

EXTRAPOLACIÓN DE ELEMENTOS DEL DISEÑO DESDE UN ESTUDIO BIO-GRÁFICO SOBRE LA ILUSTRACIÓN CREADA POR LA MAESTRA BARRANQUILLERA MILAGROS RODRÍGUEZ ENTRE 2001 Y 2015

EXTRAPOLATION OF THE DESIGN ELEMENTS BASED ON A
BIOGRAPHICAL STUDY ABOUT THE ILLUSTRATION CREATED BY THE
TEACHER MILAGROS RODRIGUEZ FROM THE CITY OF BARRANQUILLA
BETWEEN 2001 AND 2015.

CAMILA ARANGO

Estudiante del Programa de Diseño Gráfico y Semillero en el Proyecto Historia del Diseño Gráfico en Barranquilla,
Universidad Autónoma del Caribe.
arangosuarez.cm@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15665/ad.v13i1.1218>

RESUMEN

Este artículo busca realizar un análisis "bio-gráfico" sobre el trabajo de ilustración de la maestra barranquillera Milagros Rodríguez en el periodo comprendido entre 2001 y 2015. Para la indagación "bio-gráfica" se realizaron entrevistas, grabaciones de audio y video, en las cuales se tuvieron en cuenta: fuentes primarias, historias de vida y anécdotas narradas por la artista. El punto central, de este proyecto, es el análisis y la identificación de los elementos de las artes plásticas establecidos por ella, por Milagros, como ítems que sean extrapolables al diseño gráfico. Luego se quiere evidenciar su usabilidad en distintas ramas, de dicha disciplina, por medio de fichas técnicas. Es un parte de un rescate y búsqueda de la aplicabilidad de la memoria artística de Barranquilla.

PALABRAS CLAVE

Artes, Diseño Gráfico en Barranquilla, Historia de Colombia.

ABSTRACT

This article seeks to make a bio-graphical analysis about the illustration works by the artist from Barranquilla Milagros Rodríguez during the period from 2001 to 2015. For the biographical inquiry, Interviews, recordings and specialized technical data analysis were made, in which primary sources, life stories and anecdotes narrated by the artist were also considered. In order to identify elements in her art work, to be extrapolated to design and demonstrate its usability in various branches of this discipline. This was done through a technical specification card designed by the author, with the goal of creating a graphic memory of the city of Barranquilla.

KEYWORDS

Arts, Graphic Design in Barranquilla, Colombian history.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es un proyecto de investigación bio-gráfica (vida-gráfica) sobre la producción visual de la artista barranquillera Milagros Rodríguez quien, desde sus vivencias, plantea propuestas que impactan y llegan a cada persona que las mire, o por lo menos, así lo interpretamos en esta investigación. Milagros Rodríguez es una artista barranquillera que, trabaja las artes visuales con una obra rica en técnicas de expresión, con un trabajo artístico reconocido a nivel internacional; también, desde sus clases universitarias, le apuesta a complementar la formación de los diseñadores gráficos para desarrollar sus capacidades de expresión artística, ya que después de todo, en la vocación profesional de un diseñador gráfico hay fuertes emociones y sensibilidad hacia las artes. Precisamente su ser artístico y la expresión plasmada en la obra de Milagros, justifica un estudio sobre su aporte: toda una vida dedicada a la creación visual. El amplio manejo de técnicas, materiales, sustratos y la diversificación de elementos que, componen sus obras, la han puesto en un nivel de práctica y experiencia para ser referente de jóvenes diseñadores.

Esta investigación es documental, previa y aplicada; se siguieron los postulados de Cesar Bernal, Roberto Sampieri y Hector Lerma, sobre metodología de la investigación. Se recolectaron datos e información de fuentes primarias de las obras y de la artista. Se calificaron y se describieron sus características pictóricas, en descripciones cuánticas, pues ello fue necesario para extrapolar los elementos susceptibles de proponer, como aspectos compositivos, para el diseño gráfico.

Se inició por elaborar una narración de su vida, siguiendo la metodología del análisis-síntesis; tras armar su historia de vida a través de diferentes encuentros con la creadora y, transcribir así sus experiencias, además de inventariar una coherencia explicativa sobre su aporte artístico a nuestra Barranquilla, a nuestro país y a los cimientos gráficos que se imparten a los diseñadores durante su formación.

Ello nos llevó a proponer un producto de nuevo conocimiento al extrapolar los elementos generales, patrones comunes, de la obra de Milagros, como componentes del diseño gráfico moderno impactado directamente por el arte y, en este caso, por la vanguardia contenida en la obra de una artista local. Evidenciamos resulta-

dos y conclusiones arrojadas tras el análisis de las obras, buscando respuesta a esta pregunta: ¿Cómo extrapolar elementos al diseño gráfico desde el trabajo de ilustración creado por la maestra barranquillera Milagros Rodríguez entre 2001 y 2015?

La delimitación de esta propuesta está determinada por la producción gráfica de la artista entre 2001 y 2015, fechas que hacen referencia a lo creado desde la finalización, de su grado académico en Bellas Artes, hasta todo el proceso de creación que finaliza como cierta cumbre creativa en la exposición realizada en el Museo San Juan Nepomuceno en Santa Marta, durante el mes de mayo de 2015.

Las piezas tomadas para ser analizadas en esta investigación corresponden a proyectos de ilustración cargados de contenido, por lo que se seleccionaron 60 especímenes, representativos, dentro de las diversas etapas de creación de la artista con el fin de mantener una diversidad visual que, alimentase el análisis y permitiese un amplio abanico de observación en los detalles de la ilustración.

Las herramientas de trabajo usadas para la recolección de información fueron: entrevistas, grabaciones de audio y video e historias de vida; abstraídas de horas de conversación con la artista y de la organización de diferentes apuntes sobre la obra de Milagros Rodríguez. Fue una labor de 8 meses de visitas, entrevistas, correcciones de información y redacción en la bio-grafía, y demás aspectos que nutriesen esta investigación.

Para el análisis de sus obras y la identificación de los elementos, extrapolables, universales al diseño gráfico, se utilizó una ficha técnica que permitió la cualificación de los aspectos esenciales de la obra; los que resultan funcionales como partes compositivas en proyectos de diseño gráfico como son: el color, la forma, la línea, textura, composición, simplicidad, iconicidad, entre otros.

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DEL DISEÑO

Con el fin de establecer conceptos en cuanto a la noción de los elementos morfológicos en el diseño y que, además hacen parte esencial de esta investigación, como aspectos compositivos y de creación, se desglosaron los más importantes y se realizó una descripción de cada uno.

