

Doctorat de l'Université de Toulouse

délivré en co-tutelle avec Université Distrital Francisco José de Caldas
préparé à l'Université Toulouse - Jean Jaurès

Récit graphique, laboratoire d'objets, cartographie numérique
et médiations dans les expériences avec les communautés
d'artistes migrants.

Thèse présentée et soutenue, le 11 avril 2025 par
Oscar Daniel PINZON LIZARAZO

École doctorale

ALLPHA - Arts, Lettres, Langues, Philosophie, Communication

Spécialité

Arts et Sciences de l'Art

Unité de recherche

LLACREATIS - Laboratoire Lettres, Langages et Arts : Création, Recherche, Emergence en
Arts, Textes, Images et Spectacles

Thèse dirigée par

Monique MARTINEZ et Sonia CASTILLO

Composition du jury

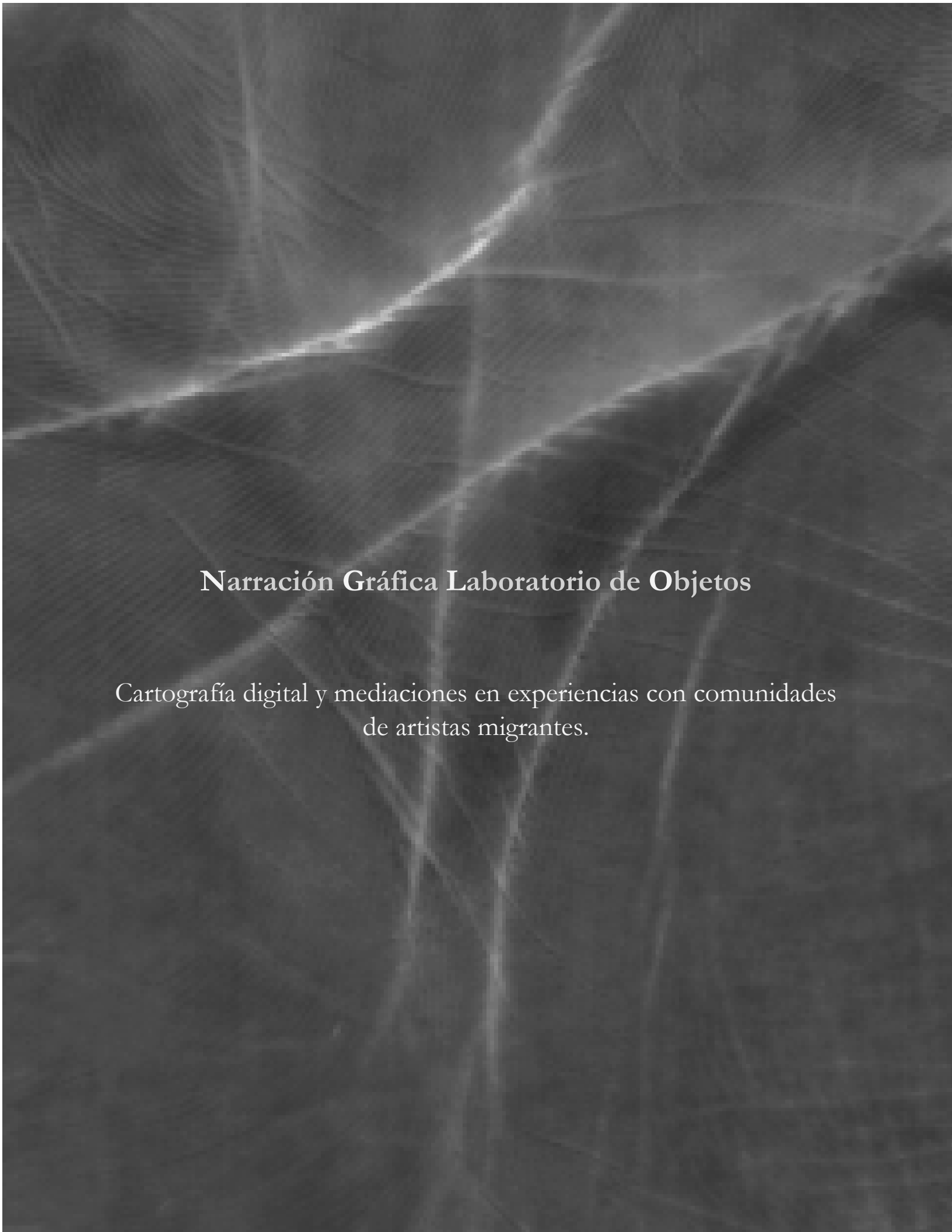
Mme Mariana SAEZ, Présidente, Universidad de la Plata

