

Diseño gráfico para la intervención comunitaria “Reencuentro en la “Casa Azul”. Proyecto editorial de Libro Álbum

Autores

D.G. Denize Asceneth Torres Ruiz, denizetorres@usantotomas.edu.co
Universidad Nacional de Colombia

D.G. Paula Bossio, paulabossio@usantotomas.edu.co
Universidad Pontificia Javeriana, Colombia

RESUMEN

El Proyecto ‘Reencuentro en la Casa Azul’ (libro-álbum) nace en el marco del proyecto modular de tercer semestre del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás, en una intervención llevada a cabo desde la academia con la comunidad del barrio Juan XXIII de la ciudad de Bogotá, un barrio que nació hace 50 años a raíz del desplazamiento y cuyos habitantes en su mayoría aún hoy en día cuentan con diversas problemáticas sociales debido a su ubicación, conformación y características. El proyecto como tal, atiende de manera concreta las intenciones de articulación curricular del programa y su coherencia con el modelo problémico y el sistema modular, así como, la integración de la proyección social y la investigación.

El objeto que se persigue es la promoción de la lectura en los niños, junto a la construcción de lazos familiares y comunitarios, el desarrollo de talleres, el fortalecimiento de la biblioteca comunal y la construcción social mediante la resignificación de las historias del barrio. Con métodos etnográficos los estudiantes, realizan la investigación y fortalecen sus competencias en liderazgo, manejo de conflictos, cronogramas, presupuestos, sensibilidad social, construcción de conocimiento y valores, co-creación de metodologías, flexibilización del pensamiento, exploración de lenguajes tanto visuales como escritos y, conceptualización de experiencias y temáticas de las que normalmente no se les habla a los niños con un resultado hermoso y conmovedor que abre el espacio al diálogo y sirve como pretexto para reforzar lazos familiares.

Este proyecto, que cuenta con tres años de evolución y consolidación, tiene a su vez una segunda etapa, la cual incluye entre otras cosas: bibliotecas móviles para llegar a otras comunidades; y una tercera que trabaja de manera transversal el currículo y que permite incentivar a los estudiantes a emprender, con la colaboración de la Editorial de la Universidad, la publicación de su libro álbum, retribuir a la construcción de la biblioteca, con un carácter innovador, de impacto social y de fomento del emprendimiento entre los estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Visión Humanista de la Universidad Santo Tomás (USTA)

“Reencuentro en la Casa Azul”, es un proyecto que responde a la misión humanista con la cual la Universidad Santo Tomás traza sus propósitos educativos y de formación superior. El objetivo del pensamiento humanista se fundamenta en una formación integral, que, entre otros valores, apunta a construir una conciencia de responsabilidad y compromiso en torno a soluciones que enriquezcan comunidades a nivel nacional y local. Desde esta perspectiva el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Santo Tomás tiene como objeto:

Promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país. (PEI, 2004).

De acuerdo con esta visión, la educación no está limitada únicamente al progreso profesional individual, sino a una construcción colectiva más integrada.

Este trabajo entonces se enmarca dentro del campo de la Didáctica y surge de la necesidad de propiciar la investigación, la lectura, y la cultura visual, así como la formación tanto de los docentes como de los estudiantes en términos literarios y artísticos, ya que estos suponen la base para la comprensión de contenidos de todas las áreas educativas usando como pretexto la producción de libros álbum.

Visión Curricular de “Modulares”

La facultad de Diseño Gráfico USTA acogiéndose a esta visión, desarrolla ejercicios de proyección social en donde los estudiantes a partir de procesos de investigación y reflexión, proponen soluciones a problemáticas específicas para una comunidad local. Desde el planteamiento del programa curricular de Diseño Gráfico, 3er y 4to semestres trabajan su proyecto final dentro de un módulo denominado institucionalmente como “Diseño y Sociedad”. Este módulo tiene como objetivo principal que los estudiantes busquen desde su posición de comunicadores visuales, formas de beneficiar a la sociedad, identificando necesidades muy particulares a través de un contacto más personal con la gente para la cual diseñan y de este modo plantear soluciones más efectivas, consecuentes, empáticas y reales (Universidad Santo Tomás, 2012). Más allá de entenderlo como un proyecto académico, el módulo se entiende como una oportunidad de aportar a un cambio social que conlleve al mejoramiento de un país con marcados problemas de equidad socioeconómica y cultural.