El punto

El punto, como un componente inicial abstracto tiene diversas dimensiones y formas de existir, es por esto que se tomo únicamente el punto desde el arte y así mismo desde el diseño, pues de allí parte todo lo que se genera en ambas disciplinas.

“Aún hoy algunos teóricos del arte desestiman la importancia del punto y la línea en la pintura”. Kandisky define que el punto es la mínima forma temporal, lo que también puede significar: la mínima expresión de un elemento contundente en un plano o sustrato si nos referimos al diseño.

La línea

La línea está definida como el rastro que deja el punto al moverse, al igual que el punto, es un elemento imaginario que solo cobra vida en cuanto se pone en práctica el ejercicio de realizar un punto y arrastrarlo por una superficie de forma infinita; en otras palabras, una línea es un punto en movimiento.

Parafraseando a Kandinsky, la línea es reconocida como tal ya que cumple con un par de características simples: el ancho de una línea, es realmente estrecho y su longitud, es prominente; es decir, para que una línea sea considerada como tal debe ser cuando menos muy delgada y haber recorrido un trayecto considerable dejando como rastro su propia existencia.

Forma

Para que un elemento conceptual se convierta en real y tenga una forma es necesario que, se plasme y adquiera atributos físicos como la densidad visual, el tamaño, color o figura, de otro modo no será más que un concepto o símbolo y no se podrá ejercer un cambio físico en él.

Textura

La textura se encuentra entre los aspectos visuales que se dan por hecho o que se pasan por alto en cuando a piezas visuales. Esto se debe a que por lo general se considera algo básico, o se genera por defecto, el trabajar con cierto tipo de materiales o sustratos. Sin embargo, al adentrarnos en este aspecto específico y desglosar sus características encontramos que realmente existe una amplia variedad de atributos que pueden ser dados a la textura, como por ejemplo, rugosa, lisa, decorada, opaca, suave, brillante, dura, blanda y muchas más. “Aunque generalmente suponemos que una

superficie plana y pintada no tiene textura alguna, en realidad la capa de pintura es ya una suerte de textura, y existe así mismo la textura del material sobre el que fue creada la figura”.

BIO-GRÁFIA SOBRE EL TRABAJO DE ILUSTRACIÓN DE LA ARTISTA BARRANQUILLERA MILAGROS RODRÍGUEZ

En las siguientes líneas se tratará la bio-grafía, estudio de la creación ilustrada, de la maestra barranquillera Milagros Rodríguez desde sus inicios en su proceso artístico, así como su esfuerzo al asumir los complejos caminos de las bellas artes para tener unos reconocimientos que destacaron su carrera sobre la de varios artistas locales y nacionales. Se hizo un seguimiento y análisis de lo visual, enfocado todo en su obra de ilustraciones; luego, se explicaron los elementos cuya extrapolación podría trasladarlos de las bellas artes al diseño gráfico, después de todo, el punto, la línea, la forma, el color, entre otros, son parte del lenguaje común entre ambas disciplinas.

“Milagros-a-mente”

Milagros Rodríguez es, sin dudas, una artista interesante para alguien sensible a las artes y aún más interesante como artífice del lenguaje visual plasmado en sus ilustraciones. Vino al mundo un jueves 22 de abril de 1976 con tan solo 7 meses de gestación, milagrosamente. Creció siendo tímida, con cierta sobreprotección familiar y aislada del exterior por el amor del seno hogareño; posiblemente, esa introversión la llevó a buscar entretenimiento con todo aquello que encontrara en casa o con todo aquello que hiciera las veces de compañero de juegos infantiles e imaginaciones.

Ya entrados sus 15 años de edad sobrevivió a un accidente automovilístico sin, aparentes mayores consecuencias, más que una herida en la barbilla y una lesión en la rodilla derecha: Esa lesión en la pierna la obligó a visitar varios médicos y centros de salud dadas las recurrentes recaídas que requirieron intervenciones quirúrgicas. Luego, a los 17 años y a pesar de las operaciones, la polifacética artista estaba practicando taekwondo y en unos de sus entrenamientos, un mal movimiento hizo más estragos en su rodilla derecha; lo que exigió una cuarta intervención quirúrgica, de urgencia, y ello le ocasionó un paro respiratorio incluida la muerte clínica, durante 3 minutos. Ese nuevo “milagro” fue esencial como marca de su ser, en adelante, por-

que durante esos tres minutos, de ausencia, tuvo una experiencia parecida a un sueño “-muy vívido-”, tanto que recuerda claramente que eran las 3:15 de la tarde, cuando apareció frente a una especie de “-laberinto de lianas”-, escuchó una voz que le dijo: “-¡Corre!-” y ella, así lo hizo. En su visión estaba desnuda y sintió que la voz aclamaba su nombre y entre su profunda sensación de miedo se escondió en un hueco formado por las mismas lianas, como un capullo; entonces, una figura se detuvo frente a aquel agujero dándole oportunidad de empezar a detallarla, para descubrir, para entender que era su abuela, quien insistía en pronunciar su nombre “-Milagros-”.

La maestra salió de su escondite al notar la seriedad de la abuela en su rostro y la figura le indicó seguirla; aunque Milagros no sintió que “fuera su momento”; aún, no había hecho nada importante ni había logrado algo que le otorgara su derecho al paraíso. En medio de esas reflexiones, un dolor en su pecho empezó a aquejarla cuando una segunda figura apareció en aquella escena: era su abuelo quien había aparecido para impedir que “Clara Elena”, la abuela, se la llevara. El viejo aseguró a Milagros que ella aún tenía una misión, un compromiso con su vida y con los demás. En ese momento despertó de aquel irreal escenario, en el centro traumatológico de fracturas.

Desde entonces ha procesado la idea de su vida, como misión, con un pensamiento profundo y reflexivo; debe “ser un ser” creador de arte, solo así aprovecha su regreso a este plano. Literalmente puso los pies en la tierra, bajó de la cama, y entendió el valor de su existencia, ampliando, en adelante, toda su conciencia ante la riqueza espiritual como el valor máspreciado ante la mera posesión material o la vanidad. Su paso por el mundo y la belleza verdadera fueron directo a formar su carácter, comprensible, como un sublime acto de la creación en cada una de las ilustraciones que hacen parte de su obra. Esas experiencias le motivaron además una necesidad mental de investigar y conocer lo insoluble y lo posible, sobre cualquier suceso.