Mme Isabel RECK, Rapporteuse, Université de Strasbourg

Mme Angela CHAVERRA, Rapporteuse, Universidad de Antioquia

M. Francisco RAMOS, Examineur, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Mme Monique MARTINEZ, Directrice de thèse, Université Toulouse - Jean Jaurès

Narración Gráfica Laboratorio de Objetos

Cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades
de artistas migrantes.

**Narración gráfica, laboratorio de objetos,
cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes.**

Oscar Daniel Pinzón Lizarazo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB
Doctorado en Estudios Artísticos

Universidad de Toulouse Jean Jaurès
Escuela doctoral Allph@
Doctorado en Arte y Ciencias del Arte

Bogotá - Toulouse
2025

**Narración gráfica, laboratorio de objetos,
cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes.**

Oscar Daniel Pinzón Lizarazo

Tesis en cotutela

Dra. Sonia Castillo Ballén

Doctorado en estudios Artísticos

Dra. Monique Martínez Thomas

Doctorado en arte y ciencias del arte

Grupo de investigación para la creación artística

Línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes ASAB

Doctorado en Estudios Artísticos

Universidad de Toulouse Jean Jaurès

Escuela doctoral Allph@

Doctorado en Arte y Ciencias del Arte

Este es un proyecto viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD
en el marco del programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario

2025

A las familias,
a las comunidades de personas migrantes,
a sus hijos y
sus memorias.

En memoria y recuerdo eterno a quienes nos dejaron,
pero siguen presentes en nuestro pensamiento y corazón.

Agradecimientos

A la comunidad que conforma el Doctorado en Estudios Artísticos de la ASAB, por abrir y mantener un espacio de formación y reflexión para las artes y por su invaluable apoyo a la investigación-creación desde perspectivas que dialogan con nuestra realidad social.

A mis compañeros del doctorado, especialmente a la primera cohorte, con quienes estamos abriendo el camino para futuras generaciones de investigadores.

A mis colegas de la Línea en Estudios Críticos de las Corporeidades, Sensibilidades y Performatividades, en especial a Aline Vallim, Rafael Acero y Sandra Suárez, por sus valiosas conversaciones y colaboración en nuestros procesos compartidos.

A las maestras Sonia Castillo, María Teresa García, Sandra Ortega y Álvaro Hernández, por los debates enriquecedores y por invitarme a participar en diversos espacios de reflexión y creación. Especialmente a Sonia Castillo directora de esta tesis por la universidad Distrital con quien he vivenciado mi propio camino de transformación a partir de diferentes procesos formativos y con quien comparto alternativas para la comprensión del conocimiento sensible.

Al consorcio TransMigrARTS por la formulación de un espacio para valorar, investigar y reflexionar sobre la migración, por los intercambios y por tejer redes con investigadores en un ámbito internacional, en cabeza de Monique Martínez Thomas, también directora para esta tesis desde la Universidad de Toulouse, por su esfuerzo y apuestas en la construcción de la Investigación creación aplicada y búsqueda de caminos de transformación a través del arte.

A quienes participaron en la creación del libro Relatos de Frontera y a quienes continúan en la experiencia a través del colectivo Trazos y Bordes: Geraudí, Néstor, Ariana, Ronald, María, Sasha, Mónica, María Fernanda, Astrid, Paula, Cristian y Jonathan, con quienes convergimos bajo la figura de Chamafe García, ustedes han sido cómplices en nuestros procesos de trabajo, construyendo este camino que es un inicio para abordar la investigación creación.