El tema central que encierra el proyecto final de 3er semestre reúne el esfuerzo de los siguientes espacios académicos: “Estado, Sociedad y Cultura”, (docente a cargo, Jorge Eliécer Camargo) “Diseño Editorial” (docente a cargo, Denize Torres), “Teoría del Diseño” (docente a cargo, Alexander Aldana), “Ilustración” (docente a cargo Paula Bossio) y “Aplicaciones Informáticas” (docente a cargo, César Barón). Esta integración tiene por nombre “Proyecto Modular”, es un trabajo articulado y colaborativo entre todos los espacios académicos y desde donde cada saber se apoya para enriquecer el proceso de los estudiantes. El producto final son libros álbum (cuentos ilustrados inéditos), cuyo objetivo último es ser parte de una estrategia que, a futuro y poco a poco, beneficie a la comunidad en el fortalecimiento de su identidad, la apropiación cada vez más consciente de su territorio, la reconstrucción del tejido social, la recopilación de sus memorias y el intercambio de saberes y experiencias enriquecedoras entre los relatos de jóvenes, adultos y niños.

Figura 1: Algunos de los alumnos que han sido parte del proyecto con sus libros álbum.

Justificación

Además de Entender “Reencuentro en la Casa Azul”, como proyecto académico es una oportunidad de construcción social. Un sueño que se materializa con el aporte colaborativo hecho por los estudiantes de tercer semestre Diseño Gráfico Universidad Santo Tomás. De manera progresiva se ha hecho más visible en la comunidad del barrio Juan XXIII y se espera se proyecte hacia el mejoramiento de la cultura de la ciudad en la que vivimos y al desarrollo de nuestro país. Como parte fundamental del equipo de trabajo de este proyecto, creemos

firmeramente que este proyecto irá cobrando vida a mediano y largo plazo, y para esto la consigna de cada uno de los estudiantes que cursa tercer semestre es fundamental. El campo es fértil, tanto para trabajar en el ejercicio personal y profesional del estudiante, como para fortalecer el desarrollo cultural de una comunidad con necesidades específicas desde el diseño y así ser partícipes de un cambio real gracias al ejercicio de la disciplina del diseño y la comunicación visual.

El mundo ha tenido importantes y positivas transformaciones gracias a hombres y mujeres que creen que desde sus intereses particulares y profesiones pueden solucionar problemas y gestar proyectos que modifiquen maneras de pensar, actuar y de vivir en beneficio de la raza humana. Desde el ejercicio académico se pueden gestar también estas importantes acciones de gran proyección. Sembrar desde el aula y construir en una pequeña Casa Azul es el reto al cual se enfrenta el proyecto modular de tercer semestre. La pregunta entonces que cada uno de los estudiantes deberá responder es cómo hacerlo desde su perspectiva personal.

Por esto, se apunta al crecimiento del proyecto de tal forma que el mismo se integre (se transversalice) al trabajo de proyección social de la Universidad, mediante la edición y publicación de los mejores productos resultantes de este proceso de investigación - creación, cuyo primer resultado, 'Chepe', de Fabio Álvarez Garrote, presentado en la Feria del Libro de Bogotá 2016, y que ya va por su segunda edición, ha abierto el camino para gestar otras oportunidades de visibilizar la Universidad como espacio promotor de iniciativas de creación que permitan llegar a todo tipo de público, trascendiendo el académico, y con ello lograr una verdadera introducción disruptiva en procesos de construcción cultural y social, apoyando la función de proyección social en el que la División de Ciencias Sociales atiende a los niños y los acerca a la Universidad. Es así como actualmente, se cuenta con seis títulos adicionales que alimentan el proyecto, tres de los cuales serán lanzados en la Feria del Libro 2017 y los otros tres en julio.

Aprendizaje basado en proyectos

Se busca que los estudiantes involucrados en el proyecto modular desarrollen las competencias profesionales, habilidades y conocimientos para enfrentar un proyecto editorial en aras de la actividad lectora de un grupo específico de la población, la comunidad del barrio Juan XXIII, comenzando desde los niños y proyectando desde allí una construcción cultural que irradie hacia las familias y luego a la en general.

El estudiante parte de una investigación etnográfica para descubrir la identidad de un barrio que lucha por rescatar su historia. A partir de entrevistas, toma de fotografías, recopilación de testimonios, ejercicios de acercamiento, dibujos y reflexiones en torno a la gente y sus historias más personales, los estudiantes van creando una mayor sensibilidad hacia los habitantes del barrio. De esta forma la información recolectada se transforma dando cuerpo a lenguajes mucho más metafóricos, que se conceptualizan y convierten en narraciones ilustradas para libros que hacen parte de una biblioteca que se alimenta y crece cada semestre. La creación de la narración visual junto con el diseño y la producción de esta pieza final es parte de las competencias que los estudiantes desarrollan durante el semestre. El objetivo final es tener la experiencia de investigación-creación de un libro que será usado por usuarios reales de una biblioteca con la finalidad de construir cultura.

Pregunta articuladora

¿Cómo las condiciones de reflexión e investigación del Diseño Gráfico afectan procesos sociales, estructurando acciones contribuyentes a la construcción cultural de una población determinada, promoviendo el interés por la lectura, el desarrollo de valores y el fortalecimiento de la identidad cultural?