Buscó entender los ritos ceremoniales católicos y posteriormente se interesó en el chamanismo, la brujería y hasta en la santería, ya que, según ella, el conocimiento de estos intereses le sirve como vehículo de ayuda a otros. Siempre estuvo rodeada de “milagros”. La física, la genética y la alquimia también hicieron parte de su

aprendizaje filantrópico. Estas búsquedas fueron guiándola a proponerse más y más descubrimientos dentro de sí misma y así, su estructura de pensamiento fue influenciada por la lectura de “El mundo de los niños” y la película “Scissor Hands”; alterno a sus gustos intelectuales, Milagros se ocupó por comprender y jugar con objetos como lupas, prismas, velas, piedras y maderas, todo siempre como parte de su universo creativo.

Milagros debía participar siempre en un mundo al que no pertenecía por gusto propio y esto se vio reflejado en su actitud callada y renuente hacia los aspectos más elementales como la socialización durante su vida escolar, entorpecida, además, por problemas de “dislexia y discalculia”, condiciones de salud que repercutieron en la imagen que sobre ella percibieron sus maestros: “-una niña desinteresada por sí misma-”. Su adolescencia transcurrió en un colegio de fuerte formación religiosa católica, de monjas, y dados sus comportamientos, poco comunes a ojos de la comunidad escolar, profesores y estudiantes, una religiosa llegó a exigir la presencia de un sacerdote que exorcizara a Milagros durante una clase. Efectivamente un monje se presentó al aula de clases y ante la sorpresa de Milagros, ya sugestionada de estar bajo malignas influencias, el sacerdote decidió elucubrar una férrea defensa sobre la normalidad de Milagros ante sus compañeras y religiosas. El ejercicio propuesto por el cura fue apagar las luces del recinto haciendo que todas las compañeras que la rodeaban se fijaran en su aura mientras él, explicó acerca de la limpieza espiritual de Milagros reflejada en el color de su aura. En adelante el sacerdote se convirtió la guía y apoyo espiritual que orientaron a Milagros a conocer sus propios “Milagros”.

La búsqueda por una liberación de sus pensamientos y sentimientos la llevó a refugiarse en las artes como método de exteriorización y expresión. En su juventud cursó la Carrera de Bellas Artes durante 5 años, e inició el desarrollo de sus habilidades técnicas en el óleo, la acuarela, la escultura, tallado en madera y muchas más. Sus influencias visuales más importantes fueron las obras de Frida Kahlo, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Klimt; llamaron su atención con sus advenedizas y atrevidas propuestas que expresaron conceptos de vanguardia ante ella y miles de jóvenes en las academias del mundo. En la institución, Milagros encontró la oportunidad de explorar lo que había sido prohibido para ella: lo no visto, lo no tocable, lo no sentible. Se

le presentó la belleza del cuerpo humano y exploró lo erótico, lo místico, lo íntimo, el tabú que lejos de ser un secreto íntimo es parte, se dio cuenta, de la vida de todas las personas por más recatadas que sean.

Solía tener serios problemas con el color, por lo que todo era muy blanco-negro, sepías, marrones, etc. Sin embargo, cuando descubrió los alcances comunicativos del color se quedó enganchada a él. Empezó aprendiendo de su pareja en ese entonces, descubrió muchas técnicas y comenzó a aplicarlas y experimentar copiando los grandes clásicos del barroco en pequeños formatos. Técnica de manejo del color, el brillo del ojo, pieles cálidas, pieles frías, oscuras.

Se descubrió a través del paisaje, ya que ama estar en contacto con la naturaleza. Se obsesionó por tratar de conducir el silencio a través del paisaje y estuvo mucho tiempo buscando dicho silencio, plasmándolo de la naturaleza a su creación.

Cuando está por graduarse se le presenta una propuesta de trabajo en el museo y es allí, en ese momento, cuando llega a relacionarse más íntimamente con ciertos conocimientos sobre temáticas que han marcado su vida desde siempre, como las culturas prehispánicas. Luego de esa experiencia, Milagros se ha dedicado toda su vida a tratar de relacionar el cuerpo, el cosmos, lo precolombino y el ser, aunque básicamente su trabajo no depende de la técnica que usa, sino que gira en torno al descubrir estos elementos: cuerpo, cosmos y ser.

La universidad cambia para ella aproximadamente en 5to semestre, pues tuvo que enfrentar el reto de realizar un ambicioso trabajo de grado y necesitaba iniciarlo con tiempo. El concepto general de su trabajo fue "el cuerpo" y adicionalmente para cimentar sus conceptos se apoyó en el libro "La república", de Platón, para darle estelas filosóficas a su labor. Ella rescató de allí la búsqueda del ser. "-Todos buscamos algo sin saber que es y ese algo es el amor, la intensidad y la conexión entre dos seres-" explica. Lo tomó de esa manera para plantear sus teorías gráficamente, sobre el amor grupal, el todo, la conexión profunda entre los seres humanos y la inclusión.

Para ese entonces hizo 30 obras, entre esculturas y pinturas, de gran formato, con gran cantidad de matices eróticos y en diversas técnicas; aun cuando el único áni-

mo que recibió fue una fuerte crítica, moralista, de quienes la rodeaban. En ese momento tuvo que empezar a enfrentarse a la sociedad conservadora de la época, ya que su trabajo era considerado muy visceral y muy crudo para una joven de su edad. Llegó a un punto en el que, incluso, la iglesia católica protestó en contra de su obra, pero ante una propuesta hondamente trabajada y lograda, técnicamente, a pesar de un deseo de veto por parte los jueces y de la prensa, sin querer, ello le resultó una plataforma de promoción y difusión única que pronto le generó reconocimientos y glorias, en compensación a tan disciplinado y continuo trabajo creativo.

De sus glorias y otros "Milagros" en el extranjero

Entre tanto, para Milagros, el crecer y convertirse en una mujer adulta profesional, preparada para la vida laboral y en pleno asenso de su carrera como artista, no le hizo la vida más fácil. Se había establecido como una virtuosa que, además de su mensaje erótico, filantrópico, cósmico y mágico, plasmó en su creación una posición política expresada abiertamente en las obras que producía; tema que naturalmente le causó oposiciones y mayores enfrentamientos ideológicos. Esta vez, no fueron en las inocentes aulas de clase del colegio o de la universidad, sino en el violento ambiente real del país.

Uno de los sucesos más traumáticos de su vida ocurrió justo a las puertas de su casa, donde fue abordada por dos hombres quienes preguntaron por ella con no menos que un par de armas dispuestas a ser descargadas. Al notar su situación, optó por recurrir a un recurso poco común que le salvaría la vida: halagar a sus verdugos.

