

La ilustración como herramienta de repercusión social en El Salvador

Illustration as a tool for social repercussion in El Salvador

José Ernesto Rodríguez Morán
La fabrica DBM, Agencia Digital
netordriguez@gmail.com

Douglas Ernesto Rodas García
De Lab Studio
hey@douglasrodas.com

Recibido: 4 de Junio de 2018

Aprobado: 31 de Julio de 2018

Resumen

La investigación consistió en el análisis comparativo de los procesos de desarrollo de cinco proyectos con diferentes líneas de acción social realizados por los ilustradores salvadoreños Gabriel Granadino, Carlos Violante, Sonia Lazo, Edmundo Landaverde (MUNDO) y Gabriela Novoa, quienes fueron seleccionados con base en los patrones metodológicos abordados particularmente en cada uno de los casos estudiados.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la relación que existe entre las características de cada caso de estudio. Para ello, se seleccionaron cinco proyectos con diferentes líneas de acción social: identidad cultural, educación, feminismo, política y educación sexual. De estos proyectos se determinaron las metodologías y los contextos que fueron parte de los mismos, con el fin de comprender la manera en la que estos componentes influyeron en el desarrollo y el alcance de los objetivos contemplados para cada caso en específico. La investigación se realizó utilizando diversas fuentes de información recopiladas a través de: referencias bibliográficas, entrevistas, documentación fotográfica y la sistematización de los procesos por medio de matrices comparativas.

Palabras clave: Ilustración, Repercusión social, El Salvador

Rodríguez, J.E. & Rodas, D.E. (2019) La ilustración como herramienta de repercusión social en El Salvador. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 8, 54-73

Abstract: The investigation consisted in the comparative analysis of the development processes of five projects with different lines of social action carried out by the Salvadoran illustrators Gabriel Granadino, Carlos Violante, Sonia Lazo, Edmundo Landaverde (MUNDO) and Gabriela Novoa, who were selected based on the methodological patterns addressed particularly in each of the cases studied.

The main objective of this research is to analyze the relationship that exists between the characteristics of each case study. For this, five projects with different lines of social action were selected: cultural identity, education, feminism, politics and sexual education. From these projects, the methodologies and contexts that were part of them were determined, in order to understand the way in which these components influenced the development and scope of the objectives contemplated for each specific case. The research was conducted using various sources of information collected through: bibliographic references, interviews, photographic documentation and the systematization of processes through comparative matrices.

Keywords: Illustration, Social impact, El Salvador

Rodríguez, J.E. & Rodas, D.E. (2019) Illustration as a tool for social repercussion in El Salvador. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 8, 54-73

Sumario 1.Introducción, 2. Discusión, 2.1 Contexto de la investigación, 2.1 La ilustración, 2.3 Estudio de casos comparativo procesual, 3. Casos de estudio, 3.1 Gabriel Granadino – Un País Bonito, 3.2 Carlos Violante – Biblioteca Comunitaria, 3.3 Sonia Lazo – Ilustrando Feminismos (o Feminismos Ilustrados), 3.4 MUNDO – Elecciones municipales 2018, 3.5 Gabriela Novoa – Geografía Contenida, 4. Análisis de resultados, 4.1 Obtención del proyecto, 4.2 Duración de realización de proyecto, 4.2.1 Ciclo de desarrollo largo, 4.2.2 Ciclo de desarrollo corto, 4.2.3 Ciclo de desarrollo rápido, 4.2.4 Ciclo de mantenimiento, 4.3 Etapas de realización del proyecto, 4.4 Técnicas de ilustración, 4.5 Personas involucradas en el desarrollo, 4.6 Enfoque social del proyecto, 5. Conclusiones. Referencias

1. Introducción

A través de esta investigación, se analiza e identifica cuál es el trasfondo que inspira el enfoque social de las obras de los ilustradores salvadoreños: Gabriel Granadino, Carlos Violante, Sonia Lazo, MUNDO y Gabriela Novoa para determinar el proceso que utilizan en la realización de dichas iniciativas y cómo puede ser involucrada la comunidad en el desarrollo de las mismas; convirtiendo la ilustración en una herramienta para abordar temas de índole social, con la finalidad de plantear que efectivamente se puede llegar a impactar positivamente la sociedad a través de la labor de la ilustración y la inconformidad ante la sociedad como ser individual. Tal como lo menciona Smith (1991):

A pesar de la importancia de la sociedad, la individualidad, [...] es una característica primaria de la especie humana, es entonces, sobre esta individualidad, que la cultura y el medio social empiezan a crear presiones, que de una u otra forma van moldeando y convirtiendo al individuo en ser social... (p. 2)

La investigación también profundiza en cómo ciertos contextos sociales influyen en la realización de las obras de cada uno de los ilustradores, considerando aspectos como el entorno, las personas involucradas en los proyectos, las experiencias vividas y los intereses particulares que nacen a partir de los acontecimientos políticos, económicos y sociales que ha vivido cada uno de los ilustradores estudiados.

De esta manera se analizan —a través de sus procesos— casos particulares de cada sujeto de estudio, a manera de generar una sistematización particular de sus procesos y determinar cómo la ilustración puede generar un vínculo entre el ilustrador y la sociedad; y entre la solución y un problema social. Tal como lo establece San Pedro (2006):

“Si bien es cierto que es a nivel individual donde nacen las inquietudes y donde se desarrollan los valores psicológicos (la autoestima, la confianza en uno mismo), en muchas ocasiones, sobre todo en las relativas a modificar normas y leyes formales e informales que implican retar las estructuras de poder, el empoderamiento individual no es suficiente si no logra movilizar la acción colectiva. En estos casos, el individuo debe organizarse socialmente y crear interés comunitario promoviendo así la inclusión social”. (pp. 5-6)

Debido a la poca documentación, análisis e investigación que existe sobre la ilustración en El Salvador y a la crisis social en la que se encuentra el país actualmente, es necesario y de suma importancia el ahondar en el desarrollo de proyectos sociales, a través de la investigación para poder incentivar y plantear una opción diferente de accionar profesional en ilustración.