El proyecto en su primera etapa se ha desarrollado en la biblioteca de la Casa Azul. De donde se desprende que es indispensable que para que una biblioteca sea un espacio realmente

activo no solamente debe tener un valioso contenido en literatura, libros y diversas publicaciones, sino que desde allí se promueva de manera efectiva el uso del material contenido para que el mismo se integre a la comunidad.

Objetivo general

Aunque este proyecto nace en el centro de proyección social de la Universidad Santo Tomás, ubicado en el barrio Juan XXIII, el objetivo es desarrollar productos editoriales, donde se evidencie el trabajo de interiorización y desarrollo de conciencia social y empatía de los estudiantes hacia un contexto vulnerable frente a la articulación entre el discurso social que se promueve desde la Universidad y la labor de la Facultad de Diseño para hacerlo efectivo.

Objetivos específicos

Editar y publicar semestre a semestre una colección de libros ilustrados, con una excelente producción gráfica, que hablen de temas reales, personales, cercanos y reflexivos frente a las realidades de las personas que viven en las comunidades.

Sembrar el amor la lectura en los niños, jóvenes y madres de la comunidad, a través de espacios de esparcimiento y entretenimiento ofreciendo talleres de lectura, arte, dibujo y creación.

Capacitar a las madres y jóvenes mayores, dándoles herramientas de acción que las empoderen para que la estrategia pueda sostenerse en el tiempo sin que está dependa de la presencia permanente de la universidad.

Mantener un seguimiento cuidadoso del proceso de construcción cultural, social y pedagógica, para establecer una metodología que permita replicarlo en otros espacios y condiciones.

Establecer también una metodología para la creación de talleres y espacios de lectura, así como la creación del material necesario y su evaluación para replicar en un futuro el proyecto y así capacitar a los diferentes actores del proceso (madres comunitarias, docentes, estudiantes y voluntarios).

Estado de la cuestión

Procesos de inmersión en la comunidad

Desde hace más de tres años la facultad de Diseño Gráfico USTA ha venido trabajando en el barrio Juan XXIII ubicado en la ciudad de Bogotá, junto con la facultad de Sociología y el Centro de Proyección Social de la Universidad. Se han impulsado procesos de investigación, sensibilización e implementación de estrategias que, desde la comunicación, el diseño y las artes visuales intentan impactar y transformar positivamente el desarrollo cultural, intelectual, formativo y organizacional del barrio.

La metodología de inmersión en el barrio usada por la facultad de Diseño Gráfico responde a una iniciativa de trabajo orientada a procesos de investigación con métodos etnográficos en la cual, pequeños grupos de tres o cuatro, se acercan a los integrantes de esta comunidad y a través del uso de la entrevista, entran en contacto con las personas en sus hogares, negocios o calles del barrio. Asimismo, se hacen sesiones grupales según los temas propuestos. La toma de datos (fotos, dibujos, escritos, conversaciones y videos) son sistematizadas para luego producir infografías. La subsecuente discusión de este material arroja información inspiradora para los estudiantes en su proceso de investigación-creación.

Los estudiantes de 3er semestre se acercan así a la comunidad y a sus historias más personales y particulares. Esos procesos de sensibilización, conciencia y empatía son fundamentales para entender de primera mano el verdadero contexto que acoge a los habitantes con todas sus realidades y problemáticas, a las cuales se pretende llegar de manera respetuosa y sincera, pues comprende que su evolución como comunidad ha atravesado por diferentes procesos, cambiantes y particulares en medio de situaciones

complejas de vulnerabilidad por ser una comunidad que dada su caracterización posee menos oportunidades y recursos económicos que otros grupos sociales más privilegiados que la rodean.

Figura 2: Algunas de las actividades que los alumnos y docentes realizan con la comunidad.

Contexto histórico de La comunidad Juan XXIII

Juan XXIII es una comunidad que se conformó alrededor del año 1959, gracias a la migración de campesinos provenientes de la provincia del Guavio-Colombia. Su objetivo era conseguir nuevas oportunidades para sus familias en la capital. Fue así como se ubicaron en el sector de Chapinero, uno de los más tradicionales de Bogotá, construyendo casas de cartón, madera, lata y barro. Poco a poco fueron acoplando el espacio para suplir sus necesidades más primarias de supervivencia y convivencia. Durante más o menos 20 años los pobladores de este espacio tuvieron fuertes enfrentamientos con la policía por obtener algunos de los servicios públicos de manera ilegal. Juan XXIII fue considerado durante varios años como un barrio de muy bajo estrato, violento, inseguro y con altos índices de criminalidad entre pandillas locales. Sin embargo, hoy por hoy, y como una consecuencia de la capacidad de organización de los mismos habitantes, es un barrio legalizado, con servicios públicos, más tranquilo y estructurado. La comunidad misma ha sabido solucionar algunas de sus problemáticas de manera conjunta y apoyándose en su tejido humano. (Amaya, Peña, Pérez, Sabogal, 2013).

