para eso fui consciente también de que si iba a contar algo también tenía que ser fiel a la verdad, fiel a un conocimiento. Si bien es cierto que yo voy a crear algo, no es que se me ocurre contar como a mí me parezca, sino que tengo que hacer una investigación breve.

> Dar crédito también a esas personas [profesionales o personas con mayor conocimiento de las situaciones sociales] porque mediante ellas nosotros estamos mostrando cierta información como resultado final.

Como ilustradores y como diseñadores siempre tenemos que ser conscientes de qué contar y cómo contarlo.

Una vez obtenida la información, es crucial considerar diversas formas de presentar cada dato o parte del contenido. Para Diego, esto implica seleccionar la mejor alternativa visual, creando una combinación efectiva de diseño e información para maximizar su impacto y comprensión.

> Empecé a hacer una especie de organización, un filtro de información (...) utilizar la información precisa y desarrollarla de manera adecuada.

DV

Diego se ha involucrado con las obras de varios artistas que despertaron su conciencia sobre la construcción y destrucción de conceptos mediante el arte. Los creativos tienen que estar al tanto de los temas y herramientas que causan impacto, nunca se sabe qué obra puede generar "un cambio, un grito, una sacudida, un abramos los ojos, preguntémonos ¿qué estamos haciendo?"

Entendiendo que este impacto es intenso para el creador, es comprensible que eso se evidencie en la obra y que así lo perciba el receptor. La acumulación de experiencias personales junto con las características de la realidad subjetiva actúan como cimientos del trabajo creativo. Estos elementos se entrelazan para moldear la visión de la expresión artística, dando lugar a creaciones que reflejan la complejidad y la riqueza de la experiencia humana.

Utilizo las emociones como si fueran herramientas para crear.

> Yo soy un artista bastante melodramático y nostálgico porque he venido haciendo mis ilustraciones con tristeza. Es un sentimiento muy personal, que nos identifica mucho, como las canciones de Julio Jaramillo y la cultura alcohólica.

Mostrar el valor de la historia es esencial para fortalecer un sentido de pertenencia y enfrentar nuevos problemas sociales. Diego comenta que los artistas actualmente activos en el ámbito social y político son quienes honran y le dan un nuevo sentido a la herencia cultural.

> Estamos aceptando y mirando a nuestras raíces como el gran tesoro que es o la gran influencia que debería ser: un escalón para que nuevas generaciones sigan apoyando, creciendo y aportando a ese discurso.

AP

El conocimiento y las habilidades de Diego a veces se enfrentan al conflicto de dejar de lado el ego del artista y buscar impactos que trasciendan su nombre, priorizando la conexión con la audiencia y el efecto en la sociedad. Este equilibrio entre la expresión individual y el propósito comunicativo es crucial para crear un trabajo significativo y perdurable.

> Entonces siento que es súper importante también saber que si nosotros queremos contar algo, lo hagamos por hacer un cambio, por marcar un precedente; porque al momento de ser comunicadores visuales, muchas veces pecamos, y me incluyo, de conseguir más likes, de conseguir más comentarios o más seguidores. Pero tenemos que ser conscientes de que en la generación en la que estamos es muy fácil estar dentro del círculo de que las cosas se visibilicen, de que las cosas se viralicen.

Las redes sociales son plataformas en las que la interacción de los usuarios tiene efectos sobre el alcance del contenido producido. Por ese motivo, Diego señala que hay que aprovechar las nuevas tecnologías para difundir información valiosa e impactante.

GARY VERA

Retrato Gary Vera.
Enviado por el participante.

Artes visuales

EP

Es curioso descubrir que la afinidad por lo social y político no se puede explicar fácilmente porque es algo que siempre estuvo ahí. Gary ha intentado encontrar ese momento de inflexión en su vida, pero, al considerarse una persona política, prefiere enunciarlo de la siguiente manera:

> En algún momento todo comenzó a fluir desde ese lugar [lo social y lo político], mis motivaciones siempre fueron por ahí, no es algo que yo lo pensé. (...) Fue simplemente una sinergia de oportunidades, de espacios, de cosas, de relaciones con gente.

Dentro del ámbito político y de las relaciones con organizaciones civiles, Gary ha concebido al arte como una herramienta de manifestación de su conciencia en el mundo. Un vínculo que puede considerarse natural e inquebrantable.

El arte es una expresión de la anarquía.

ID

La identidad actúa como un filtro a través del cual percibimos y nos relacionamos con el mundo. Es una interacción constante entre la historia personal y las dinámicas de la vida diaria.

> Yo creo que la identidad me da acceso a realidades específicas, a generar sensibilidades determinadas que alimentan de alguna u otra forma mi estar en el mundo y mi trabajo.
>
> Gran parte de mi afinidad y mi conciencia cultural social y política viene de esa memoria allá en Manabí.

La identidad es lo que nos une y lo que nos separa.

Hay un lazo firme entre una tierra concreta y Gary. Ciertamente, esa memoria, la cultura comunitaria, los procesos y el trabajo con la gente nutren su existencia. El contexto influye en los sujetos y es solo una parte de lo que conforma una identidad, sin duda, habrá cosas que unen a las personas y otras que las separen.

> Prefiero pensar en la identidad desde una perspectiva más universal, a pesar de que me siento afectado por mi entorno e identificado con lo que me rodea cultural y socialmente.

PC

La interacción, colaboración, cooperación y asociación con las personas dentro de las luchas desencadenan los procesos de trabajo creativo. Se vuelven un estímulo para contribuir con la historia y con la memoria política. Las herramientas y espacios artísticos son los encargados de asociar al creador con las personas y situaciones para originar otras visualidades y visibilidades. Este tipo de labor "implica un proceso de integración de relaciones".

Específicamente sobre las creaciones visuales, Gary considera que su obra no es muy elaborada ni pensada, refiriéndose a que le gusta la simpleza y que no "tiene mucho aparataje".

> Intentar sintetizar todo al máximo, para que el mensaje sea más directo, digerible, potente, poderoso.

Paralelamente a eso, estos mensajes se benefician de la adaptabilidad del creador. El arte tiene un sinfín de expresiones que logran ajustarse a la amplia variedad de espacios, contenidos y conceptos.

> Para mí, la práctica artística es una herramienta y utilizo lo que me sirve: si puedo dibujarlo, lo hago; si puedo utilizar una fotografía, lo hago; si puedo utilizar un archivo, lo hago; si puedo salir a la calle a hacer algo, lo hago; si puedo diseñar un fanzine, lo hago. Mi práctica artística se acomoda a la necesidad que requiera o, más bien, al deseo de hacer algo o concretar una idea.

DV

Existe una necesidad inherente de responder, desafiar las normas establecidas y emprender una transformación revolucionaria que se propaga entre las personas. Gary asegura que en el ámbito creativo sucede lo mismo, se abre la posibilidad de adoptar una perspectiva disidente hacia la creación, fomentando así una mentalidad disruptiva. No todo es lineal ni estático.

> Cualquier forma de expresión creativa puede ser disidente o revolucionaria en sí y con revolucionaria me refiero a cualquier cosa, hasta un cambio de una tipografía. ¿Por qué no? Hasta eso es revolucionar el lenguaje, todo en esta vida es una posibilidad de transformar.

Asimismo, destaca la conciencia que hay sobre la comunicación visual como un instrumento para el pensamiento crítico. Con seguridad, esto implica no minimizar los efectos transformadores de la creatividad.

> Uno tiene la capacidad de decir, de influenciar, de emocionar. Cuando tú reconoces o eres consciente de esa capacidad es cuando te haces verdaderamente disidente.

AP

Las inquietudes sociales y políticas dirigen a la creatividad hacia el ámbito del arte debido a la libertad de la disciplina. Esta situación obliga a ser creativo y a concebir formas de intervención que sobrepasen lo convencional. Se requiere reflexionar sobre la visualidad desde una perspectiva que se aleja del enfoque comercial para acercarse a algo consciente, que sea "útil para la humanidad".

Ya no es tan importante lo estético, sino lo que se hace.

> Son tipos de contenido [social y político] que te ayudan a ser más creativo.

Cada individuo contribuye de alguna manera y Gary lo ha podido hacer a través de la educación. Por ejemplo, dirigía un voluntariado de arte y derechos humanos para involucrar a estudiantes en la creación artística ligada con luchas sociales. Este trabajo educativo implicaba momentos de acompañamiento y enseñanza, así como de conexión con situaciones reales y prácticas.

El arte trabaja sobre lo sensible, trabajar sobre lo sensible en esta clase de procesos [luchas sociales] y realidades muy duras alimenta el alma tremendamente.

Uno pone a disposición las herramientas que maneja, en este caso las creativas y artísticas, para personas que viven realidades inimaginables. Posiblemente son ellos quienes encuentran un poco de calma en la creación gráfica y visual.

EX

La memoria se encuentra en múltiples lugares: documentos, archivos, miradas y gestos. Todos estamos impregnados de recuerdos en nuestra esencia.

La memoria es lo que te identifica, lo que eres, lo que crees, lo que has vivido, bueno o malo.

Yo no me considero tan fuerte, pero siempre estoy ahí, siempre voy a estar ahí.

Aun cuando algunas memorias son compartidas, conectarse con otras personas o recuerdos y abordar aquello que nos afecta colectivamente puede ser extenuante. Dejar de lado lo personal para preocuparse por los demás tiene sus consecuencias, "mi vida era un caos", dice Gary. Por lo tanto, es saludable volcar la memoria y la mirada hacia uno mismo; tal y como lo hace él con sus espacios creativos más íntimos, personales y desconectados.

Hasta el individualismo también es necesario. (...) Es bastante fuerte sostener lo emocional y las cosas que están implícitas en muchos de los procesos y es agotador el trabajo en territorio y en colectivo o en asociación.

SOZAPATO

Retrato Sozapato, por Florencia Luna.
Enviado por la participante.

Ilustración

EP

En sus inicios como ilustradora, Sozapato comenzó una búsqueda interna y de autoconciencia sobre cómo ser un mejor ser humano. Esta exploración repetidamente convergió en el respeto, una cualidad que motiva nuevos cuestionamientos. En última instancia, el respeto y la coherencia de vida de Sozapato orientan su actividad hacia los temas relacionados con la naturaleza.

> Para mí es la naturaleza. La naturaleza siempre ha sido un pálpito, un motor, un algo que tenía desde pequeñita.

La naturaleza se filtraba de diversas maneras dentro de sus ilustraciones, ya sea en la gráfica o en la reflexión. Todo "es" y se vincula con la misma. Siguiendo esa lógica, una confrontación social y ecológica con empresas mineras fue el detonante para que Sozapato exponga públicamente su vínculo con lo natural.

> [Con una situación relacionada a la minería] Dije: ¡Ya está! ¡Que me sigan o me dejen de seguir [en Instagram] me vale! ¡No me da la vida para quedarme callada, necesito hablar de esto!

La actividad creativa, como la ilustración, nutre la simbiosis entre la persona y los temas que la convocan. Es un medio para activar y accionar el propósito de vida.

ID

El contexto circundante, inevitablemente, influye en la percepción de ciertos temas y se plasma en la obra artística, la expresión y representación visual. Sin embargo, Sozapato evita que su discurso tenga posturas nacionalistas, con el fin de evitar excluir a otros individuos.

> Inevitablemente ser latina, de América, de Ecuador, quiteña y mujer influye en cómo digo las cosas, en mi interpretación, en mi reflexión, en mis maneras; pero no me interesa sostener un discurso nacionalista con Quito o Ecuador. No me gusta posicionarme desde ahí, desde ningún lugar que segregue a las personas.

Hay otro mundo fuera de las agencias que también necesita comunicación.

Para ella, lo personal se transmite en el producto visual mediante metáforas y reflexiones.

PC

Al observar cómo situaciones de extrema complejidad conviven con lecturas que restan profundidad a los problemas reales, Sozapato siente la necesidad de proponer una mirada distinta, orientada a lo constructivo. A medida que se profundiza en los conflictos mundiales, aumenta también la indignación y conmoción. Esto se agrava al observar cómo otros solo se enfocan en lo negativo o distorsionan la realidad a través de una mirada sesgada.

> Estás cabreado, estás indignada y sostienes, reflexionas, traduces y, entonces, sí entregas algo más limpio que solo tu bronca. Es muy fácil botar tu mierda al otro, lo difícil es transformar tu bronca en una reflexión que construya.

Cuando la narrativa trasciende el odio y lo negativo se evidencia la contundencia de la imparcialidad. El propósito no es dividir ni promover conflictos, sino fomentar un reconocimiento mutuo como seres humanos mediante la ilustración. Como señala Sozapato sobre este criterio: "me lo vengo macerando, leyendo, reflexionando y pensando desde que soy niña". Una vez recopilada la información y habiendo reflexionado el conflicto desde una perspectiva más amplia, la ilustración se convierte en la herramienta clave para difundir el mensaje.

> ¿Cómo lo hago más masticable? ¿Cómo traduzco un concepto complejo en algo súper entendible?

Ante la complejidad de los macroconceptos, resultan útiles las metáforas. Tomar una idea, entenderla bien, contrastar con información técnica y presentarla de la forma más sencilla posible. Así se comunica de manera responsable.

DV

Es imprescindible contar con un propósito genuino, un porqué y para qué que persiga el bienestar social como objetivo común.

> Entendí que para crear ese mundo que quiero para mí, para los míos y para los demás, necesito tolerar y escuchar al otro. El rato que decido no escuchar y creer que mi postura es la única verdad invalido la visión del otro y genero violencia, y ese mundo que anhelaba se vuelve imposible de obtener.

Exponerse como un ser empático significa preocuparse tanto de los cercanos como de los distantes, o, en sus palabras: "hacer que todo el mundo sea mi familia". Podría definirse como un amor expansivo que, mediante el diálogo y la tolerancia, enfrenta los conflictos ideológicos que se presentan.

Es una pulsión vital, no es desde lo artístico, sino más desde lo humano.

> Busco un lugar personal, vulnerable y propio, desde donde pueda proyectar con honestidad y emotividad mi visión de eso que quiero hablar. Porque siento que así es un diálogo más honesto. Así sanamos todos.

AP

Los temas sociales actúan como catalizadores creativos, inspirando a la acción desde varios ángulos. Sozapato opina que las habilidades personales, en cualquier rubro, pueden aportar al equilibrio social y así contribuir al bienestar de las generaciones futuras.

> Quiero gastar mi vida, energía y talento en construir ese mundo [un mundo feliz y pacífico]. Lo que sé hacer ahora es teatro e ilustración y desde ahí decido construir.

> [El encanto por la estética y la comunicación] hace que consuma, que lea, que vea, me nutra. Paso todo el rato cazando ideas y asociaciones. Esa es mi forma de traducir la vida en ilustraciones.

Los conocimientos técnicos, de investigación, comunicación y composición dentro del mundo gráfico permiten crear mensajes potentes que además sean bellos (estéticamente armoniosos), sin que ninguno de estos aspectos anule al otro.

El arte inevitablemente
va a poner sobre la mesa
temas incómodos.

BORREGO

Logotipo borrego.
Enviado por el participante.

Artes plásticas

EP

Acercarse a ciertos momentos de tensión te abre los ojos a la realidad. Borrego recuerda sus experiencias durante las protestas indígenas de 2019 en las que la represión y la violencia eran imposibles de ignorar.

> Octubre [2019, durante las protestas del pueblo indígena en Ecuador] sí marca un punto de quiebre porque percibí de primera mano esta política de muerte.
>
> Este tipo de convulsiones, estallidos y ebulliciones nacen justamente desde la disconformidad y obviamente las estéticas se adaptan a estos nuevos contextos.

Una vez asimiladas las circunstancias, viene el análisis desde una mirada artística, surgiendo interrogantes y la búsqueda de referentes sobre la representación artística de estos temas.

ID

Borrego no se identifica plenamente con la noción de los estados-nación, pues considera que estas categorías imponen límites y barreras. Desde esta postura, encuentra en lo cotidiano un punto de referencia más genuino para la construcción de la identidad, lo que se traduce en obras más honestas. Por ello su trabajo artístico contiene, desde su perspectiva: "mucho de lo que veo, vivo y me atraviesa en mi día a día".

> Una identidad en construcción atravesada desde el afecto de todas las personas allegadas, una identidad marcada desde lo cotidiano.

Dentro de la cotidianidad, las relaciones con los otros moldean nuestra identidad y perspectiva. No solo se trata de mirar desde donde alguien más lo hace, sino también de verse a uno mismo desde esa mirada ajena.

> Mi identidad la marco mucho desde mi apodo. Borrego es un apodo que me pusieron de niño, me lo puso mi hermano y eso me ha marcado durante toda mi vida. Cuando pensé tomarlo como mi nombre artístico reconocí que gracias a otro existes.

Creo que estoy del lado correcto de la historia y eso es una paz que no te quita nadie.

PC

En una producción diversa y sin ataduras a un formato específico, la investigación y recuperación de datos son aspectos fundamentales para adentrarse en el tema y comprenderlo a fondo.

> No es que solamente vas a pintar, sino que ya lo combinas con otra línea de producción.

El trabajo ya no se concibe como una actividad individual, sino como un proceso colaborativo que involucra la integración de ideas y el consenso con otras personas. Borrego resalta unas consideraciones para este tipo de producciones:

> Necesitas un poco más de trabajo. Tocas otras temáticas y tienes que investigar más o trabajas con más gente, ya no eres solamente vos. Hay que pensar más porque el trabajo logístico es más grande, los tiempos más extensos, los presupuestos más altos y las formas de ejecución distintas.

DV

Dentro de la escena de lo estético y lo artístico existen lógicas particulares, como la validación institucional de artistas y obras. Esto demuestra que es factible capitalizar la disidencia y las convulsiones sociales. Es una dinámica de "absorber, vender y despolitizar".

> Yo cacho que algún día esa disidencia no va a ser tan disidente.

> Quizás podemos asumir la utopía de que somos disidencia en este tiempo.

A menudo, los artistas que canalizan la rabia o la inconformidad enfrentan dificultades para traducir su posicionamiento en resultados prácticos, ya que los dibujos por sí solos pueden no ser suficientes. Escapar de las lógicas convencionales en este campo es un desafío considerable.

AP

Borrego tiene la esperanza de contrarrestar la deshumanización presente mediante nuevas formas de producción, como el trabajo anónimo en beneficio del colectivo. En este proceso, algunas experiencias permanecen individuales, mientras que otras son compartidas por alguien más, generando un sentido de compañía y reconocimiento.

Trabajar con arte es trabajar con lo sensible. Devolver esa parte sensible, esa parte humana que nos arrebatan cotidianamente.

Romper ese hermetismo individual y trabajar por lo colectivo.

Igualmente, la academia y los estudios proporcionan conocimientos y habilidades que pueden ser utilizados para inventar estrategias destinadas a liberarse de las estructuras institucionales. No obstante, existe el riesgo de adoptar una única perspectiva del mundo en la que se presume la autoridad para definir qué es arte y qué no lo es.

Creo que hay producciones diferentes, mas no producciones que valen más y otras que valen menos.

Si el arte no es para pensar nuevos conceptos de vida, no sirve para nada.

EX

Las prácticas de arte urbano en el espacio generan una ruptura perceptible. Manifestaciones como el graffiti, el *paste up* y el sticker se ajustan y desafían activamente el entorno urbano, donde la vida cotidiana se desenvuelve. Estas actividades tienen el potencial de ser reconocidas y apreciadas como formas de arte legítimas.

> Las prácticas que hacen un choque desde el campo de las artes son aquellas que se ejecutan en la calle. Al no tener nada que perder, estas prácticas son las que más se posicionan durante los estallidos sociales.

De este modo, las mismas operan al margen de los lineamientos institucionales, lo que les permite un posicionamiento más libre. Sin embargo, esa misma distancia también las expone a quedar fuera de los marcos de reconocimiento que suelen otorgar valor al arte y, en consecuencia, minimizar su impacto social y cultural.

FELIPE JÁCOME LÓPEZ

Retrato Felipe Jácome López.
Enviado por el participante.

Diseño gráfico

EP

Felipe afirma que "cada proyecto es una experiencia" y en algunos de estos se revelan activismos sociales y redes dinámicas de colaboración y creación. Recuerda una convocatoria de cartelismo durante la pandemia donde la recepción fue sorprendentemente alta. A consecuencia de las medidas de confinamiento, animaron a que cada participante exponga su trabajo cerca de sus casas, "lo imprimes y lo pegas en la esquina de tu casa". Fue entonces cuando se generó en él una realización:

> El diseño va más allá de lo estético y lo visual, también se genera esa corriente de protesta.

Ocasionalmente, es en los asuntos menores donde inician debates y diálogos, sin necesidad de depender de grandes eventos o abundantes recursos financieros. Mediante un diseño inteligente, es viable masificar esos mensajes.

> Con un gráfico bien hecho se tiene más empatía, más conexión y es más fácil que compartan [en las redes sociales].

ID

Felipe no está a favor de adherirse estrictamente a una ideología, ya que puede generar conflictos con quienes tienen perspectivas opuestas.

> Cuando trabajas en un diseño social tienes que ser más neutral.

> Apegarse a algo más esencial, lo importante es defender los derechos humanos, eso está por sobre cualquier tipo de bandera o color.

Esta característica viene acompañada de la libertad para explorar diversos lugares y estar genuinamente cómodo sin sentirse, en sus palabras, observado, criticado o señalado.

No esperes a un evento grande para hacer un cartel.

PC

El diseño inteligente implica una exploración íntima y personal sobre el destino del mensaje, así como balancear lo simple y lo complejo para lograr atracción y comprensión.

> Buscar siempre ese equilibrio, de que sean imágenes que se puedan traducir e interpretar rápidamente, pero que tengan un nivel de conexión, esa parte subjetiva.

Felipe busca trabajar diseños duraderos y adaptables, capaces de ser reciclados. Para lograrlo, realiza evaluaciones para seleccionar las técnicas y herramientas más adecuadas, fomentando la recursividad, la experimentación y la intuición.

> ¿Qué es lo que pueda pegar [hacerse popular y conectar con la gente]?

Cuando no lees todo el contexto puedes causar malestar y desinformación, que alimentan leña al fuego.

Es válido emplear métodos más convencionales o académicos. Por consiguiente, es crucial tener en cuenta al público objetivo y practicar la empatía al analizar las perspectivas de los demás para ponerse en su lugar.

En el proceso, lo más destacado es prevenir la desinformación, lo cual supone una comprensión exhaustiva de ambos lados del espectro, lo bueno y lo malo. Es clave crear la conciencia de ser un observador y transmisor de información.

> Lo que hay que hacer notar es que no estás a favor de izquierda o derecha, simplemente manifiestas un problema social para que las personas que ven tu cartel de alguna manera sean las que puedan traducir y sacar su propia idea.

El proceso creativo exige discernimiento, entendiendo que la comunicación responsable implica construir, además de evidenciar. La postura de Felipe sitúa al diseño como una práctica consciente, orientada a generar comprensión y no a intensificar el conflicto.

DV

En algunas circunstancias, es necesario adoptar una postura firme, especialmente cuando se evidencia un daño significativo. Felipe destaca cómo una comunidad, cercana a él, sufrió secuelas devastadoras debido a la minería, lo que lo impulsó a iniciar una campaña y amplificar la disrupción en busca de justicia.

> De alguna manera, todos somos disidentes cuando ya nos proponemos ir en contra de la corriente.

> Un desacuerdo ante una decisión o ante un hecho, creo que es algo bueno. No puedes ser tan tibio cuando diseñas. Esa palabra [disidencia] también es interesante porque debes mostrar enérgicamente que estás en contra.

La fuerza del mensaje se ve potenciada por la participación de numerosas personas que se adhieren a ese sentimiento.

> Te topas con gente que comparte ese pensamiento, ese deseo de comunicar, de decir y de protestar. Creo que en algún punto la disidencia es algo positivo porque también te permite encontrar y descubrir otra gente [que piensa igual].

AP

Como docente, Felipe admite la importancia de la academia y de la educación y por eso cree que su aporte puede ir más allá de los carteles.

> Imagínate tener tanto conocimiento adquirido a través de los años, de los contactos y de los logros y que sea solamente para ti mismo.

Para él, dirigir las habilidades creativas exclusivamente hacia la producción comercial y de consumo es desaprovechar su potencial. Es necesario orientarse hacia una mayor conciencia y atención a los problemas contemporáneos.

Si no vas a construir
una nueva pared,
¿para qué la tumbas?

ANDREA BARRIONUEVO (CASERITA)

Retrato Andrea Barrionuevo.
Enviado por la participante.

Fotografía
Artes visuales

EP

Andrea comenzó su participación en ayudas sociales como voluntaria, aprovechando la oportunidad para crear contenido en redes sociales. Este contenido se volvió viral y contribuyó a la reunificación de personas sin hogar con sus familias. Para ella fue gratificante haber sido "un puentecito, así sea pequeño" y resaltar realidades duras.

> Me di cuenta que hacer una historia en mis redes sociales, pidiendo un poco de ayuda a la gente, tuvo una respuesta grande y positiva.

Las calles albergan situaciones difíciles y personas extremadamente vulnerables, a menudo, son estigmatizadas por la sociedad que las percibe como una amenaza. El contenido compartido en redes sociales desempeña un papel crucial en sensibilizar y cambiar esta percepción negativa.

> Resaltar esta realidad que están viviendo ellos [las personas en las calles]. Todo este problema de salud mental que existe en las calles y del que el gobierno no se hace cargo.

Aunque pueda ser "agridulce", el aumento en la contribución por parte de la comunidad actúa como un incentivo para continuar con estas acciones solidarias.

ID

Andrea atesora recuerdos de su infancia y adolescencia donde las vendedoras informales y las personas ebrias en las calles compartían los mismos espacios que otros aspectos de la vida cotidiana. Esta interacción con realidades diversas es algo que ella valora profundamente.

> Lo que yo retrato es un reflejo de todo lo que crecí viendo.

> Mis proyectos buscan preservar esa memoria de todas las situaciones que pasan en las calles.

Su trabajo refleja su identidad al destacar su ciudad desde una perspectiva callejera, explorando lo popular y los aspectos que han dejado huella

Esta interacción de las calles también es real y, por lo general, siempre se trata de ocultar ese lado.

en los barrios. Esa conexión con la comunidad se manifiesta a través de reconocimientos informales, como los apodos que le asignan los locales, entre ellos "caserita".

PC

La fotografía es una búsqueda ansiosa de momentos grandiosos, es como una "cacería" de escenas.

> Mi trabajo obviamente es la fotografía callejera pura, yo no meto edición en las fotografías. Trato de tener la escena más natural posible.
>
> Es un momento único que no se vuelve a repetir y tienes la pureza de la imagen, de la situación, de lo que está pasando. Yo no me estoy inventando nada.

El trabajo en constante evolución de Andrea se caracteriza por un enfoque lúdico y experimental, como lo ha hecho con su incursión en el mundo de la ilustración. Frecuentemente, su propuesta gira en torno a una secuencia: capturar escenas callejeras, pasar por un proceso artístico y regresar a las calles, cerrando así un ciclo creativo.

DV

Al pensar en obras de naturaleza contestataria, Andrea menciona a Banksy. Considera que su viralidad radica en la fuerza visual y en el mensaje subyacente.

> Un disidente tiene este fuego creativo para gritarle al mundo sus ideas. Esa motivación y punto de vista hacen que puedas generar obras potentes y, obviamente, obras socialmente potentes.
>
> La fotografía es inevitable que no tenga un trasfondo político porque trata lo que está sucediendo en las calles y obviamente todo es político. Entonces estas imágenes son como una protesta ante el Estado, ante esa negligencia que sufren estas personas que yo retrato.

Aunque ella no ha reflexionado profundamente sobre su trabajo desde una perspectiva política, esta dimensión se palpa de manera natural. Más bien, lo concibe como una oportunidad para generar conciencia y fomentar la empatía. Cada persona vive dolor y momentos duros de diferentes formas, pero ese aspecto común puede ser un punto de partida para el cambio.

Puede llegar a compararse el mismo sentimiento de dolor y de ruptura, eso nos hace sentirnos iguales.