A la Casa Caribe Afirmativo de Valledupar, a La Juntanza de Mujeres del Cesar, a Casa Cabaret y a Jessica Moreno, por generar espacios de incidencia social y permitir que este proceso se materializara en el territorio.

A Marife, a Gloria y a Juan Sebastián por su compañía lecturas, conversaciones, observaciones y preguntas que acompañaron el ejercicio de este proceso de escritura.

A Clos Gómez, Marcela Romero y Yeye Jeisson Torres, por los espacios de confianza y colaboración, por ser un ancla en medio de mi propia migración y por su apoyo durante el proceso que ha influido en esta tesis.

Finalmente, a todas las personas que han posibilitado el tránsito de esta experiencia.

Afiliaciones Institucionales de esta tesis

Esta tesis pertenece al programa de Doctorado en Estudios Artísticos “un programa que no se restringe a la creación de conocimientos, y por el contrario se ocupa de los componentes éticos y políticos de los mismos, como formas de intervención en las realidades sociales y culturales.” (DEA 2023, p,9).

El programa en estudios artísticos tiene un enfoque en la transdisciplinariedad y busca contribuir a la transformación sociocultural de Colombia, por medio de la formación de investigadores que aborden y resuelvan desafíos sociales, culturales, políticos y ambientales desde una perspectiva crítica y creativa, capaces de contribuir a los grandes problemas del país, como la pobreza, las desigualdades de género y las luchas sociales. Se enfoca en la investigación-creación como un medio para expandir los límites del conocimiento en los campos artístico y cultural.

El Doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital busca consolidar el campo de las artes como un espacio académico y cultural relevante, contribuyendo de manera significativa a la creación de nuevas epistemologías y prácticas artísticas que respondan a las necesidades de un mundo en transformación.

Además de su enfoque local, el DEA-UD tiene una perspectiva global e internacional, promoviendo la internacionalización de los estudios artísticos mediante la creación de redes de colaboración con universidades e instituciones alrededor del mundo, se articula a partir de ejes de investigación inter y transdisciplinarios, que integran la cultura, las ciencias sociales, y los saberes no académicos, con un énfasis especial en los saberes decoloniales y antirracistas.

En el marco de estas redes y convenios, la cotutela internacional es producto de este esfuerzo de internacionalización, a partir de la formulación y aprobación del proyecto TransMigrARTS que fue escrito en Colombia entre la Universidad de Toulouse, la Universidad Distrital y otra universidad en Colombia la Universidad de Antioquia quienes generaron el actual consorcio.

Parte de esta tesis se desarrolló en el marco del consorcio internacional RISE: TransMigrARTS (H-2020 de la UE) Grant Agreement ID: 101007587. La investigación se llevó a cabo bajo un acuerdo de cotutela entre el Doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia y el Doctorado en Arte y Ciencias del Arte de la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès en Francia.

Este trabajo además se inscribe en el programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario 2019 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Este proyecto está alineado con los objetivos del programa, que busca “apoyar la formación de doctorandos en universidades del país con el propósito de resolver los desafíos regionales con el fin de generar investigaciones de alto impacto y a la vez el apoyo a la formación de nuevo conocimiento con estándares internacionales” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, 2019).

Resumen

La tesis titulada Narración gráfica, laboratorio de objetos, cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes, explora cómo la narrativa gráfica puede comunicar experiencias y representaciones negativas de migrantes, que suelen ser invisibles y silenciadas. A través de un laboratorio creativos de largo aliento y de un taller colaborativo con comunidades migrantes en Bogotá y Valledupar realizados durante y después de la pandemia de COVID-19, se utilizaron metodologías visuales como dibujo, fotografía, grabado y cartografías, ofreciendo un espacio de expresión profunda para las vivencias de migrantes.

La investigación se centra en cómo la narración gráfica puede transformar estas representaciones negativas, adoptando un enfoque metodológico de investigación-creación, que se articula en diálogo con dos perspectivas: la creación investigadora de la línea de investigación ECCSP del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos, y la Investigación-Creación Aplicada (ICA) del Proyecto TransMigrARTS. El proceso se desarrolló con colectivos como Trazos y Bordes que se crea a partir de esta experiencia; y con la Juntanza de mujeres del Cesar que permitió aplicar el proceso en la ciudad de Valledupar en Casa Caribe Afirmativo, en este lugar las vivencias enfrentan precariedades y rechazo social, especialmente en mujeres y personas LGBTIQ+.