A partir de la conformación de la Junta de Acción Comunal, se ha venido desarrollando una serie de iniciativas que han logrado abrir espacios para la integración de su gente. De esta manera han venido fortaleciéndose y transformándose en una comunidad mucho más estable, con más oportunidades y con respuestas a necesidades muy puntuales a través de ciertos espacios colectivos y contribuciones comunitarias. Entre estos están, el hogar de madres comunitarias, el gimnasio para el entrenamiento físico, el salón comunal para eventos y reuniones, algunos espacios al aire libre adecuados para fines deportivos y la “Casa Azul” (que a su vez es el centro de proyección social de la USTA), un lugar destinado para el estudio y la lectura de los niños del barrio.

Tanto el hogar de madres comunitarias como la “Casa Azul”, son espacios de gran importancia para los habitantes del barrio, quienes siempre han visto la necesidad de que sus niños y jóvenes reciban cuidado, soporte y espacios de protección que los alejen del peligro de las calles, las drogas y las pandillas. Por eso cualquier esfuerzo destinado a ellos vale la pena. El primero funciona como una red de apoyo mutuo, en donde las mismas madres del barrio

se ayudan unas a otras para garantizar que sus hijos estén en un lugar seguro mientras que las que trabajan, vuelven de sus jornadas laborales. La mayoría de estas mujeres son cabeza de hogar, esto quiere decir que, son las encargadas de mantener y educar a sus familias; su tiempo es reducido para compartir con sus hijos y dependen en gran medida de personas cercanas y de confianza que las apoyen en la labor de madres. El segundo espacio es la "Casa Azul", una casa ubicada en el corazón de Juan XXIII, la cual hace unos años estaba dotada de computadores donados por algunas instituciones y universidades con el objetivo de ofrecerle a los más jóvenes un lugar de estudio, investigación y apoyo escolar. También contaba con una pequeña colección de libros recolectados a través de diferentes actividades. Sin embargo, con el tiempo los computadores se empezaron a volver obsoletos y el centro nunca tuvo los recursos para modernizarlo y sistematizarlo. Los jóvenes y niños dejaron de usar los recursos que les ofrecía la casa debido al poco ejercicio de promoción y la escasa programación de actividades que los invitara a hacer uso de sus beneficios. La casa fue subutilizada y se convirtió en un lugar pasivo. (Herrera, Ojeda, López, Baquero, González, 2014).

En este contexto nace el interés particular de la Universidad Santo Tomás por reactivar la casa, tomando la misma en alquiler para así contar con el espacio para desarrollar sus diferentes programas de colaboración y proyección social. Esto ha sido una gran oportunidad para los estudiantes de Diseño Gráfico, especialmente los que hacen parte del módulo "Diseño y Sociedad", lo anterior porque desde este espacio ha sido posible establecer el principal punto de encuentro para que los estudiantes de tercer semestre realicen ejercicios de investigación-creación, encaminados a la formación y desarrollo profesional.

Necesidades del barrio

Según estudios de la Secretaría Distrital de Integración Social (2008), las necesidades del barrio básicamente se inscriben en los siguientes puntos a saber:

a. Ocupaciones de la población: Hay un alto grado de desempleo, los hombres se dedican a la construcción, plomería, ebanistería, electricidad, carpintería etc. Las mujeres, al servicio doméstico por días, ventas ambulantes de comida, oficios de aseo, y a los 15 hogares comunitarios del barrio para cerca de 400 niños. Los ancianos son beneficiados por programas de la Secretaría de Integración Social.

b. Características espaciales del barrio: Las viviendas se fueron construyendo de acuerdo a la forma geográfica del terreno. La circulación interna es peatonal a través de callejones y escaleras muy angostos. En algunos lugares, las fachadas de las viviendas están prácticamente pegadas, lo que hace que la luz y el Sol entren muy poco tanto a los espacios de circulación externa como al interior de las viviendas.

Hay tres espacios colectivos de permanencia, la planada, espacio de acceso al barrio por su límite oriental y su significado es dual (muerte y juego), dado que allí juegan los niños, pero al mismo tiempo se han dado el mayor número de muertes por violencia social. El salón comunal, es el espacio en donde reúnen a la comunidad y a las personas ajenas que visitan el barrio. La piedra: es el objeto alrededor del cual se desarrollaban las misas al inicio de la conformación del barrio décadas atrás.