Haciendo uso de carisma y, por qué no, algo de resignación ante su situación, Milagros comentó lo atractivos y bien parecidos que eran ambos, ocasionando una favorable reacción de risas y buen humor en ambos hombres, quienes le aconsejaron irse y no mostrar la cara durante un buen tiempo, pues, corría gran peligro.

No obstante, en esos días, su relación de pareja le brindó el refugio y la oportunidad clave para alejarse de aquella situación. Ni que decir, del soporte moral y humano que la motivó a una nueva exploración artística y espiritual inagotable; su soporte, fue el arquitecto Yilmir Urueta, su novio de entonces, con quien posteriormente se casó. Una vez casados, él, recibió la extensión de una beca de estudios en Bélgica, en la Universidad

Libre de Bruselas en el Posgrado en Turismo y Gestión del Medio Ambiente. Juntos se radicaron en Bélgica entre los años 2003 y 2004.

Bélgica, aunque corto, fue un periodo de descubrimiento artístico para ella. Estando allí decidió ampliar su perspectiva y moverse en los círculos culturales y artísticos que estaban a su alcance. Conocidos suyos que, sabían de su ser artístico, la invitaron a hacer parte de revistas universitarias, sobre la migración, el arte, la política y la violencia en Colombia. Este tema además coincidía con una temperatura política en contra del ex presidente Uribe, con la que ella concordaba, opinaba y se expresaba por medio del arte al respecto.

Fue como un “-¡Wow! una artista que tiene una visión política-” menciona, y fue muy acogida por ello, sobre todo, por su valentía al no dejar de producir, incluso, en circunstancias adversas. Fue invitada a participar de exposiciones de arte individual y colectiva e hizo parte de un evento sobre el Carnaval de Barranquilla, en Bélgica, todo se vio enriquecido desde la cultura; participó creando piezas de arcilla del carnaval y llevando sus propias experiencias, de vida, a oídos curiosos y ávidos de información.

Descubrir Europa en los museos le dio otra perspectiva así como más seguridad en su trabajo. Aunque estar en un país ajeno, por primera vez, la hizo sentir algo minimizada y limitada, pero su necesidad de crear arte fue mucho más fuerte y tributó toda su capacidad a la plástica pictórica. Decidió ampliar su perspectiva y explorarse como caribeña, a tal punto de llegar a enseñar danza y cocina tradicionales que, a ojos europeos, resultaron ampliamente exóticas. Una vida diferente a la acostumbrada fue un reto, pero eso le ayudó a descubrir más sobre sí misma, sobre su cuerpo, como forma de expresión artística y cultural.

Lejos de su Barranquilla, en medio del frío carácter europeo, a Milagros le dolió el alma a tal punto de llenarse, intensamente, con su identidad caribe, con lo entrañable de su tierra: el sol, el mar, la tierra, el carnaval, eso era lo que la convertía, a ella, en Milagros Rodríguez. Antes de finalizar la beca de su esposo Yilmar y la estancia en Bélgica, Milagros quedó embarazada y la ilusión cosechada, por ambos, fue el ver nacer esa nueva vida con el mar, con el trópico y con el carnaval, por lo que se sintió preparada y animada para volver.

De regreso a la realidad. El polizonte

Para Milagros, el regresar a Colombia fue regresar trabajar para producir y poder vivir; aunque, como reto mayor, ella debió enfrentar la cruda realidad política que la había obligado a irse del país. Tenía 7 meses de embarazo al regresar a Barranquilla cuando en un almacén, casualmente, se cruzó al personaje que había ordenado matarla, el autor intelectual de su muerte, quien con todo descaro la saludó sonriendo ampliamente e incluso, conversó con ella como, si nada. Esto desató en ella una ola de pánico con estrés emocional y mental. Llena de miedo, somatizó serios problemas que desajustaron su salud, particularmente vio afectada su tiroides, subió de peso. Desde lo psicológico, ella misma narra que la acumulación de grasa en el cuerpo humano es una especie de blindaje y ello sirve como mecanismo de defensa; ella se había deformado, inconscientemente, para que nadie la reconociera.

En su reencuentro con Barranquilla, se cruzó con el laboratorio creativo del maestro Edwin Jimeno, donde trabajó el performance y se centró en el trabajo corporal. El maestro evidencia de inmediato el miedo de nuestra Milagros, al pedirle que trabaje con su cuerpo y al ver que ella entró en un amargo llanto y al principio, de su actividad, en el taller, se negó rotundamente al performance corporal. Bajo la guía del maestro Jimeno, encontró otra forma de explorar su problema, buscándole una solución y probando otro mecanismo. Así nació una etapa trascendental y única en su vida: “el polizonte”.

Ella se sentía anónima, desaparecida, y tras una ardua investigación creativa se conectó por fin con “la bolsa negra de basura”, material, según ella, que tiene que ver con el anonimato, el cuerpo y la muerte y que de inmediato relacionó con la violencia de la que ella misma fue víctima. Entre sus creaciones, de esta etapa, surgió el personaje de trapo que significó su “sin razón”, y que envolvió sin rostro en la bolsa negra. Esa unión de dos de sus símbolos sirvió de puente, a un símil, entre su propio anonimato y el del personaje “-Esta soy yo, el Polizonte-”. Dice Milagros.

El proceso fue arduo, la artista no se mostraba o representaba a sí misma, lo hacía a través de este personaje que le brindaba seguridad y con el que había establecido una relación muy estrecha, tanto que le permitió tener “su propia vida”. El Polizonte vive desde entonces a través de las redes sociales y de los diferentes viajes

en los que sale, con el esposo de la artista, con ella, o con conocidos. Se hacen intervenciones donde él ha estado presente, se realizan registros fotográficos de sus nuevos amigos que, luego se suben a las redes sociales y es así como, ella, empieza a crear una conexión con el mundo exterior “-el Polizonte, él es mi Alter ego y yo tengo que agradecerle que ha sido mi sanación perfecta, él, me ha ayudado muchísimo-”.

Alternó a su regreso y reencuentro con la realidad colombiana, su embarazo avanzó normalmente, pese a todo. Tal como al final de la hora más oscura, como un destello de luz, nació su hija Ilang Urueta Rodríguez, un 28 de octubre de 2005 en nuestra arenosa. La maternidad le endulzó el alma, el amor puro, por su hija y por su familia, reparó su espíritu agrietado por las desilusiones. Ilang llegó para suavizar y ablandar a nuestra artista. Situaciones cotidianas, de aprendizaje mutuo; eventos emocionantes y anhelantes de cada etapa se evidenciaron en la creación de sus personajes, a los que agregó colores cálidos y suaves, tonos vivos y figuras delicadas sin dejar de lado su esencia y carácter adquiridos en sus años de trabajo previo.