La metodología se estructuró en cinco fases: (1) una genealogía de la experiencia previa del investigador, visibilizando vulnerabilidades y su propia condición al ser nieto de familias conformadas por migrantes en Colombia, además de la identificación de componentes fundamentales en la experiencia con la narración gráfica que permitieron a las personas migrantes expresar aquello que no pueden decir verbalmente: sus miedos, desarraigos, temores y añoranzas.; (2) el encuentro entre recurrencias para fortalecer el marco teórico de la narración gráfica, diferenciando entre narración y narrativa, y explorando los componentes visuales, textuales y contextuales.; (3) la aplicación de la herramienta "imagen-texto-contexto" en el proceso realizado con el colectivo Trazos y Bordes en donde emerge la narrativa de la vivencia como asunto recurrente de este proceso y que complementa la herramienta dando paso a la NarratoGráfica; (4) para el taller TransMigrARTS en Valledupar, se aplica esta herramienta, NarratoGráfica como Imagen-Texto-Contexto-Vivencia, en donde se analizaron temas de desarraigo y exclusión; experiencias en donde, además, se descubrieron personajes negativos que dificultan el proceso migratorio, tales como coyotes, trocheros, extorsionadores y comerciantes que se aprovechan de los migrante develando así unas teatralidades ocultas de la migración; y (5) la consolidación de hallazgos hallazgos teóricos y gráficos obtenidos a lo largo de la investigación, presenta las contribuciones sobre la eficacia de la NarratoGráfica como metodología artística y social al ser una herramienta de investigación creación aplicada para valorar lo indecible en estas dos experiencias desarrolladas con personas migrantes marcadas por los contextos del postacuerdo, el éxodo de migratorio de población Venezolana a Colombia en el contexto de la pandemia COVID-19

Palabras Clave: Narración Gráfica, Migraciones, Comunicación, Vivencia, Mediación, NarratoGráfica

Résumé

La thèse intitulée Récit graphique, laboratoire d'objets, cartographie numérique et médiations dans les expériences avec les communautés d'artistes migrants, explore la manière dont le récit graphique peut communiquer les expériences et les représentations négatives des migrants, qui sont souvent invisibles et réduites au silence. Dans le cadre d'un laboratoire créatif à long terme et d'un atelier collaboratif avec des communautés de migrants à Bogota et à Valledupar, menés pendant et après la pandémie de COVID-19, des méthodologies visuelles telles que le dessin, la photographie, la gravure et la cartographie ont été utilisées pour fournir un espace d'expression profonde des expériences des migrants.

La recherche se concentre sur la manière dont le récit graphique peut transformer ces représentations négatives, en adoptant une approche méthodologique de recherche-crédation, qui s'articule en dialogue avec deux perspectives : la création chercheur de la ligne de recherche ECCSP du programme de doctorat en études artistiques, et la recherche création appliquée (ICA) du projet TransMigrARTS. Le processus a été développé avec des collectifs tels que Trazos y Bordes, qui a été créé à partir de cette expérience, et avec la Juntanza de mujeres del Cesar, qui a permis d'appliquer le processus dans la ville de Valledupar à la Casa Caribe Afirmativo, où les expériences ont été confrontées à la précarité et au rejet social, en particulier parmi les femmes et les personnes LGBTIQ+.