• Fachadas: En la Alcaldía de Enrique Peñalosa se realizó un proyecto para pintar las fachadas en el cual el Distrito ponía los materiales y la población la mano de obra.

c. Características de las viviendas

Las viviendas que dan contra las calles vehiculares, (límite barrial), y contra posibles "plazoletas" tienen iluminación, y ventilación aceptable, mientras que las que se están sobre los callejones, presentan alto grado de humedad, muy frías, no les entra el sol, además de ser las más hacinadas. La distribución de las viviendas es particular, lo cual obedece al número de familias y personas que viven en cada casa (modos de vida colectiva). En la planta baja

se encuentran las zonas de servicios de carácter común como cocina, comedor, y zona de lavado. En las siguientes plantas se encuentran los cuartos y baños.

d. Impacto de la estrategia de atención integral frente al territorio: En este territorio fue donde se ubicó el Centro de Atención Integral gracias al apoyo y colaboración de la entonces presidenta de la Junta de Acción comunal, María Nelly Bejarano y del coordinador del Centro de Proyección Social de la Universidad Santo Tomas, Diego Mejía, con quienes se pudo compartir otro de los espacios comunitarios del barrio denominado por la comunidad la “Casa Azul”.

La acogida de la comunidad fue favorable ya que las familias y la comunidad lo veían como la oportunidad de recibir servicios integrales en su propio territorio, destacando lo que les brindó el Centro para el buen uso del tiempo.

Figura 3: el barrio Juan XXIII, los alumnos y la Casa Azul

Las investigaciones de campo, los recorridos de observación, las entrevistas, las sesiones de grupo, las recopilaciones fotográficas, los registros de diarios ilustrados, y las reflexiones grupales de los estudiantes han ido arrojando respuestas sobre las problemáticas que presenta el barrio relacionadas con la comunicación al interior de los espacios comunitarios, la interacción de los habitantes con su entorno, el desarrollo cultural, y los espacios de esparcimiento y educación.

Ha sido durante ese proceso de investigación que los mismos estudiantes han encontrado que la “Casa Azul” es el espacio idóneo para encaminar su proyecto. La casa ya no debe ser más un lugar para guardar libros o realizar consultas esporádicas, sino una biblioteca activa, con una especial colección de libros dirigidos a niños y jóvenes. Un lugar dinámico, que le ofrezca a la comunidad actividades escolares y extra escolares, con una clara intención de formación cultural, artística, intelectual y personal; en donde los esfuerzos estén dirigidos hacia la construcción del tejido social, los valores, la identidad y la igualdad de oportunidades.

El proceso de investigación- creación

El proceso de creación de historias de los estudiantes no es ajeno a temas humanos, a la realidad de la gente del barrio. En el ejercicio de investigación-creación se busca que cada uno de ellos tenga un espacio de análisis, interiorización, apropiación e interpretación de los habitantes de Juan XXIII. Quienes son motivados a encontrar puntos de conexión con ese lugar, son invitados a que observen, a tener experiencias más cercanas y cara a cara con los abuelos, los niños y las madres. Muchos de ellos se sientan por largo tiempo a escuchar sus historias de vida, su forma de pensar, sus problemáticas, sus inconformidades, las dudas que los acogen, su día a día.

Figura 4: dinámicas y espacios compartidos con la comunidad.

En otras ocasiones eligen acercarse a los niños e integrarse a sus dinámicas de juego; casi siempre hacen recorridos por las estrechas calles que conectan sus coloridas casas siendo acompañados por los perros amigos del sector. Por equipos, los estudiantes deben hacer recolección de material gráfico, así que unos toman fotografías mientras que los otros dibujan en sus bitácoras de bocetos; en otras palabras, poco a poco durante el semestre van viviendo el lugar. En este orden de ideas, se hace fundamental que sus historias nazcan de reflexiones hechas a partir de situaciones que los hayan impactado de una forma personal. El objetivo no es contar historias vacías o llenas de prejuicios, sino humanas, cotidianas, reveladoras. De esta forma el camino de elaboración del libro es más fluido y valioso. Los estudiantes se apropian de una manera sorprendente de los procesos de metaforización, narración, bocetación, ilustración y producción. El trabajo de aula se encarga de darle cuerpo y vida a la pieza editorial hasta llegar al producto final.

Figura 5: investigación etnográfica.

“Reencuentro en la Casa Azul” se ha convertido en un sueño, uno de esos que cree en que los recursos de unos serán las oportunidades de otros. El sueño es dar, sembrar y capacitar.

Resultados del proyecto

Las dos primeras acciones ya se han implementado y los resultados han sido muy satisfactorios. La facultad de Diseño Gráfico USTA lleva ya 6 entregas de libros a la biblioteca de la comunidad (aproximadamente 100 libros). Este proyecto está diseñado como beneficio de doble vía, tanto para los habitantes de Juan XXIII como para los estudiantes. Este proceso abarca muchos campos de entrenamiento desde el diseño, ejemplo de esto es la investigación, la recopilación sistemática y traducción de la información, la metaforización de las ideas y conceptos, la capacidad narrativa tanto en imagen como en texto, el ejercicio

técnico para la construcción de ilustraciones y la habilidad para tomar decisiones acertadas en proyectos editoriales y procesos de producción.