AP

El mundo académico y educativo juega un papel fundamental al proporcionar herramientas y perspectivas que se pueden aplicar en la práctica. Observar y aprender de otros es una fuente de inspiración para definir nuestro propio camino profesional, como en el caso de Andrea y su inmersión en la fotografía callejera. Seguir una pasión y recibir reconocimiento por ello es un impulso en el desarrollo profesional.

Yo aprendí, literalmente, a usar mi cámara en clases.

La experiencia creo que eso es lo que más te da y te ayuda a encontrar tu sentido.

No quebrarse, siempre toca ir haciendo un poco más duro al corazón.

Ver que todos
estamos rotos
de uno u otro lado y que
todos somos iguales.

VILMATRACA

Autocaricatura Vilmatraca.
Enviada por la participante.

Caricatura

EP

Vilma inició su trayectoria colaborando con un periódico en Riobamba, con el propósito de ofrecer su perspectiva sobre los acontecimientos locales. Hasta que llegó un punto en el que decidió hacerlo por su propia cuenta.

> Es como tener una voz propia, tener una voz crítica frente a lo que está pasando. Es, más bien, una necesidad de poder expresarme, de poder decir algo y de poder opinar.

La imagen tiene un lenguaje universal porque todo el mundo puede ver una realidad. En contraste con los textos, que están condicionados por un contexto lingüístico. Las imágenes ofrecen accesos que superan barreras culturales y del idioma. Esta opinión se reforzó en Vilma con la influencia de caricaturas publicadas en el extranjero que demostraban "el poder de decir las cosas sin decir ni una sola palabra".

ID

Aunque muestra simpatía por los vulnerables, como el pueblo, las mujeres y las personas maltratadas, Vilma no se identifica con ningún grupo en particular. En su labor como caricaturista, la emoción y la indignación a menudo prevalecen, y la caricatura es la expresión crítica de esas sensaciones.

> Yo creo que el caricaturista, en realidad, es una persona completamente egregia, todo lo contrario a pertenecer a un grupo. Uno necesita distanciarse y ver las cosas desde lejos para poder ver mejor.

Este entendimiento implica reconocer la propia importancia, voz y nombre como autora. Es una opinión personal cargada de pensamientos, ideología, juicios y subjetividades. A pesar de abordar los temas desde una perspectiva distante, alcanzar la objetividad es imposible.

Eres tú quien tiene la importancia, la voz, el nombre y el poder de decir cosas.

PC

Una vez que un tema ha movido a la opinión pública y personal, lo mejor que se puede hacer es "copiar la realidad". No hay mejor referente que las imágenes y los datos que el momento preciso ofrece.

> Siempre tiene que existir algo de donde yo pueda agarrarme para hacer caricaturas de humor político.

> Siempre estoy informándome, por todos los medios, y trato de tener un espectro bastante amplio.

Después de captar adecuadamente esta realidad, inicia un discernimiento sobre la posición que se va a expresar en la caricatura, como crítica, empatía o contradicción. Acto seguido, se exploran herramientas gráficas y creativas para pulir la idea.

> Esta idea [de la caricatura] viene por la música que está de moda en ese momento, por alguna frase que dijo un político o porque la relacionas con otra cosa que pasó en el país, con otra cosa que el mismo personaje dijo o con algo parecido.

La caricatura tiene que ser el *knockout*.

> Intento que sea como una abstracción, una síntesis del tema, que se pueda entender, que pueda comunicar y que sea así, súper, súper simple y que sea una imagen contundente.

Sin duda alguna, es un proceso rápido de unir puntos y crear imágenes mentales sobre el tema.

DV

Vilma no se identifica como activista, ya que ve al activismo como acciones específicas destinadas a provocar cambios. Reconoce que, aunque las caricaturas por sí solas no generan cambios, pueden inducir reflexión, solidaridad y conexión emocional.

En mi caso, son dibujos rebeldes, disidentes y contestatarios porque si tú te pones a ver en los diarios hay temas que nunca topan y que jamás han sido caricaturizados por caricaturistas de medios, como los casos de abusos sexuales en la iglesia.

Afrontar temas complejos demanda un tratamiento emocional más profundo. Vilma recuerda un momento en el que un joven abusado por un sacerdote la contactó para que graficara su historia. Así, aparece una combinación entre comunicación y solidaridad porque hay temáticas que resuenan con su propia vida.

A veces uno tiene una responsabilidad súper grande en las cosas que dice y que dibuja cuando trata este tipo de temas. Es fuerte, es duro, es conmovedor.

Sí que comunica [la caricatura] y tú te logras identificar con otras personas, y eso es súper chévere, porque de pronto algo que tú piensas, posiblemente, hay un montón de gente que piensa lo mismo. Entonces, ahí existe un conjunto de personas y todos están hablando el mismo lenguaje y simplemente el resto se identifica con ese tipo de sentimiento también.

Tomar ese tipo de temas [de maltrato y violencia para el empoderamiento propio] como pretexto para hablar de ti mismo.

Las caricaturas de Vilma, para bien o para mal, provocan algo y no dejan indiferentes a los espectadores. Ese mismo impacto lo buscan otras personas, en otros contextos o con otras motivaciones, y las obras ofrecen una base para continuar expresando y enriqueciendo nuevas narrativas.

Yo me he encontrado con algunos de mis dibujos en protestas sociales. Utilizan esos símbolos y los van transformando.

AP

Las diversas disciplinas creativas, que en el caso de Vilma son la arquitectura, el muralismo y las caricaturas, pueden parecer distintas entre sí, pero en todas "tu cerebro está trabajando todo el tiempo". La inspiración puede surgir de cualquier fuente, desde libros hasta música, y la habilidad para conectar ideas es una herramienta invaluable que la experiencia y la profesión proporcionan.

[La caricatura, el muralismo y la arquitectura] sí que me han ayudado a tener un horizonte un poco más amplio, a estar más despierta para tener ideas.

Tener la posibilidad de que la creatividad esté siempre manifestándose y que tengas chance de coger cosas de varias áreas, de varios mundos, a mí me parece que es súper enriquecedor eso.

EX

Vilma comenta que algunos dibujos se convierten en símbolos, como aquel que creó durante un terremoto en Manabí, donde un cóndor lloraba abrazando a un Ecuador partido. A partir de entonces, ese dibujo se volvió un recurso recurrente que asomaba durante tragedias posteriores. Esto fue la evidencia de cómo ciertas creaciones son versátiles y aplicables en diferentes contextos.

Tú creas esa imagen, pero es la gente la que le da otras lecturas, es la gente la que le da otros significados. Entonces ahí es cuando se completa la obra creativa o una imagen creativa; ahí es cuando se completa, solamente cuando tú la pones ante el ojo del resto.

Estar del lado del débil, el poder no necesita que la gente le apoye, le ayude, le aplauda.

Esta línea de trabajo se fortalece al ofrecer apoyo a quienes verdaderamente lo necesitan. En definitiva, esa característica es central para que el trabajo y las obras de Vilma sean más honestos. Mantenerse fiel a esta visión conceptual al dibujar ha sido su elección y espera continuar en ese camino.

Sí que existen caricaturistas, que en un inicio tenían una posición, posiblemente, mucho más pegada al pueblo y a la gente, pero ahora están mucho más cercanos al poder. Entonces, ahí pierdes completamente toda credibilidad.

DAVID DÍAZ ARCOS

Retrato David Díaz Arcos.
Enviado por el participante.

Fotoperiodismo
Fotografía documental

EP

David se interesa por las experiencias de vida vinculadas al territorio. Su práctica de fotografía documental, muchas veces idealizada, se orienta hacia el encuentro directo con realidades humanas.

> Pude trabajar en un proyecto con poblaciones vulnerables de Esmeraldas y ver lo fuerte que es esa realidad. Había escuchado hablar de la pobreza o de la desnutrición infantil, pero nunca había tenido un acercamiento real a eso. Ahí fue cuando tuve mi primera experiencia y pude vivirlo y palparlo. Fue ahí como un giro que dio mi vida y decidí dedicarme al documental.

La mayor parte del trabajo involucra gestión: coordinar procesos, escribir proyectos, postular ideas y buscar financiamiento. Acto seguido, se sale al territorio para establecer conexiones con las personas y realizar la fotografía propiamente dicha. Lo principal es que "la fotografía es muy humana. Yo fotografío la condición humana", de forma simultánea hay que educar al ojo para conocer nuevas tecnologías y nuevas narrativas.

> Todo eso converge en una herramienta que es la cámara y eso es lo que te permite tener una mirada propia y crítica de los temas que estás trabajando o quieres trabajar. Todo converge en ese momento fugaz.

Contar todo lo que está pasando en una sola imagen.

ID

La orientación del trabajo de David es visibilizar a poblaciones vulnerables, indígenas y de clase obrera, con el ánimo de destacar a aquellos que han sido marginados. Se trata de un esfuerzo social dirigido hacia las minorías.

> Yo creo que la imparcialidad no existe y que mi trabajo es bastante subjetivo, ya que busco dar visibilidad a quienes normalmente no la tienen.

No obstante, es primordial explorar el lado comercial y de la opulencia en la profesión. Es una elección el hecho de adoptar esta "mirada desde abajo" en la que la fotografía es una herramienta para generar diálogos y conexiones humanas, tanto breves como las que devienen en amistades. Son experiencias individuales y satisfactorias.

Siempre he visto a la cámara como una excusa para conocer personas.

PC

David se desenvuelve en dos áreas de la fotografía, el fotoperiodismo y la fotografía documental. El primero se caracteriza por su inmediatez y por responder a asignaciones de un editor o del medio para el que está trabajando.

Imágenes bastante descriptivas, cosas comerciales, que la agencia puede vender.

¿Hasta qué punto estás dispuesto a correr el riesgo por una imagen?

La salida al territorio se carga de una buena dosis de adrenalina y David lo disfruta. Aun así, ese cúmulo de emociones tiene límites definidos en función de resguardar la integridad física del fotógrafo. Es un proceso de registrar rápidamente, con protocolos y reglas establecidas.

En cambio, la fotografía documental es un proceso más pausado que parte de uno mismo y de una "necesidad propia de querer hablar sobre un tema". Esto conlleva una fase de investigación, preproducción y cuestionamiento antes de capturar las imágenes.

¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué creo que es necesario fotografiar? ¿En qué van a beneficiar estas imágenes? ¿Dónde voy a publicar estas imágenes?

¿Cómo vas a devolver todo lo que las personas en las comunidades te están dando? ¿Cómo vas a manejar el tema? ¿Hasta dónde vas a tener ese vínculo [con la fuente o sujetos fotografiados]?

Entender a las personas, visitar varias veces el terreno y administrar eficazmente los recursos son clave. Manejar situaciones conmovedoras y concluir los proyectos de manera consciente es complicado, por tal motivo hay que establecer los alcances de las relaciones y del trabajo.

Eso al final te puede afectar a ti, a mí me ha afectado emocionalmente.

En resumen, tanto el fotoperiodismo como la fotografía documental destacan la importancia de la inmersión en el momento capturado, "se llama el instante perfecto". Seguido por el proceso de revelado, en el que se amplifica la narrativa. La imagen resultante cuenta mucho y tiene varias capas de lectura.

DV

David reflexiona sobre el papel de la fotografía en la era digital, donde la saturación de imágenes dificulta generar conciencia porque las personas a duras penas se detienen a apreciarlas. Comúnmente se idealiza el poder de las imágenes.

Creer que tus imágenes van a cambiar el mundo o la realidad de las personas que fotografías es un tema de ego.

Lo que es más sobresaliente en este tipo de trabajos siempre será la humanidad, que a menudo pasa desapercibida. Los componentes humanos y sociales son vitales "para el corazón".

La condición humana, la empatía, la generosidad y el agradecimiento son cosas que vemos como básicas, pero aun así las olvidamos.

La imagen puede, de alguna forma, decirte desde dónde percibes tu humanidad [desde lo material, espiritual, físico, metafórico, emocional] y cómo es la humanidad de otras personas.

La clave del trabajo de David es que la fotografía debe provocar una reflexión sobre lo humano y establecer un vínculo empático con las realidades que retrata.

Cuando tú ya tienes un vínculo con las historias, con la fuente, con las comunidades, con las personas y eres parte de ese momento, tú intentas estar entregado al momento y la técnica pasa a un segundo plano.

AP

Trascender la publicación de una imagen tiene que ver con procesos educativos de construcción de mirada, es decir, deja de estar ligada únicamente al creador.

> Puede haber algunos cambios reales cuando haces una gestión que va más allá de la imagen.

David y sus colegas realizan talleres de fotografía en comunidades y universidades, donde han observado resultados significativos. Sirve de ejemplo el caso de adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual. Tras hacer el taller, ellas tomaron las fotografías para presentarlas en un informe a una organización internacional y lograron recibir apoyo financiero para su causa.

> Intentamos volver a esa comunidad y damos talleres a los jóvenes para que ellos empiecen a contar sus historias desde dentro.

La fotografía permite a las comunidades y personas expresar sus realidades y emociones, convirtiéndose en una forma de catarsis que les ayuda a procesar sus experiencias y sentirse mejor. Es una herramienta que alza la voz de quienes normalmente no son escuchados y ayuda a "exteriorizar sus emociones, sus tristezas y alegrías".

ERIKA COELLO

Retrato Erika Coello.
Enviado por la participante.

Diseño gráfico

EP

Durante la pandemia, Erika mostró una faceta crítica al abordar temas como el aumento de la violencia, los abusos y la obligación de los estudiantes a asistir a clases. Su contenido reflejaba la dura realidad de la situación, donde la muerte era una constante preocupación.

> Yo comencé con el COVID, cuando me comencé a enterar que los padres de mis amigos se estaban muriendo.

Consciente de las repercusiones, siempre vigilaba el contenido que compartía en su perfil, dado que la viralidad podía tener consecuencias diversas. Incursionar en el mundo del diseño de carteles fue la oportunidad perfecta para explorar nuevas formas gráficas que reflejen la realidad del país y mantengan una constante:

> Siempre me gustó apoyar a las comunidades, sea la que sea, a las comunidades vulnerables.

Al final, ciertas acciones, como el diseño, son efectivas al momento de comunicar problemas sociales y promover la reflexión. Es significativo cuando alguien escucha y entiende los mensajes, ya que esto representa un resultado de gran valor.

No me considero activista, pero sé que tengo un alcance.

ID

Erika aborda ocasionalmente su visibilidad como lesbiana, destacando cómo su familia, la terapia y el diseño contribuyeron a su aceptación personal. Valora las conversaciones con sus seguidores, ya que le permiten compartir vivencias similares y conectar otros pensamientos.

> Mi trabajo tiene mi identidad, sí, realmente, porque lo que yo hablo viene desde una persona que quiere el bien para todos, para la gente que nadie ve.

> Tuve que esconder ciertas cosas para que la gente me escuche, tuve que sacrificar algunas cosas para estar donde estoy.

Ser mujer y lesbiana en Guayaquil proporciona una perspectiva sobre el mundo. Las realidades y experiencias de vida sirven de motivación para abordar temas similares o adoptar posturas contestatarias.

PC

Yo pongo el dedo en la llaga con las artes que hago.

Comenzando con una palabra, Erika examina diversos ángulos para generar o descubrir significados que dan forma a sus creaciones. Un ejemplo es su cartel sobre el reclutamiento de jóvenes para bandas delictivas. Representar a un niño sosteniendo un globo en forma de pistola fue una síntesis visual concreta.

Soy una persona bastante rápida, bastante práctica para crear.

Con certeza, la narrativa gráfica se beneficia de datos que contextualizan a la audiencia. La firmeza del mensaje y del proceso comunicativo depende de cómo se maneja la información según el público.

Para mí la información complementa mi gráfica y eso le da un enfoque más real, más serio.

DV

Tocar temas complejos también implica considerar a las generaciones actuales. Erika admite que los millennials solían ser más reservados y evitar ciertos temas, pero se adaptan inmediatamente, en especial en sociedades conservadoras como Ecuador. Ahora las jóvenes son más abiertas y conscientes, y se fortalecen con las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Este cambio refleja una mayor libertad y franqueza en la conversación sobre asuntos importantes.

Ahora el activismo lo podemos ver dentro de una pantalla.

Cada ser humano busca su propio espacio de expresión en el mundo, con otros términos, "la gente busca un lugar seguro, ya sea digital o real. Eso es lo importante". Es obvio que levantar la voz es fundamental y adoptar un enfoque disruptivo puede ser una opción eficaz, sobre todo para los grupos marginados.

Somos seres humanos, podemos cambiar de opinión y podemos ser más tolerantes ante otras comunidades.

No obstante, en ciertas situaciones, ser firme y directo es la única manera de que el mensaje sea tomado en serio.

A veces hay que hablar pateando al perro para hacerse respetar.

AP

Identificar los momentos adecuados para referirse a incidentes políticos, aprovechando los distintos contextos, herramientas y plataformas disponibles para generar conciencia, es lo que destaca del trabajo de Erika. Hacer frente a que muchos influencers tienen el alcance necesario, pero optan por ignorar lo que sucede en el mundo.

¿En qué momento uno puede hablar de ciertas cosas? Uno tiene que aprovechar ciertas cosas, mediante la tendencia puedes ser escuchado.

En la creación visual es esencial dominar habilidades y mantener un equilibrio entre la expresión propia y la consideración por el colectivo. La afinidad y empatía devienen de los pasados y presentes compartidos.

Hay gente que se siente conectada con mi trabajo y me lo agradece. Ahí es cuando puedo dormir tranquila.

En cualquier lugar del mundo ser
una persona crítica
es un peligro.

LAYQA NUNA YAWAR

Retrato Layqa Nuna Yawar.
Enviado por el participante.

Muralismo
Pintura

EP

La experiencia de Layqa Nuna Yawar se entrelaza con su vida tanto en Ecuador como en los Estados Unidos. En su juventud en Cuenca, creció rodeado de expresiones visuales callejeras, que exponían desde protestas hasta mensajes de amor. Su realización final fue que "las calles y los muros son los espacios donde hablamos con el público" y esconden los secretos de la vida interna de una ciudad.

> Siempre fue parte de cómo yo entendía el arte porque creciendo en Cuenca pude ver arte en las calles.

Ser un "inmigrante que no viene de mucha plata" y haber vivido discriminación y racismo en otro país moldearon una conexión más íntima con el arte. Era su refugio.

> Soy un inmigrante en el imperio de Estados Unidos y también soy un inmigrante que no viene de mucha plata. Entonces, cuando pones todo eso junto, para mí la única salvación, la única arma era el arte.

En esta historia se vislumbra una dualidad de vivencias en las que el arte juega un rol crucial para reconocer y plasmar diversas realidades.

> No podía separar mi vida en el arte de mi vida de todos los días. Entonces, no podía salir a la calle y no sentirme latino, no sentirme con rasgos cañaris. Mi mente trabaja en dos idiomas hasta en un tercer idioma. Entonces no podía separarlos, mi arte tenía que hablar de mi experiencia.

Si bien al principio el arte fue un medio para amplificar su propia voz, eso mismo ocasionó un interés por trabajar con organizaciones y apoyar movimientos sociales. Realmente, en Layqa Nuna Yawar la actividad creativa se vuelve un acto de representación y liberación que se potencia por la colectividad.

ID

En lo colectivo se encontraba una de las respuestas a los cuestionamientos sobre identidad generados por la inmigración, asegura Layqa Nuna Yawar. Los inmigrantes son personas que no tienen una comunidad o están alejados de ella y buscan crear o ser parte de nuevos grupos.

> Para mí eso [la intención de crear comunidad] ha sido parte de lo que me ayuda a curar este rompimiento que pasó en mi vida, donde soy ecuatoriano, pero al mismo tiempo soy estadounidense.
>
> No tenemos que ser ni de aquí ni de allá, podemos ser de aquí y de allá.

Las nociones de pertenencia suelen asociarse estrechamente con las concepciones de estado-nación, lo que trae consigo consideraciones sobre conflictos internacionales, historia de colonización, desplazamientos y apropiaciones indebidas. En este contexto, Layqa Nuna Yawar introduce la idea de una "persona global", cuestionando el significado de la pertenencia geográfica y promoviendo una perspectiva más amplia al respecto.

> Trato de entenderme a mí mismo como un agente individual, pero también como una persona que tiene raíces que se expanden por una historia gigantesca.
>
> Cuando hago mis obras me pregunto cómo puedo expresar una identidad que está más allá de los países y más allá de las fronteras.

Que se puedan leer visualmente bien rápido [los murales], que sean llamativos, que sean hermosos y que puedas ver esta idea de adoración.

PC

Layqa Nuna Yawar explica que su proceso creativo se despliega en un constante intercambio con la comunidad, desde el inicio hasta la culminación del proyecto. Esta interacción implica fluidez de ideas, retroalimentación y validación por parte de los implicados. La conexión con las personas no solo provee el material y la inspiración necesarios, sino que también actúa como filtro para asegurar la autenticidad cultural de los elementos utilizados. Es a través de este diálogo continuo que se garantiza la pertinencia y el valor de su trabajo de muralismo.

Saber qué quieren y cuál es el mensaje que tienen. De ahí les hago preguntas: ¿cómo quieren que se sienta?, ¿qué colores?, si tenemos fotos de personas que quieren usar. Hay palabras que salen de esta conversación inicial. Tomo todo eso y comienzo a pensar en metáforas, ideas, símbolos que pueden ayudar a explicar esta idea.

Esta idea de estar creando juntos o de jugar. Yo soy un artista y las personas están como directores, juntos creamos esta idea.

Otras obras surgen con rapidez, siendo resultado de la espontaneidad artística. Elige imágenes y libera sus emociones para obtener un resultado visual.

DV

Layqa Nuna Yawar, consciente de la complejidad de los temas sociales y políticos, disfruta del diálogo y del intercambio de ideas para enriquecer su comprensión. Una especie de *networking* para repensar los problemas y plantear soluciones.

Creo que es muy importante tener tus opiniones y apoyar a momentos sociales con los que te sientas alineado.

A lo largo de su vida, ha colaborado constantemente con personas afrodescendientes, indígenas y movimientos de liberación, porque ve su propia historia reflejada en la de las poblaciones marginadas. Por esta razón, le resulta impensable no apoyar a estos grupos.

Yo soy un inmigrante y yo soy un cuerpo político solo por existir. Para mí nunca fue una opción [quedarme callado].

Tengo que seguir con esta lucha social porque es parte de mi arte.

La lucha social requiere que el artista se construya y deconstruya incesantemente. Dicho de otro modo, hay que hacer una introspección de privilegios y errores, y para Layqa Nuna Yawar esa es, en sus palabras, la única manera en la que quiere vivir.

Abrir los ojos, darme cuenta, entender, aprender y seguir luchando.

AP

Haber estudiado y hacer investigaciones le agrega valor a los proyectos pero, más allá de estos factores, el profesionalismo tal vez se evidencia mejor en lo técnico. Esto se da, por ejemplo, en la selección de una pintura para un mural según el clima de la localidad. En efecto, el profesionalismo es de gran ayuda, sin embargo, lo encantador es que "las luchas pueden ser básicas, simples y apasionadas", el protagonismo lo tiene el acto radical.

> La investigación y aprender sobre el trabajo manual, como los mejores materiales y técnicas, son fundamentales para amplificar el impacto del mensaje.

Layqa Nuna Yawar se percató de que su vida y obra podían servir de inspiración para otros, demostrando que es viable abordar temas sociales, crear murales y sustentarse en el arte. Cada uno de sus trabajos deja un legado que testimonia la resistencia de las comunidades.

> Poder ser un ejemplo, poder decir a la gente que me vea, que yo soy un inmigrante, que yo vine de Cuenca, que las cosas no fueron muy fáciles, pero aquí estoy.

POLII LUNAR

Retrato Polii Lunar.
Enviado por la participante.

Artes visuales

EP

A Polii le enseñaron la importancia de utilizar el arte como una crítica que pueda mostrar la realidad e impactar a los observadores. Estudiar artes o estar dentro del ámbito creativo a menudo acarrea la noción de crear en función de la estética y lo decorativo, pero también es posible estimular otros sentidos y transmitir nuevos mensajes, algunos más políticos.

> El arte no es una manera meramente decorativa, sino que tiene otra función: crear diálogos y hacer que las personas o el espectador se pregunte cosas, sacarlos de su zona de confort.

> El arte siempre ha servido para mostrar lo que se está viviendo diariamente como sociedad.

La academia revela la potencia de las expresiones visuales para reflejar vivencias y desencadenar introspección, neutralizando la difusión de odio y miedo que a menudo presentan los medios de comunicación. Estas obras, aunque poseen un mensaje político, también capturan el lado humano de los grupos afectados, desafiando así la noción de que el arte político solo es confrontativo.

> Durante el Paro Nacional [2022] hice cuatro imágenes políticas, pero buscando un mensaje de contención, resistencia y amor. Una de una mujer indígena, otra de una campesina, otra de un grupo de mujeres mestizas, afroecuatorianas e indígenas reunidas y una más sobre las ollas comunitarias durante el paro. Quería mostrar la unión del pueblo durante ese momento.

Enfrentarse a temas difíciles o incómodos a menudo da lugar a discrepancias con la audiencia. Polii rememora una experiencia con una clienta frecuente que mostró su desacuerdo con su expresión artística en contextos de tensiones sociales y políticas. Esto resalta la dualidad en la que opera el trabajo de un artista: por un lado, obras que son adquiridas por quienes pueden permitírselo y, por otro, creaciones con mensajes disruptivos.

Como artista no estoy de acuerdo con solo complacer a las personas burguesas que quieren decorar sus casas gigantes con obras lindas, sino también busco generar diálogos y cosas que rompan.

ID

Necesito desahogarme a través del dibujo.

En particular, las obras de Polii que tienen como sujeto central a la mujer son las que difunden contenido digerible sobre temas tabúes como la menstruación, la masturbación femenina, entre otros. Esta narrativa femenina procura mostrar, críticamente, una diversidad de mujeres, situaciones en áreas rurales e historias familiares.

Para mí es importante reflejar [con mis obras] toda esta esencia y diversidad femenina en la cual me he criado durante toda mi vida.

Me gusta dibujar a mujeres reales, como una mujer indígena, afroecuatoriana o mestiza, e igualmente con cuerpos reales, no tan idealizados.

PC

La vida diaria es la principal fuente de inspiración para Polii, influyendo en la elección de paletas de colores, composiciones e ideas. Los lugares visitados, las actividades realizadas y el contenido consumido se convierten en elementos que alimentan a la creatividad y la perspectiva artística.

Me inspira mucho mi cotidiano y las cosas súper básicas, que, a pesar de ser sencillas, pueden ser muy poéticas al momento de crear una obra.

El trabajo de otros artistas también sirve de inspiración, no para copiarlo, sino para apreciar el uso de elementos gráficos que pueden ser útiles para evocar emociones.

En el arte es inevitable inspirarse en obras e ideas de otros artistas para transformarlas.

En ocasiones, los temas sociales y políticos impactan de tal forma a los artistas, que la reacción natural es crear imágenes mentales. Polii revive el episodio en el que una banda delictiva tomó el control de las instalaciones de TC televisión durante una transmisión en vivo. Ese momento fue tan desconcertante que sintió la necesidad de desahogarse a través del dibujo.

Es tan abrumador [crear obras sobre temas sociales y políticos] porque muchas veces eres testigo o estás viviendo ese momento de tensión.

Por último, Polii destaca que, aunque el proceso artístico depende de la creatividad, es primordial reconocer los momentos de bloqueo como oportunidades para descansar y refrescar la mente antes de retomar la creación.

DV

Polii está consciente de la intensidad de estar presente en protestas sociales y vivir de cerca estas experiencias. En estos eventos, es impactante la represión y violencia que afecta especialmente a niños y mujeres. Por otro lado, destaca la solidaridad de aquellos que apoyan de diversas formas, como proporcionar comida a los manifestantes durante estos procesos colectivos.

En estos momentos tan difíciles también se pueden generar sentimientos de colectividad y de ayuda.