La selección de los proyectos analizados fue hecha con base al propósito del proyecto. Se buscó que los seleccionados tuvieran como objetivo principal impactar de forma positiva en la sociedad, como anteriormente fue mencionado. Según la nacionalidad del artista, se dio preferencia a ilustradores nacidos en El Salvador, dado que se buscó personas que conocieran el contexto salvadoreño de primera mano y a través del contacto con el entorno, a lo largo de su vida. También, se dio prioridad a proyectos que tuvieran a personas radicadas en El Salvador como público principal beneficiario, ya que se busca fomentar el accionar social dentro del país. El área de desarrollo fue el último filtro aplicado en la selección de proyectos, puesto que se necesitaba que cada uno de los proyectos tuvieran puntos de acción diferentes, se retomaron así: educación, política, feminismo, identidad cultural y educación sexual.

2. Discusión

2.1 Contexto de la investigación

En El Salvador, las oportunidades de bienestar y desarrollo son pocas. Esto afecta a la mayoría de los sectores sociales; principalmente, a quienes residen en las áreas rurales, dando como resultado una pérdida significativa de la cultura y la identidad, ya que los principales esfuerzos se encuentran enfocados en contrarrestar problemáticas como la pobreza, falta de acceso a la educación y salud, entre otras.

Para lograr contextualizar y posicionar la cultura salvadoreña en la actualidad, es necesario conocer a qué se refiere el término “identidad cultural” de un país, a lo que Gomariz, Enrique (1992) define en su artículo *Identidad Cultural y Desarrollo en América Latina desde una perspectiva comparada* como “conjunto de formas posibles de producir y transmitir los sentidos simbólicos que caracterizan a un conjunto social y le permiten reconocerse y ser reconocido por otros”. (p. 29)

Por otro lado, Escobar, Francisco (1994) define en el texto *Los turbios hilos de la sangre: Una aproximación al problema de la identidad cultural* que siendo la identidad cultural “un componente de la cultura, (esta) se debe comprender cómo los hombres y mujeres de determinada sociedad cultivan su realidad”, recalando que de su estructura se “abarcan los conocimientos y las acciones con la que los miembros de esa sociedad cultivan su realidad”. (p. 908) Es decir, que cada una de las personas que componen la sociedad salvadoreña juegan un papel importante y determinante para el desarrollo de la misma, volviéndose agente de impacto, positivo o negativo para el país.

De acuerdo al artículo *Violencia, cultura, inseguridad pública en El Salvador* de Bran, Sergio (1998), en la década de los noventas, El Salvador se convirtió “en uno de los países con mayor índice de violencia y criminalidad en nuestro continente”. Además, explica:

dicha violencia social en sus múltiples formas se ha convertido en uno de los problemas fundamentales que mina la convivencia ciudadana, amenaza y condiciona las posibilidades de inversión y funcionamiento de la economía, cuestiona y reta la ya desgastada capacidad orgánica y funcional del Estado. (pp. 326-327)

Con base a todo lo expuesto, es necesario poder enfocar esfuerzos en realizar un cambio positivo en el país desde adentro, ya que cada integrante de la sociedad representa una pieza importante de la misma. Son estos quienes pueden, poco a poco, ir transformando la conducta, el comportamiento y el pensamiento colectivo, a fin de poder revertir los obstáculos sociales de la actualidad, por medio de una acción positiva en la ejecución de sus oficios.

2.2 La ilustración

La ilustración es una rama de la comunicación visual que hoy en día está más presente en el entorno que rodea a los individuos y en el que se desenvuelven diariamente. Y aunque la ilustración puede tener diversos usos o aplicaciones dependiendo de las necesidades que se presenten, cada vez va tomando mayor presencia como una herramienta que puede exceder los límites creativos y que tiene la capacidad de llegar a impactar de una manera directa o indirecta el escenario al que se expone. Tal como lo establecen Davies y Brazell (2014):

“Se trata de una forma de arte flexible capaz de llegar hasta donde los artistas deseen: adecuada para iluminar textos; decorar productos; aportar comentarios sobre la sociedad; como forma de arte público en las paredes; (...) y para persuadir a los consumidores.” (p. 6)

La ilustración, en ese sentido, busca sobrepasar la manera en la que el espectador la percibe, empujándolo a llevar a cabo una labor de análisis o de cuestionamiento sobre la pieza o la obra a la que se expone.

Por otro lado la ilustración guarda relación con la necesidad del ser humano de poder expresarse a través de la comunicación no verbal, además de la capacidad de poder estimular la creatividad y el ingenio del individuo por medio de la experiencia de lo vivido. Como lo plantea Zapata, Magally (2013) en el documento *Ilustración, una forma de expresión, un lenguaje en el aula*: “Las imágenes con las cuales recreamos la ilustración tienen en sí, innumerables connotaciones de todo tipo, como la realidad que el sujeto experimenta, su creatividad e imaginación y (...) todos aquellos signos del lenguaje que le permiten por medio de ella expresar su mundo y la forma como lo percibe.” (p. 9)

2.3 Estudio de casos comparativo procesual

Al hablar de un estudio de casos comparativo procesual es necesario determinar el concepto que define la manera en la que se ejecuta un análisis de este tipo a manera de comprender posteriormente la metodología de aplicación de este método. En ese sentido, Goodrick, Delwyn (2014) en su ensayo Estudios de caso comparativos define un estudio de un caso como “un examen en profundidad (...) de un solo caso, como una política, un programa, un lugar de intervención, un proceso de ejecución o un participante”. Además, detalla que un estudio de casos comparativo se da cuando se “abarcan dos o más casos, de forma que producen un conocimiento más generalizable de las preguntas causales”. (p. 1) Se debe destacar que parte esencial y diferenciadora de un análisis comparativo procesual de otros métodos de análisis, radica en la consideración que se hace dentro de la metodología, de los diferentes procesos que involucran los casos analizados.