Figura 6: talleres de lectura con los niños del barrio y docentes del proyecto.

“Reencuentro en la Casa Azul” se articula armoniosamente con las asignaturas que por el programa del currículo están implementadas en el tercer nivel. Es así como hacia finales del semestre todos los docentes y estudiantes trabajan de forma colaborativa para lograr un fin común. Las dinámicas de trabajo, además, no sólo han beneficiado a los estudiantes y al barrio, sino a los mismos maestros. Todos se enfrentan a problemas de diferente tipo en el proceso de creación y eso los capacita para ser mejores profesores, más cercanos, más conscientes de sus fortalezas y debilidades, más consecuentes con la realidad de sus estudiantes, más participativos, más colaboradores, más apasionados, más comprometidos. Cuando se trabaja en equipo teniendo en mente una finalidad más allá de lo académico, se toma una responsabilidad mayor, porque el producto del trabajo será visto, leído, usado y disfrutado por una comunidad. Así que la conciencia de impacto se hace real, y en consecuencia los estudiantes empiezan a considerar que no solo son diseñadores sino gestores de pequeños cambios sociales que a futuro serán más relevantes. (Fotografía 10 de Anexos).

¿Por qué un Libro Álbum?

No hay mejor forma de entregar un mensaje, que a través de una historia. El proyecto “Reencuentro en la Casa Azul”, cree firmemente que la lectura es una herramienta primordial de desarrollo. Su visión está comprometida con las generaciones más jóvenes, las madres comunitarias y con todas aquellas estrategias que impulsen el desarrollo de la cultura, la educación, la formación integral, la identidad, la formación de valores y la sana diversión. La lectura es uno de los estímulos por excelencia para el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la imaginación, la inteligencia, la capacidad verbal y de concentración; la actitud crítica, reflexiva, sensible, responsable y ética. Por tanto, es una herramienta imprescindible para desarrollar competencias en el mundo moderno de cualquier individuo y de su sociedad.

Las siguientes cifras evidencian en contexto la necesidad de este tipo de proyectos para la población infantil y de la comunidad.

En Colombia, según datos aportados por el Ministerio de Educación Nacional (2010) la tasa de analfabetismo funcional* alcanza en el total nacional el 15.5%, de esta cifra el 14.1% corresponde a la ciudad de Bogotá.

Según el último número del boletín estadístico ‘El libro en cifras’, publicado por el *Cerlalc*** en junio de 2016, en 2015 se registraron 197.587 títulos con ISBN en América Latina, lo que equivale a un promedio de 541 títulos registrados por día, de los cuales Colombia publicó 17.759 títulos.

Según cifras del DANE (2008) la población en edades de 5 a 12 años ronda los 4.536.796, de los cuáles solo el 45,12% afirma haber leído libros, mientras que las cifras de la Cámara Colombiana del Libro, muestran que la publicación de libros en Colombia que atienden la franja infantil es muy poca, lo que muestra que pocos atienden este segmento.

CLASIFICACIÓN	2013	2014	2015	Agentes 2015	TIPO DE UNIV. 2015	ISBN 2015
Demás Entidades	13.371	13.045	14.089	2.837	Pública	1.102
Universidades	2.797	2.985	3.634	130	Privada	2.532
TOTAL	16.168	16.030	17.723	2.967	TOTAL	3.634

Tabla 1 Registros ISBN Editoriales Universitarias - General. Años 2013-2015

LÍNEA TEMÁTICA	2013	2014	2015
Literatura infantil	3	0	3
TOTALES	2.797	2.985	3.634

Tabla 2. Registros ISBN Editoriales Universitarias - Líneas temáticas, años 2013-2015

CIUDAD	2013	2014	2015
Bogotá	1.473	1.658	1.870
TOTALES	2.797	2.985	3.634

Tabla 3. Registros ISBN Editoriales Universitarias en Bogotá - Serie años 2013-2015

LÍNEA TEMÁTICA	U. PÚBLICA	U. PRIVADA	T. REGISTROS
Literatura infantil	0	3	3

Tabla 4. Registros ISBN Editoriales Universitarias - Líneas temáticas por tipo de Universidad, año 2015

LÍNEA TEMÁTICA	2013	2014	2015
Literatura infantil	29	39	19
TOTALES	3.432	3.852	4.225

Tabla 5. Registros ISBN por categoría - Línea temática, años 2013-2015

Fuente: Registros Agencia ISBN - Cámara Colombiana del Libro

Las estrategias de educación han implementado la lectura más como un requisito, que como una actividad de placer y disfrute.