Existen maneras de brindar apoyo que no implican exponerse a grandes riesgos o adoptar comportamientos violentos, el arte y la gráfica pueden ser ejemplos de ello. El haber presenciado ciertas realidades despierta la necesidad de representar lo que sucede para no terminar en una "burbuja donde solo vemos nuestra vida y nuestros privilegios".

Creo que mi trabajo es muy disidente. Hay veces que digo: "chuta, creo que estoy solo quejándome", pero considero que es una queja para crear una comunidad mejor.

Un buen artista es el que siempre está creando, pero también teniendo un sentido político.

AP

El impacto de las redes sociales ha posibilitado la creación de espacios para visibilizar asuntos previamente ignorados o minimizados, como la eutanasia, desapariciones y conflictos internacionales.

> Tengo una comunidad bastante grande [en Instagram], entonces quiero educar y mostrar cosas que necesito que sepan otras personas.

Es esencial que el contenido compartido sea auténtico y sincero, reflejando una convicción personal de informar y comunicarse con honestidad. Esto se potencia gracias a dinámicas de enseñanza y aprendizaje.

> Es importante que una obra artística siempre tenga un sentido y un mensaje.

> No simplemente ser la genia creadora [sarcasmo] y solo dibujar para mí misma, sino también poder compartir conocimientos con otras personas.

JOSÉ LUIS LÓPEZ MACÍAS

Retrato José Luis López Macías.
Enviado por el participante.

Diseño gráfico

EP

José Luis se adentró al mundo del cartelismo durante su tiempo en la universidad. El evento que mejor recuerda fue el de un concurso dentro de su carrera de Diseño Gráfico. Notó que el proyecto ganador no respetaba las normas que todos los demás participantes habían seguido. En respuesta, optó por expresar su reclamo a través de un cartel con la esperanza de que su preocupación fuera tomada en serio.

> Siempre he sido poco tolerante con las cuestiones de injusticia.
>
> Lo que hice fue un gráfico y lo mandé a circular dentro de la escuela. Eso me trajo problemas pero desde ahí dije: "¡ah, mira! Yo puedo decir lo que me aqueja de esta manera".

En lo visual, descubrió un método más simple para plasmar sus ideas, y esta experiencia es algo que ahora transmite a sus estudiantes de diseño gráfico. Les motiva a aprovechar las ideas impulsivas que nacen de alguna situación que les ha incomodado para crear.

ID

Efectivamente, lo visual expande la perspectiva del diseñador hacia lo universal, pues los temas muy localizados pueden acentuar la dificultad de comunicarse con otros. Sin embargo, destaca un punto interesante:

> Ser ecuatoriano y latinoamericano es, prácticamente, pelear todos los días para sobrevivir.
>
> Por tener todos estos inconvenientes carecemos de varios recursos, no tenemos recursos disponibles.

La creación visual está estrechamente relacionada con el entorno, lo que se refleja en los materiales utilizados. Dicho de otra manera, las desventajas del contexto se revelan en el trabajo creativo. Es posible que esto le dé una personalidad particular al diseño de José Luis.

La disidencia tiene que existir dentro del entorno urbano.

PC

Para abordar temas sociales y políticos correctamente, es fundamental seguir ciertas etapas previas a la creación formal. Primero, contextualizar la temática en su totalidad y comprender a los actores involucrados. A partir de esta comprensión, se determinan aspectos clave como la postura del mensaje final y se obtienen recursos como arquetipos o jergas para construirlo.

> Si tú no entiendes bien el tema que vas a exponer, te arriesgas a tergiversar los hechos.

> Si yo simplemente me pongo del lado de lo que me interesa, sin entender el otro contexto, ya no estamos hablando de buscar justicia sino de enfocar mi ideología en lo que me interesa y obviar al otro.

José Luis enfatiza la necesidad de tener una idea bien definida, lo que supone una visualización mental detallada. Una vez definida la idea, prioriza la selección y uso de elementos estrictamente necesarios. En último lugar, estos elementos se trabajan con base en criterios de diseño como los contrastes o las figuras retóricas para comunicar un mensaje claro y llamar la atención.

> Entre más rápido salga y más barato sea de hacer, mejor. Entonces, esas "carencias" son las que te obligan a ser bastante creativo para aprovechar los pocos recursos que tienes para comunicar con bastante impacto.

DV

La necesidad de expresarse se despierta cuando te enfrentas a situaciones que contradicen tus valores éticos o morales en tu entorno social.

> La disidencia es un derecho de todo ciudadano que no está de acuerdo con algo.

> Hablando de disidencia, el profesional [del diseño de comunicación visual] adopta un enfoque más crítico y subversivo frente a las cosas que suceden, ya sea en lo social, lo político o lo cultural.

Hoy en día, no solo son los asuntos políticos los que generan gran controversia y atención mediática, sino también los problemas culturales que surgen debido a la falta de consenso. En este contexto, la comunicación desde una perspectiva disidente puede ser clave para alcanzar acuerdos. Vale decir que esto se refuerza al considerar a la justicia, la honestidad y la empatía como valores que aclaran el panorama y disminuyen la probabilidad de poner intenciones personales en los demás.

AP

En la actualidad, José Luis se encuentra en un período de reflexión y evaluación de su participación en el cartelismo. Declara que no continuará creando carteles de contenido social hasta que defina un propósito más amplio que vaya más allá de lo visual o que estas obras sean utilizadas en el espacio público o por individuos involucrados en movimientos sociales.

> Estoy evaluando la situación de lo que hago con el cartelismo. ¿Estoy llegando a quién quiero llegar? ¿Comunico lo que quiero comunicar? ¿Vale la pena hacerlo?

En el ámbito académico es donde se enfoca más en hacer que el diseño tenga un propósito beneficioso para la sociedad. Utiliza su rol como educador para inspirar a los estudiantes a utilizar recursos gráficos como una forma de expresión y para comprender la comunicación desde sus fundamentos.

Se les enseña a los chicos de primer y segundo semestre, quienes son los que están más despiertos y menos contaminados, que, como comunicadores, tenemos que ser fieles a la verdad y comunicar sin confusiones.

EX

Todo profesional puede ejercer su experticia hacia el ámbito social.

En exposiciones temáticas y bienales, los carteles se muestran en contextos controlados. Es más, los espectadores ya tienen una comprensión previa del tema, lo que afecta cómo interpretan las imágenes, así la representación sea demasiado abstracta, la comprenden.

Dentro de lo profesional todavía nos falta un poco porque al final lo estamos convirtiendo [al diseño de comunicación visual] más en arte que en una expresión de disidencia social porque ya es algo que queda para entendidos.

José Luis sostiene que la comunicación visual debe trascender y tener presencia en los espacios urbanos para impulsar el cambio social.

GABRIELA LOGACHO

Retrato Gabriela Logacho.
Enviado por la participante.

Diseño gráfico

EP

Tras ver el trabajo de Coco Cerrella y su práctica en talleres de cartelismo con personas privadas de la libertad, Gabriela reflexionó sobre la importancia de una aproximación al diseño desde lo social.

> Quiero hacer algo más que solo diseño publicitario o comercial. Hay otras cosas que también quiero decir y aprovechar.

La motivación para recapacitar y pensar en la profesión desde nuevos ángulos, muchas veces viene de inspirarse en las personas que ya lo han hecho. A pesar de que esta área del diseño no suele ser remunerada, de cierta manera la recompensa es la paz y tranquilidad de no quedarse callada.

ID

Sin duda alguna, en todo el mundo hay personas que no se han cohibido de expresarse cuando algo les afecta. Entonces, esas personas, historias y momentos abren la mente. Es un proceso de aceptación y conciencia en el que puedes relacionarte con otros gracias a momentos difíciles compartidos.

> Siento que es una identidad mucho más amplia. Lo que yo quiero decir no tiene que ser netamente del país, porque hay muchos temas que se tratan, que me conmueven y que vienen de afuera.

> Te das cuenta lo fuertes que son las situaciones que hay en cada rincón del mundo.

No quedarse callada, es importante seguir aportando y difundiendo.

PC

Los mismos eventos proporcionan elementos valiosos para la creatividad. En especial, las palabras o expresiones evocan conexiones visuales. Normalmente, Gabriela comienza con una idea amplia, luego se enfoca en algo específico y para finalizar elige un mensaje claro.

> Intento leer, informarme, buscar, ver videos, escuchar. Voy anotando ciertas ideas y empiezo con lo más básico.

A veces los temas no me llevan a hacer una investigación. Simplemente veo algo que ha ocurrido y me llega la idea, no le pongo tanta cabeza.

Hay gráficas que han tenido mucha repercusión y eso me ha asustado.

En algunos casos, se requiere una investigación exhaustiva a partir de diversas fuentes y perspectivas. Por otro lado, hay situaciones en las que la información impactante desencadena una respuesta inmediata y la necesidad de difundirla rápidamente. Luego de eso, Gabriela explora y crea bocetos que la guían hacia la expresión visual más adecuada, ya sea una animación, un fotomontaje o una ilustración.

DV

Gabriela está muy del lado de crear equipo y unirse a otras personas que se alineen con su forma de ideología. Crear comunidad es una gran alternativa para hacer frente ante las entidades de poder. También permite describir diversas formas en las que se puede aportar a las causas o a generar nuevas perspectivas.

No es una competencia. Al final todos queremos decir lo mismo y eso es una forma de protestar.

Todas las voces son buenas y todas las opiniones son bienvenidas.

AP

Las injusticias continuarán siendo un llamado a la acción y la contribución de Gabriela se centra en difundir estos temas. Por supuesto, esta labor conlleva repercusiones, ya que implica exponerse a la opinión pública. La diseñadora recuerda una ocasión en la que tuvo que desactivar los comentarios de una publicación debido a la abrumadora negatividad que generaban. Sin embargo, reconoce que este tipo de situaciones son parte inherente de su trabajo y la preparan para enfrentar críticas futuras.

Siempre vas a encontrar a alguien que esté a favor y a alguien en contra, entonces lo importante es no detenerse y tomar ciertas medidas para mantener la tranquilidad.

BONIL

Autocaricatura Bonil.
Enviada por el participante.

Humor gráfico

EP

En un principio, Bonil se sintió atraído por el mundo del humor gráfico pero, con el tiempo, su enfoque se desplazó hacia representar experiencias cotidianas y la realidad de su entorno.

> Sentía un encanto al ver caricaturas en revistas y en libros que se hacían en otros países. No fue mi inspiración la caricatura del Ecuador sino la que se hacía en España, Francia y Argentina.
>
> El dibujo era un medio o un instrumento que me posibilitó decir cosas de manera sintética. Me permitía expresarme y al mismo tiempo comunicar.

El aspecto comunicativo representa el mayor reto en las obras gráficas. En el caso de Bonil, la evolución en la comunicación mediante caricaturas ha sido moldeada por años de experiencia.

ID

Si bien la caricatura política y la crítica al gobierno son notorios en la labor creativa de Bonil, él también se complace en explorar temas variados que no estén restringidos a un contexto particular.

> Pienso que el mundo y la vida son mucho más amplios [que una identidad nacional o geográfica].
>
> Es muy satisfactorio cuando hago humor gráfico de temas más internacionales, más humanos o más generales que son entendidos en muchas partes.

Los dibujos sin palabras son ideales para alcanzar este objetivo, ya que pueden entenderse en distintos lugares, lo cual se combina con el deseo de ser reconocido en otros contextos y lograr una comunicación que supere las barreras geográficas.

PC

Es fundamental informarse en diferentes medios, priorizando los oficiales, aunque también es importante considerar las redes sociales, donde se refleja la opinión pública. Estos procesos sirven para comparar contenidos y evitar información falsa que circula en la web.

> Necesitas recabar información. En el caso de la caricatura periodística, eso implica leer los portales de noticias en los que confías.

La información recibida provoca una reacción que influye en la formación de opiniones y en emociones de ira, molestia o ridiculización. Desde ese momento, para Bonil comienza un proceso de reflexión sobre las intenciones del mensaje y los recursos visuales que se utilizarán para transmitirlas.

> Hay temas que te empujan a condenar, mencionar, resaltar o a burlarte.

La creatividad es lograr una asociación de ideas.

Las ideas, imágenes y otros elementos se entrelazan gracias a la creatividad para formar un conjunto coherente. Sin embargo, también existen otros métodos para alcanzar un producto final, que no se limitan únicamente al raciocinio, sino que requieren acción física para su realización.

> Mientras el cuerpo actúa al dibujar y rayar con la mano, la mente empieza a generar esas creatividades y asociaciones de ideas relacionadas con el tema a tratar.

DV

Bonil comenta que en distintos entornos, los disidentes son reconocidos por asumir posturas que implican riesgos, obligándolos, muchas veces, a buscar refugio.

> Generalmente esa palabra [disidencia] o esa condición está asociada a individuos que viven en sociedades y regímenes muy opresivos, regímenes totalitarios que pretenden imponer una sola narrativa o una sola verdad entre sus ciudadanos.

Para Bonil, en sociedades democráticas, donde las personas ejercen sus libertades en medio de límites establecidos, puede parecer excesivo pensar en disidencia. Lo que sí resulta adecuado es que "uno puede llamarse un opositor, un contestatario, un crítico". En ese sentido, se reconoce a los activistas que resisten ante la coerción pero que su accionar, normalmente, se enfoca en un único objetivo.

Un disidente no necesariamente es un activista.

El activista es casi un monotemático, entonces toda su producción y toda su voz está destinada a defender un solo concepto o una sola causa.

AP

Cada individuo busca una manera de expresar quién es. Para Bonil, el dibujo surgió de manera espontánea y gradualmente notó su efectividad en el ámbito comunicativo.

Mis dibujos tenían efectividad. Mis dibujos llegaban a la gente y lograban comunicar.

A pesar de ello, reconoce que la comunicación implica una interacción con quienes reciben el mensaje.

Ya no tengo la pretensión de cambiar el mundo.

Tú puedes tener una intención comunicativa y puedes plasmar eso, pero en el público hay personas que malinterpretan tus mensajes porque no tienen el bagaje. Tienen un prejuicio respecto al tema que has tratado, tienen un prejuicio sobre quién hizo el dibujo o tienen información equivocada porque ese dibujo aparece un año después del suceso.

Ante la complejidad de la comunicación, los profesionales deben reconsiderar sus enfoques y adoptar nuevas herramientas que permitan crear expresiones innovadoras.

Hago mis dibujos
a mano porque
cuando los hacía a pie
me salían horribles.

MARIO FUENTES

Retrato Mario Fuentes.
Enviado por el participante.

Diseño gráfico

EP

Mario ha trabajado en el ámbito del cartelismo desde 2007, realizando obras de diferente índole: culturales, tipográficas, experimentales y sociales.

> Se me etiqueta como cartelista social porque mis carteles con estas temáticas han sido reconocidos con galardones importantes y se han difundido internacionalmente.

Por otro lado, recuerda dos eventos en los que se ejemplifica cómo el cartelismo social aporta a la sociedad. En 2022, Graphis Inc. organizó la convocatoria "Designers for Peace", recibiendo más de 320 carteles de todo el mundo con el tema de la Guerra en Ucrania, cuyos fondos de inscripción se destinaron a los afectados por el conflicto.

En otro evento en 2016, tras el devastador terremoto que azotó a Ecuador el 16 de abril, surgió el proyecto "Diseñadores con Corazón" bajo el lema "Crea, Construye y Aporta". Este proyecto convocó a diseñadores de todo el mundo para colaborar mediante propuestas gráficas destinadas a apoyar la reconstrucción y reactivación de las comunidades afectadas.

La iniciativa no solo resultó en una exhibición itinerante y un libro, sino que también desempeñó un papel crucial en la recaudación de fondos para la recuperación a través del Programa de pequeñas donaciones del fondo para el medio ambiente mundial, a través de la plataforma de financiamiento colectivo GreenCrowds.

> No me considero activista. Soy un creador, mi labor va en función de lo creativo, más cercano al campo artístico. El activismo gráfico puede contribuir de forma complementaria a una causa social mas no brinda una solución real a los problemas.

ID

Nuestro territorio sufrió dos incursiones a lo largo de su historia. Primero la Inca y luego la española. Muchas de las festividades que celebramos como propias tienen un origen incaico, fusionadas con el factor religioso de la

imposición española. Como ejemplo de la transculturación tenemos la Fiesta del Corpus Christi. Justamente estos tópicos identitarios y de decolonialidad son los que Mario trata en el campo del Art Design.

Hablar de identidad es un terreno bastante complejo tomando en cuenta el sincretismo cultural que hemos experimentado como latinoamericanos.

En su trabajo de diseño de carteles sociales, Mario se centra en temas como los derechos humanos y el cambio climático, etc. En lo que respecta al campo del cartel cultural, hace uso de la iconografía universalmente conocida para comunicar de forma directa el concepto de cada propuesta. En lo posible utiliza fotografía local o recursos que denoten el lugar de procedencia o aspectos de nuestros antecedentes culturales.

En lo que concierne al diseño de cartel me enfoco más en la problemática social contemporánea que nos compete a todos.

PC

Experimentar con nuevas formas de ver y afrontar el diseño.

Mario afirma que la investigación le provee la materia prima para generar las ideas. Por ejemplo, si se trata del cambio climático, puede elegir examinar su impacto en la conservación del planeta o enfocarse en un aspecto más específico, como la afectación en la población de los osos polares debido al derretimiento de los glaciares.

Para abordar un tema de cualquier índole en forma de cartel, realizo una investigación de la problemática en cuestión.

Las ideas son generadas con base en información autenticada y proveniente de fuentes confiables. El enfoque puede ser positivo, dejando una brecha a la esperanza, o negativo, menos optimista y más realista, pero sin caer en el fatalismo o las especulaciones exageradas.

El concepto resultante actúa como directriz de la propuesta y define la técnica adecuada para la realización del cartel, tomando en cuenta a la retórica visual y la semiótica por su alcance comunicacional.

DV

Mario considera que los criterios que provienen del sentido humanista, la conciencia social y la ética, así como de la capacidad para empatizar con los demás, son elementos esenciales para abordar las injusticias sociales actuales. Estos han sido los principios básicos en los que se desarrollan las civilizaciones.

El concepto de disidencia es apenas el inicio.

AP

Involucrarse con causas sociales te convierte en un agente que impulsa y fomenta el cambio, buscando influir en la sociedad para adoptar nuevos paradigmas en beneficio del bienestar colectivo. Esto se traduce en la creación de obras con un valor ético, cuyo objetivo no es comercial, sino generar un impacto positivo y social.

El valor comunicacional es el mismo de cualquier pieza bien concebida, lo que difiere es el objetivo final.

Mario piensa que las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones de creativos. Sugiere promover el diseño con un enfoque en la responsabilidad social, en lugar de centrarse exclusivamente en el diseño comercial. Esto garantizaría que los próximos profesionales no solo busquen desarrollar piezas gráficas para las grandes marcas, sino que también consideren aspectos sociales en su trabajo.

Convertirse en
agentes de cambio
que utilicen al diseño como
herramienta principal
para hacer de
este mundo un
mejor lugar para vivir.

VANESSA ZÚÑIGA

Retrato Vanessa Zúñiga.
Obtenido del sitio web de la participante
(amuki.com.ec/about/).

Diseño gráfico

EP

La labor creativa de Vanessa ha estado marcada por su proyecto de investigación "Crónicas del Abya Yala", en el que ha transformado los signos visuales de culturas indígenas en sistemas modulares. A lo largo de más de veinte años, ha logrado fusionar el conocimiento ancestral con el diseño contemporáneo.

> He tenido curiosidad de aprender sobre la cosmovisión de distintos pueblos originarios, esto ha permitido abrir mi mente y acrecentar mi respeto por la diversidad de formas de ver el mundo.

El colectivo Mujeres Amazónicas ha ganado admiración por su valiente lucha en defensa de su territorio, creencias y medio ambiente. La visión de las mujeres luchando juntas la inspiró a centrarse en la Amazonía a partir de 2020. Anteriormente, su proyecto se había enfocado en las culturas originarias de los Andes, cuyas voces apagadas se reflejan en las piezas arqueológicas de los museos. Aprendió a observar estas piezas con una perspectiva diseñadora investigadora. Su motivación se puede resumir de la siguiente manera:

> La motivación de mi trabajo es reaprender sobre nuestras raíces, nuestro pasado, generar un pensamiento crítico en donde uso al diseño como mi herramienta de expresión.

ID

En 2004, Vanessa empezó su etapa de reaprendizaje y autoeducación para poder enseñar a través del diseño, específicamente enfocándose en la tipografía. Ha investigado el potencial de los signos visuales de las culturas originarias presentes en artefactos de museos.

> Luego de un proceso de "explotación gráfica", se puede obtener un sistema infinito de recursos que nos permitan aportar en la construcción de una identidad visual latinoamericana.

Reaprender y autoeducarme para poder enseñar a través del diseño.

Su proceso de "explotación gráfica" implica jugar morfológicamente con signos visuales, transformando una base de diez signos en un sistema modular de mil o más, generando infinitas composiciones a partir de ellos. Esta actividad le ha permitido desarrollar metodologías que enriquecen su actividad creativa.

PC

Vanessa suele trabajar con fuentes diseñadas por ella misma y sistemas modulares que transforma en familias tipográficas. Estos le permiten ilustrar diversos proyectos, como los carteles para el proyecto Patsak, dedicado a las mujeres indígenas y activistas por el medio ambiente.

> Aplico la tipografía y las herramientas de diseño con código para poder usar los recursos que he generado a lo largo de estos 20 años de investigación.

Para el proyecto Patsak, su objetivo es transmitir un mensaje concreto en cada cartel, reflejando las palabras expresadas por las mujeres indígenas durante sus marchas o en memoria de aquellas que han sido asesinadas. Estos carteles han sido presentados en conferencias internacionales, como Typographics 2022 en Nueva York, y dos de estas piezas visuales han sido incluidas en el libro *Pensar con tipos. Segunda edición, revisada y ampliada* de Ellen Lupton. Su meta es que estos carteles provoquen reflexión entre estudiantes, docentes y el público en general, fomentando el interés por los proyectos sociales además de los comerciales.

> La investigación es vital, en mi caso, no habría resultados eficientes sin ese proceso.

Mediante la investigación no solo busca entender la cosmovisión de los pueblos originarios, sino también usarla en el trabajo autodidacta que está detrás de cada herramienta que diseña.

DV

Vanessa considera que la universidad juega un papel crucial, ya que no solo enseña a generar proyectos comerciales que sustentan económicamente a los/as profesionales, sino que también debe incentivar a trabajar en proyectos que den voz a grupos menos favorecidos. Las aulas deben ser centros de debate y exploración, llevando a los estudiantes a las comunidades para generar proyectos de ayuda social y fomentar estas nuevas líneas de pensamiento creativo.

> Entiendo a la disidencia dentro de la creación visual como el desafiar el *statu quo* y utilizar el diseño como una herramienta para cuestionar y transformar la sociedad.

Trabajar con estas temáticas supone una creencia genuina en la lucha de un colectivo, indica Vanessa. Ella es consciente de que sus diseños tienen un alcance significativo y pueden generar conversaciones o, al menos, dar a conocer temas que de otro modo no serían analizados en otros contextos, como en un evento internacional enfocado en la tipografía.

AP

Vanessa cree que una pieza visual de un colectivo debe ser inmediatamente reconocible, grabarse en la memoria y recordar su lucha, facilitando el apoyo, ya sea en marchas, donaciones o acudiendo a eventos.

> Trabajar en un proyecto así [social/político] implica lo mismo que trabajar en un proyecto comercial. Tiene que existir una estrategia general que mantenga una imagen continua para que ese mensaje sea identificado como parte de una organización.

En este contexto, el diseño es crucial, incluyendo la tipografía, los colores, el estilo fotográfico y el mensaje. Una fundación que destaca en este aspecto es Amazon Frontlines. La creación de contenido es vital y requiere conocimientos de diseño, comportamiento del consumidor, gestión de comunidades en redes sociales y estrategias de crecimiento, pues lo ideal es comunicar el mensaje sin intermediarios.

Enfocar tu talento en
proyectos sociales
que provoquen
conversaciones
y, si es posible, apoyo.

ALEXIS GREFA

Retrato Alexis Grefa.
Enviado por el participante.

REPRESENTANDO AL COLECTIVO INTERCULTURAL MULLU

Alexis fue el contacto provisto por el colectivo para realizar la entrevista (09-05-2024) durante el período de recopilación de información para esta investigación.

Dirigente de Relaciones Internacionales de PAKKIRU, período 2026-2029.

Producción audiovisual y documental

EP

Alexis comenta que Mullu TV se generó a partir de procesos de resistencia comunitaria y colectiva, que se enfrentan continuamente al Estado y a empresas privadas. Siempre han trabajado desde la protección y vínculos con el territorio y sus recursos naturales.

> Desde muy niños nos hemos preguntado: ¿cuál es una herramienta muy fuerte para dar a conocer lo que sucede en nuestros territorios?

Descubrieron que la comunicación, las artes visuales y el contenido audiovisual son herramientas efectivas para cambiar las narrativas sobre las comunidades indígenas, contrarrestando su folclorización en los medios convencionales del país.

> Quienes conformamos este colectivo somos todos jóvenes de pueblos indígenas que hemos luchado, que hemos estado en el pie del cañón haciendo cosas y contando nuestras propias historias.

Para ampliar lo mencionado por Alexis, Mullu es también un espacio intercultural que reúne a personas indígenas, afrodescendientes y mestizas vinculadas a la comunicación, el cine y la defensa de los territorios.

La intención es que los propios miembros de las comunidades sean protagonistas en la creación y difusión de sus experiencias, no son actores externos quienes lo hacen. En resumen, buscan dar autonomía a la comunicación, liberándola de las influencias políticas e intereses de los grupos de poder.

ID

Siguiendo esa línea, Alexis asegura que la identidad es un eje central en el abordaje de cada proyecto porque usualmente se considera eso para definir de dónde vienen y a dónde van los participantes de las producciones. Por consiguiente, la visión de Mullu TV es de ser un espacio que impulsa voces que ya existen en los territorios.

Es ese intercambio de conocimiento, de capacidades y, especialmente, el intercambio con base en las interrelaciones de identidades, lo que nos permite crear empatía entre pueblos.

Ciertamente, es un reto para la plataforma trabajar con una diversidad de identidades y temas. Por eso, consideran que escuchar a cada pueblo y a cada persona es clave para encontrar puntos comunes en las visiones e identidades y para fortalecer los procesos.

¿Cómo hacemos que todos estos pueblos, que tienen una visión e identidad propia, se junten para crear una sola fuerza?

Este tipo de acercamiento representa libertad en la creación. Es más, Alexis recalca que en Mullu TV hacen que las metodologías y las tendencias se adapten a las identidades, necesidades y expresiones de los pueblos indígenas para crear un verdadero impacto.

PC

Hacer resistencia desde lo audiovisual.

El trabajo dentro de Mullu TV se destaca por las coproducciones. Esto asume primero conocerse como equipo para identificar las capacidades de cada uno y con base en eso seguir un camino de construcción y preparación. Luego de que el equipo está preparado, es posible compartir esos conocimientos con las comunidades. De esta manera, la demanda de trabajo no está concentrada en un grupo central, sino en varias personas.

Los mismos pueblos generan su propio contenido y Mullu TV, como plataforma, sirve para amplificarlo.

La producción inicia con un comité general que define la idea o tema y después se planifican las tareas. Conviene recalcar que estos procesos se desarrollan gracias a alianzas estratégicas y vínculos con los pueblos y comunidades.

Nos damos el tiempo de entrar a la comunidad y de compartir con ellos. Vamos a conocerlos y a escucharlos. Ellos mismos nos cuentan la historia de lo que está sucediendo y creamos de manera conjunta.

DV

Alexis hace énfasis en las diferencias que hay entre los colaboradores indígenas y sus actividades, "cada quien apunta a lo suyo". Pero, de alguna forma, alinean esas intenciones gracias a un objetivo primordial:

> En Mullu TV consideramos fundamental empatizar y fomentar una cultura de paz, una cultura de compartir y de amar lo que tenemos, y, sobre todo, empezar a convivir y a escucharnos entre todos.
>
> Venimos desde la colectividad y la diversidad. Por eso encontramos un punto neutro para generar nuestros contenidos.