Por su lado, Gómez, Carlos y León, Elda (2014) en su libro Método comparativo proponen una estructura que guarda relación a la anterior, y explican que la primera etapa para realizar un análisis comparativo “consiste en la configuración de una estructura teórica que sirva de apoyo para la elaboración de hipótesis lo cual debe extraerse de estudios y trabajos previos sobre el objeto de estudio.” (p. 229)

En ese aspecto, al momento de realizar un análisis de casos comparativo procesual, resulta de utilidad hacerse de respaldo teórico que ayude a tener mayor entendimiento de los contextos en el que están inmersos cada uno de los objetos de estudio, y de esa manera, tener la capacidad de guiarse con base en fundamentos previos al análisis, acerca de los motivos o las circunstancias que marcaron pauta en la ejecución de los diferentes componentes del proceso analizado.

2.3 Teoría sociocognitiva y cambio social

Para poder generar un cambio dentro de un grupo social es necesario primero entender cómo se genera este cambio. Existen patrones que muestran cómo las sociedades responden a diferentes estímulos, transformando a los individuos que las componen desde su pensamiento hasta su forma de actuar.

En su tesis Cambio social: Factores psicológicos asociados a la disposición a cambiar, Roth, Erick (2008, p. 46), menciona que el psicólogo canadiense Bandura (1997), en su teoría cognitivo-social de la personalidad, incorporó el concepto de aprendizaje por observación como uno de los principales puntos teóricos. Ya que las personas se desarrollan

a partir de observar cómo otros integrantes de su grupo social reaccionan ante ciertas situaciones, para luego reproducir por ellos mismos al encontrarse ante una posición similar. Es aquí donde el ambiente puede llegar a causar o determinar el comportamiento de un individuo, pero también, el comportamiento puede moldear el ambiente en el que se encuentra un individuo.

3. Casos de Estudio.

3.1 Gabriel Granadino – Un País Bonito

Como parte del programa de embajadores de Marca País de El Salvador, el ilustrador Gabriel Granadino junto a la banda musical salvadoreña Frigüey, desarrollan la elaboración y producción de un booklet ilustrado para un álbum musical inspirado en El Salvador, bajo la supervisión y apoyo de la directiva institucional de Proesa. El proyecto comenzó a desarrollarse a partir de enero de 2018 y será publicado de forma paulatina durante el mismo año, teniendo como objetivo principal el implementar de forma integral la Marca País en los diferentes segmentos de edades del público salvadoreño, principalmente los niños, para fortalecer el orgullo nacional a través del arte y la cultura local.

La intervención de Gabriel en el proyecto, partía de un proceso sinestésico en el que el ilustrador se vio inspirado por el sonido de los temas compuestos por la banda musical de Max Mendez: Frigüey. Granadino explica que para el desarrollo de las ilustraciones del proyecto también influyó el contenido lírico de las canciones; puesto que –como él explica– estas “van describiendo los lugares, la comida, las playas de aquí”. Sin embargo, aclara que “muchos de esos lugares y cosas que mencionan pues, ya los he visitado. (...) También he comido las cosas que mencionan, [como] las pupusas, el chocolate, los elotes locos y lo demás”. Partiendo de ahí, se puede destacar que el proceso también involucró la observación y la experiencia adquirida por el ilustrador al haber estado expuesto a los diferentes contextos narrados a través de la música.

3.2 Carlos Violante – Biblioteca Comunitaria

Como parte del proyecto SolucionES de Fepade, se realizó un análisis de los fondos sobrantes, lo cual determinó el interés por desarrollar el proyecto de Biblioteca Comunitaria en beneficio a los centros educativos apadrinados y sus alrededores, por el hecho de estar ubicados geográficamente en una zona de alto riesgo. El proyecto fue realizado durante el año 2016 a beneficio del Complejo Educativo René Toruño ubicado en San Andrés, La

Libertad, el cual tenía como objetivo brindar un espacio en condiciones óptimas para que los estudiantes pudiesen practicar el hábito de la lectura y desarrollarse con plenitud en el ámbito de educación y cultura por medio de la creación de una biblioteca comunitaria. El desarrollo del proyecto fue dividido en diferentes fases, donde unas de ellas eran la realización del taller práctico titulado “Encuentro con mi Abuelo” y la aplicación de un mural en la fachada de la biblioteca, bajo la dirección creativa de Carlos Violante y Ulises Vaquerano.

Las fases en las que intervino Violante a lo largo del proyecto fueron principalmente tres. La primera etapa consistió en el involucramiento con la comunidad. Fue parte de un taller en el que los niños escucharon anécdotas relacionadas a las tradiciones e historias locales narradas por personas mayores originarias de la zona; posteriormente, este material fue representado de forma individual a través del dibujo y la pintura. En la segunda, el ilustrador fue el encargado de traducir y reinterpretar los elementos identificados por los niños. Finalmente —en la última fase— estuvo a cargo de la aplicación de un mural en el que recibió apoyo nuevamente de los estudiantes involucrados en el proyecto. Estas actividades, comentó, se logró presentar otras alternativas de desarrollo y aprendizaje “como una forma de mantener una conexión con tu comunidad [y] con tus antepasados”.