Nuestra estrategia en cambio, busca la apropiación del material de lectura por parte de las comunidades a partir de la narración y transformación de historias propias de la comunidad que al ser resignificadas por los estudiantes, permiten la transformación de las vivencias en

narraciones gráficas que permiten la exaltación de valores y proyectos que construyen sociedad y afectan de manera positiva tanto a la comunidad universitaria como a la del barrio.

Ahora bien, aunque Colombia cuenta con un sistema de bibliotecas públicas muy completo, se ha encontrado desinterés mayoritario de la población por hacer uso de estas. ¿Habría falta de fomento a la lectura desde los mismos hogares? Este es un valor que desde temprana edad se debe inculcar; por eso los esfuerzos de este proyecto apuntan hacia esta dirección. No es una labor que solo les compete a instituciones escolares o a padres de familia, sino a docentes de todas las instancias. Incentivar el gusto por la lectura se puede hacer desde actividades de integración informales y lúdicas.

Un libro álbum más allá de ser un género muy reciente de la literatura infantil y juvenil, es una herramienta y un espacio de diálogo, de aprendizaje y de deleite. Tanto niños como jóvenes y adultos pueden tener una experiencia de lectura muy personal, profunda y participativa; a través de textos no muy extensos, pero sí sugerentes, que contengan imágenes claramente narrativas más que decorativas, donde se construyen historias muy completas y complejas llenas de significado que el mismo lector tiene la oportunidad de ir descubriendo, conectando y reinterpretando. El libro álbum es un género muy particular porque además de ser un objeto de lectura es una pieza de diseño, concebida para ser artísticamente valorada. Sus historias contadas a partir de diferentes recursos visuales, como el formato, la encuadernación, el diseño de las páginas, la tipografía, las ilustraciones, los paratextos que conforman el objeto mismo y las metáforas visuales regalan a la historia una experiencia muy especial con el proceso de lectura y lenguaje.

Libros como “En Donde Viven los Monstruos” de Maurice Sendak, “Ahora no, Bernardo” de David McKee, “Voces en el Parque” de Anthony Browne (Foto 11 Anexos) entre miles de otros, nos demuestran la capacidad de los libros álbum de narrar historias profundas, llenas de oportunidades de reflexión, de puertas abiertas para hablar de temas reales, sinceros y desde una perspectiva más honesta. Es la capacidad de brindarle al maestro, a una mamá o a un adulto la herramienta de leer en compañía de un niño que apenas está empezando su proceso de alfabetización en un ambiente mucho más espontáneo, más divertido, más natural, pero a la vez inmensamente formativo. Al compartir un cuento con un niño se da vía libre a procesos que van más allá de la misma lectura. Las historias no solo invitan a la creatividad, sino que apelan a las emociones, se crean lazos y vínculos afectivos indispensables para cualquier tipo de aprendizaje y son estos beneficios de los cuales quiere echar mano “Reencuentro en la Casa Azul de manera que todos los que integran el proyecto, se articulen como mediadores y gestores de una cultura cada vez más cercana a los libros, al arte, al crecimiento intelectual y personal de todos aquellos que quieren visitar la casa.

Proyectos a futuro y conclusiones

Los libros que se entregan en el barrio no son artesanales, son libros producidos de la forma más profesional posible.

Figura 6: Arriba: 4ta. entrega de los libros al barrio, abajo: 'Chepe', primer título publicado por la editorial.

No son libros objeto o libros arte, son libros para leer, releer y seguir leyendo. Son libros creados con la intención de que sean utilizados al 100% por los usuarios de la biblioteca. Útiles para talleres de lectura y arte, actividades de juego y recreación. El fin último es que la "Casa Azul" cuente con una colección de libros álbum exclusivamente creada para promover actividades culturales dentro de este espacio. Y como se había mencionado anteriormente, para que se construya a través de esta estrategia una compilación de la memoria del barrio, a la vez los habitantes de esta comunidad logren identificarse en cada libro entendiendo que son protagonistas al mismo tiempo que lectores. Finalmente, y no menos importante, es una forma de leerse desde afuera, estando adentro.

La biblioteca cuenta con un salón de actividades que se habilita para cursos, conferencias, lectura y talleres. Los estudiantes de Diseño Gráfico ya han dictado talleres creados por ellos mismos. Parte de la proyección del "Reencuentro en la Casa Azul" es diseñar actividades periódicas, en especial artísticas, que nazcan en torno a la lectura y reflexión de uno de los cuentos.

Cuando los niños tienen la oportunidad de conocer y conversar con los autores de los libros, generan un vínculo mayor con la misma historia. Esto en sí mismo se considera como un mecanismo de flujo de información. La meta es que sean los niños quienes pidan llevarse los libros a casa y de esta manera compartirlo con sus familias. Así se producirá una dinámica más natural con la lectura y se irá cumpliendo el objetivo para el cual los libros fueron creados.