Vivir la maternidad de esa forma fue un cambio muy positivo para ella, pero luego de los 3 meses de maternidad para acoplarse, a su nuevo rol de madre, tomó su hoja de vida y se dirigió a la Universidad Autónoma del Caribe, siendo aún 2005, donde tuvo a su cargo materias de dibujo, de escultura, manejo de materiales y taller del signo; dió clases en diseño gráfico, diseño de modas y diseño de espacios.

Milagros estaba muy interesada en aprender y enseñar viviendo esta nueva etapa, asegura que, fue una gran experiencia. El diseño gráfico le abrió muchas puertas para darle un nuevo camino a las maneras de mostrar las cosas. El tipo de lenguaje ayudó a limpiar todo en cuanto a lo visual y conceptual en su trabajo.

Tras dedicarse aproximadamente 5 años, a fortalecer sus convicciones, a aprender de los estudiantes y a ofrecerles su conocimiento, sintió que era momento de reactivar su vida artística. Trabajó en proyectos de diseño de interiores, concursos de fotografía sobre los derechos de la mujer y los derechos humanos, laboratorios creativos y de arte, alternados con su labor como docente, pero sobre todo: proyectos de ilustración, entre los que cabe mencionar un proyecto que nació junto con su hija

y plasmado algunos años después, en 2010, fue “el planeta Shu Shu”. Dedicó aproximadamente 6 meses a la construcción de más de 500 personajes que, tal como ella expresa, “-son toda una alegoría a la emoción de ser madre-”, ya que en ellos plasma situaciones y eventos vivenciados con su hija y su esposo como familia.

Es aquí, donde oficialmente reforzó su camino como ilustradora, desarrolló fuertemente sus proyectos de ilustración y algunos años después, en 2015, nació el “planeta Priapus”, otra de sus colecciones.

En el planeta Priapus, yo soy dios, pero no un dios espiritual sino un dios científico. Una de las cosas que a mí me gusta leer es, sobre genética, sobre el ADN, química y biología, son mis líneas conceptuales para construir esta nueva obra. Yo dije un día “y si yo fuera extraterrestre, ¿qué haría?. Yo no me quedaría aquí en la tierra, yo me iría a todos los planetas a recoger mucho material de todas las especies, de los 360 universos que nos acompañan hasta que llego a la tierra. Cuando llego a la tierra y veo que, aquí hay mucha diversidad: plantas, insectos, y que, toda la tierra es un sinnúmero de erotismo en conjunto, las plantas se comunican eróticamente, hacen trampa para que las polinicen, “-es genial-”. Los animales como los Bonobos crean sus propios utensilios eróticos, con sus propios dientes, y tienen una sociedad sexual bastante abierta y eso, me apasiona. Entonces dije... Voy a recoger mucho material genético, lo metí en mi nave y me desaparecí, y cuando desaparezo, empiezo a hacer química con toda esa genética para producir una serie de personajes, o de seres, que habitan un planeta rojo el cual no tiene una órbita definida, sino que, es sensorial, cada vez siente en un lugar del sin fin del universo. Se puede interactuar con los personajes; cada uno tiene una función particular y para todos los gustos y necesidades hay. Ellos no hablan, se comunican a través de los sentidos, de las vibraciones, de los cambios de temperatura, de algunas toxinas. (Milagros Rodríguez, Exposición Puntadas Exhumadas 2015).

El proceso de crear nuevas piezas, mientras aun ejercía su rol de maestra, le permitió explorar y compartir con sus estudiantes el enriquecimiento visual que podía conseguir con la aparición de nuevas técnicas como el ecolín, el estencil o el arte digital, que, a día de hoy, aun explora.

Ese mismo año, todo este proceso de creación visual junto con otro tipo de piezas artísticas como instalaciones, hechas con jaulas o bustos, de apariencia prehistórica, la participación del polizone y demás, concluyó el 14 de mayo de 2015 cuando se dio por inaugurada la exposición "Puntadas Exhumadas", en Santa Marta, en el museo San Juan Nepomuceno. Allí convergieron aproximadamente 21 piezas realizadas por la artista. Fue un viaje a través del dolor, de su infancia, plasmando en piezas de arte la exploración espiritual para encontrarse a sí misma, la exploración erótica que la había acompañado gran parte de su vida y la realización, de obtener felicidad, a través de pequeños objetos simbólicos y del, "-dar a los demás-". Milagros tomó esa exposición como la liberación de años de trabajar, las artes, para expresar dolor y dio un paso en una dirección distinta, buscando plasmar la felicidad y buscándola en cada aspecto de su propia vida.

EXTRAPOLACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO CONTENIDOS EN LA ILUSTRACIÓN CREADA POR LA MAESTRA BARRANQUILLERA MILAGROS RODRÍGUEZ PARA ELABORAR SU ESTUDIO BIO-GRÁFICO

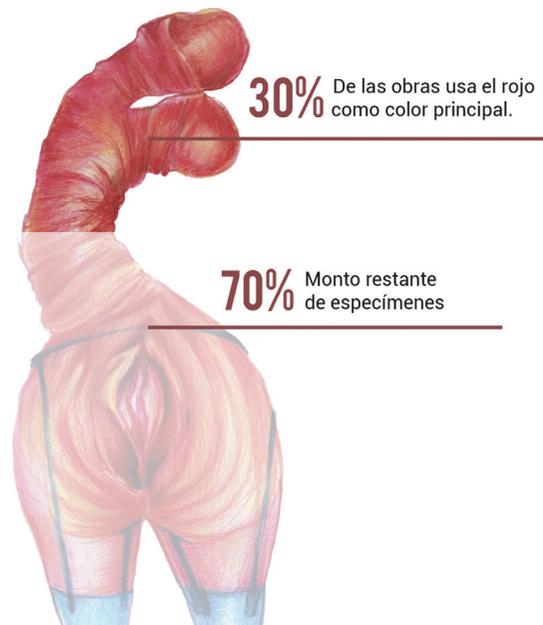
Los elementos morfológicos analizados en las fichas técnicas corresponden tanto al diseño gráfico como a las artes plásticas, por lo que se buscó detallar cómo los utiliza la artista y de qué manera se pueden extrapolar desde su obra al diseño gráfico, evidenciándolos.