3.3 Sonia Lazo — Ilustrando Feminismos (o Feminismos Ilustrados)

Eposición enmarcada en el programa GENEROS.AS del Centro Cultural de España en El Salvador, esta exposición reúne a más de una docena de artistas iberoamericanas para, a través de la ilustración, resaltar las situaciones de desigualdad, de violencia y de discriminación que siguen sufriendo las mujeres por el hecho de serlo. Al mismo tiempo, también se destacan a través de los dibujos e ilustraciones la fuerza, valentía y solidaridad del género femenino. La exposición fue inaugurada el jueves 15 de marzo de 2018 y se mantuvo abierta al público hasta el 30 de abril del mismo año. Para el brindis de presentación, se contó con el apoyo de la DJ salvadoreña Ligia Jiménez. En esta, también se presentó la programación oficial del Ccesv, titulada: “Los 20 del Ccesv”.

El proyecto contó con la participación de veinte ilustradoras iberoamericanas, entre las que figuraban cinco salvadoreñas: Sonia Lazo, Rachel Katstaller, Karla Monterrosa, Mayra Barraza y Natalia Letona. Por su parte, la intervención de Sonia no incluyó la creación de piezas inéditas para la muestra, sino que involucró un proceso de selección por parte de la ilustradora. Lazo consideró piezas de temática feminista que había realizado con anterioridad. En ese sentido, Sonia relata que para la exposición buscaba “ser un poco más explícita y directa, agarrando las piezas que [dijeran] de un solo que la exposición [trataba] sobre

feminismo, sobre el empoderamiento de la mujer y sobre igualdad”. Bajo esos parámetros, la ilustradora comenta que el contenido de las piezas debía ser conciso y directo. Muchas de ellas incluían “frases que [reforzaban] el tema para dejarlo más claro a las personas que [visitaran] la exposición”.

3.4 MUNDO – Elecciones municipales 2018

Como parte de la estrategia comunicacional que ha venido trabajando el periódico digital El Blog, se realizó una serie de viñetas ilustradas inspiradas en el marco de las elecciones municipales 2018 de El Salvador, a cargo del ilustrador salvadoreño Edmundo Landaverde, MUNDO, con el apoyo técnico de Mónica de Landaverde (Monikinshi) y la dirección de Manuel Aguilar, director de El Blog. El proyecto fue desarrollado tomando como base principal los objetivos de periódico digital, informar con rapidez y veracidad, en donde se abordó la temática política del país a través una crítica con sentido del humor, orientado específicamente a público joven, generando debate y pensamiento crítico en las futuras generaciones.

Respecto a la muestra de viñetas creadas por el ilustrador durante el periodo electoral, es importante mencionar que el contenido de estas se vio influenciado por el aspecto coyuntural del proceso en curso. En ese sentido, el ilustrador afirma que a pesar de que el conjunto de caricaturas que se lanzaron en ese período fue “tirándole al Frente” estuvo provocada “por la coyuntura” de ese momento. El ilustrador también afirma que en algunos momentos, los temas abordados en las viñetas, son planteamientos propios que nacen de la libertad que le brinda El Blog, mientras que en otras ocasiones, son planteamientos que desarrollan conjuntamente con los directivos del periódico. MUNDO comenta que si bien en su caso el trabajo ilustrativo parte de una opinión personal, en ocasiones este “[concuerd]a con la opinión en general”.

3.5 Gabriela Novoa – Geografía Contenida

Gabriela Novoa motivada por su interés personal de empoderar a la mujer y su expresión sexual a través de la eliminación de estigmas que limitan la manera en la que una mujer se debe presentar ante la sociedad salvadoreña, desarrolla, a partir del 2015 el proyecto personal titulado “Geografía Contenida”. Este parte del arte comestible, para generar un choque entre un tema tabú del que nadie habla y un elemento tradicional de la cultura salvadoreña. El proyecto ha sido desarrollado con el apoyo de artesanos especializados en la elaboración de dulces tradicionales salvadoreños y su madre Gabriela de Novoa, produ-

ciendo piezas comestibles que abordan la temática de sexualidad, las cuales presenta en espacios públicos, buscando la interacción directa de las personas para la generación del debate y el diálogo.

El proyecto ha involucrado diferentes etapas de experimentación en cuanto a los materiales, los colaboradores y los espacios de distribución y exposición de las piezas con los que se ha contado. En “Geografía Contendida”, Novoa ha partido del mismo principio conceptual para abordar metáforas en un discurso relacionado a la codificación del cuerpo y la percepción sociocultural de la sexualidad. En ese sentido, y de acuerdo al contexto conservador en el que creció, la ilustradora comenta que lo que busca con el proyecto es “detonar el diálogo, pero [desde] otra perspectiva. No solo [...] que lo importante no es lo sexo-coital, sino todo lo que está antes y después. [El] hecho de dialogar de una forma más saludable, mucho más abierta y mucho más sincera.”

4. Análisis de resultados

El análisis comparativo ha sido segmentado en los siguientes patrones metodológicos que guardan en común los proyectos seleccionados:

- 01 / Obtención del proyecto
- 02 / Duración de realización de proyecto
- 03 / Etapas de realización del proyecto
- 04 / Técnicas de ilustración
- 05 / Personas involucradas en el desarrollo
- 06 / Enfoque social del proyecto

4.1. Obtención del proyecto

Con base en los cinco proyectos estudiados podemos discernir que existen tres formas principales de poder involucrarse en un proyecto de ilustración con repercusión social: desarrollo de proyecto personal, proyecto comisionado a través de una entidad y realización de una petición formal para auspicio en el desarrollo del proyecto.