Seamos nosotros mismos quienes contamos nuestras historias.

Indudablemente, ser críticos ayuda a superar la complejidad de un trabajo colectivo en el que no se imponen puntos de vista personales. Esos desafíos y compromisos se reflejan en la creación de contenido de calidad que busca sensibilizar para promover el bien.

AP

El trabajo de Mullu TV es la evidencia de prácticas de comunicación y cine interculturales. Al pensar sobre sus características principales, Alexis menciona que es un proceso en construcción con constante escucha. Además, reconoce cómo esta construcción se puede reforzar con el apoyo de las instituciones educativas.

> Como sociedad tenemos que considerar a la educación, a la academia y a las capacidades técnicas del cine como herramientas para mostrar el valor del conocimiento ancestral y de los territorios.

Por otra parte, Alexis hace referencia a cómo dentro de Mullu TV se combinan diferentes niveles de experiencia e intenciones comunicativas.

> ¿Cómo logras jugar con un lenguaje sensorial pegado a la naturaleza y con uno más cercano al marketing en el mismo proyecto?

Este tipo de "unión de capacidades y objetividad" fue evidente en una campaña que hicieron sobre el Yasuní. Aplicaron su visión ambientalista y de comunidad para conectar con sus valores y la gente del territorio.

En otras instancias, emplearon estrategias visuales de venta para llegar a un público urbano o que nunca había escuchado sobre este lugar. Este proyecto tuvo tal repercusión, que fue compartido por Leonardo DiCaprio en sus redes sociales. Fue así como se demostraron los efectos de las producciones contextualizadas, de resistencia y que compactan conocimientos y habilidades diversas.

RESULTADOS

Las coincidencias y diferencias en la información obtenida moldean la generalidad del diseño disidente en Ecuador. Las voces de los y las participantes, impregnadas de experiencias, perspectivas diversas, complejidades y desafíos, dan forma al panorama multifacético de esta práctica creativa. Los resultados se presentan según las mismas temáticas de las crónicas.

CREAR DESDE LO VIVIDO

Las experiencias relatadas por los y las participantes en el trabajo creativo social revelan conexiones con movimientos sociales y situaciones complejas, las cuales se convierten en fuente de motivación y compromiso para su labor. Esta inmersión en distintas realidades impulsa la búsqueda de temas, espacios, relaciones y momentos que generan resonancia personal y colectiva, convirtiéndose en detonantes para la creación.

En este sentido, el trabajo creativo social se configura como una herramienta poderosa para la reflexión crítica y la expresión visual, al permitir a los creadores informar, sensibilizar y dar origen a espacios de debate sobre temáticas sociales relevantes. Esta perspectiva implica una ruptura con las convenciones del mundo creativo tradicional, pues integra realidades propias y ajenas, opiniones individuales e interpretaciones colectivas, dando lugar a obras que reflejan la complejidad y la diversidad de la experiencia humana.

IDENTIDAD DINÁMICA

La historia de la nación, con sus dificultades y desafíos, ha influido de forma significativa en los enfoques y las percepciones del diseño y el arte. Es esta misma historia la que promueve uniones y separaciones simultáneamente. Los creativos y las creativas tienen el reto de trabajar con esta dualidad inherente a la identidad, es decir, crear teniendo en cuenta la convergencia de las nociones del pasado, presente y futuro, propias y ajenas. Esto no es un fenómeno estático, sino un diálogo continuo que reestructura el proceso creativo, el individuo absorbe y refleja una conciencia colectiva y el colectivo se construye con base en las expresiones individuales. Para finalizar, la identidad emerge como un constructo dinámico y adaptable, moldeado por el tiempo, el espacio y los sujetos.

PROCESOS LÓGICOS & EMOCIONALES

Los procesos creativos enfocados en temas sociopolíticos generalmente comienzan con una reacción emocional ante un suceso, lo cual motiva al creador a expresarse. A esto le siguen cuestionamientos e investigaciones. Se busca esclarecer la situación al conocer varios puntos de vista y colaborar con personas afectadas o conocedoras del tema. Esta etapa es crucial para obtener información veraz y crear mensajes auténticos, evitando así la desinformación. La inmersión en el tema proporciona el material necesario para que la creatividad entrelace ideas y elementos de manera efectiva. Después, el proceso avanza hacia la experimentación y la producción visual, donde se eligen las mejores formas de presentar la información, adaptadas a los recursos, habilidades y contexto del creador. Para terminar, la difusión de la obra es la que completa el acto comunicativo. Su valor e impacto dependen de los receptores e intérpretes.

Sumado a lo anterior, es importante destacar que existen dos tipos de procesos creativos en función del tiempo de respuesta. Están los inmediatos, que buscan una producción visual rápida y contemporánea con los sucesos, y los sostenidos, que trabajan en proyectos a largo plazo centrados en la memoria y la imaginación.

Por otro lado, señalar características visuales definitorias del diseño disidente en Ecuador resulta un desafío, más allá del hecho de que sus creadores sean ecuatorianos/as. Esto se debe a la heterogeneidad de estilos, aplicaciones y temas que se presentan en las obras y reflexiones de quienes aportaron en esta investigación. En ese sentido, se resalta un enfoque que se aleja de la estética y se acerca al mensaje y al contenido. Consecuentemente, donde confluye el trabajo de los creativos y las creativas es en los conceptos, las ideas y los mecanismos que anteceden a lo visual.

Ahora bien, hay ciertas estrategias y elementos que son útiles para crear obras sobre temas sociales y políticos. Entre ellas se encuentran la retórica visual, síntesis gráfica, cartel tipográfico, reciclaje y resignificación de símbolos, representación de la realidad tal y como es, creación de personajes, prácticas de arte urbano o de guerrilla como graffiti, muralismo, stickers, stencil, escultura y cartelismo. Estas son algunas de las varias decisiones artísticas y de diseño que los y las participantes resaltan como efectivas para construir mensajes visuales entendibles, atractivos e impactantes.

NIVELES DE DISIDENCIA

Esta investigación ha permitido ampliar la percepción de la disidencia y examinarla desde nuevos ángulos. Ciertamente, se la puede examinar como una catalizadora de reacciones diversas, que van desde la movilización y acción social directa de los movimientos sociales y colectivos, hasta la producción visual creativa. En específico, en el ámbito creativo, la disidencia se manifiesta de múltiples formas, ya que no todos los creativos que abordan temas sociales y políticos están afiliados a un movimiento social o colectivo ni tienen un campo de acción enfocado en exclusivo a apoyar causas sociales. Por tanto, lo visual, más que una solución, puede considerarse un complemento para el activismo.

Es necesario destacar que la disidencia frecuentemente se asocia con minorías o grupos oprimidos. En este contexto, los creativos se alinean a causas que se correspondan con sus creencias y valores, asegurándose de que esa coherencia esté presente en los procesos y participantes. Esto es crucial, ya que a menudo el trabajo creativo puede ser absorbido por instituciones de poder que, al filtrar contenidos, pueden disminuir el poder político de una obra y afectar a la credibilidad de su autor.

Es apropiado pensar en niveles de disidencia que se presentan en las emociones, el grado de compromiso y en los mecanismos de la estética del activismo creativo. Existen expresiones y posturas disidentes que van desde lo destructivo, extremo y violento, hasta lo constructivo, positivo y empático. Estas formas se canalizan a través de diversos recursos y discursos, reflejándose incluso en nuevas propuestas visuales que desafían las normas estéticas generalmente aceptadas en el ámbito del diseño y el arte. El diseño disidente es una actividad creativa vinculada con profundidad a las emociones y valores, a las ideas de liberación y sensibilización. Definitivamente, abordar temas complejos requiere un tratamiento emocional intenso, pues es a partir de las emociones que se puede construir comunidad y provocar diálogos significativos.

MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN

La preparación académica y profesional, junto con la experiencia acumulada, constituyen un bagaje invaluable para los comunicadores visuales que se desempeñan en el ámbito sociopolítico. Esto permite desarrollar conocimientos sobre el entorno social, cultural y político, así como dominar las técnicas y estrategias comunicacionales. Así, se genera la oportunidad de explorar diversas fuentes de inspiración, identificar asociaciones inesperadas y reforzar habilidades para la producción de mensajes críticos y estéticamente coherentes.

Haciendo referencia a lo anterior, la formación y destrezas creativas pueden contribuir de gran manera al usarse como herramientas educativas. Esto incluye compartir conocimientos, realizar talleres y fomentar la creación en colaboración. Los y las profesionales pueden actuar como guías para que las personas adopten la creatividad como una alternativa de expresión, en otras palabras, adoptar prácticas de codiseño. De esta manera, la producción visual se deslinda del control exclusivo del creativo y, más bien, es aprovechada directamente por comunidades y personas.

El diseño disidente y las profesiones creativas pueden enfocar su producción hacia objetivos específicos que trascienden a la imagen. Tanto la gestión creativa como la educación son maneras en las que se pueden generar cambios tangibles.

ESPACIOS DE RESISTENCIA

La práctica del diseño disidente se manifiesta en una amplia gama de espacios, desde los más profesionales y académicos hasta los más populares y públicos. Sin embargo, esta diversidad no siempre refleja el impacto real de las imágenes disidentes. A menudo, se tiende a centrar la atención en los espacios más institucionalizados, minimizando el valor y la relevancia de estas piezas visuales.

Es fundamental reconocer que cada espacio, independientemente de su naturaleza, ofrece un valor único para la expresión del diseño disidente. Los académicos y profesionales, como exposiciones, concursos y publicaciones especializadas, proporcionan un marco de reflexión crítica y debate académico, permitiendo a los creativos y las creativas profundizar en sus ideas y conectar con un público determinado. Por otro lado, los públicos y las redes sociales ofrecen la posibilidad de llegar a un público más amplio y diverso. Estas plataformas les permiten conectar con las personas directamente afectadas por las problemáticas que abordan.

Si bien los alcances y el público varían, no se debe subestimar el impacto individual que puede generar una imagen. La identificación personal con la obra, la conexión emocional del espectador y la catarsis del creador pueden ser puntos de partida para transformaciones individuales y colectivas. En un mundo saturado de imágenes, la capacidad de crear una impactante que haga que el espectador se detenga y analice es un logro significativo en sí mismo. Los aspectos estéticos y funcionales de las producciones visuales disidentes pueden ser herramientas potentes para desafiar la censura, generar conversaciones y amplificar el alcance del mensaje.

Acercarse al espacio público y poner las obras a disposición del uso libre son estrategias que acercan al diseño disidente a efectos palpables. Experimentar con prácticas que intervengan en estos espacios y relacionarse con las personas enriquece el desarrollo de este campo.

CONCLUSIONES

El diseño disidente se configura como una forma de producción profesional de mensajes visuales que asume responsabilidades e intenciones específicas en el ámbito comunicativo, estético y funcional. Se trata de una práctica que pone a disposición conocimientos y habilidades creativas para generar un impacto en la sociedad.

En este sentido, es importante establecer una diferenciación entre dos categorías relevantes dentro de la producción creativa sociopolítica: el activismo gráfico y el diseño disidente. El activismo gráfico se caracteriza por su enfoque en la gráfica amateur y popular, mientras que el diseño disidente se refiere a los trabajos realizados por profesionales del diseño. Esta diferenciación, si bien puede resultar compleja en algunos casos, es fundamental para comprender el impacto de la labor de los profesionales de la creatividad en el ámbito social.

Indudablemente, para definir si una obra pertenece a una u otra categoría, se debe considerar tanto la preparación del autor como los criterios estético-funcionales de diseño empleados. Sobre esto, resulta importante reconocer que la diferenciación y asignación de términos o categorías son relevantes dentro del análisis teórico de las prácticas creativas; sin embargo, en la práctica misma, una categorización es compleja. Esto se debe a que la comunicación visual y gráfica en la escena sociopolítica adopta un carácter difuso, reactivo y volátil, al igual que el propio entorno en el que se desarrolla y el sujeto creador.

En el contexto ecuatoriano, el trabajo social de los creativos suele pasar desapercibido y no existen suficientes publicaciones sobre el tema. La investigación realizada para este proyecto evidenció la dificultad para encontrar a profesionales que se dediquen a esta área, lo que refleja la falta de visibilidad de este movimiento. Es más, varios de los y las participantes comentaron que no hay una comunidad evidente de estas prácticas y que sería beneficioso conocerse, colaborar y conversar más acerca de esto. Por ese motivo, se espera que este proyecto sirva como punto de partida para seguir debatiendo, conocer más creativos/as que trabajan sobre temáticas sociales y políticas, y visibilizar su trabajo ante otros profesionales y la sociedad. Al final, los testimonios y la labor de estas personas aportan a la construcción e historia del diseño disidente en Ecuador.

Las profesiones creativas tienen un gran potencial para contribuir a los asuntos sociales, como lo demuestra la variedad de técnicas y enfoques utilizados por los y las participantes en este proyecto. Todas estas formas de creación pueden ser consideradas competencias de un diseñador de comunicación visual, ya que las instituciones de educación superior en la actualidad incluyen cursos sobre diversas técnicas dentro de las mallas curriculares de la carrera. Es importante destacar que, si bien existen áreas como el branding que no se asocian directamente con el diseño disidente, todo ámbito de la disciplina puede ser enmarcado dentro de lo social si se consideran las metodologías y objetivos adecuados para su implementación y desarrollo.

El diseño disidente tiene un poder transformador en el panorama actual, invitando a los creativos a trascender la mera crítica y reflexión para tomar acciones concretas que generen un impacto positivo en el mundo. Este llamado a la acción no se trata de un simple imperativo, sino de un camino de aprendizaje, crecimiento y compromiso con la responsabilidad social del diseño.

Para involucrarse en el diseño disidente, los creativos deben iniciar con un proceso de sensibilización y compromiso. Esto implica desarrollar una conciencia crítica sobre los problemas sociales, políticos y culturales que aquejan al mundo, empatizando con las comunidades marginadas y comprendiendo sus necesidades y desafíos. Asumir un compromiso ético con la responsabilidad social del diseño y su potencial para generar cambios positivos es fundamental para guiar la práctica.

En segundo lugar, la exploración y la experimentación son elementos clave. Buscar inspiración en diversas fuentes, como el arte, la literatura, la historia y las culturas ancestrales, permite enriquecer la perspectiva creativa.

Experimentar con diferentes técnicas y herramientas de diseño, incluyendo al codiseño y las intervenciones en el espacio público, abre nuevas posibilidades para abordar problemas complejos. La colaboración con otros creativos, activistas y miembros de la comunidad es esencial para desarrollar proyectos innovadores y relevantes que respondan a las necesidades reales.

El aprendizaje y el crecimiento continuo son pilares fundamentales del diseño disidente. Mantenerse actualizados sobre los sucesos actuales y las tendencias innovadoras es esencial para adaptar las prácticas a las necesidades cambiantes del mundo. Esto sin dejar de lado la importancia del trabajo manual y la riqueza del conocimiento ancestral que puede potenciar la narrativa dentro de un contexto.

Para terminar, este es un llamado para los creativos activos y en formación. Es un llamado a cuestionar lo aprendido y lo que sucede a su alrededor, a ser destructivos y constructivos en su práctica creativa, y a actuar desde una perspectiva social, política y cultural.

2

¡MÍRAME!

ÍNDICE P.2

Obras **167**
Ce Larrea 169
Tania García 178
Diego Molina 183
Gary Vera 189
Sozapato 195
Borrego 200
Felipe Jácome López 205
Andrea Barrionuevo 210
Vilmatraca 215
David Díaz Arcos 220
Erika Coello 226
Layqa Nuna Yawar 231
Polii Lunar 236
José Luis López Macías 241
Gabriela Logacho 246
Bonil 251
Mario Fuentes 256
Vanessa Zúñiga 261
Colectivo intercultural Mullu 266

Resultados **275**
Experiencias personales 277
Identidad 279
Procesos 281
Disidencia y valores 283
Aporte profesional 285
Extra 287
Conclusiones **289**

OBRAS

El diseño disidente conserva, reelabora y transmite la memoria social y nacional de sucesos, personajes e historias mediante imágenes.

Aquí se presenta una colección de obras que, a través de la multiplicidad de técnicas y materiales empleados, trasladan temas sociales, políticos y culturales a lo visual. Cada pieza, producto de la visión singular de su creador o creadora, se convierte en un instrumento de expresión, reflexión y comunicación. Cada grupo de obras se acompaña de información provista por sus autores o autoras y también una lista de tres palabras o conceptos que cada participante escogió para describir su práctica creativa.

CE LARREA

HUMOR EXPRESIVO SIMPLE

OBRAS DE LA SERIE ESCUDOS

1. Aquí ya no se puede vivir
La obra se da durante uno de los primeros momentos de atentados con explosivos a lo largo del país. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/02-SINTESIS-NOTICIOSA-MIERCOLES-02-DEOCTUBRE-2022.pdf
Publicación: 02/11/2022. Instagram.

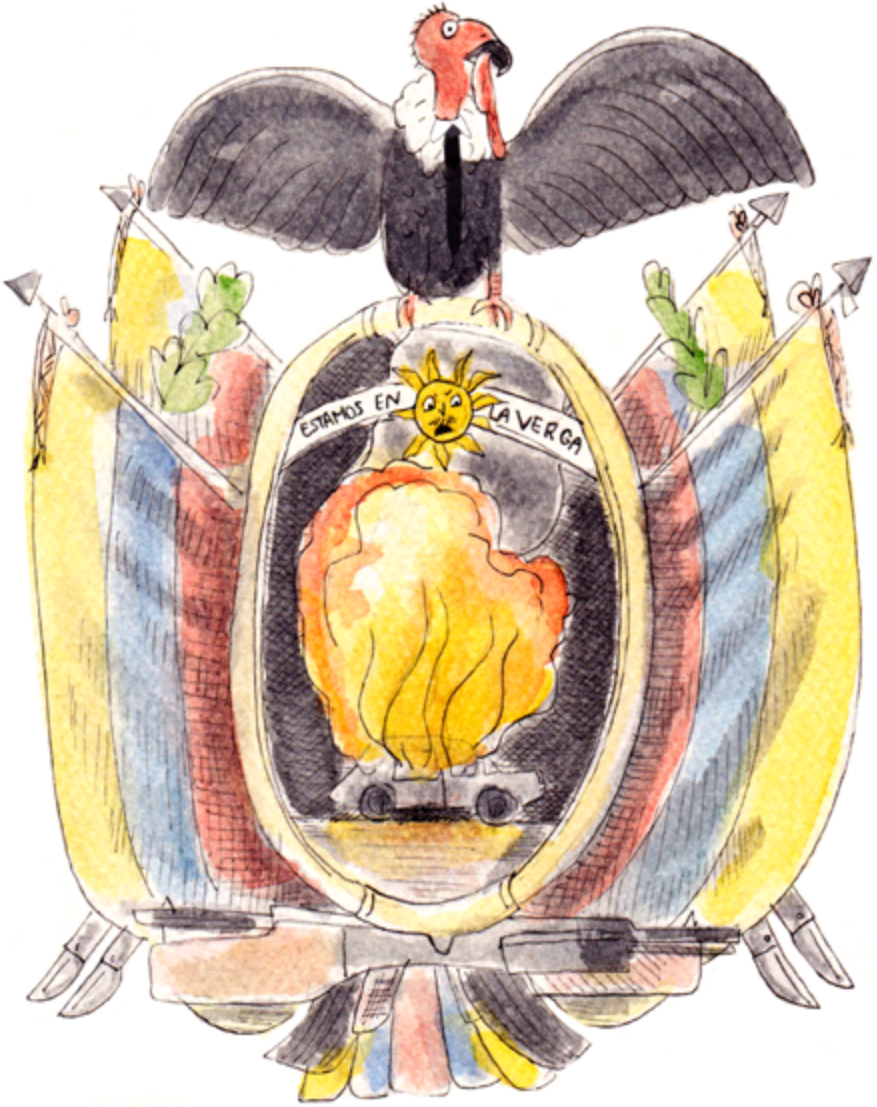
2. Se nos fue la luz
Momento en que nos anunciaron que vamos a volver a los apagones, como en los 90.
Publicación: 26/10/2023. Instagram.

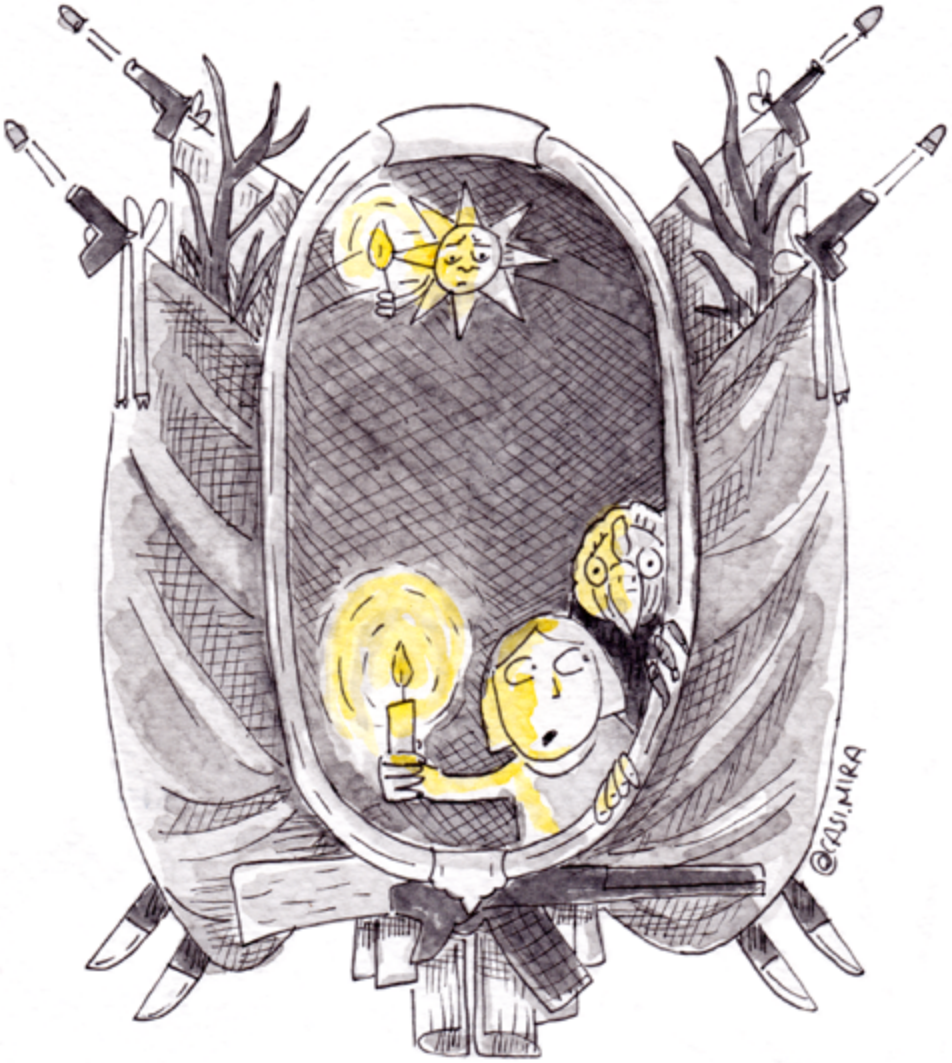
3. Socorro
Momentos de tensión en el sistema de justicia del país, en especial con los casos Metástasis, Plaga, Purga y Encuentro, dentro de la Fiscalía General del Estado.
Publicación: 05/04/2024. Instagram.

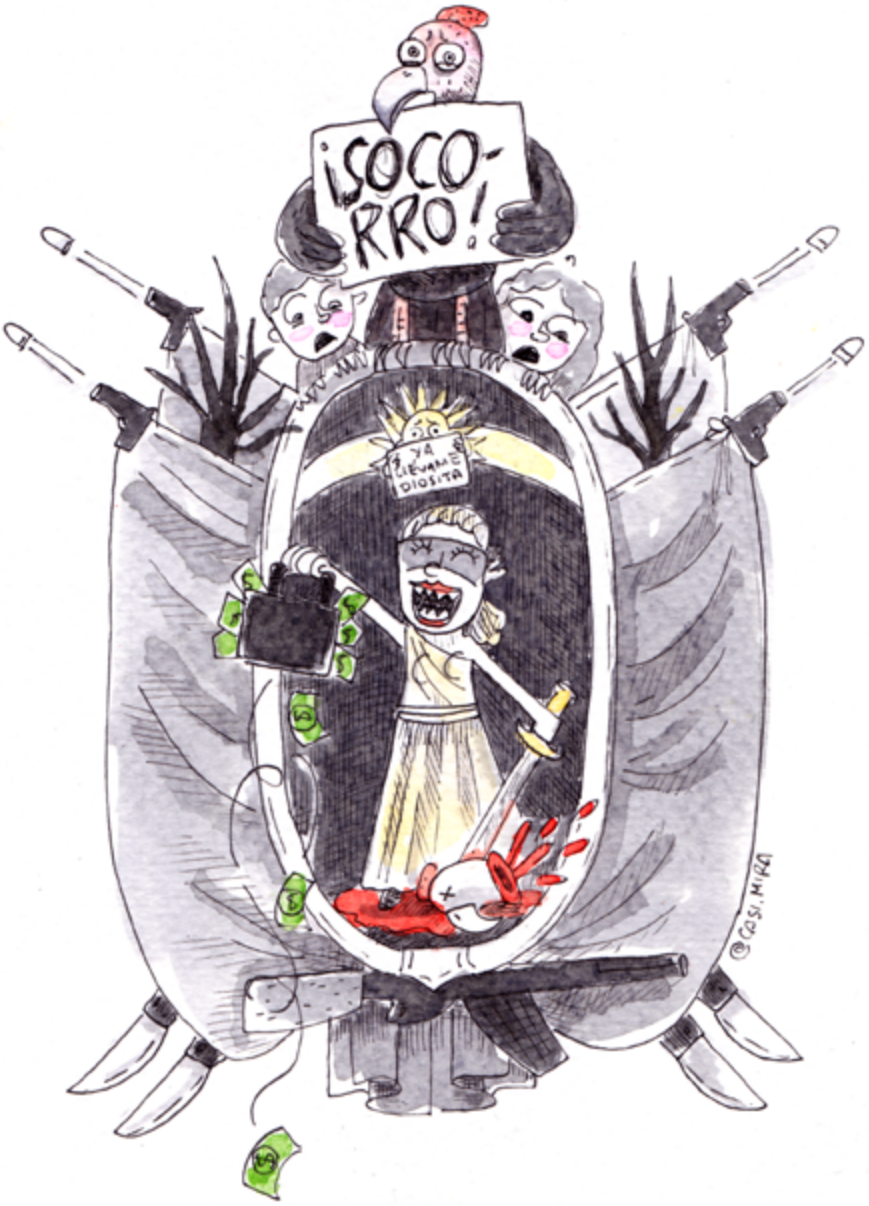
4. El cóndor vuela
Ecuador es el país más violento de la región. Entre enero y junio del 2023 ha habido 3513 asesinatos*. En estos años hemos visto miles de muertes en las noticias, personas privadas de la libertad, políticos, hermanos, primas, padres, madres, hijos. Hemos visto miles de muertes, y no ha pasado nada. Hemos visto cómo quieren destruir la tierra y no ha pasado nada. Hemos visto cómo mienten y no ha pasado nada. *Fuente: El País.
Publicación: 10/08/2023. Instagram.