Se tomaron los ítems propuestos a analizar en la ficha técnica y se detallaron los resultados, de cada uno, de manera individual, con el fin de brindar mayor claridad en caso de usar alguna característica individual dentro de las peculiaridades ofrecidas por la artista en su obra.

Los elementos son los siguientes:

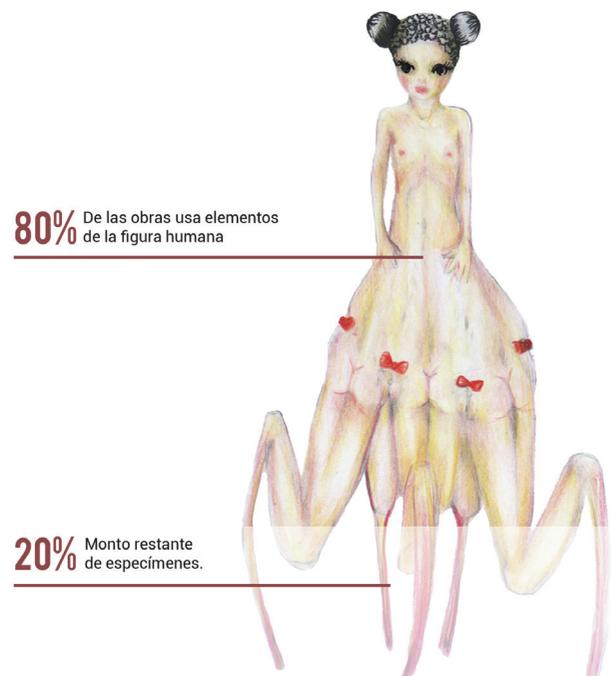
Color: Prima la saturación y el uso de colores cálidos como el rojo, el amarillo y algunos tipos de verde, estos tonos lo que le dan cierto carácter erótico, o agresivo, a las obras, según sea el caso. El manejo y la mezcla de colores para crear sub tonos está dado por el uso de capa sobre cada aplicación de colores que, pueden ser complementarios o de una misma gama según la intención.

Un 30% de las obras usa el rojo como color principal. El 46% usa el negro.

Forma: Orgánica, asimétrica, manejo de volumen y movimiento, femenina. Priman las formas o elementos humanos cuya razón es, se presume, la exploración sobre la corporalidad y el erotismo. Formas fálicas, genitales, bocas, lenguas, dientes, piernas, ojos y demás aspectos de la figura humana que pueden o no estar ligados entre sí.

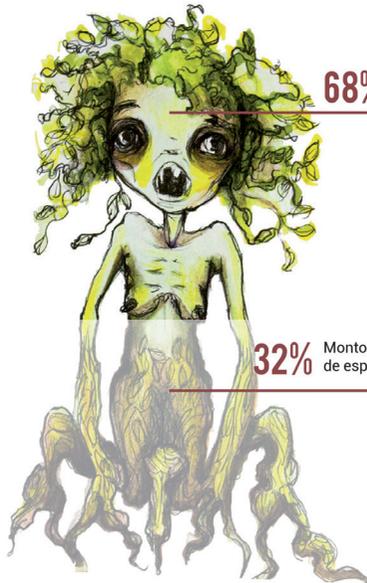
El 80% de las obras exhibe el uso de elementos de la figura humana. 3% presenta ausencia de figura icónica.

Línea: Orgánica, continua o discontinua, valor de línea (engrosamiento de la línea), dinámica, fluida. No solo es usada como contenedor de una figura, sino que en gran mayoría de los casos, la línea, es usada como elemento para crear volumen y profundidad en una figura o elemento.

En la obra de Milagros Rodríguez la línea muta según las necesidades del espécimen, si bien un elemento, dentro de una obra, puede estar formado por una línea continua, habrá otros en los que, la línea desaparece en ciertos puntos o se ausenta definitivamente.

En el 73% de las obras la línea es usada como contenedor de una forma. El 68% la usa como elemento para crear volumen y profundidad. En el 100% de los elementos en los que la línea se encuentra presente, existe la valoración de línea.

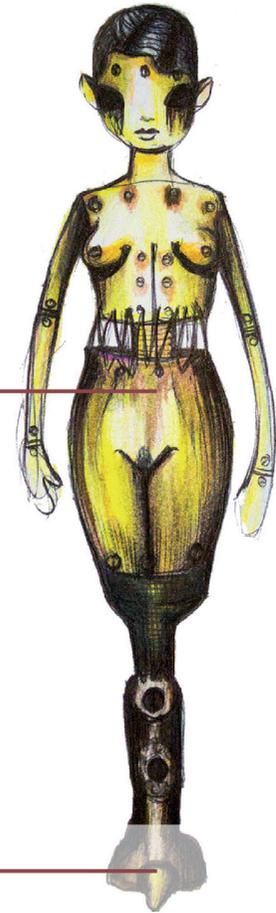

68% Uso de línea para generar volumen y profundidad.

32% Monto restante de especímenes.

Composición: Centrada, vertical en su gran mayoría, simétrica armónica, equilibrada, en algunos casos, geométrica. La composición general de las obras de Milagros Rodríguez brinda la facilidad de leer los elementos con claridad ya que, se manejan pocos elementos y en casos contrarios, suelen tener espacios entre sí que facilitan la lectura de la imagen.

El 91% de las obras presenta una composición centrada y simétrica, mientras que el 8% presenta una composición horizontal o apaisada.

96% De las obras maneja luz frontal.

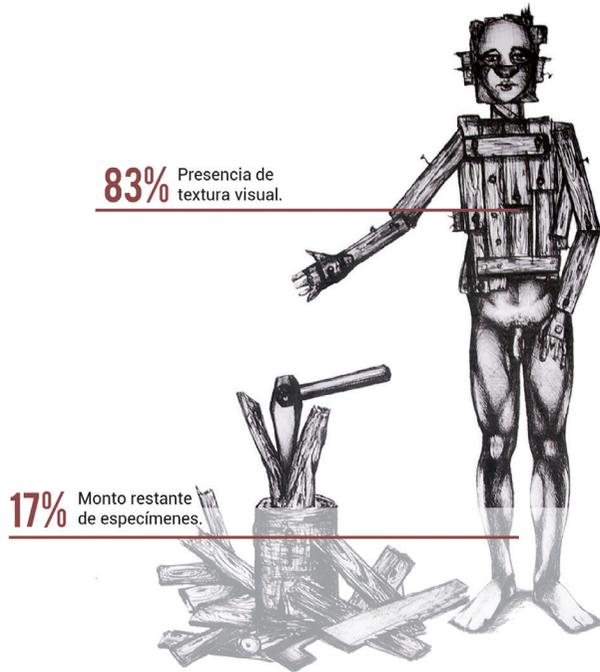
4% Monto restante de especímenes.