En un inicio, el factor en común encontrado en los cinco ilustradores estudiados fue que todos desarrollan proyectos personales y muchos de estos poseen un enfoque social. Esto

les permite poder plasmar de forma libre y honesta su pensamiento crítico en las piezas que realizan. Sonia Lazo y Gabriel Granadino manifestaron que fue a través de los proyectos personales en donde comenzaron a desarrollarse dentro del ámbito social de la ilustración. De los cinco casos de estudio retomados, el proyecto “Geografía Contenida” de Gabriela Novoa también fue desarrollado bajo este enfoque, ya que como Novoa comenta (comunicación personal, 20 de marzo de 2018), en su caso todo surge a través de una motivación personal de fomentar el empoderamiento de la mujer a través de la eliminación del estigma que limitan la manera en la que una mujer se debe presentar ante la sociedad salvadoreña.

Luego, los proyectos obtenidos por comisión a través de una entidad, de los cinco casos de estudio, tres de ellos fueron abordados de esta manera. Sin embargo, es importante destacar que en estos casos, los ilustradores poseían un reconocimiento previo y un portafolio de trabajo, lo que posiblemente sirvió como un factor para la obtención del proyecto. Por ejemplo; Sonia Lazo (comunicación personal, 12 de marzo de 2018) afirma que la mayor parte de sus proyectos provienen a raíz de los proyectos personales que ha desarrollado con anterioridad, ya que son estos los que marcan la pauta de su filosofía de trabajo y la ideología que presenta ante el público.

Finalmente, en esta categoría, al realizar una petición de auspicio para el desarrollo de un proyecto social es necesario definir con anterioridad las posibles fuentes de fondos que hay disponibles para la implementación de la propuesta. Estas pueden ser a través de gobierno, agencias de la ONU, oenegés internacionales o fundaciones privadas. Morena Valdez, Directora General de Marca País (comunicación personal, 11 de abril de 2018), comenta que es necesario hacer un planteamiento escrito y formal del proyecto, con el objetivo de informar y convencer a las partes que se desean involucrar en el desarrollo del mismo. El planteamiento del proyecto debe desarrollarse de manera comprensible y estructurada, indicando cuándo y cómo será desarrollado, los objetivos a alcanzar, las partes involucradas, el público beneficiado y los costos de desarrollo e implementación.

4.2. Duración de realización de proyecto

Los proyectos tuvieron diferentes tiempos de duración que se extendieron desde tres meses a un año o más. El ciclo comprende desde la planeación hasta su desarrollo y aplicación. Sin embargo, la intervención de los ilustradores suele ser más reducida, ya que se realiza en momentos estratégicos durante la ejecución del proyecto. Es importante destacar que de los cinco proyectos analizados únicamente uno posee la característica de mantener la intervención del ilustrador durante todo el proceso de ejecución. Se lograron identificar

—en totalidad— cuatro ciclos diferentes de desarrollo respecto a la duración de la intervención del ilustrador en cada proyecto particular:

4.2.1 Ciclo de desarrollo largo

Este es un proyecto bastante grande o que posee un alto grado de complejidad y, por lo tanto, tomará mucho tiempo su desarrollo. Este es el caso del realizado por Gabriela Novoa, en el que debido a que se trata de un proyecto personal, su realización ha estado basada en la experimentación, en la prueba y error. Este ha dado como resultado un proyecto de mucho crecimiento artístico, técnico y personal para la ilustradora. En este caso, el proyecto comenzó a realizarse desde el 2015 y continúa en la actualidad.

4.2.2 Ciclo de desarrollo corto

En este caso, son los proyectos de tamaño medio o pequeño, que poseen un grado de complejidad intermedio. Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos realizados por Sonia Lazo y Gabriel Granadino. Son proyectos que contenían varias piezas de ilustración y, debido al tiempo de realización, tuvieron que ser resueltos durante un mes o mes y medio, aproximadamente. En el caso de Sonia Lazo —que trataba de una exposición en la que no contó con piezas inéditas, sino que la muestra incluía piezas que la ilustradora había realizado con anterioridad— su intervención fue enfocada a la selección de las piezas que deseaba proponer para ser incluidas en la exposición. Fue un proceso enfocado en logística y desarrollo, no tanto en la conceptualización o de ejecución para la realización del mismo. En cambio, al analizar “Un País Bonito” —proyecto del que fue parte Gabriel Granadino— se evidenció que el ilustrador tuvo que realizar desde la propuesta del proyecto, su conceptualización, hasta el desarrollo de las ilustraciones y aplicaciones gráficas para finalmente presentarlo a Marca País. Luego, estuvo a cargo de la institución la distribución y la promoción del producto.

4.2.3 Ciclo de desarrollo rápido

En este ciclo se categorizan los proyectos realizados en tiempos cortos con el objetivo de terminar en un plazo limitado. Dentro de este ciclo, y con base a la muestra de casos estudiados, se encuentra el proyecto realizado por MUNDO. Debido a la naturaleza del proyecto, el ilustrador fue el encargado de realizar viñetas ilustradas en un tiempo corto sobre

un tema que afectaba la coyuntura sociopolítica del momento (Elecciones municipales del 2018), dando como resultado, una serie de ilustraciones que fueron conceptualizadas, planteadas e ilustradas de manera individual en un lapso que tardó desde una hora hasta seis horas por viñeta.

4.2.4 Ciclo de mantenimiento

Este ciclo se refiere a aquellas acciones en las que se realiza un refuerzo o mantenimiento a proyectos derivados de campañas sociales o proyectos previamente realizados a través de actividades que tienen como objetivo incorporar nuevas funciones, corregir repercusiones o resolver problemas técnicos.