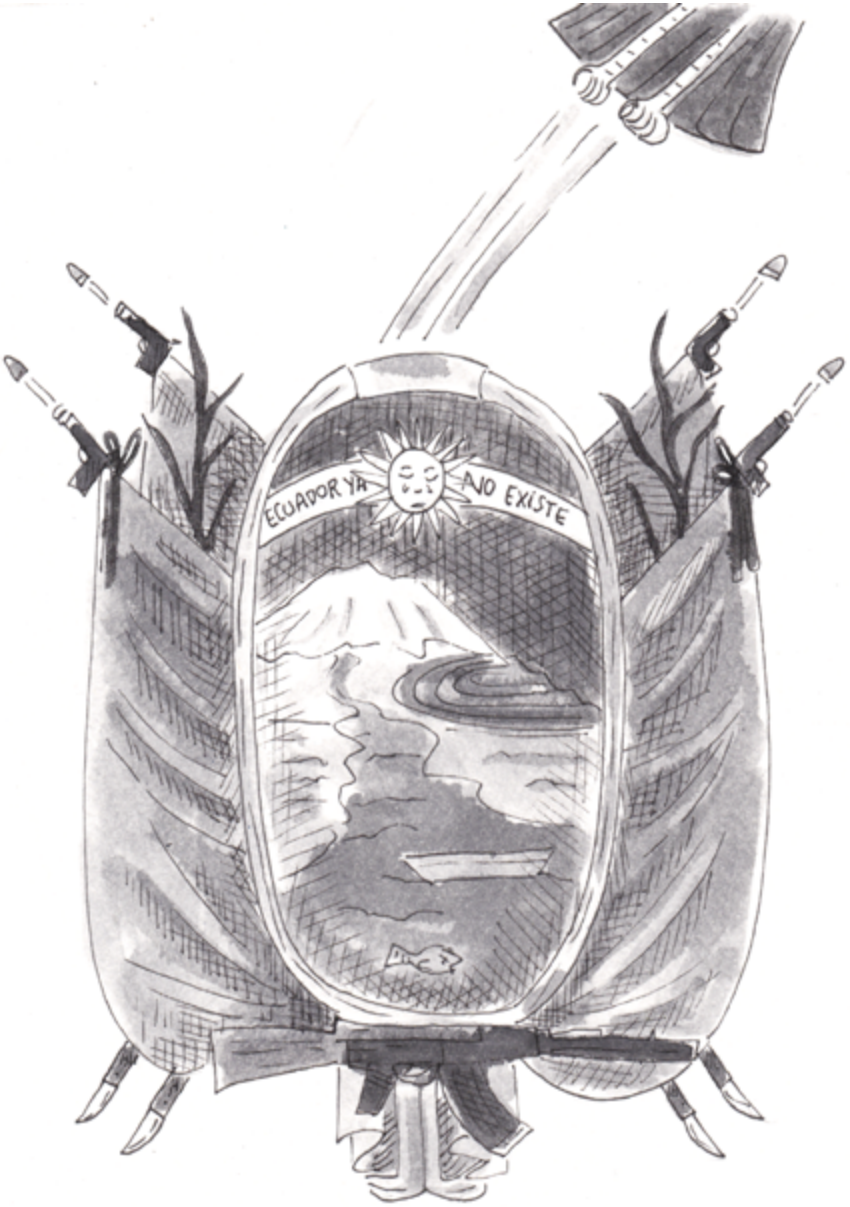
5. Escudo Narcopolítica: El narcogobierno es plata para lxs ricos, muerte para lxs pobres
El narcogobierno es plata para lxs ricos, muerte para lxs pobres.
Publicación: 19/12/2023. Instagram.

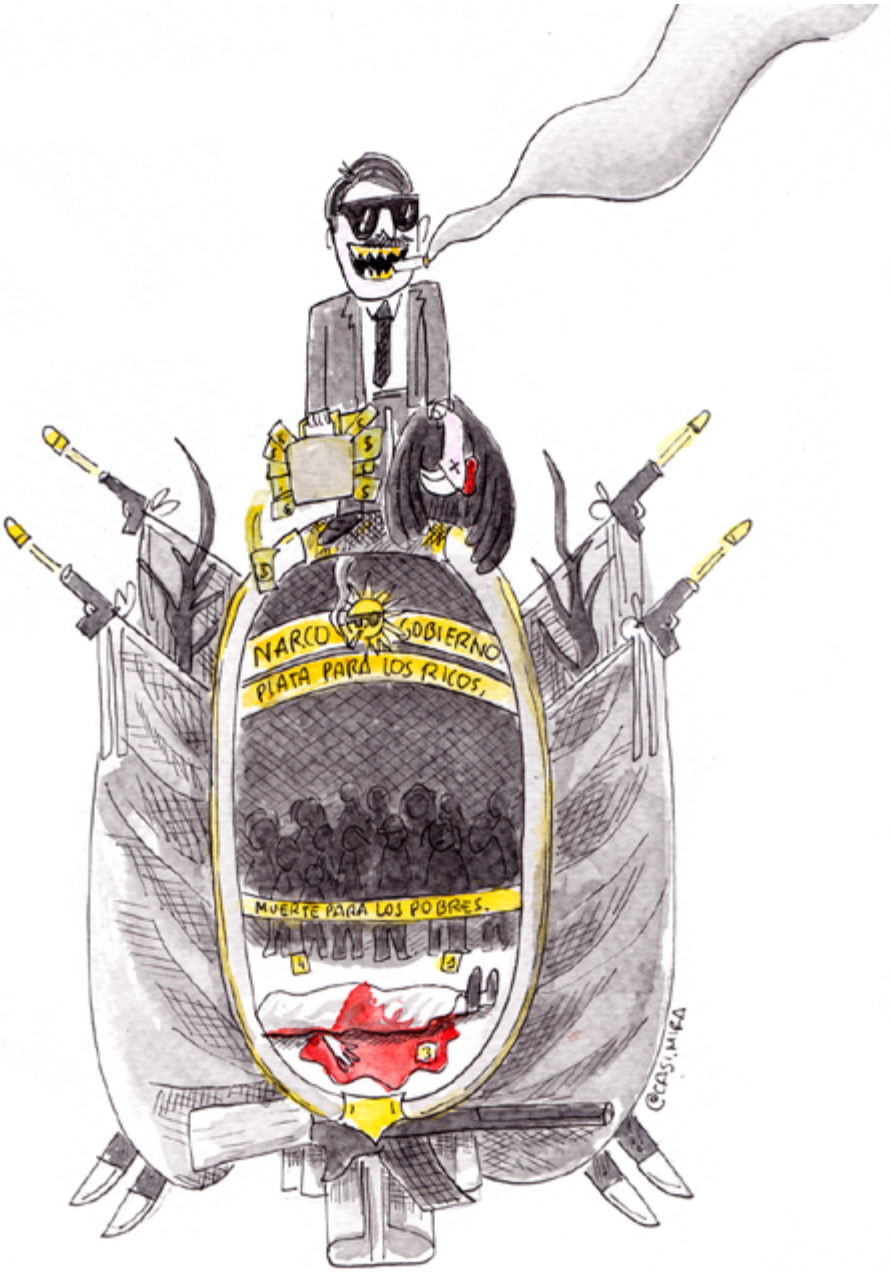
6. Ecuador ya no existe
Entre los días cercanos a la publicación de la obra, Ecuador pasó al siguiente nivel de violencia: estado de excepción, coches bomba, secuestros, disparos, amotinamientos y un canal de televisión tomado por una banda en vivo. Todxs estamos secuestrados.
Publicación: 09/01/2024. Instagram.
Técnica mixta usada en todas las obras: decepción, ira, incertidumbre, acuarela y rapidógrafo sobre papel Tintoretto de 250 g/m².

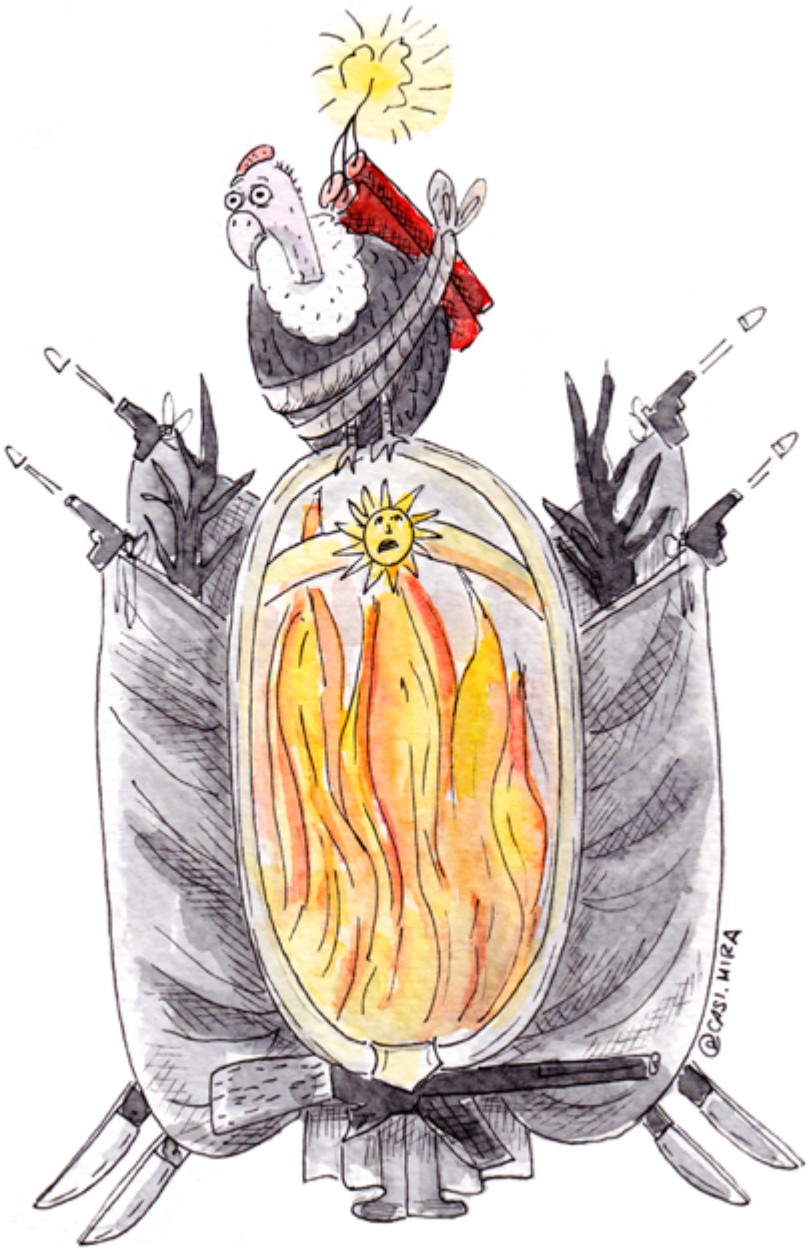

ESTAMOS EN
LA VERGA

@RASI.MIRA

¡SOCO-
RRO!
YA
LLEVAME
DIOSITA

ECUADOR YA
NO EXISTE

NARCO
GOBIERNO
PLATA PARA LOS RICOS.
MUERTE PARA LOS POBRES.

@CASI.MIRA

TANIA GARCÍA

EXPRESIONISTA MANUAL SENSIBLE

1. #Tiempo-encierro, SARS-CoV-2. Puntada Subversiva. Intervención con bordados sobre el libro: Sistema Nervioso Humano. Fundamentos de Neurobiología

Elaboré la obra durante el confinamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. El medio empleado fue circunstancial, debido a que me encontraba de visita en casa de mis padres en la ciudad de Cuenca, la urgencia y excepcionalidad de las circunstancias me impulsó a buscar medios para intervenir y trasladar la angustia existencial que nos invadió. Me apropié de un libro de medicina que reposaba en la biblioteca de mi padre. Título del libro: *Sistema Nervioso Humano. Fundamentos de Neurobiología* y lo intervine.

Publicación: 2020. Colectiva La Emancipada y Arte Mujeres Ecuador AME. Libro Digital.

Técnica usada: mixta, bordado, horadaciones e incrustaciones de cactus, textos escritos en máquina de escribir y pictogramas.

2. Pequeñas madres salvajes

Se afirma que el bordado o tejido es otra forma de escritura. Estos fueron, efectivamente, los textos ilustrados con hilos y colores sobre objetos cerámicos y textiles que "encontraron" los conquistadores; empleando este símil, interpreté en sentido inverso ciertos textos de libros que leí y dejaron una huella que requirió de mi acción gráfica. Pequeñas madres salvajes es un párrafo potente tomado del libro: *Mujeres que corren con lobos*, de Clarissa Pinkola Estés.

Publicación: 2023. Redes Sociales: Facebook e Instagram.

Técnica usada: mixta, transfer sobre tela de algodón teñida con tintes naturales; bordado sobre liencillo y aplique de una flor de tela recogida en un bazar de ropa usada.

3. Me espera el tiempo / ejercicios de Blackwork

El confinamiento nos permitió explorar otras formas de interacción y las Tecnologías de Información y Comunicación facilitaron el acceso a cursos de capacitación en línea. Así exploré Domestika, una plataforma muy dinámica que permite la selección de cursos en línea para actualizar conocimientos. Exploré y realicé los ejercicios del curso denominado Blackwork, pero luego intervine con un exvoto elaborado con tejidos y prendas de segundo uso, reflexioné sobre el tiempo, la vida y las pérdidas de seres queridos en el contexto de la pandemia, también analicé la potencia del ancla de la fe y las dudas existenciales.

Publicación: 2020. Domestika.

Técnica usada: mixta, bordado y confección.

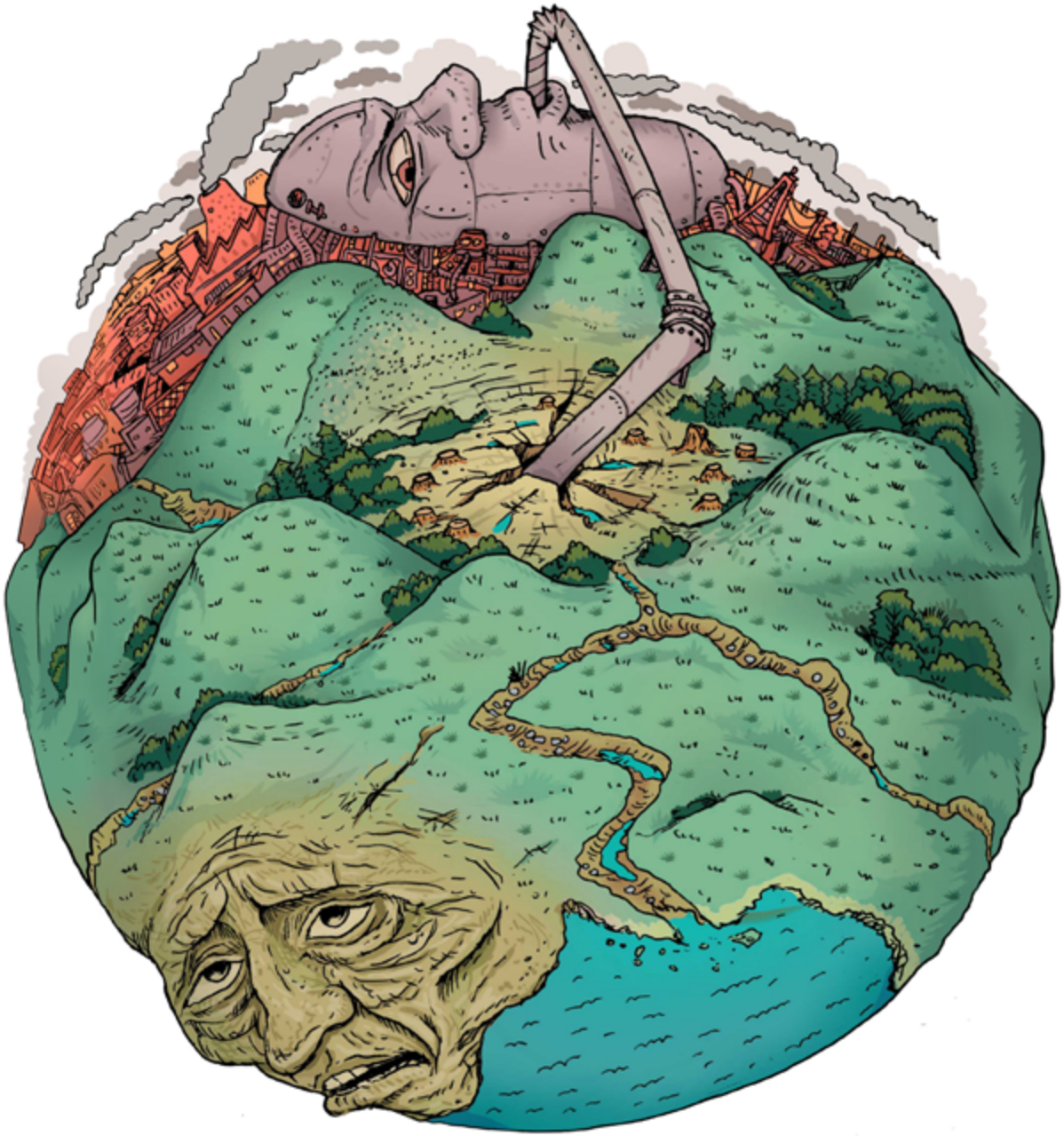
DIEGO MOLINA

EXPERIMENTAL LÚDICO AMBIVALENTE

1. Extracción 2020
Ilustración que conceptualiza el extractivismo, una problemática que se suscita especialmente en gran parte del territorio de América del Sur.
Publicación: octubre 2020-Arroz Porfiado No. 7 - Instagram.
Técnica usada: bolígrafo sobre papel y posteriormente coloreado digitalmente en Photoshop.

2. Comercio Informal
Breve compilación de los trabajos informales más comunes en las áreas comerciales de Ecuador.
Publicación: diciembre 2020-Arroz Porfiado No. 8 - Instagram.
Técnica usada: bolígrafo sobre papel y posteriormente coloreado digitalmente en Photoshop.

3. Palestina 2024
Carteles en oposición y queja contra la invasión de Palestina, su injusticia y desigualdad. La intención fue recrear los carteles de cartón que la gente expuso en las últimas manifestaciones en Manhattan, Nueva York y el mundo en general.
Publicación: 2024 - Instagram.
Técnica usada: digital - Procreate - Photoshop.

CEVICHE
DE BALDE
MASCARILLAS
FRUTAS
AGUAS AROMÁTICAS
1,00
SANCOCHO
CUERITOS
MINI
MARIMBAS
GORROS
NAVIDEÑOS

HUMITAS
CON CAFÉ
CHICLES
TABACOS
CHUPETES
GRANIZADOS
HIELO
CHIFLES
SANDÍAS
MANÍ COCO HABAS
ESPUMILLAS
EMPANADAS FRITAS

CAPITALISM KILLS LOVE
YOUR FIRST WORLD
OUR THIRD WORLD
F*CK THE SYSTEM
THEY ARE NOT TO BLAME
2023 WAR FOR TERRITORY!
THE MORE YOU WISH
THE MORE PUNISH!
Happy
YOU SELL DEATH IN SMILING PRODUCTS
CHOICE CONTROL BEHIND PROPAGANDA
POOR INFORMATION TO MANAGE YOUR ANGER
NOTHING BELONGS TO YOU NOTHING!
WHY CRITICIZE WHAT YOU DON'T UNDERSTAND ?????
EXTERMINATION
DEMENTIA
DOMINATION
SUPER DEALS
CLEARANCE
START
YOU KILL WHAT YOU CAN'T GET
RESIST! RESIST!
SILENCE MEANS: DEATH
USE YOUR ADS TO HIDE YOUR MURDEROUS HANDS
YA NO SOMOS PENDIENTES
ارفع صوتك
RAISE YOUR VOICE
ALZA TU VOZ!
SAD MATH:
6.000 CHILDREN
2.023 TODAY
8.023 TEARS
WHAT TEATRICS WILL YOU INVENT TO COVER UP THIS GENOCIDE?
INSENSITIVE CREATIVE!
YA ESTAS LLENITO PERO QUIERES MAS!
ABYA YALA
PALESTINE
ILUMINA PALESTINA
Save the Children
CEASE FIRE NOW!
PEACE FOR GAZA
EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!
VIVA VIVA
LA PAZ LA NIÑEZ LA CULTURA LA MUJER GAZA PALESTINA LA LUNA EL AMOR
YOU
DANCE - SCREAMS - CHANTS - APLAUD
LOVE - RESPECT - SOLIDARITY - HOLD ON
YOU RESIST
GOD BLESS AMERICA
BOMBS OF LOVE
AMA LO DISTINTO Y NA' MAS!
POWERFULL NATIONS REPRESS FEELING REPRESS CULTURA
MÁS TECNOLOGÍA MÁS BRUTALIDAD MÁS VIOLENCIA
MENOS EMPATÍA MENOS PODER MENOS CONOCIMIENTO
FUCK
McDonalds
NO JUSTICE SILENCE PEACE!
2024 BALL DROP
IMAGINE ALL THE PEOPLE ... SHARING ALL THE WORLD.
YOU HAVE THE DINERO YOU HAVE THE CONTROL BUT YOU'RE NOT HAPPY!
WE'RE FREE
I just want you for #CEASEFIRENOW more than you could ever know! All I want for Christmas is: #FREEPALESTINE MARIAH CAREY
AGUANTA CARAJO!
PAZ PA' PALESTINA
I CAN HEAR THE BOMBS!
I CAN HEAR THE SHOTS!
I CAN HEAR THE CHILDREN CRYING!
I CAN HEAR THE BUILDING CRUMBLING!
BUT
I CAN'T HEAR YOU SCREAMING FOR IT TO STOP!
OYE!
The more you PUNISH and the TOUGHER WE ARE!
comprende?

GARY VERA

COLECTIVIDAD MEMORIA ANARQUÍA

1. Estados del tiempo

El 1 de septiembre del 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado ecuatoriano de la desaparición del escritor Gustavo Garzón. Ocurrió el 19 de noviembre de 1990, en un contexto de represión contra personas identificadas como subversivas en Ecuador, después de haber permanecido un año en prisión por su presunta vinculación con el grupo insurgente MONTONERAS PATRIA LIBRE. Estados del tiempo es un ejercicio de reescritura a partir de extracciones de la obra literaria del autor. Se seleccionó un conjunto de párrafos, cuyo resultado es la yuxtaposición de múltiples renglones en pantallas led que plantean un anacronismo con el presente, formando un cuerpo de texto diseñado para ocupar edificios públicos, cuya memoria se relaciona con el poder y la historia política en Ecuador.
Publicación: Centro Histórico Quito, Plaza de las Conceptas / 2018. Bienal de Cuenca / fachada Edificio Municipal (Salón del Pueblo) / 2023.
Técnica usada: instalación *site-specific* / pantallas led.

2. Comités

Textos extraídos de barras de artistas urbanos migrantes de barrios periféricos en Ecuador son instalados en espacios urbanos de conflicto territorial y economía informal. Este ejercicio de escritura propone a comerciantes informales de la palabra (individuos que hacen música rapeando en buses urbanos) reproducir sus textos en pantallas led que intervienen distintos rincones del espacio público. El espacio público en el barrio Comité del pueblo y específicamente en la Avenida Jorge Garcés, su calle principal y corredor comercial informal, ha estado sujeto a distintas disposiciones y conflictos de orden territorial a lo largo de su historia como barrio popular obrero y comunero. Actualmente, a partir del Plan Integral Comité del Pueblo No. 1, se encontró dentro del modelo modernizador de la ciudad que culminó en la construcción del Centro Comercial Comité del Pueblo, con la intención de regular el uso del espacio público y, específicamente, el comercio informal. Sin embargo, las lógicas del orden escapan a las necesidades de supervivencia que en el lugar toman forma a través del uso y ocupación de este espacio público para el comercio informal que, al igual que en otros sectores de la ciudad, se encuentra inmerso en conflictos entre la administración del espacio urbano y el acceso al trabajo. El conflicto territorial que generan las economías ambulantes también está ligado al fenómeno de la migración. Al ser un barrio periférico y comercial es parte de la polarización urbana de

clases, que lo consolida como lugar de estancia y tránsito por el bajo costo del habitar y sus características comerciales.
Publicación: Encuentro Al-Zurich, Comité del Pueblo / Centro Cultural Metropolitano / Parque Urbano Cumandá (Quito) / 2019 – 2022.
Técnica usada: intervención *site-specific* / pantallas led / video / impresión digital.

3. Desapareciendo: contrarchivos de la desaparición
Desapareciendo es un archivo vivo de familiares y organizaciones que impulsan el seguimiento y activación de los casos de desaparición en Ecuador. Es una cooperativa que vincula organizaciones civiles, colectivos y espacios institucionales para la exposición pública de este fenómeno y la acción participativa. Desde la memoria doméstica de los archivos se crea un relato paralelo de la desaparición que interpela al espectador a partir de la sensibilidad del conflicto, en contraposición a la relativización mediática de la información oficial desde el Estado, partiendo del accionar colectivo y distintas aristas. Entre ellas se encuentran fenómenos como el género, la indolencia política en el orden administrativo de la justicia y la implicancia de la burocracia institucional. La obra indaga en los procesos de lucha como formatos de comunicación e intervención, utilizando los recursos del archivo y la gráfica como elementos de traducción y develamiento de la información.
Publicación: Museo Camilo Egas 2015 / Parque Urbano Cumandá 2017 / Cuarto Aparte 2016 / H2 Museo Arte Contemporáneo Augsburgo 2017 / Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 2019.
Técnica usada: Instalación / archivos y documentos / impresión offset / objetos.

E DEBAJO DE LO
DE LA HERMELAD
PELOTTRA TAN B
SI E

QUE UN DIAMA
AR (
EZAR
RUZADOS
LA CALLE A DIAI

Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos los... ENCONTRAMOS!
Gustavo Garzón
VERDAD y JUSTICIA
A GUSTAVO GARZÓN
JULIANA CAMPOVERDE
GUSTAVO GARZON
NO MAS DESAPARECIDOS
NO MÁS DESAPARECIDOS
ASFADEC
REUNIONES PRESIDENCIALES

SOZAPATO

Ilustración

HONESTIDAD JUEGO RESPETO

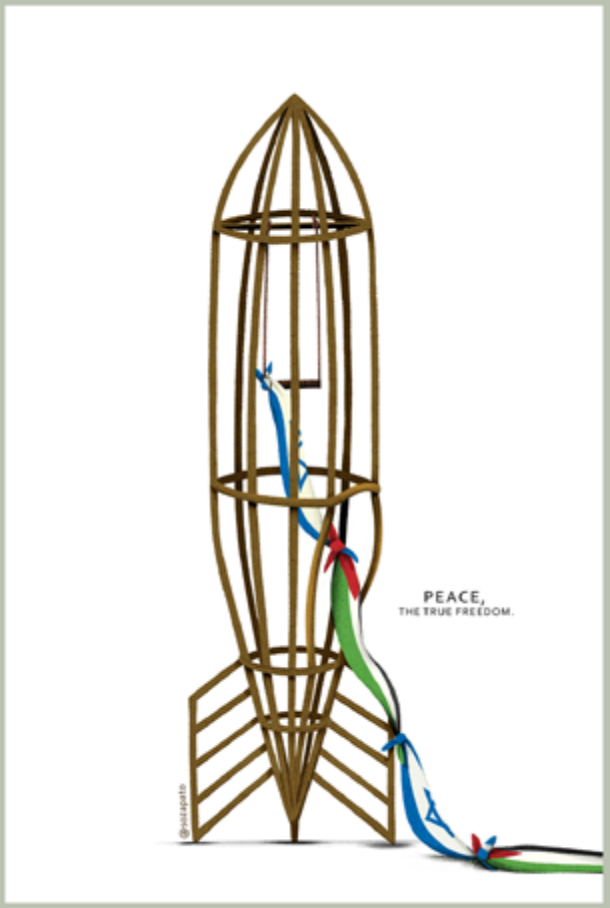
1. Recopilación Derechos de la Naturaleza
La obra completa consta de 16 ilustraciones que grafican, de forma concreta y entendible, los derechos de la naturaleza según la Constitución del Ecuador.
Publicación: 2024, redes sociales de la artista.
Técnica usada: digital.

2 y 3. Recopilación Israel y Palestina
Ambas piezas son desarrolladas en el contexto de la última guerra entre Israel y Palestina, desatada en octubre del 2023.
Publicación: 2023, redes sociales de la artista.
Técnica usada: digital.

4. Ecuador construyo desde la paz
Esta obra se desarrolla momentos después de que la prensa ecuatoriana anuncie el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador (09/08/2023).
Publicación: 2023, redes sociales de la artista.
Técnica usada: digital.