Luz: Frontal, disminución, ausencia o saturación del color, se enfatizan las luces oscureciendo, saturando o superponiendo los colores para crear sombras. El uso de la luz en las obras de esta artista es primordial, en ello se basa para 'sacar' los elementos del papel y darles volumen y profundidad.

El 96% de las obras presenta un manejo de luz frontal. En el 100% recurre a los claro-oscuros para crear volumen.

Textura: Visual, el uso de líneas y el manejo de distintos materiales para crear elementos 'vivos' en una composición trae consigo las texturas visuales. Así mismo, la artista se preocupa por la riqueza visual de sus obras, por lo que, en algunos casos, recurre a la textura visual-táctil, cambios y combinaciones de sustratos y materiales, etc...

El 83% de las obras presenta una textura visual. En el 5% se combinan materiales o sustratos para generar textura visual.

Relación figura-fondo: en el aspecto general no hay un manejo propio de fondos. La artista recurre a colores planos que contextualicen, al público, en emociones o situaciones que quieran ser transmitidas a través de la obra. También ocurre la ausencia total del fondo que, puede darse sacando los elementos del papel o dejando los fondos en blanco.

El 15% de las obras posee fondo contextual, mientras que en el 81% de los casos deja los fondos en blanco. El 3.3% extrae las figuras del sustrato para ubicarlas entre placas de acrílico.

Iconicidad: Alta, elementos reconocibles, se distinguen las formas fácilmente. La artista apuesta por el uso de formas que son explícitas y que comunican mensajes claros sin recurrir a la deformación de una figura, sino a su asimetrización, aceptándolo como una característica más de cualquier elemento que compone su obra.

En el 96% de las obras hay elementos icónicos y reconocibles. En 58% de las obras se usa la asimetrización de la forma.

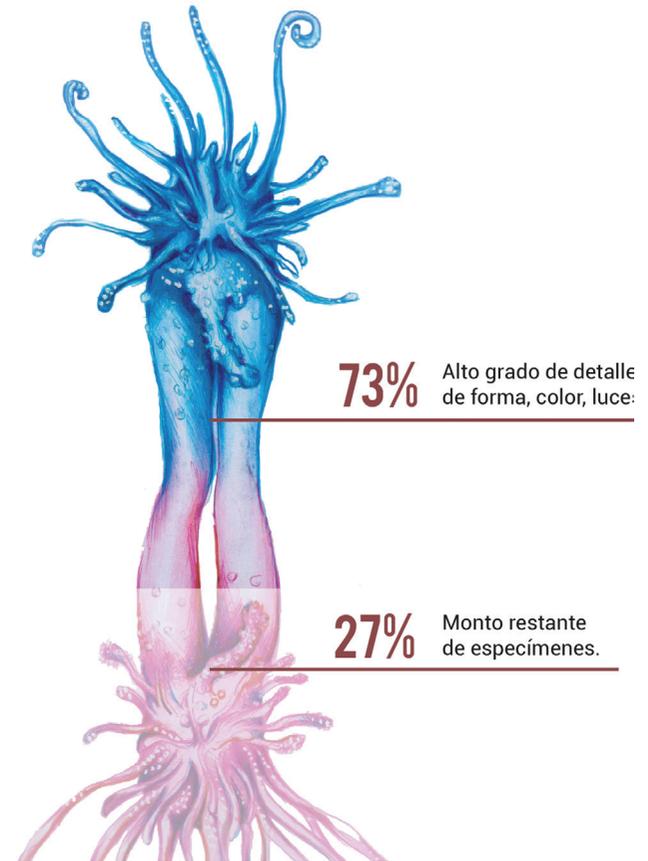
Abstracción: baja, Milagros Rodríguez utiliza códigos visuales mucho más icónicos, sin embargo, algunas de sus obras se basan solo en color, por lo que podemos

decir que hay cierto nivel de abstracción en un aspecto general de su obra.

En 3% de las obras usa el recurso de la abstracción. El 97% no.

Simplicidad: Alta. Los elementos son comprensibles gracias al uso de formas reconocibles, la composición es, en su mayoría, sencilla y fácil de leer, se remite a temas de color y forma.

El 90% de las obras son legibles y se entiende el mensaje a priori; el 15% presenta formas y rellenos de color simples.

Complejidad: Alta. La cantidad de detalles con los que construye los elementos que componen sus obras, es una característica notable; sin embargo, no dificulta o entorpece la lectura de la imagen, por el contrario, llama al análisis e interiorización de la misma.

El 73% de las obras presenta un alto grado de detalle en aplicación de forma, color, luces y sombras.

CONCLUSIONES

Lo anterior fue descrito y explicado en detalle con el fin de asumir cada ítem por separado y determinar de qué forma se comporta cada elemento básico en el trabajo de ilustración de la artista, Milagros Rodríguez, con el fin de extrapolarlo al diseño gráfico.

Cada uno de estos elementos puede ser usado y combinado de muchas formas para enriquecer el aspecto visual y conceptual de cualquier trabajo, de diseño gráfico, teniendo en cuenta que características se ligan mejor a ciertas aplicaciones:

Las ramas del diseño que se tendrán en cuenta dentro de esta categorización y según la usabilidad de los recursos generados por Milagros Rodríguez, son:

Tipografía: Para hacer una tipografía con el estilo gráfico desarrollado por la artista se deben tener en cuenta factores de: forma, línea, simplicidad y relación de figura-fondo, en este caso, tipografía-fondo. Debe darse un manejo de la forma orgánica y armoniosa, primando el uso de elementos de la figura humana y relacionando la anatomía de la tipografía con la misma figura antropoide. Por ejemplo, figuras fálicas representando las astas ascendentes, piernas representando las astas descendentes; el brazo de la tipografía representado con brazos humanos, los ojales representados con ojos. El color puede variar según el uso, pero una propuesta novedosa puede ser manejar los degradados de tonos rojizos o rosas a tonos naranjas, amarillos o azules, según la paleta predeterminada. Los espacios deben complementarse armoniosamente para que la composición en las palabras sea legible, es decir, tener en cuenta que unas letras puedan enlazarse con otras o que pueden funcionar independientemente, manteniendo un buen espacio, con su respectiva separación o interlineado para facilitar su comprensión.