Este fue el caso del proyecto “Biblioteca Comunitaria”, realizado por Carlos Violante junto a Fepade. Este nace como la extensión de un proyecto anteriormente desarrollado por la entidad. Este nuevo proyecto –del cual participó Violante– se dividió en diferentes fases: la primera consistió en realizar un taller con los alumnos del Complejo Educativo “René Toruño” y desarrollar la gráfica de entorno de la biblioteca ubicada en la localidad; luego, seis meses después (aproximadamente), se complementaron y reforzaron las acciones del proyecto con la aplicación de un mural en la fachada de la misma biblioteca. Si bien el tiempo total del proyecto fue bastante extenso, los límites metodológicos del ilustrador llegaron hasta la traducción gráfica de las ilustraciones que le fueron proporcionadas a través del taller realizado con los niños de la escuela, que luego fueron intervenidas nuevamente en conjunto a los estudiantes. No obstante, todo el proceso previo, de seleccionar la escuela, los involucrados, el financiamiento, y otras instancias, fue realizado por la entidad encargada del proyecto.

4.3 Etapas de realización del proyecto

El desarrollo de un proyecto constituye un ciclo y este posee distintas etapas a través de las que se concretan objetivos que son interdependientes y se comportan cual efecto dominó. Una fase conduce a otra y es el conjunto de ellas las que llevan a la concretización del proyecto, de manera que para desarrollar de forma efectiva cada fase es necesario conocer el contenido y desarrollo de las demás. Estas etapas pueden ser agrupadas en tres principales grupos: preparación, implementación y evaluación, que sirven como base para el desarrollo de todo proyecto. A pesar de ser llamadas muchas veces de forma diferente y de presentar cierta disparidad en su desarrollo o aplicación, todas ellas se adecúan a las

necesidades de cada entidad y proyecto, tal como lo menciona González (2000, p. 9), en su artículo La evaluación ex-post o de impacto: Un reto para la gestión de proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo.

En ese sentido, en los cinco casos de estudio estas tres etapas se ven manifestadas, pero con diferentes matices. Todos los proyectos comenzaron por la etapa de preparación donde se plantea el desarrollo del proyecto aún y cuando no todos tenían claros los objetivos a alcanzar, o al menos no de forma definitiva, y esto sucede sobre todo en los proyectos que comienzan como una inquietud personal, ya que es el ilustrador quien debe definir todos estos puntos. Este factor marca una diferencia entre un proyecto comisionado por una entidad, donde la identidad es la encargada de sentar las bases del proyecto y plantear este tipo de términos para luego ofrecer al ilustrador su integración en el proyecto.

Este factor de constante variabilidad continúa presente en la segunda etapa: la implementación. Sin embargo, son algunos factores los que se mantienen en casi todos los proyectos analizados; como por ejemplo: la ejecución de las actividades, aplicación del presupuesto, plan de trabajo y ajuste de cronograma.

4.4 Técnicas de ilustración

A través de la investigación se pudo demostrar que la mayoría de los proyectos (cuatro de cinco), fueron desarrollados a través de técnicas mixtas, mezclando ilustración tradicional y manual con técnicas digitales, a excepción de MUNDO, quien realiza un proceso cien por ciento digital. Esto demuestra una alternativa diferente para el desarrollo de proyectos de ilustración, ya que con todas las herramientas y softwares que existen la calidad del trabajo ilustrativo —en términos generales— no se ve comprometido a ejecutar en este tipo de modalidad durante su proceso. Además, es interesante recalcar que dos de los cinco proyectos fueron realizados cien por ciento con técnicas manuales, evidenciando cómo también se puede prescindir de herramientas tecnológicas para la aplicación de la ilustración, dando como resultado muestras más experimentales como la de Gabriela Novoa, quien realizó ilustraciones con tintes comestibles sobre hojuelas de harina de trigo y almidón.

Por otro lado, en los cinco casos se puede demostrar cómo el estilo de cada uno de los ilustradores fue respetado por parte de las entidades durante la realización del proyecto. Así se dio la libertad a cada artista de poder expresarse o utilizar los lenguajes visuales con los que se identifican, generando una atmósfera de inclusividad y autonomía con los diferentes enfoques abordados en el proceso de conceptualización, desarrollo e aplicación de la

ilustración en las piezas y acciones realizadas. Es interesante acotar que de los cinco casos analizados en ninguno se evidenció una situación como esta. Mostrando, de cierta forma, la apertura que existe actualmente por parte de las instituciones que buscan trabajar de la mano de ilustradores en proyectos con finalidad social, respetando el estilo, pensamiento y la filosofía del ilustrador y su obra.

4.5 Personas involucradas en el desarrollo

Uno de los hallazgos de la sistematización realizadas sobre los casos analizados fue que ninguno de los los ilustradores desarrolló un proyecto de forma completamente independiente. Cada uno de ellos, de manera específica y particular, recibió apoyo de una contraparte; ya sea de personas particulares, como en el caso de Gabriela Novoa, quien inició el desarrollo el proyecto junto a su madre y artesanos. Así mismo el apoyo de entidades con enfoque social, caso de Sonia Lazo que trabajó con Ccesv; Gabriel Granadino con Marca País, Carlos Violante con Fepade y MUNDO quien es parte de la estructura organizacional de una empresa privada, que para el caso es el periódico digital El Blog.