Ilustraciones: Sozapato

Ilustraciones: Sozapato

me niego
a vivir
con
miedo
yo
construyo
desde la
paz
SOZAPATO

BORREGO

Artes plásticas

VARIADO DISIDENTE POLÍTICO

1. La vida empieza en el campo
La obra se ejecuta en el contexto de pandemia en donde se evidenciaron de primera mano las brechas de relación del campo/ciudad, su dependencia y los privilegios de valores de unos sobre otros.
Publicación: 2020/Facebook e Instagram.
Técnica usada: mixta.

2. Megaminería
La obra hace alusión al sentido extractivista y de despojo de nuestro actual sistema político, anteponiendo el rédito económico sobre la vida misma.
Publicación: 2020/Facebook e Instagram.
Técnica usada: mixta.

3. Unidad
La obra recoge una figura central en la lucha de estas geografías. Tránsito Amaguaña se marca infinita, la luz que alumbra estas cordilleras.
Publicación: 2020/Facebook e Instagram.
Técnica usada: ilustración digital.

BORREGO
LA VIDA
empieza en el
CAMPO

BORREGO
MEGAMINERÍA
ES
GENOCIDIO

LA UNIDAD!
ES COMO LA MAZORCA,
SI SE VA EL GRANO
SE VA LA FILA,
SI SE VA LA FILA
SE ACABA LA MAZORCA!
BORREGO

FELIPE JÁCOME LÓPEZ

DISEÑO INTELIGENTE CULTURA VISUAL NEUTRALIDAD

1. Folk Motifs
Cartel diseñado para una convocatoria especial en la que me invitaron a participar, la temática era representar la identidad cultural y el folklor de Ecuador, la exposición se la realizó en la ciudad de Krosno, Polonia.
Publicación: 2021, se exhibió la primera vez en una Galería Privada en Polonia y en varias exhibiciones internacionales.
Técnica usada: diseño digital.

2. Two Towers
Invitación a participar con un cartel conmemorativo celebrando los 49 años de relaciones diplomáticas entre China e Italia. La exposición denominada *Two Leaning Towers* se realizó en la ciudad de Suzhou, China.
Publicación: 2019, el cartel se exhibió la primera vez en el parque Tiger Hill Pagoda en China, además de estar expuesto en importantes bienales y certámenes de diseño del mundo.
Técnica usada: mixta.

3. Derecho a migrar
Cartel realizado para la convocatoria de la Bienal Internacional del Cartel de México, donde quedó seleccionado compitiendo con más de 10.000 carteles participantes.
Publicación: 2022, Bienal Internacional del Cartel de México y en varias exhibiciones internacionales.
Técnica usada: mixta.

FOLK MOTIFS

49th
Anniversary of the establishment
of diplomatic relationship
between China and Italia

ANDREA BARRIONUEVO (CASERITA)

Fotografía
Artes visuales

CRUDO INSPIRADOR LIBRE

1. El hombre paloma
Fotografías tomadas en la plaza de San Francisco. El sujeto es un "caserito" fotógrafo, quien ofrece fotografías sobre un caballo balancín en esta plaza.
Técnica usada: fotografía.

2. Perro almohada / Quitocalle
Fotografía que forma parte de la serie *De a perro*, en donde se documenta la vida de los habitantes de calle junto a sus perros.
Publicación: 2021.
Técnica usada: fotografía con cámara Nikon D90.

3. Un centavo
Fotografía que forma parte de la serie *Caseritas*, en donde se documenta la labor y la vida de las vendedoras de la calle, su contexto social, sus luchas y su historia. Esta fotografía fue tomada en las afueras del CNE. Una niña jugaba con una moneda de un centavo mientras esperaba que alguien le compre sus caramelos. En Ecuador sigue normalizado el trabajo infantil y esta fotografía nace como una foto de denuncia ante esta situación que pasa inadvertida.
Publicación: 2018.
Técnica usada: fotografía.

Instagram: @andrea_barrionuevo_

FIELD
NABISCO

VILMATRACA

PROVOCATIVO CONCISO KNOCKOUT

1. 8M
Solo el 8 de marzo, Día de la Mujer, le dan voz a las mujeres, el resto del año varios periodistas y políticos del país tienen frases machistas y misóginas.
Publicación: 2022.
Técnica usada: dibujo digital.

2. Parque Samanes
El alcalde de Guayaquil negó el permiso para el Desfile del Orgullo Gay del centro de la ciudad (Malecón), señaló que lo podían hacer en el Parque Samanes.
Publicación: 2023.
Técnica usada: dibujo digital.

3. Peces
Cuando los militares, en estado de excepción, salieron a las ciudades capturaron a delincuentes menores de edad con tatuajes. No capturaron a capos de mafias, narcotraficantes, lavadores de dinero o empresarios vinculados a los criminales.
Publicación: 2023.
Técnica usada: dibujo digital.

ENERO
SHAKIRA Y JLO SON COMO LA COCA COLA: ENVASE MEDIANO Y FAMILIAR
FEBRERO
¿SABE COCINAR?
8 DE MARZO
ABRIL
¡MÁNDEN EL VIDEO PORNO!
MAYO
¿QUÉ HACE PARA ESTAR TAN BUENA?
JUNIO
¡DEL TUBO A LA CURUL!
JULIO
¿QUÉ OPINA DEL ABORTO?
AGOSTO
CAMBIO MUJERES MÁS BANANO POR PRESIDENTA EUROPEA
SEPTIEMBRE
¡Y AHORA UNA LEY PARA MENSTRUANTES!
OCTUBRE
¿QUÉ NOS DICE EL TAROT SOBRE ESTE FEMICIDIO?
NOVIEMBRE
¡FEMINISTA NO TE ENOJES POR EL MACHISMO, SI TE ENOJAS TE ARRUGAS!
DICIEMBRE
¡QUE LAS FEMINISTAS SE VAYAN A AFGANISTÁN!

¡VÁYANSE AL PARQUE SAMANES!

¡TIENE TATUAJES!
Coleccionista de armas
Lavadores
Aduanas
Dueños de terrenos
Puertos
Bancos

DAVID DÍAZ ARCOS

Fotoperiodismo
Fotografía documental

AUTÉNTICO VÍNCULO PERSONAL

1. De la serie Resistance 883
En Ecuador, tras el anuncio oficial de las nuevas medidas económicas, principalmente la liberación del subsidio a los precios de la gasolina extra y el diésel, establecido en el Decreto 883, el gremio nacional de transportistas decidió llamar al paro de sus actividades. Sectores populares rechazaron enérgicamente la subida de los combustibles y los tratados con el FMI. Mientras los estudiantes y otras organizaciones mantuvieron las protestas en el centro de Quito y otras ciudades del país, los movimientos indígenas bloquearon las vías y se concentraron para marchar hacia la capital y sumarse a la gran concentración popular. Casi dos meses después de la movilización, aún existen secuelas en la sociedad: criminalizados por el Estado, heridos permanentes, fallecidos y una memoria histórica que jamás será olvidada.
Publicación: 2019. Bloomberg.
Técnica usada: fotografía.

2. De la serie Libros en Cajas
El Centro de Adolescentes Infractores "Virgilio Guerrero" de la ciudad de Quito, Ecuador, alberga cerca de 100 adolescentes infractores que cumplen allí sus sentencias. Dentro de la institución funciona la Unidad Educativa "León Febres Cordero", la cual continúa con los estudios de los adolescentes que han desertado de la escuela y comienza la educación de los que no han asistido. Ofrece tres programas educativos: Alfabetización ABC, Educación Básica Intensiva y Bachillerato. Está a cargo de ocho docentes. Según la Constitución de Ecuador, estos jóvenes tienen la condición de doble vulnerabilidad. El Estado debe garantizar la seguridad y la educación. Durante la emergencia por el COVID-19 sus estudios se vieron afectados, ya que tener la prohibición de acceso a dispositivos electrónicos o Internet complicó su aprendizaje. Los jóvenes tuvieron que recurrir a información en libros obsoletos y a la ayuda de las personas y los guardias del centro para hacer sus deberes. Los docentes encontraron como única opción salir de su cuarentena e ir una vez a la semana a entregar los deberes y tutorizar a quienes más lo necesitan, para de esta manera no interrumpir sus estudios. La falta de material didáctico y de libros de estudio hace que la educación sea más precaria. Aun así, estos jóvenes y los trabajadores del centro han buscado recursos e ingenio para continuar su educación.
Publicación: 2021. GK City.
Técnica usada: fotografía.

3. De la serie Victoria de Dios

Un proyecto personal que inició hace varios años, a partir de distintas asignaciones en diferentes años a la comuna "Victoria de Dios" también conocida como "La 13", ubicada en la zona de manglares en el norte de Esmeraldas, Ecuador. Esta comuna nació como resultado de invasiones en estos territorios hace más de cuarenta años. Durante ese tiempo y a partir de la falta de oportunidades laborales y el descuido por parte del Estado, la comunidad se ha envuelto en la pobreza y precariedad. Han sido los miembros de la comunidad quienes durante mucho tiempo se han resguardado en estos asentamientos buscando estrategias de supervivencia basadas en su sabiduría, su propia cultura, saberes y tradiciones ancestrales como la pesca invernal, la recolección de agua dulce y la organización frente a la violencia y delincuencia a la que están sujetos. Ahora Victoria de Dios reivindica su historia y la posibilidad de hablar desde sí misma, lo cual arma un sentido profundo de la resistencia y la resiliencia. La vida continúa al borde del agua construyendo comunidad para cambiar el mundo, encarnando la vieja pero siempre presente utopía popular de igualdad y unidad.

Publicación: n/a.

Técnica usada: fotografía.

Barjos
Loco Humilde

ERIKA COELLO

Diseño gráfico

HONESTO CRUDO REALISTA

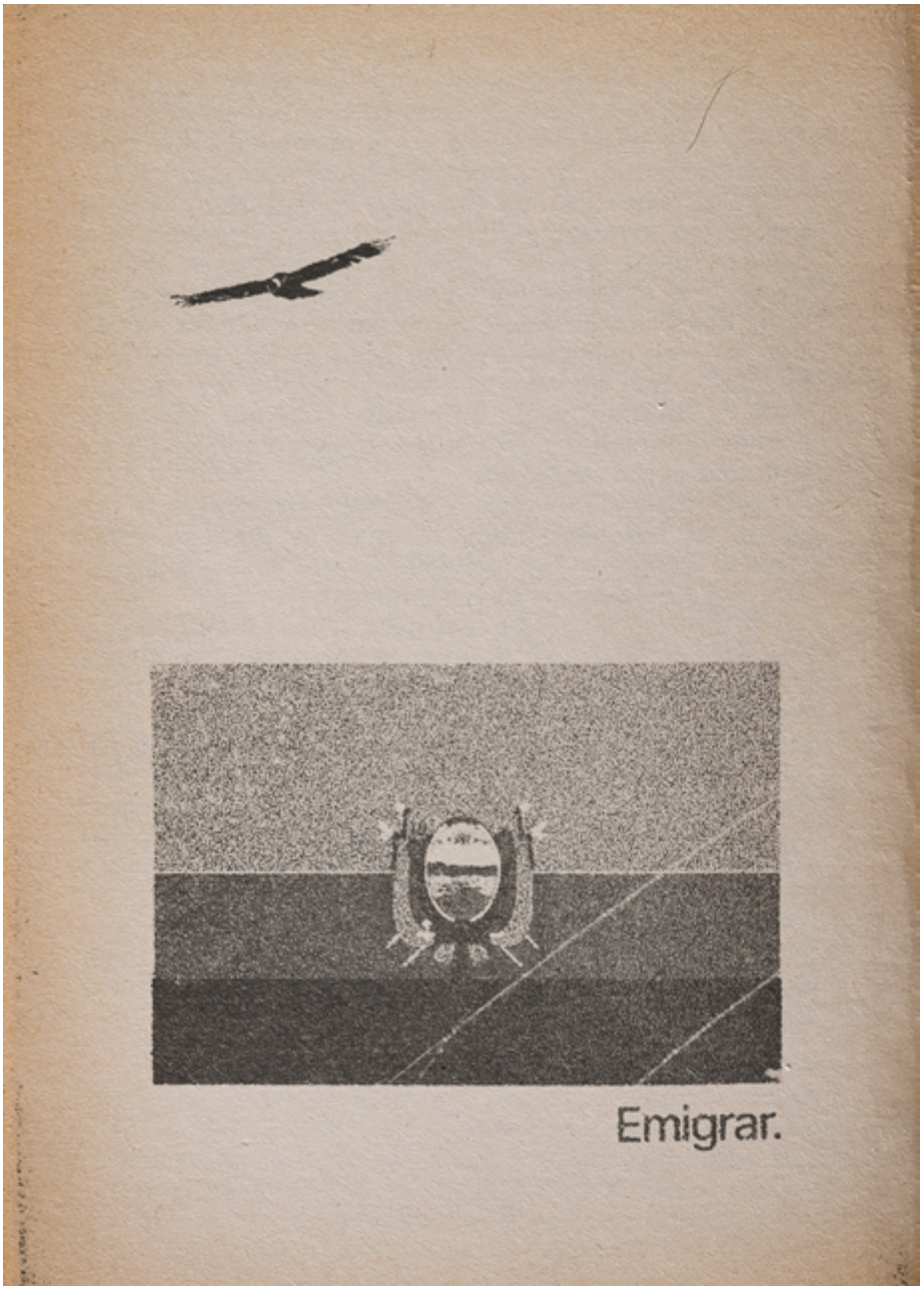
1. Memoria
Es la representación de la conciencia ecuatoriana al momento de votar en cada elección para algún gobernante, el pen drive tiene una capacidad de 0 por lo cual su significado es que no hay conciencia porque se vota por los mismos.
Publicación: 2023.
Técnica usada: digital.

2. Discurso
Cartel que representa la mentira de un gobernante al poder cuando se da un discurso o una promesa, por lo regular se demuestra la mentira y es una muerte a sus palabras.
Publicación: 2020.
Técnica usada: digital.

3. Emigrar
Obra que representa la gran ola migratoria que no se ha visto en más de 20 años por culpa de gobiernos de derecha y neoliberales, nuestro animal representativo quiere huir de una tierra que ama.
Publicación: 2023.
Técnica usada: digital.

0
KB*
ECUADOR.
Memoria del
Ciudadano Ecuatoriano.™

*Ningún político fue lastimado en la realización de este cartel.

Emigrar.

LAYQA NUNA YAWAR

Muralismo
Pintura

ESPÍRITU SANGRE BRUJOS

1. Futurología Puruhá
Mural pintado para el Festival Numu en Chimborazo. Se trata de un ejercicio mental en el cual pensé en un futuro donde no existe la colonización y cómo la gente de Chimborazo, los Puruhá, existiría en este futuro.
Publicación: 2021.
Técnica usada: pintura látex y paisaje.

2. The Reflective Black Body
Una obra que habla sobre la experiencia de ser afrodescendiente en los Estados Unidos, basada en un libro del autor Ta-Nehisi Coates.
Publicación: 2015.
Técnica usada: aerosol y pintura látex.

3. El Amor es Libertad
Un mural colaborativo creado con trabajadoras sexuales en Bahía de Caráquez, Ecuador. El mural es una respuesta y se basa en las opiniones y deseos de cómo quieren ser representadas las participantes colaboradoras.
Publicación: 2017.
Técnica usada: pintura látex.

EL AMOR ES
LIBERTAD

POLII LUNAR

FEMINIDAD COLOR LAZOS AFECTIVOS

1. La Guerrera

Viene de una serie que consiste en cuatro imágenes ilustradas que surgieron en torno al último paro nacional que vivió el país, exactamente en el 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. Para crear estas imágenes me basé en la gráfica del tarot. Estas cuatro ilustraciones relatan algunos hechos que sucedieron en el paro como la lucha social indígena, donde quise mostrar la realidad que se vivía en el país, donde los medios de comunicación no reflejaban los sucesos reales que acontecieron, lo que hizo que hubiera una gran desinformación. Para mí fue importante crear una serie de obras en las cuales se refleje esa fragmentación política, pero de manera poética y más sutil. Obviamente se buscó evidenciar los hechos, pero mi idea era no generar más imágenes de odio, siempre diré que el arte es una herramienta súper política. Es ahí donde se crea la primera gráfica «La guerrera», en la que quise retratar a esa mujer indígena que lucha por sus derechos. Mostrar nuestras raíces es importante, pero sobre todo dar una voz a esas mujeres que muchas veces no la tienen a través de mi trabajo artístico.
Publicación: 2022.
Técnica usada: ilustración digital.

2. La campesina

La siguiente gráfica es «La campesina», donde quise mostrar el rol fundamental que cumplen lxs campesinxs al momento de cosechar nuestros alimentos; sin ellos las grandes ciudades colapsarían.
Publicación: 2022.
Técnica usada: ilustración digital.

3. Ecuador se Quema

Esta obra nace por todos los sucesos que ha afrontado últimamente el país. La corrupción, amotinamiento de las cárceles, carteles de drogas, asesinatos en masa han sido el tema diario en el que nos sumergimos todos los ecuatorianos en la actualidad. Hemos sido envueltos en el miedo colectivo por la inseguridad, la impotencia de que los gobiernos de turno no hacen nada, más bien hay una indiferencia gigantesca hacia el pueblo ecuatoriano, por eso nace Ecuador se Quema. Surge por esa angustia colectiva, esa tristeza de que nuestro país, de a poquito, se cae a pedazos. Esta obra es un reflejo de la corrupción que ha ido creciendo en nuestro país.
Publicación: 2024.
Técnica usada: ilustración digital.

LA GUERRERA

LA CAMPESINA

ECUADOR SE QUEMA

JOSÉ LUIS LÓPEZ MACÍAS

EXPRESIVO PRÁCTICO EFICIENTE

1. FK WAR!**

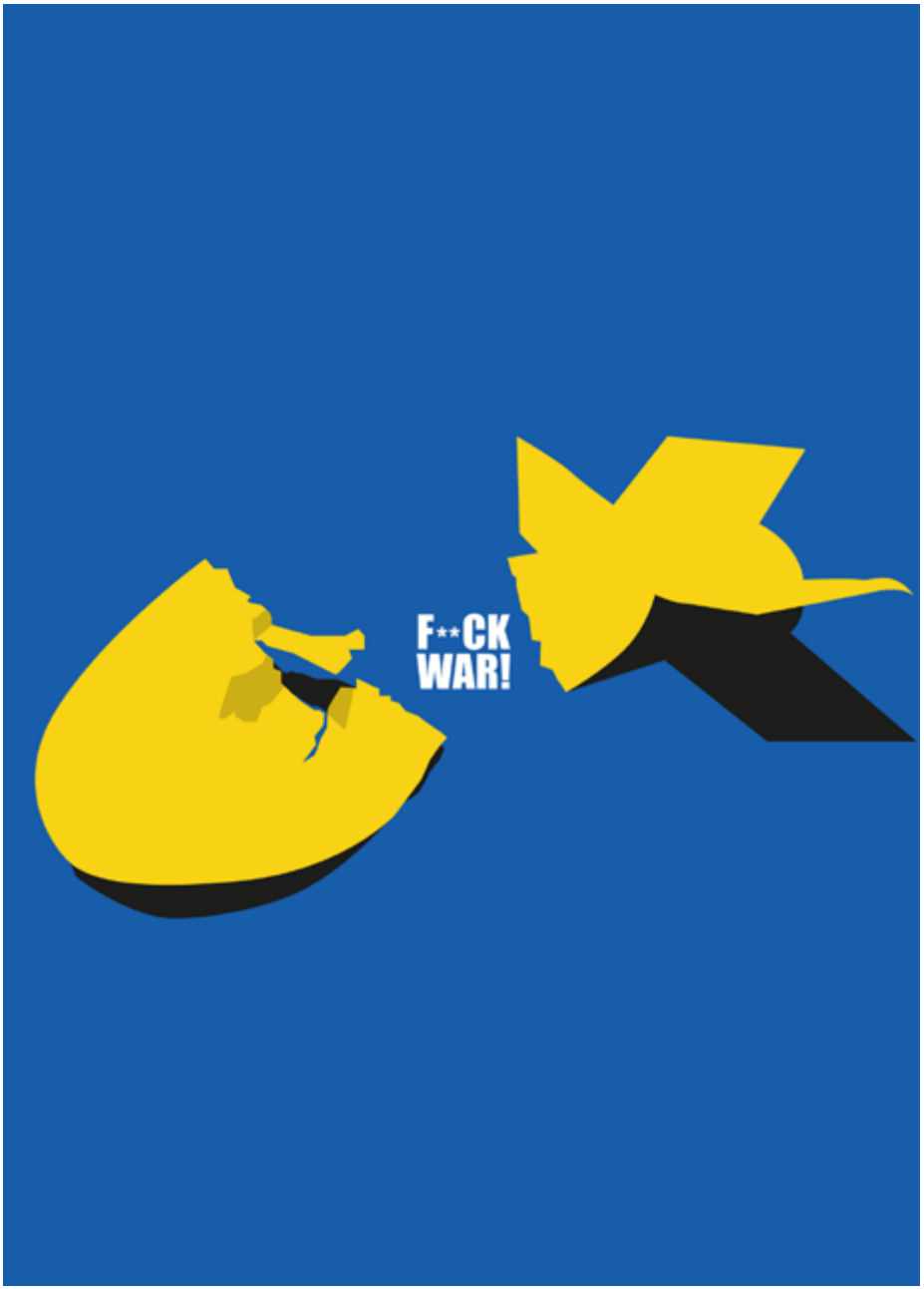
Esta obra fue diseñada en una primera iteración a partir de la migración de Medio Oriente hacia Europa por la guerra. La versión final se terminó de definir cuando inició el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la motivación para definirlo en ese momento fue que desde hace nueve años tengo una relación bastante cercana con el país por colegas que he conocido debido a mi participación en bienales de Ucrania. La idea de la imagen es la alusión a que las guerras empiezan en un papel, decidido por intereses políticos y económicos; y que, de común acuerdo, podríamos terminar con las guerras que se sostienen en argumentos tan frágiles como el papel en el que se decretan.
Publicación: 2022. Se publicó digitalmente y en impresiones físicas que fueron expuestas en la Bienal del Diseño de Perú e Intercontinental Bienal de Colombia.
Técnica usada: recortes de papel, fotografía y vectorizado.

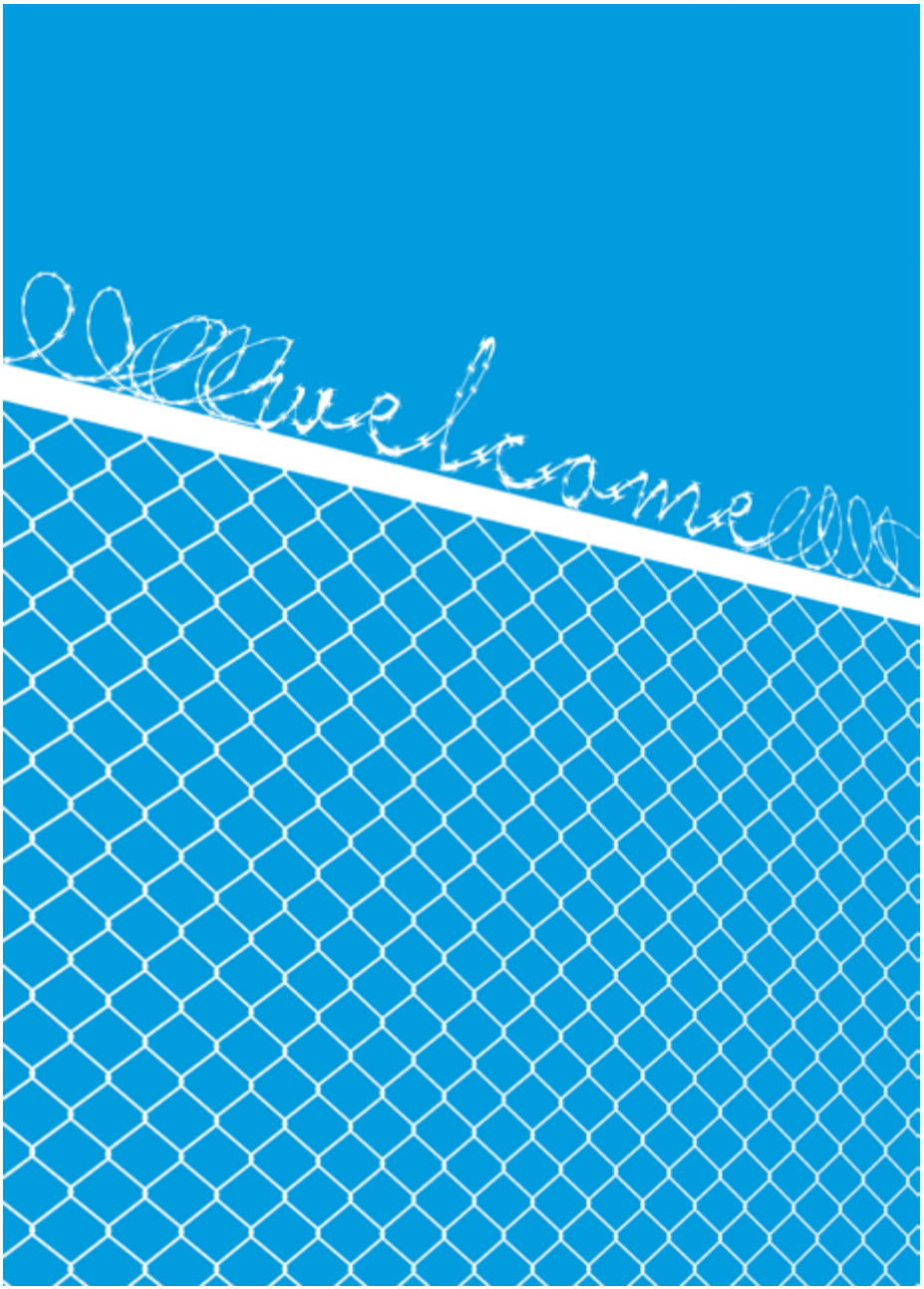
2. Wired Welcome

Esta obra fue diseñada dentro del tema de la migración por conflicto armado. Los gobiernos de Europa tienen por norma legislativa brindar ingreso seguro y refugio a personas que huyen de conflictos bélicos, sin embargo, al recibirlos los ubicaban en espacios con viviendas cercados con rejas y cerco de alambrado. La obra pretende reflejar la incoherencia de los gobiernos al dar una bienvenida con rejas y alambres a familias que buscan vivir en libertad y los reciben para tenerlos encarcelados, sin haber cometido un crimen.
Publicación: 2017. Publicado digitalmente e impreso físicamente. Publicado y expuesto en colecciones como: Design of Dissent de Milton Glaser y Mirko Ilic, United States International Poster Biennial, International Poster Design Biennale en Polonia y en la exposición 40 años del Cartel Ecuatoriano en Quito.
Técnica usada: ilustración vectorial.

3. Real Virus

La obra gráfica fue diseñada en medio de la pandemia de COVID-19. En ese momento se apreciaban crisis a niveles económicos, culturales, sociales, familiares, etc. Quedaba expuesta la falta de empatía entre seres humanos y se podía ver cómo cada quien veía por sí mismo, acaparaba recursos en supermercados, había una falta de interés en el prójimo y la búsqueda de una salida. La pandemia dejó expuesto el verdadero virus de nuestra sociedad: el egoísmo, el individualismo y no reconocer al otro.
Publicación: 2020. Publicado digitalmente y físicamente expuesto en el evento Plakatfest - V International Poster Festival en Chorzow, y en co2 Poster Bienal en Estados Unidos.
Técnica usada: ilustración vectorial.