Ilustración digital-análoga: El espectro se amplía considerablemente, ya que en la composición, para la ilustración, intervienen todos y cada uno de los elementos en cuestión, sin embargo, no quiere decir que deban usarse todos al mismo tiempo, ya que la idea es enriquecer una obra con elementos del arte, no copiar un estilo. Para la ilustración pueden tenerse en cuenta las paletas de colores cálidos en compañía de un elemento frío que, haga

constantes el uso de la línea y el valor de línea para resaltar detalles; brindar movimiento y dinamismo a los elementos del diseño. La contextualización de una escena por medio del color plano, de fondo, o la ausencia del mismo, el manejo de cada capa, sobre capa, de diversos materiales (en ilustración análoga) o el manejo de capa sobre capa de colores luz (en ilustración digital). No deben intervenir demasiados elementos que creen caos. Se deben centrar los detalles de color, forma, dinamismo, textura y demás, en los personajes principales de las piezas, como en el trabajo de planos, por medio de la opacidad y la saturación del color, etc.

Fotografía: El color debe ser saturado en el manejo de elementos puntuales, sobre todo, si se trata de fotografía con carácter erótico. Manejo de elementos en diversos planos para crear profundidad. La ausencia de fondos o fondos en "infinito" blanco. Arriesgarse con el manejo de elementos análogos de color o textura. Formas humanas mezcladas.

Animación digital- análoga: Movimiento de la línea, el volumen dado por los claro-oscuros del color, poner en primer lugar el detalle de los elementos antes que el fondo.

Infografía: Colores cálidos en contraste con un tono frío, propuestas de elementos de la figura humana como medios para presentar información, elementos de conexión como hilos o enchufes. Composición centrada, uso de tipografías orgánicas y suaves en títulos o cifras de mayor tamaño.

Empaque: formas orgánicas, flexibles, alargadas o redondas que puedan asimilarse a los conceptos de la figura humana. Color, manejo de texturas lisas, rugosas, troqueles y transparencias. Uso de tipografías fluidas y orgánicas.

Diseño web: Composición centrada, armónica, detalles de movimiento, símiles de la figura humana en el uso de elementos gráficos, tipografías gráficas, con texturas orgánicas o curvas.

La autora realizó tres ejemplos desde el ámbito de la ilustración que demuestran el uso y la aplicación de los elementos en esta área.

ANEXO 1:

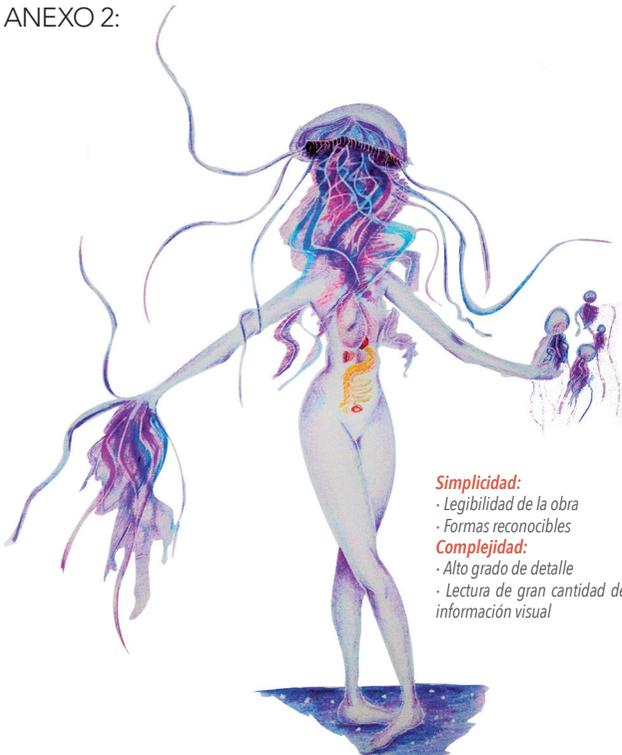
- Color:**
- Saturación de tonos
- Línea:**
- Uso de la línea como contenedor de la forma
 - Valor de la línea
 - Uso de la línea para generar volumen y profundidad

ANEXO 3:

- Textura:**
- 2 sustratos diferentes
 - Técnicas mixtas: ecolines, plumero, colores
- Relación figura-fondo:**
- Ausencia total del fondo

ANEXO 2:

- Simplicidad:**
- Legibilidad de la obra
 - Formas reconocibles
- Complejidad:**
- Alto grado de detalle
 - Lectura de gran cantidad de información visual

BIBLIOGRAFÍA

- Weill, G. (1979). *La evolución de la humanidad: El periódico*. México: UTEHA.
- Umberto, E. (2007). *Historia de la fealdad*. LUMEN.
- López, M. I. (2005). *Introducción general a los estudios iconográficos y su metodología*.
- Burke, P. (Abril de 2005). *Visto y no visto: Uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona, España: A&M Gráfico.
- Torres, C. B. (2010). *Metodología de la investigación. Metodología de la investigación*.
- Estupiñán, M. C. (2012). *Cómo elaborar trabajos de grado*. ECOE.
- Roberto Hernández Sampieri, C. F.-C. (2006). *Metodología de la investigación, cuarta edición*. México: McGraw- Hill.
- Bermúdez, J. (2010). *Cultura Visual. NODO*, 4 (8), 5-30.
- Meggs, P. (s.f.). *Historia del Diseño Gráfico*.
- Heller, E. (2004). *Teoría del color*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
- García, J. M. (s.f.). *Sociología e iconología*. España: Reis.
- López, M. I. (2005). *Introducción general a los estudios iconográficos y su metodología*.

Marshall McLuhan, Q. F. (s.f.). *El medio es el mensaje. Un inventario de efectos*. Paidós Studio.

Arnheim., R. (1986). *El pensamiento Visual*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.

Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor.

Chevalier, J. (1986). *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Herder.

Biedermann, H. *Diccionario de símbolos*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.

diseño, F. d. (1995). *wucius Wong*. Barcelona: Gustavo Gili.

Costa, J. (1993). *Identidad Corporativa*. México D.F: Trillas, SIGMA.

Moreno, A. (2015). Publicidad popular en Bogotá., *e-ikon*, 89-99.

Chavez, N. (17 de Junio de 2010). *Del modelo a la marca*. Recuperado el 10 de Marzo de 2017, de www.norbertochaves.com/articulos/texto/del_modelo_a_la_marca

Cortina Izeta, J. M. (2014). *IDENTIDAD, IDENTIFICACIÓN, IMAGEN*. México D.F: Fondo de Cultura Economica.