En los proyectos con repercusión social es necesario tener una contraparte para ampliar el alcance del proyecto, es aquí donde las entidades juegan un papel importante en el desarrollo de los mismos. Esto permite no sólo financiar el proyecto, sino también obtener el apoyo de terceros: artistas, colegas, artesanos u organizaciones que ayuden a la gestión e implementación viable del proyecto. Como comentó Carlos Violante (comunicación personal, 26 de marzo de 2018) muchas veces son las entidades quienes se encargan de la organización y gestión del proyecto, la delimitación del público objetivo y de tener el primer acercamiento con los involucrados, preparando a la comunidad y el contexto para que la intervención del ilustrador sea más fácil, pero también más efectiva.

4.6 Enfoque social del proyecto

Al profundizar en los proyectos seleccionados y conocer la relación que cada uno de estos posee con las entidades en las que se desarrollaron se apreció el hecho de que muchas instituciones y empresas privadas utilizan la “proyección social” como una herramienta para poder impulsar a la misma empresa, con la cual se generan dos tipos de beneficios. El primero, un beneficio comercial para la marca empresarial, que en muchos casos es el principal, y como segundo, un beneficio al sector social con el que está conectado el proyecto en curso. Lo importante de este hecho es resaltar que en muchos de estos casos —a

pesar que sí se genera una repercusión social— el motor principal que empuja ese tipo de intervención es un fin comercial. Otto mencionaba durante la consultoría de hallazgos que “en cuanto al diseño, sí, en la publicidad podés meter temáticas sociales, pero no siempre va con el objetivo de apoyar o sumar... simplemente venderte”. Factor que no precisamente se cumple de manera total en los casos de estudio, pero sí en algunos de ellos.

En el caso del proyecto desarrollado por MUNDO, se ha podido determinar que tiene un enfoque principalmente comercial. Esto posiblemente sea producto de la relación laboral que mantiene con la institución con la que colabora, la cual, de cierta manera, y a diferencia de los otros cuatro casos analizados, posee una fuerte influencia en la manera en la que el ilustrador decide abordar ciertas temáticas. De hecho, y de acuerdo a la muestra de piezas analizadas, se logra destacar una inclinación partidaria. Deja claro que de seis piezas que han sido consideradas como parte del análisis, únicamente las piezas “Campaña Política” y “Resultados Elecciones FMLN” poseen una proyección orientada más hacia lo social. En ellas la representación del poder de decisión e influencia del pueblo en la política y el desarrollo social del país es el componente que logra percibir de mejor manera dentro del enfoque social estudiado. Las otras cuatro piezas son de carácter principalmente político, las que, en términos generales, están más orientadas en un aspecto paródico y satírico de diferentes personajes del ámbito político salvadoreño.

También, es de resaltar que la repercusión social de los proyectos no se manifiesta exclusivamente de forma unilateral, entre el proyecto y el público objetivo, también se puede dar de manera personal (hacia el ilustrador) o independiente si este influye en una o muchas más personas. En algunos casos, donde este factor está más presente, como el de Violante o el de Gabriela, el haber desarrollado este tipo de proyectos ha representado una transformación interna conforme a la apreciación de lo importante que resultan para el desarrollo humano. En el caso de Violante, él comenta que el desarrollo de proyecto con enfoque social es una especie de intercambio, donde él aprende de las comunidades con las que colabora, y a manera de retribución, él plantea otras oportunidades de desarrollo a través de su trabajo. En el caso de Gabriela, el proceso ha tenido una repercusión bastante personal, llegando a impactar la relación de confianza que tiene con su mamá, quien ha sido parte elemental para el proyecto. Además, ha dado la pauta para que su mamá tenga otra impresión sobre su trabajo y reconozca la importancia que hay en hablar sobre educación sexual en la actualidad.

Finalmente, los cinco ilustradores entrevistados manifestaron —de manera personal— algunas de las características que debería de poseer la ilustración con enfoque social. En el

caso de Sonia Lazo, quien considera la ilustración como un medio para poder concientizar y para generar un cambio en las personas, expresó que este tipo de aplicaciones deberían de ser de carácter reflexivo y tener un mensaje comprensible y claro. Este punto también es apoyado por Gabriel Granadino, quien comentó que la ilustración con enfoque social debería de ser honesta y directa, además de permanecer leal a la filosofía personal del ilustrador. Por su parte, Gabriela Novoa, declaró durante la entrevista, que la ilustración realizada con una finalidad social debía de ser sincera y coherente con las acciones del ilustrador. Es decir que, tanto para Granadino como para Novoa, la ilustración no solo debe ser congruente con el entorno y contexto en el que se desarrolla, sino también debe ser coherente con el ámbito personal de quien la realiza, siguiendo la línea de sus valores, creencias y pensamientos, hecho que la vuelve una forma de expresión más honesta.

5. Conclusiones

Partiendo de los resultados obtenidos a través de la presente investigación, se plantean las siguientes conclusiones:

Si bien los ilustradores han sido comisionados o contratados para poder potenciar el desarrollo de proyectos que poseen una repercusión social, la transformación o beneficios que generan estos proyectos no son únicamente de carácter unilateral, sino que también representan un proceso de transformación interna para cada uno de los ilustradores. En muchos casos, este tipo de proyectos ha permitido a los ilustradores poder tener contacto con otros contextos sociales, realidades diferentes, personas, pensamientos y creencias que no sólo logran ampliar su visión de la realidad y su empatía con grupos sociales vulnerables, sino también amplían su percepción personal del alcance positivo que pueden llegar a tener tanto sus acciones como su trabajo ilustrativo en la sociedad.

Algunos ilustradores tienen definido un enfoque social y político previo que engloba la dirección y desarrollo de su trabajo en general. Por lo mismo, esto ayuda a que sean percibidos como posibles candidatos para el desarrollo de futuros proyectos que sigan estas mismas líneas filosóficas en las que se desenvuelven laboralmente. Este hecho, además abona a que los proyectos sean realizados de forma integral y consistente, ya que mientras más personas estén involucradas en sintonía con los objetivos que pretende alcanzar cada proyecto, mejor será la gestión del mismo.