F**CK
WAR!

welcome

THE REAL VIRUS

GABRIELA LOGACHO

Diseño gráfico

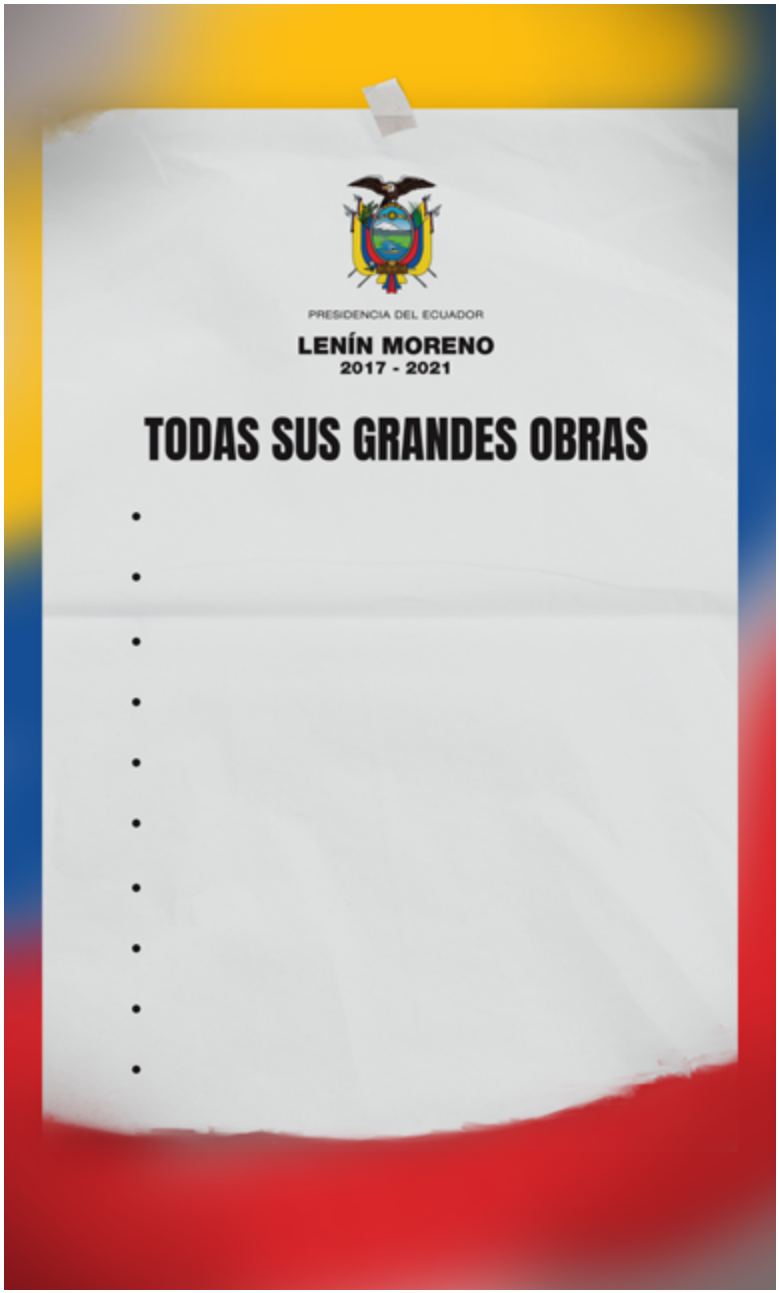
APASIONADO DETALLISTA DEDICADO

1. Noboa es Lasso
Este afiche fue hecho en medio de las elecciones anticipadas como símbolo de protesta, al decir que ambos políticos tienen las mismas ideas y que hay que tener cuidado con a quién elegimos en la repetición.
Publicación: octubre 2023. Instagram.
Técnica usada: fotomontaje.

2. Grandes obras de Lenín
Trata sobre cómo nunca hubo obras por parte de ese presidente, quien alegó que sí, pero todos sabemos que no.
Publicación: mayo 2021. Instagram.
Técnica usada: composición ilustración digital.

3. Lxs periodistas merecen protección
Este afiche fue hecho en un curso que tomé sobre afiches y elegí el tema, porque unos meses antes se alertó que una periodista tuvo que autoexiliarse debido a amenazas que recibió para atentar contra su vida. Y dentro de todo eso, no tuvo la protección debida que debería dar el Estado para quien ejerce en ese campo. Por eso, todos merecen protección por el trabajo que hacen.
Publicación: mayo 2023. Instagram.
Técnica usada: ilustración digital.

PRESIDENCIA DEL ECUADOR
LENÍN MORENO
2017 - 2021
TODAS SUS GRANDES OBRAS

LXS PERIODISTAS
MERECEN PROTECCIÓN
En lo que va del 2023, Ecuador cuenta con 2 periodistas
exiliados por falta de garantías de parte del Estado.

BONIL

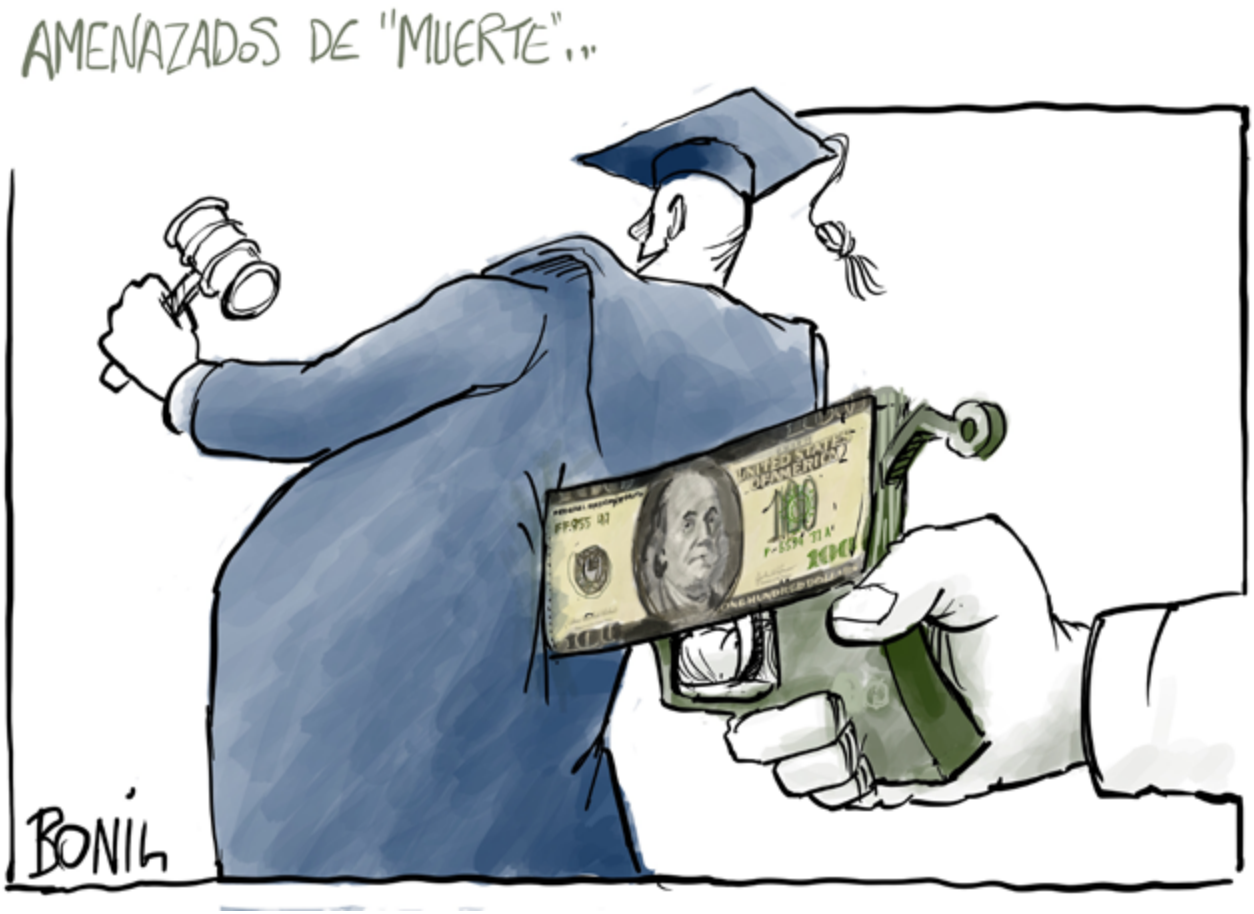
Humor gráfico

CUIDADOSAMENTE
RELAJADO DESCUIDADO INFORMADO

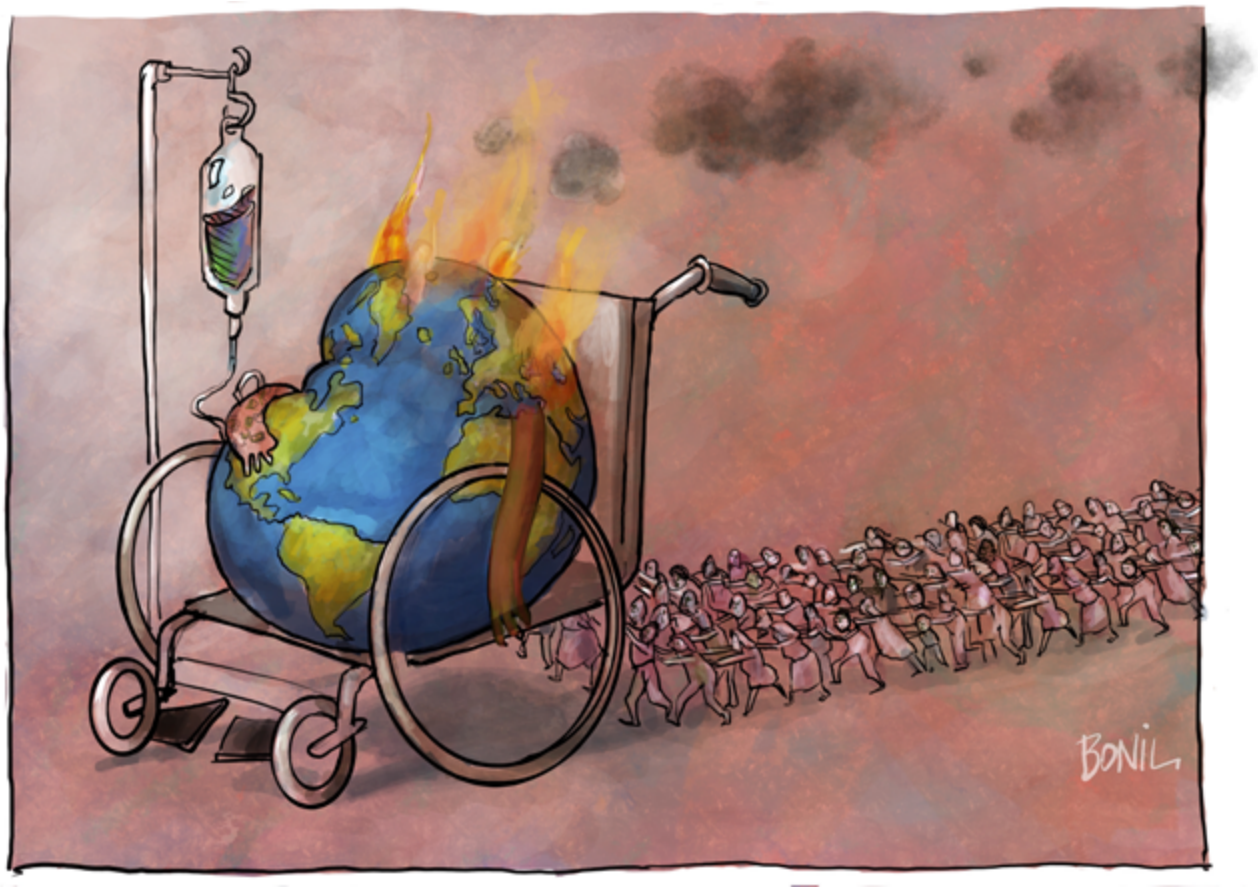
1. Jueces
Técnica usada: dibujo digital.

2. Likes
Técnica usada: dibujo digital.

3. Sick Planet
Técnica usada: dibujo digital.

AMENAZADOS DE "MUERTE"...
BONIL

BONIL

BONIL

MARIO FUENTES

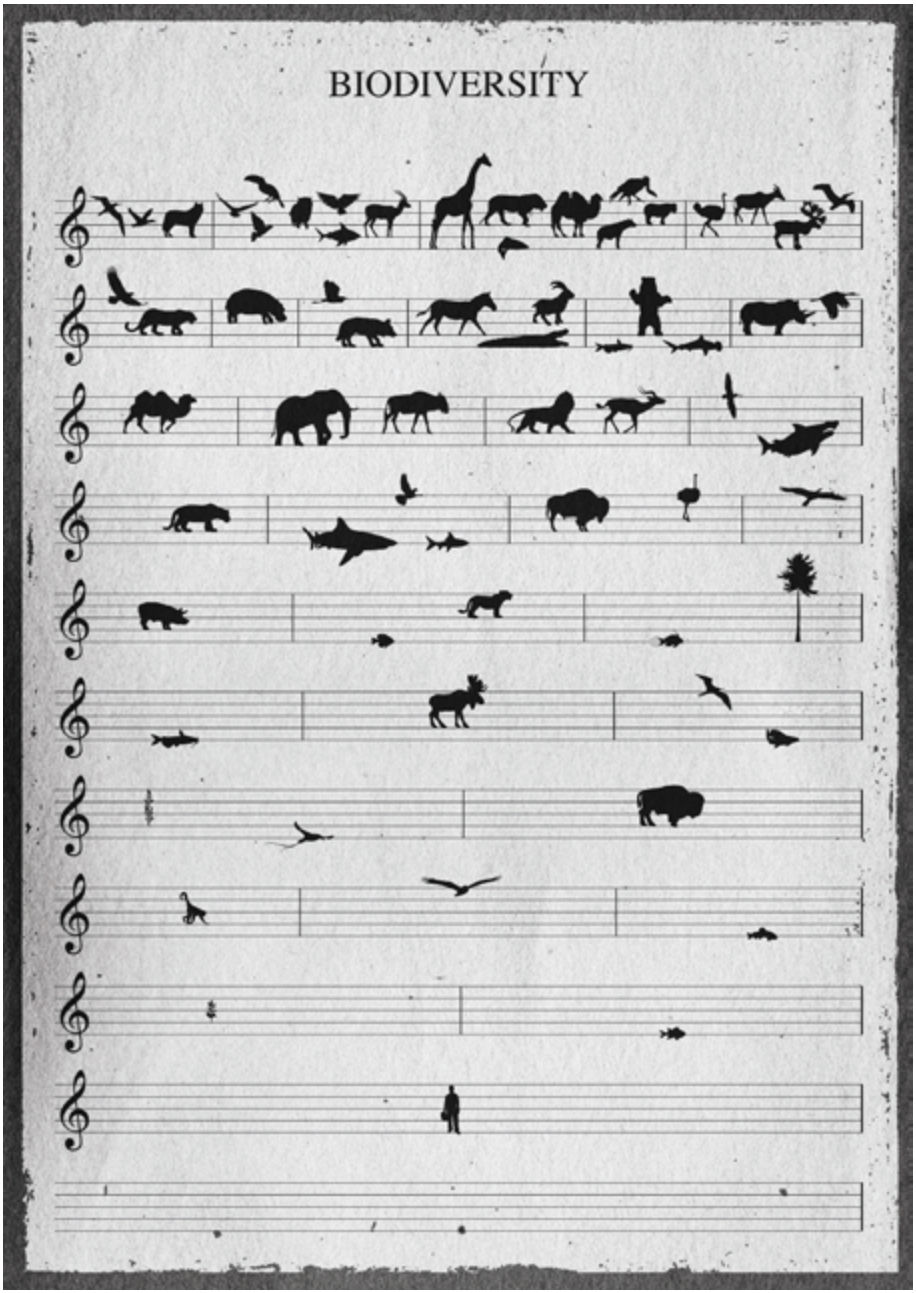
HUMANISTA ESTÉTICO CONCEPTUAL

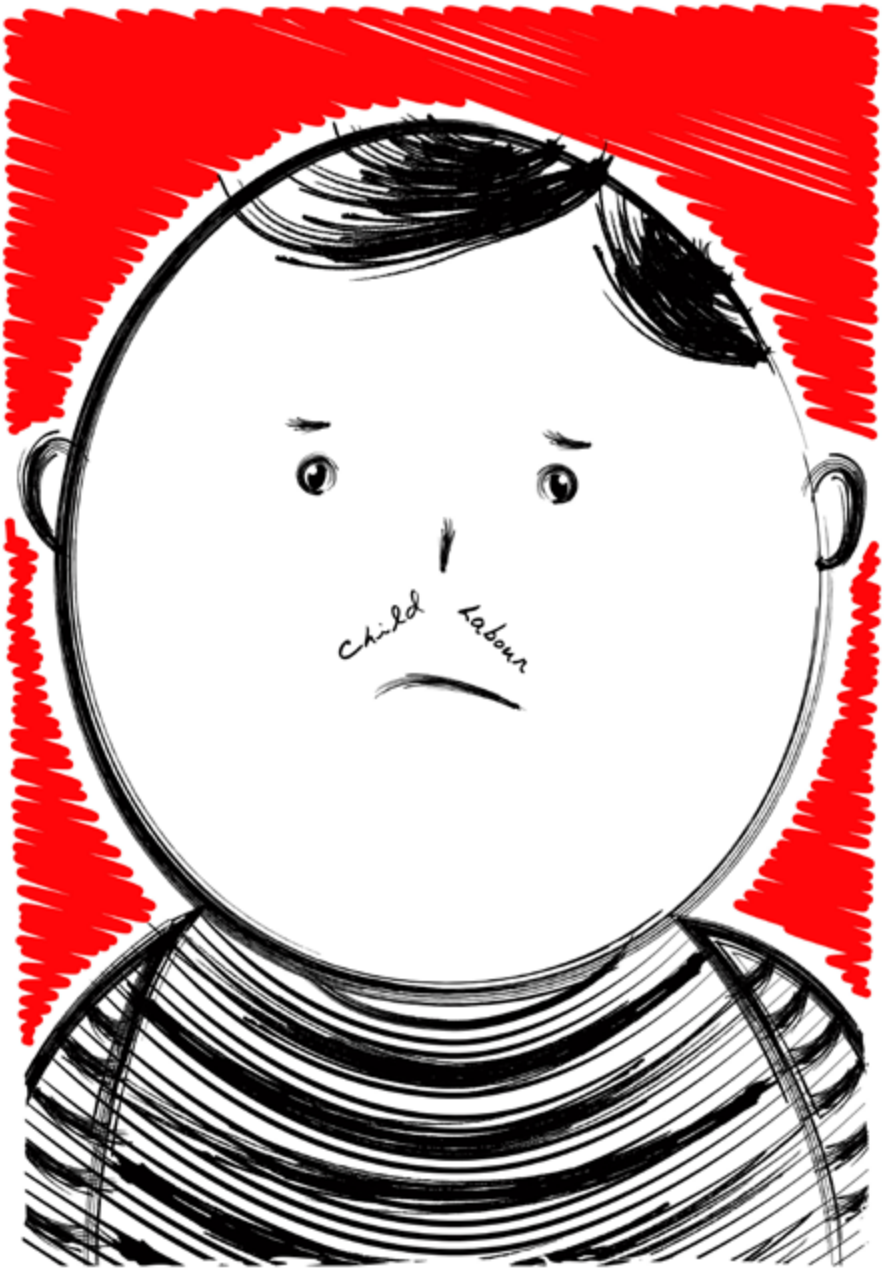
1. Bad Signs
Cartel diseñado para el proyecto sin ánimo de lucro Poster for Tomorrow. Su tema fue el Derecho a la Educación en relación con una actividad denominada "A Day for Tomorrow", que celebraba el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con una exposición que tuvo lugar en varios países del mundo como: Austria, Bolivia, Botsuana, Canadá, Colombia, Congo, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Ghana, Guinea, India, Líbano, Marruecos, México, Pakistán, Perú, Qatar, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda y Venezuela.
Publicación: 2011. Este cartel se expuso principalmente en París, Francia y se publicó inicialmente en el catálogo oficial del Proyecto Poster for Tomorrow. Posteriormente, ha sido exhibido y publicado en varios medios impresos y plataformas digitales.
Técnica: impresión digital.

2. In Decrescendo
Concepto: la técnica de grabar los sonidos que emiten la selva tropical, los humedales o los bosques de niebla, así como los que emiten todas las especies que en ellos habitan, es un indicador que nos permite medir la biodiversidad de un lugar. Si vuelves al mismo sitio después de 80 años posiblemente todo haya cambiado, los animales que escuchaste quizás ya no estén como consecuencia de la destrucción del ecosistema a manos del hombre.
Publicación: 2016. Publicado en varios medios y catálogos de los certámenes en los que ha sido seleccionado y expuesto.
Técnica usada: impresión digital.

3. Child Labour
Cartel para el Graphisme Dans La Rue / Concours International D'affiches. Francia. Cartel seleccionado en la IX Trienal Internacional del Eco Cartel "El 4º Bloque" 2015. Nominación "Ecología Humana".
Publicación: 2014. Publicado en varios medios y catálogos de los certámenes en los que ha sido seleccionado y expuesto.
Técnica usada: impresión digital.

69 million children
worldwide are currently
out of school
School

BIODIVERSITY

Child labour

VANESSA ZÚÑIGA

Diseño gráfico

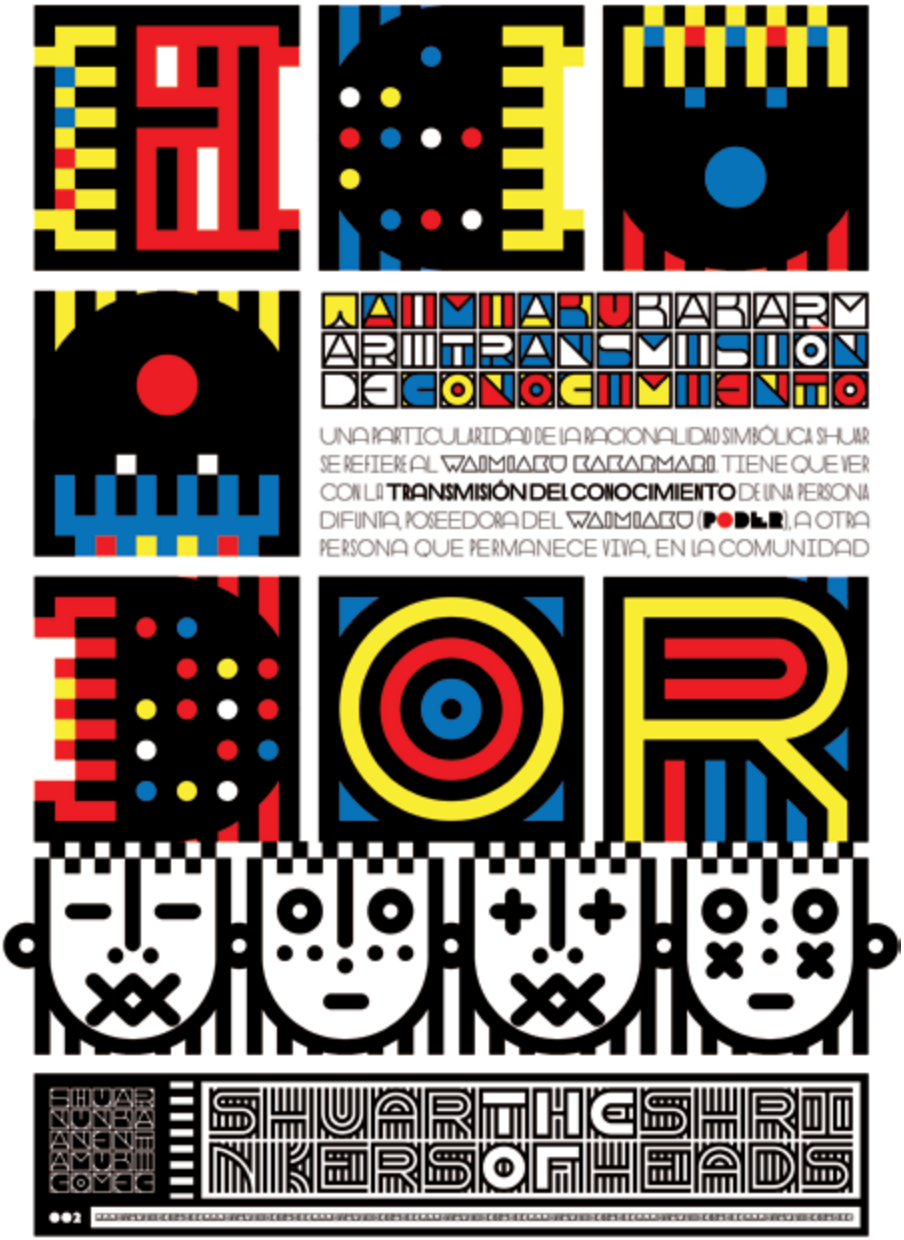
MODULARIDAD PROGRAMACIÓN TIPOGRAFÍA

1. ECUADOR BICeBé
Cartel diseñado para el libro de invitados que publica La Bienal del Cartel Bolivia, 2017. Ecuador, país invitado.
https://www.behance.net/gallery/70095637/Ecuador
Publicación: 2017.

2. WAIMIAKU KAKARMARI
Cartel que forma parte del libro Bauhaus Tipography at 100. Capítulo Beyond the Bauhaus (p. 272).
Publicación: 2021. Letterform Archive. https://letterformarchive.org/shop/bauhaus-typography-at-100/
https://exhibitions.letterformarchive.org/bauhaus/walkthroughs/ecuador-theland-of-the-shuar

3. PATSAK NEMONTE
Cartel diseñado para el libro *Patsak* (proyecto en proceso, no publicado). Un tributo a 100 mujeres indígenas y activistas, quienes luchan por los derechos de su pueblo, su territorio y el cuidado de la naturaleza, los carteles son diseñados utilizando los elementos del archivo visual que incluye la familia tipográfica Nunka Ánent, y Nunka Ánent Pattern Fonts.
https://youtu.be/ZcbT0KrmM4M?si=e9uTaZyOmRyl7p7L
https://amuki.com.ec/patsak-100-mujeres-indigenas/

ORELLANA
GUAYAS
ZAMORA CHINCHIPE
SUCUMBÍOS
CAÑAR
EL ORO
BOLÍVAR
MORONA SANTIAGO
COTOPAXI
CARCHI
SANTA ELENA
IMBABURA
AZUAY
CHIMBORAZO
NAPO
TUNGURAHUA
PASTAZA
GALÁPAGOS
PICHINCHA
ECUADOR
LOS RÍOS
ESMERALDAS
LOJA
MANABÍ
BIENAL DEL CARTEL BOLIVIA BIC6B4 2017
BIENNIAL OF POSTER BOLIVIA BIC6B4 2017
PAÍS
INVITADO
GUEST
COUNTRY
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

WAIMIAKU KAKARMA
AR TRANSMISION
DE CONOCIMIENTO
UNA PARTICULARIDAD DE LA RACIONALIDAD SIMBÓLICA SHUAR
SE REFIERE AL WAIMIAKU KAKARMARO. TIENE QUE VER
CON LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNA PERSONA
DIFUNTA, POSEEDORA DEL WAIMIAKU (PODER), A OTRA
PERSONA QUE PERMANECE VIVA, EN LA COMUNIDAD

NEMONTE
LIDERESA DEL PUEBLO WAORANI
NENQUIMO
LOS WAORANI, POBLACIÓN INDÍGENA DE APROXIMADAMENTE 2000 INDIVIDUOS, VIVEN EN 3 PROVINCIAS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA, ORELLANA, NAPO Y PASTAZA.
WAORANI OKIYE
LA TIERRA NO ESPERA QUE LA SALVEN, ESPERA QUE LA RESPETEN. UNO DESTRUYE LO QUE NO ENTIENDE.
MUJER, MADRE, LÍDER WAORANI, ACTIVISTA INDÍGENA, AUTORA DE UNA CARTA DESDE LA AMAZONÍA.
ECUADOR
ME GUSTARÍA QUE EL MUNDO ASUMIERA TAMBIÉN SU PARTE EN ESTA LUCHA. NO ESPEREN QUE SÓLO LOS PUEBLOS INDÍGENAS SIGAMOS HACIÉNDOLO. NECESITAMOS QUE LUCHEN CON NOSOTROS PARA PROTEGER LA AMAZONÍA.
GUARDIANA DE LA NATURALEZA
NEMONTE NENQUIMO ES UNA LÍDER INDÍGENA DEL PUEBLO WAORANI EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA. ES RECONOCIDA POR SU ACTIVISMO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SU PUEBLO Y LA PRESERVACIÓN DE LA AMAZONÍA. NENQUIMO HA ESTADO INVOLUCRADA EN LA LUCHA CONTRA LA EXPOTACIÓN PETROLERA Y LA DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN AMAZÓNICA, ABOGANDO POR LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL MEDIO AMBIENTE. EN 2020, FUE GALARDONADA CON EL PREMIO AMBIENTAL GOLDMAN POR SU VALIENTE LIDERAZGO EN LA PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

COLECTIVO INTERCULTURAL MULLU

Producción audiovisual y documental

COMUNICACIÓN JUSTICIA CLIMÁTICA TERRITORIO

Mullu es un colectivo intercultural de cineastas, periodistas y escritorxs, que fortalece y amplifica las historias de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades en resistencia, a través de la creación y formación audiovisual, implementando estrategias de comunicación para incidir en la protección de los territorios, fortalecer la soberanía audiovisual y promover procesos colaborativos de intercambio de saberes y producción comunitaria.