Dentro del programa de estudios de algunos espacios académicos también se plantea hacer una reddecoración de algunos salones, pintando escenas y personajes de los cuentos. Esta intervención artística le dará al espacio una atmósfera más amable y lúdica. Adecuar el espacio es parte también de la responsabilidad que se tiene en el proyecto modular.

En "Reencuentro en la Casa Azul" queda aún mucho por hacer, pero sus grandes aprendizajes y resultados han sido gracias al trabajo incluyente y la colaboración tanto de la academia como de la comunidad. "El mundo puede tener cambios más significativos si se trabaja y crea desde una posición más cercana, empática y de involucramiento con la gente, de esta forma se pueden gestar proyectos que realmente modifiquen maneras de pensar, actuar y de vivir"

Por último, es relevante mencionar que el proyecto a tomado un nuevo rumbo. La publicación del primer libro, “Chepe”, nacido de estas experiencias en el 2014 logró que el público en general, tuviera acceso a él en las librerías de la Universidad y fue presentado con mucho éxito en la Feria del libro de Bogotá, en el 2016. Esta primera edición fue financiada y comercializada por la editorial de la Universidad. Esta visión institucional dio como resultado un mayor alcance del proyecto, una oportunidad de negocio y una forma de dejar constancia de que ejercicios de investigación y diseño incluyente pueden beneficiar no solo a una sino varias comunidades, a los estudiantes y a la Universidad en general. En la tercera etapa se realizó el video de presentación del proyecto por parte de los docentes, que se utiliza como recurso para socializar el proyecto e incentivar a los alumnos a continuar con este tipo de iniciativas, lo cual favorece el proyecto mismo y la formación integral de nuestros estudiantes.

El proyecto ha impactado durante su desarrollo, una población de aproximadamente 100 estudiantes que han sido parte del proceso, lo que da como resultado 100 títulos que alimentan la biblioteca; en cuanto al barrio, se han mejorado las instalaciones de la Casa Azul, organizado la biblioteca, se ha hecho un mural en la casa, y se han realizado 10 talleres no solo de lectura sino también de creatividad y manualidades con base en las temáticas de las historias producidas.; en cuanto a la comunidad, se ha impactado de manera directa una población aproximada de 70 niños, y de manera indirecta, unos 100 habitantes entre familias, junta de acción comunal, docentes, madres comunitarias y adultos mayores.

Notas

*Analfabeta funcional: persona que sabe descifrar los signos alfabéticos, ligarlos entre sí y convertirlos, en una palabra, y esa palabra ligarla con palabras sucesivas. Sin embargo, el grueso de su lectura es lectura obligada o de esparcimiento, no disciplinada, sin el propósito de ampliar el horizonte de conocimientos de forma deliberada.

**Cerlalc: El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.

BIBLIOGRAFÍA

1. AMAYA, M., PEÑA, P. L., PÉREZ S. y SABOGAL J. D. Informe de Investigación Juan XXIII, Diseño Gráfico, Universidad Santo Tomás, Colombia.
2. ARFUCH, Leonor. (1977). Diseño y comunicación. Buenos Aires: Paidós.
3. DMLC, Facultad D. Gráfico. Documento Maestro, lineamientos Curriculares. Universidad Santo Tomás, Colombia.
4. GARCÍA CANCLINI, Néstor. (1997). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la Modernidad. México: Universidad de Colima.
5. GÓMEZ, S. (2013, febrero). Analfabetismo Funcional. VANGUARDIA (en línea). Disponible en: <http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/197179-analfabetismo-funcional>
6. HERRERA, M.P., OJEDA, A., LÓPEZ, C., BAQUERO, N. y GONZÁLEZ, D. (2014). Comunidad Activa. Trabajo de investigación, Diseño Gráfico, Universidad Santo Tomás, Colombia.
7. HANAN DÍAZ, f. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Colombia: Grupo Editorial Norma.
8. INTEGRACIÓN SOCIAL, Lectura de realidades Pardo Rubio, recuperado de: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_de_realidades_pardo_rubio.pdf
9. LEONARD, Dorothy. (SD). Spark Innovation through empathic design. Harvard Business Review.
10. MARTÍNEZ HERMIDA, Marcelo; SIERRA CABALLERO, Francisco (2012). Comunicación y desarrollo, Prácticas comunicativas y empoderamiento local. Serie Comunicología Latina. Editorial Gedisa.
11. PEI, Proyecto Educativo Institucional (2004). Universidad Santo Tomás, Colombia.
12. REYES, Y. (2007) Casa Imaginaria. La lectura y literatura en la primera infancia. Colombia: Grupo Editorial Norma.
13. REYES, Y. (2013, mayo). Las experiencias de lenguaje en la primera infancia implican un adulto que canta, abraza, lee y descifra al otro. IMAGINARIA (en línea). Disponible en: <http://www.imaginaria.com.ar/2013/05/yolanda-reyes/>