En todo el proceso de investigación se pudo observar que los proyectos seleccionados como casos de estudio no poseen precisamente un proceso metodológico estructurado y

aplicado de manera consciente para la optimización de proyectos ilustrativos con repercusión social, no obstante, poseen un proceso creativo que adaptan según sean las cualidades y necesidades del proyecto a realizar. Esto se debe a que cada uno de los trabajos que los ilustradores estudiados realizan, poseen necesidades diferentes y, por lo tanto, se desarrollan de manera variable y en contextos particulares. Sin embargo, aunque cada proyecto sea único —en términos generales— estos suelen cumplir con una serie de fases y etapas en común. Así se logró determinar un conjunto de pasos para el desarrollo de un proyecto, clasificados por etapas:

1. Etapa de planificación del proyecto. Aquí se realiza el primer acercamiento al proyecto, en donde se plantean objetivos, el alcance y cuál será el papel del ilustrador dentro del mismo.

2. Fase de ejecución y desarrollo. En este paso se ve envuelto todo el proceso creativo de parte del ilustrador, como la conceptualización, bocetería, búsqueda de materiales y técnicas, y pruebas de color y composición.

3. Fase de aplicación o ejecución. En esta fase es donde se suele realizar la aplicación ilustrativa final y se efectúa la entrega de los materiales gráficos finales para su reproducción o aplicación, según sea el caso. Asimismo, en este punto resulta importante el poder involucrar a la comunidad o público objetivo, a manera de potencializar la causa y objetivos planteados en el proyecto; además de poder generar interacciones, intercambio de conocimiento y favorecer el desarrollo personal, por medio del contacto entre las comunidades y el ilustrador.

4. Fase de evaluación. Esta es una fase más personal donde el ilustrador evalúa el desarrollo de los proyectos y el alcance que ha tenido, planteando los puntos que pudieron ser desarrollados de mejor manera y los que fueron logrados de forma satisfactoria.

La ilustración con repercusión social puede llegar a ser bastante versátil, contemplando diversas aplicaciones y temáticas. Los proyectos analizados abordaban diferentes temas o enfoques, entre los cuales figuraban el feminismo, política, identidad cultural, educación y la sexualidad. En cada uno de estos se realizaron diferentes intervenciones gráficas, de las cuales —la mayoría de ellas— fueron elaboradas con técnicas mixtas que combinaban la ilustración tradicional — como el acrílico y tinta china— con recursos digitales, para la aplicación o la corrección de color. Asimismo, en el caso de los proyectos “Biblioteca Comunitaria” y “Geografía Contenida”, el trabajo ilustrativo fue realizado cien por ciento de forma manual; mientras que el proyecto “elecciones municipales 2018”, realizado por MUNDO, fue el único proyecto ejecutado en su totalidad de manera digital.

Los ilustradores entrevistados manifestaron algunas características en común que debería de poseer toda ilustración que persigue generar una repercusión social, las cuales se resumen en cinco puntos principales:

- / Debe de servir como medio de difusión o de denuncia social.
- / Poseer un mensaje directo, claro y honesto.
- / Ser congruente y fiel a la filosofía del ilustrador que la realiza
- / Ser impactante, de carácter reflexivo y propiciar el debate
- / Se debe estar comprometido con la comunidad o contexto en el que se desenvuelve, brindando herramientas para el desarrollo del mismo.

Referencias

- Escobar, F. (1994). “Los turbios hilos de la sangre: Una aproximación al problema de la identidad cultural” en *Cultura y Desarrollo en El Salvador*. El Salvador.
- Bran, S. (1998). “Violencia, cultura, inseguridad pública en El Salvador” en *Realidad: Revista de ciencias sociales y humanidades*. Vol. 64. El Salvador: Universidad José Simeón Cañas.
- Davies, J.; Brazell, D. (2014). *Cómo ser un buen ilustrador*. Barcelona, España: Blume.
- Gomariz, E. (1996). “Identidad Cultural y Desarrollo en América Latina desde una perspectiva comparada” en *Cultura y población en América Latina*. San José, Costa Rica: Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Gómez, C.; León, E. (2014). “Método comparativo” en *Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales*. México D.F.: Tirant Humanidades México. Recuperado de: <http://eprints.uanl.mx/9802/1/Estudio%20Comparado.pdf>
- Goodrick, D. (2014). “Estudios de caso comparativos” en *Síntesis metodológicas: Evaluación de impacto*, n.º 9. Florencia, Italia: Centro de Investigaciones de UNICEF. Retomado de: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/MB9ES.pdf>
- San Pedro, P. (2006). *El individuo como agente del cambio: El proceso de empoderamiento*. España: Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Recuperado de: <http://fride.org/publicacion/38/el-individuocomo-agen->

te-del-cambio:-el-proceso-de-empoderamiento

- Smith, M. (1991). *Formación de la personalidad desde una perspectiva cultural y dinámica de la personalidad en situaciones de cambio*. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Recuperado de: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000009.pdf>
- Roth, E. (2008). *Cambio social: Factores psicológicos asociados a la disposición a cambiar*. España: Universidad de Granada. Retomado de: <https://hera.ugr.es/tesisugr/17386779.pdf>
- Zapata, M. (2013). *Ilustración, una forma de expresión, un lenguaje en el aula*. Medellín, Colombia: Universidad de San Buenaventura. Recuperado de: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2603/1/Ilustracion_Expresion_Lenguaje_Zapata_2013.pdf