1. Yuyaymanta (imágenes 1-3)
Largometraje documental coproducido con la CONAIE y la Asociación Inocencio Tucumbi. En junio de 2022, Ecuador vivió un levantamiento indígena y popular de 18 días que desafió las políticas neoliberales y la represión estatal. Yuyaymanta recoge las voces de sobrevivientes, familiares de víctimas y comunidades movilizadas en un testimonio colectivo sobre memoria, justicia y dignidad.
Publicación: junio de 2025.
Técnica: fotografía digital.

2. Las Cantoras del Santo Negro (imágenes 4-6)
Reportaje documental coproducido con Afrocomunicaciones. Cada 3 de noviembre, en la isla de Limones, en Esmeraldas, Roberta y un colectivo de cantoras trans acompañan los arrullos a San Martín de Porres. A través de una romería acuática hacia la isla de Canchimalero, la celebración transforma la devoción religiosa en un acto de resistencia, memoria y afirmación de identidades diversas.
Publicación: noviembre de 2023.
Técnica: fotografía digital.

3. Sí al Yasuní (imágenes 7-9)
Campaña de impacto coproducida con la Nacionalidad Waorani del Ecuador en el marco de la consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, uno de los territorios más biodiversos del planeta y hogar del pueblo Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. En la consulta popular del 20 de agosto de 2023, la opción de dejar el crudo bajo tierra obtuvo el 58,95 % de los votos válidos, en una histórica victoria climática que el gobierno ecuatoriano todavía no cumple.
Publicación: agosto de 2023.
Técnica: fotografía digital.

VIVA SAN MARTIN DE PORRES

RESULTADOS

Las coincidencias y diferencias en la información obtenida moldean la generalidad del diseño disidente en Ecuador. Las obras de los y las participantes, impregnadas de experiencias, perspectivas diversas, complejidades y desafíos, dan forma al panorama visual multifacético de esta práctica creativa.

A continuación se presentan seis carteles. Uno por cada idea central que forma parte de los resultados.

¿PUEDES DIBUJAR UNA FLOR?

TEMÁTICA: EXPERIENCIAS PERSONALES

Busca mostrar la diversidad de personas desde la representación visual de una flor, así como evidenciar las similitudes y diferencias gráficas en referencia a lo humano. Pedí a 43 personas (amigos, docentes, familia, desconocidos, etc.) que dibujen una flor para el cartel. Son las experiencias de cada persona las que nos permiten escribir historias sobre colectivos y naciones.
Técnicas o metodologías relacionadas: coproducción.

FLORECIENDO EN TERRENO ÁRIDO

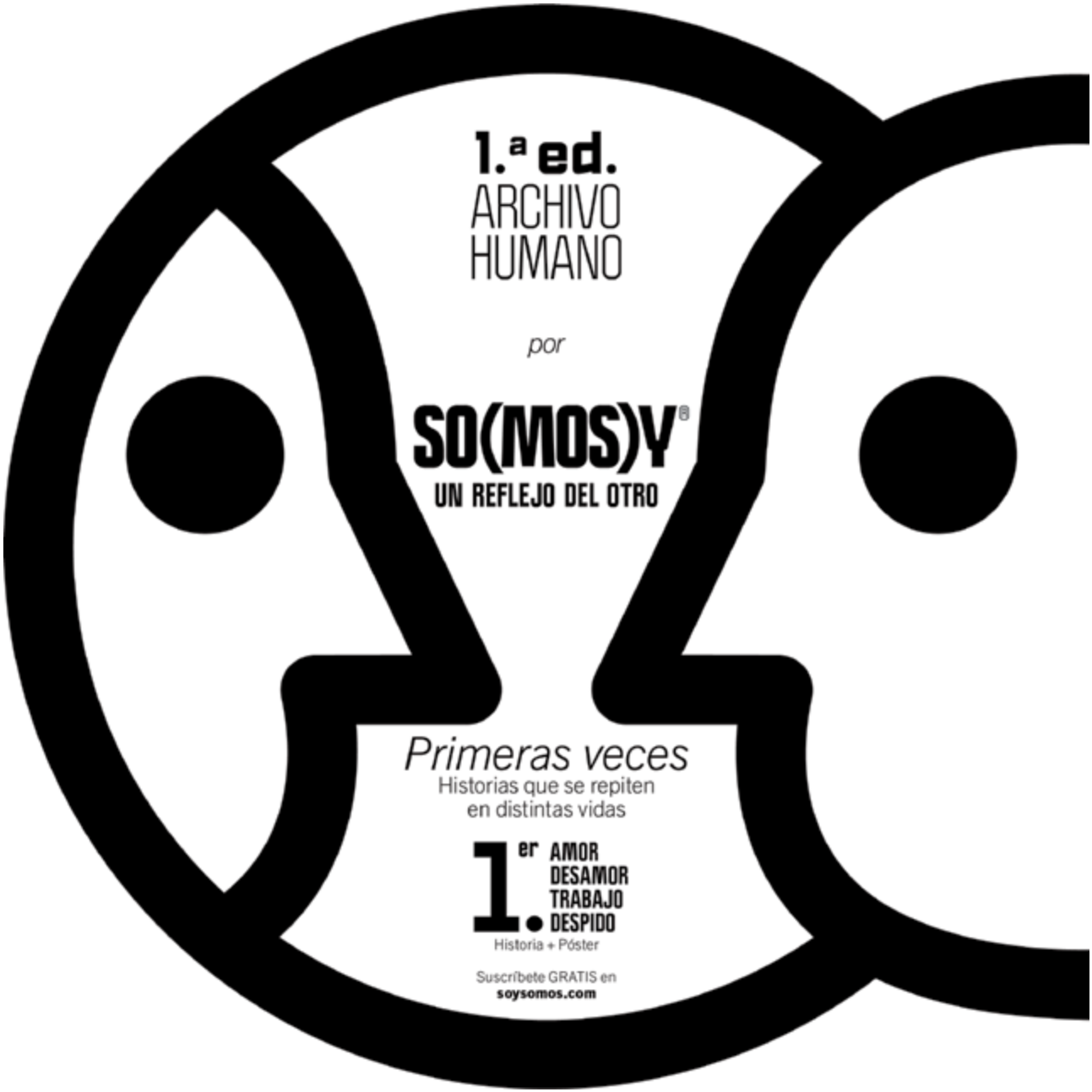

¿Puedes dibujar una flor? ¿Puede tu mundo resumirse en una imagen? ¿Podemos coincidir? ¿Podemos diferenciarnos? ¿Puedes estar contento? ¿Puedes estar triste? ¿Puede ser cualquier flor? ¿Pueden unirse? ¿Podemos resistir? ¿Puedo repetir? ¿Pueden hacerlo mejor? ¿Puedes vivir en paz? ¿Puedo ser alguien más? ¿Podemos colaborar? ¿Pueden ser amigos? ¿Podemos dejar de ser desconocidos? ¿Puedes compartir? ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Puede? ¿Pueden? ¿Podemos?
Creo que sí, pero primero ¿Puedes dibujar una flor?

SO(MOS)Y

TEMÁTICA: IDENTIDAD

El individuo no existe de forma aislada, sino que se construye a partir de las relaciones, experiencias y contextos que lo rodean. Cada experiencia individual forma parte de un entramado más amplio, donde lo personal y lo colectivo se entrelazan constantemente. Así, existir implica un intercambio continuo y un reconocimiento mutuo.
Técnicas o metodologías relacionadas: branding (SO(MOS)Y® es un archivo colectivo de experiencias humanas compartidas) y uso de recursos con licencia gratuita.

1.ª ed.
ARCHIVO
HUMANO
por
SO(MOS)Y®
UN REFLEJO DEL OTRO
Primeras veces
Historias que se repiten
en distintas vidas
1.er
AMOR
DESAMOR
TRABAJO
DESPIDO
Historia + Póster
Suscríbete GRATIS en
soysomos.com

LAS ETAPAS QUE PEGAN

TEMÁTICA: PROCESOS

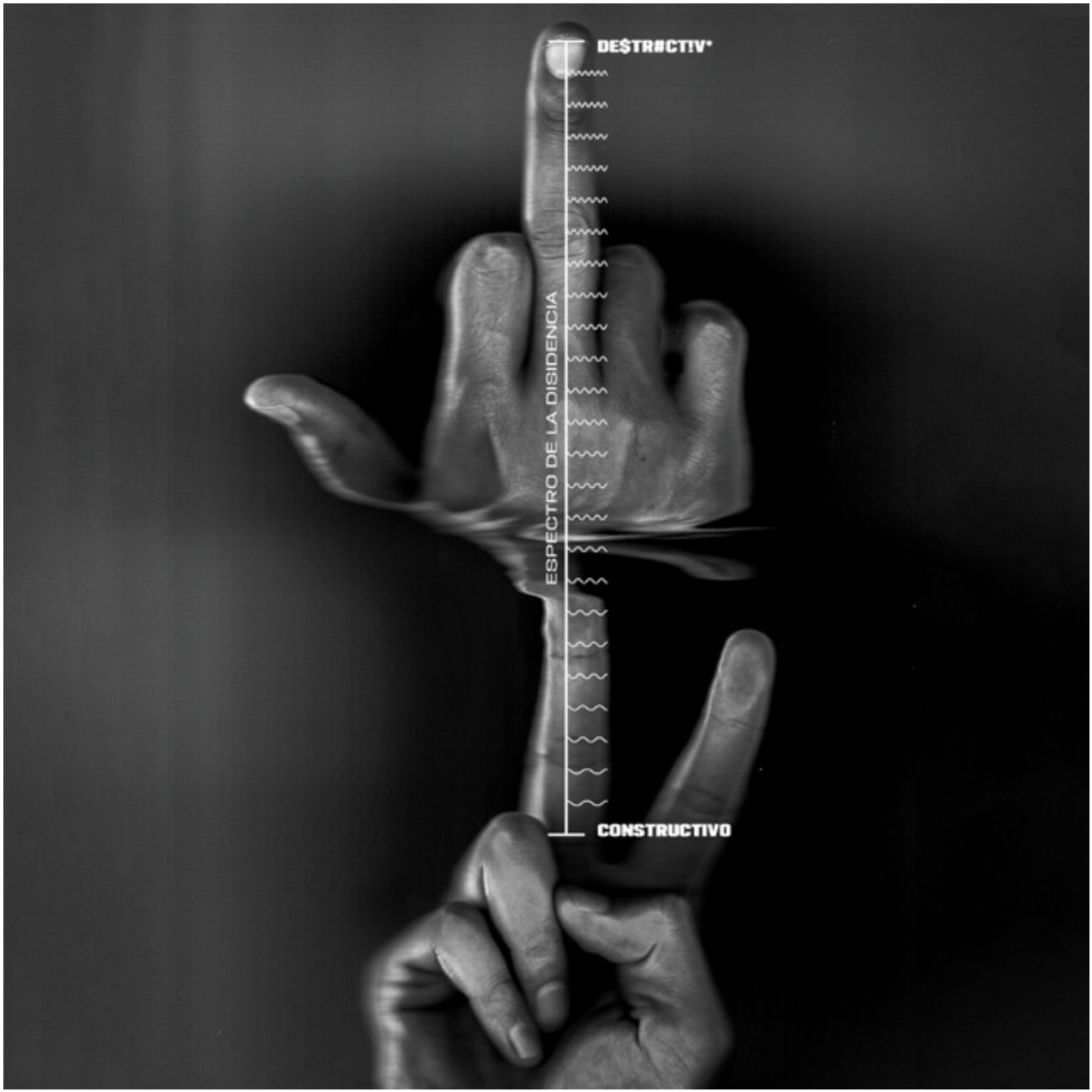
Intenta resaltar las etapas de un proceso general para crear obras con enfoques sociales. Además, muestra los dos tipos de procesos que se presentan según las circunstancias.
Técnicas o metodologías relacionadas: stickers.

INMEDIATO
ENVÍO EXPRESO
ORGÁNICO
#001
EMOCIONAR
#002
CUESTIONAR
100% NATURAL
INVESTIGAR
#003
SIN DESINFORMACIÓN
IMAGINAR
EDICIÓN ILIMITADA
#004
EXPERIMENTAR
#005
ALTA CREATIVIDAD
CREAR
#006
CALIDAD GARANTIZADA
DIFUNDIR
#007
IMPACTO
SOSTENIDO
VER FORMA DE CONSEGUIRO

DE -I- A V Y VICEVERSA

TEMÁTICA: DISIDENCIA Y VALORES

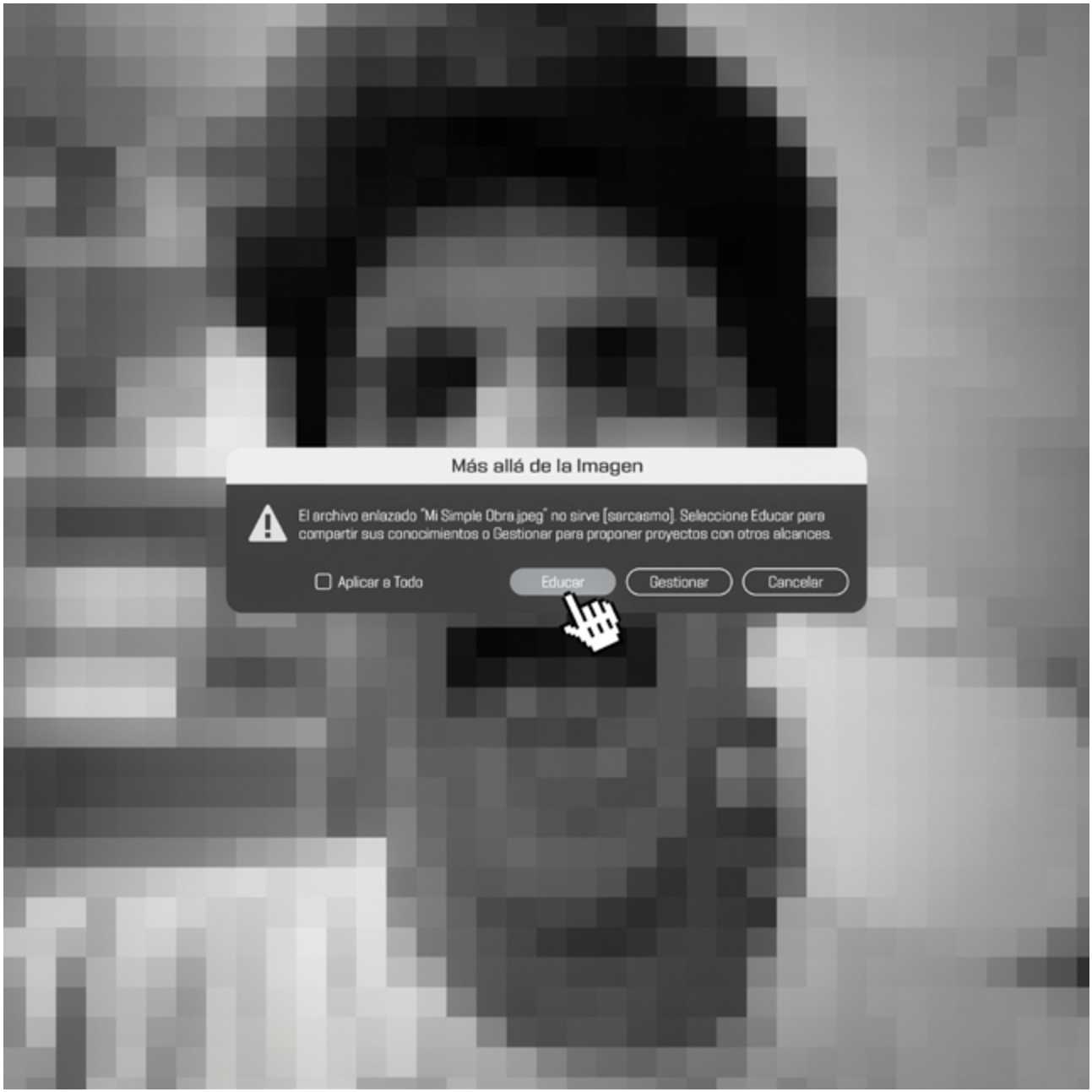
Usa gestos con las manos que representan, a cada extremo, el espectro de la disidencia. Nace a partir de pensar en que esta área de la creatividad se manifiesta de maneras tan diversas y estas se adaptan a las necesidades de comunicación, al contexto, al creador o creadora y a los espectadores. Técnicas o metodologías relacionadas: escaneo/fotocopia.

DE$TR#CTIV*
ESPECTRO DE LA DISIDENCIA
CONSTRUCTIVO

LA IMAGEN NO SIRVE

TEMÁTICA: APORTE PROFESIONAL

Muestra la ironía sobre el impacto real que tienen las imágenes sociopolíticas y las actividades en las que sus creadores y creadoras ven cambios tangibles. Ellos no suelen palpar el impacto a menos que su consecuencia sea material, pero también hay efectos en los sentimientos y en fomentar la empatía, que son igual de valiosos.
Técnicas o metodologías relacionadas: imagen pixelada, en referencia al uso de imágenes tomadas de internet.

Más allá de la Imagen
El archivo enlazado "Mi Simple Obra.jpeg" no sirve [sarcasmo]. Seleccione Educar para compartir sus conocimientos o Gestionar para proponer proyectos con otros alcances.
Aplicar a Todo
Educar
Gestionar
Cancelar

PERMITIDO EXPRESARSE

TEMÁTICA: IDEAS EXTRAS, ESPECÍFICAMENTE SOBRE LOS LUGARES EN LOS QUE SE PRESENTAN LAS OBRAS DEL DISEÑO DISIDENTE

Las profesiones creativas pueden apoyar desde varios espacios: desde las exposiciones, concursos y publicaciones especializadas, hasta el apoyo directo con los colectivos y la gente. Obviamente cada lugar tiene su alcance y público, pero cuando se tratan temas incómodos lo mejor es aprovechar cada sitio y momento para expresarse. Se reconoce el impacto que tienen las prácticas en el entorno urbano y el uso libre de las imágenes al momento de tratar temas sociales.
Técnicas o metodologías relacionadas: intervención en una señal de tránsito.

CONCLUSIONES

A lo largo de las obras reunidas en este libro, se pueden reconocer ciertos patrones dentro de la práctica creativa enfocada en lo social y lo político. Destaca la recurrencia de formatos y técnicas como el póster vertical, la ilustración y la fotografía. Esto sugiere que ciertos lenguajes han demostrado una capacidad directa, sintética y contundente para transmitir mensajes.

En ese sentido, puede plantearse que determinadas áreas del diseño han desarrollado una mayor proximidad a lo social y lo político, posiblemente por su eficiencia comunicativa y su capacidad de insertarse en el espacio público y en la memoria colectiva. No obstante, esta idea abre espacio para nuevos análisis sobre las cualidades del diseño disidente que se podrían trasladar a otros campos de la profesión, como el branding o la publicidad.

Algunas campañas publicitarias del Grupo Benetton demuestran que es posible trabajar en estos espacios con un enfoque social y responsable y un posicionamiento crítico y cultural. Esto implica repensar el rol del diseño más allá de su dimensión comercial, aprovechando su potencial como herramienta de mediación entre discursos, contextos y audiencias.

Desde esta perspectiva, el diseño puede ser concebido como una práctica situada, cuya responsabilidad radica en responder a las condiciones culturales, sociales y políticas específicas en las que se inscribe.

Ello supone un ejercicio consciente que prioriza la comprensión del contexto y de las necesidades colectivas y los valores del diseñador, por encima de lógicas exclusivamente económicas o de poder, las cuales pueden derivar en procesos de homogeneización, desinformación o desconexión con el entorno.

Asimismo, las obras recopiladas evidencian el papel de las profesiones creativas en la construcción y preservación de la memoria cultural. A través de estas expresiones visuales se registran narrativas de resistencia, identidad y transformación, contribuyendo a la configuración de relatos que trascienden lo inmediato y se proyectan en el tiempo.

En un escenario global marcado por la estandarización visual acelerada por la incorporación de inteligencia artificial en los procesos creativos, el diseño disidente y estas obras adquieren una relevancia particular. No solo operan como mecanismos de comunicación, sino también como evidencia de diversidad, disenso y humanidad.

Tal vez, entonces, el valor de estas obras no radica únicamente en lo que muestran, sino en lo que proponen: una manera de ejercer el diseño más consciente, más comprometida y más profundamente conectada con su tiempo y su lugar.

REFERENCIAS

Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). Artivism: A New Educative Language for Transformative Social Action. *Comunicar: Media Education Research Journal, 26*(57), 9-18.

Borrayo, C. (2013). *La responsabilidad social del diseñador gráfico y su influencia en la sociedad a través de la educación superior en Guatemala* [Proyecto de graduación, Universidad de San Carlos de Guatemala].

Castro, M. (1993). La cultura en la formación del diseñador gráfico. *Encuadre*. https://encuadre.org/la-cultura-en-la-formacion-del-disenador-grafico/

Clemente, N. (2012). Diseño gráfico y reivindicación. *Monográfica.org. Revista temática de diseño, 2*. www.monografica.org/02/Art%C3%ADculo/3065

Escolá, H. M. (2023, 18 de octubre). El arte de la protesta: una propuesta de mejora del desarrollo de soportes visuales en las manifestaciones (Projecte Final de Màster Oficial). UPC, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. http://hdl.handle.net/2117/398687

Frascara, J. (2015). *Diseño gráfico para la gente*. Infinito.

Fuad-Luke, A. (2013). *Design Activism: A Beautiful Strangeness for a Sustainable World*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849770941

Glaser, M. (2017). *The design of dissent* (Entrevista por S. Heller). Quarto Publishing Group USA.

Gutiérrez-Rubí, A. (2018, 24 de julio). *La resistencia creativa*. El Periódico. https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180724/resistencia-creativa-articulo-antoni-gutierrez-rubi-6959286

Guzmán, A., & Valdéz Borroel, M. (2017). La disonancia cognoscitiva en la experiencia del activismo gráfico. *Zincografía*, 1(1), 20-39.

Holm, N., & Tilley, E. (2023). The aesthetics of creative activism: Introduction. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 81(2), 131–140. https://doi.org/10.1093/jaac/kpad015

López, L. (2017, 18 de julio). Activismo gráfico: Allí donde hay fuego. *Gràffica*. https://graffica.info/activismo-grafico-alli-donde-hay-fuego/

Mata, A. (2022). La estética de la protesta en el arte urbano: entre la política y el arte. Ñawi. *Arte, diseño y comunicación, 6*(2), 237-248. https://doi.org/10.37785/nw.v6n2.a13

Mouffe, C. (2007). Artistic activism and agonistic spaces. *Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods, 1*(2). https://chisineu.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/biblioteca_mouffe_artistic-activism.pdf

Patruno, L. (2011). Estéticas del disenso. Desapariciones, exilios y políticas de la visibilidad. *Revista Letral, (6)*, 112–130. https://doi.org/10.30827/rl.v0i6.3649

Portilla, Y. (2019). El poder del diseño y activismo en la sociedad a través de la historia. *PALMA Express*, 31–52. https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/libros/article/view/59

Rancière, J. (2010). *Dissensus: On Politics and Aesthetics*. Bloomsbury Publishing.

Revilla, M. (2010). *América Latina y los movimientos sociales: El presente de la "rebelión del coro". Nueva Sociedad*. https://nuso.org/articulo/america-latina-y-los-movimientos-sociales-el-presente-de-la-rebelion-del-coro/

Rodríguez Londoño, M. Á., & Ordoñez Guerrero, L. J. (2020). *La resistencia creativa para hacer de la vida una obra de arte* [Trabajo de especialización, Corporación Universitaria Minuto de Dios].

Rubiano, E. (2015). Perspectivas críticas sobre el diseño socialmente responsable: *Una reflexión sobre el activismo gráfico*. En *XII Foro Académico de Diseño, Festival Internacional de la Imagen*. Universidad de Caldas. https://docplayer.es/35305823-Perspectivas-criticas-sobre-el-diseno-socialmenteresponsable-na-reflexion-sobre-el-activismo-grafico.html

Rudnicki, J. C. (2017). *The design of dissent: Graphic design for socio-political engagement* (Tesis). York University. https://yorkspace.library.yorku.ca/server/api/core/bitstreams/16d3467e-6ddc-4b91-966d-fade01382034/content

Tortosa Ibáñez, L. (2019). *El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto*. Universidad de Granada. http://hdl.handle.net/10481/55499

Vega, M. (s. f.). *La crónica periodística como método de investigación en la comunicación social*. Pontificia Universidad Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/unesco/comunicacioninformacion/contenido/ponencias/tema3/pdf/ponencia_04.pdf

Zarur Cortés, J. E. (2018). Diseño con responsabilidad social. *Cuestión de Diseño*, (9), 35–48.

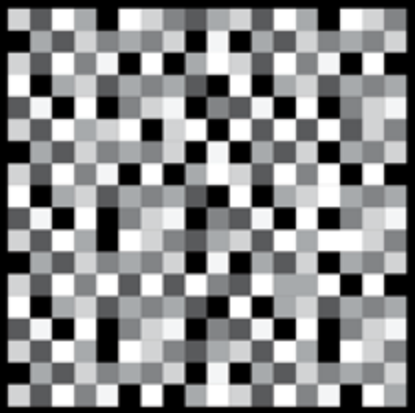
Este libro se terminó de imprimir y encuadernar
en noviembre de 2026 en el PrintLab
de la Universidad del Azuay,
en Cuenca del Ecuador

RAZÓN DE SER

APRENDER LA LOCURA MEMORIA
MI NIÑO BAILES PARIR IDEAS
INTERIOR INVESTIGAR CALMA
COMPARTIR CONCEPTOS PERDONAR
BONDAD FAMILIA CONOCER
HUMANA AMIGOS RISAS
CREAR QUERER BIEN SER YO
LIBERTAD SOÑAR CRECER
EMOCIONAR AMOR CURIOSIDAD
SER MÁS ZIG ZAG DISFRUTAR
PARA SERVIR COMUNICAR ENSEÑAR
MEJOR HISTORIAS +++=+

UNIVERSIDAD DEL AZUAY | Casa Editora

El diseño disidente es la manifestación visual de creencias, emociones y conceptos que emergen al abordar cuestiones sociales, políticas y culturales. Comprender la complejidad de este campo creativo en Ecuador implica atender a las reflexiones y prácticas de profesionales que, a través de su trabajo, visibilizan estos temas.

Esta investigación, de carácter cualitativo y exploratorio, recopila mediante entrevistas e imágenes una serie de perspectivas que revelan el papel de la creatividad como herramienta de transformación social. A su vez, evidencia la importancia y el valor de la comunicación visual en espacios diferentes de los comerciales y publicitarios.

ISBN: 978-9942-54-134-5

PRO EDIT