La méthodologie a été structurée en cinq phases : (1) une généalogie de l'expérience antérieure du chercheur, mettant en évidence les vulnérabilités et sa propre condition de petit-fils de familles composées de migrants en Colombie, ainsi que l'identification des composantes fondamentales de l'expérience avec une récit graphique qui a permis aux migrants d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas dire verbalement : leurs peurs, leur déracinement, leurs craintes et leurs désirs. (2) la rencontre entre récurrences pour renforcer le cadre théorique de le récit graphique, en différenciant narratif et récit, et en explorant les composantes visuelles, textuelles et contextuelles ; (3) l'application de l'outil « image-texte-contexte » dans le processus réalisé avec le collectif Trazos y Bordes, où le récit de l'expérience émerge comme un thème récurrent dans ce processus et complète l'outil, donnant lieu à la NarratoGraphie ; (4) pour l'atelier TransMigrARTS à Valledupar, cet outil est appliqué, utilisation de la NarratoGraphie comme Image-Texte-Contexte-Experience/(Contexte vivant), a été appliqué, où les thèmes du déracinement et de l'exclusion ont été analysés ; des expériences où, en outre, des personnages négatifs qui entravent le processus migratoire ont été découverts, tels que les coyotes, les trocheros, les extorqueurs et les commerçants qui profitent des migrants, révélant ainsi les théâtralités cachées de la migration ; et (5) la consolidation des résultats théoriques et graphiques obtenus tout au long de la recherche, présente les contributions sur l'efficacité de la NarratoGraphie comme méthodologie artistique et sociale en tant qu'outil de recherche créative appliquée pour valoriser l'indicible dans ces deux expériences développées avec des migrants marqués par les contextes post-accord, l'exode des migrants vénézuéliens vers la Colombie dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Mots-clés: Récit graphique, Les migrations, Communication, Médiations, Expériences, NarratoGraphie

Summary

The thesis titled Graphic Storytelling object laboratory, digital mapping and mediations object laboratory, digital mapping and mediations in experiences with communities of migrant artists, explores how graphic storytelling can communicate negative experiences and representations of migrants, which are often invisible and silenced. explores how graphic storytelling can communicate migrants' negative experiences and representations, often rendered invisible and silenced. Through a long-term creative laboratory and a collaborative workshop with migrant communities in Bogotá and Valledupar conducted during and after the COVID-19 pandemic, visual methodologies such as drawing, photography, printmaking and mapping were used, offering a space for deep expression of migrants' experiences.

The research focuses on how Graphic Storytelling can transform these negative representations, adopting a methodological approach of research-creation, which is articulated in dialogue with two perspectives: the re Creation researcher of the ECCSP research line of the Doctoral Program in Artistic Studies, and the Applied Research Creation (ICA) of the TransMigrARTS Project. The study engaged with collectives such as *Trazos y Bordes*, created from this experience, and the Women's Juntanza from Cesar, which facilitated the process's application in Valledupar's Casa Caribe Afirmativo, in this place the experiences face precariousness and social rejection, especially in women and LGBTIQ+ people.

The methodology was structured in five phases: (1) a genealogy of the researcher's previous experience, making visible the vulnerabilities and his own condition as a grandchild of families formed by migrants in Colombia, in addition to the identification of fundamental components in the experience with the graphic narration that allowed migrants to express what they cannot say verbally: their fears, uprooting, fears and longings. (2) the encounter between recurrences to strengthen the theoretical framework of graphic narration, differentiating between narration (Storytelling) and narrative, and exploring the visual, textual and contextual components; (3) the application of the “image-text-context” tool in the process carried out with the *Trazos y Bordes collective*, where the narrative of the experience emerges as a recurring theme of this process and complements the tool, giving way to NarratoGraphy; (4) the application of the “image-text-context” tool in the process carried out with the Trazos y Bordes collective, where the narrative of the experience emerges as a recurring theme of this process and complements the tool, giving way to NarratoGraphy. (4) for the TransMigrARTS workshop in Valledupar, this tool, NarratoGrafía in Imagen-Texto-Contexto-Vivencia, was applied, where the themes of uprooting and exclusion were analyzed; experiences where, in addition, negative characters that hinder the migratory process were discovered, such as coyotes, trocheros, extortionists and merchants that take advantage of the migrants, thus revealing hidden theatricalities of migration; and (5) the consolidation of theoretical and graphic findings obtained throughout the research, presents the contributions on the effectiveness of NarratoGraphy as an artistic and social methodology as it is a Applied research creation tool to value the unspeakable in these two experiences developed with migrants marked by the post-agreement contexts, the exodus of Venezuelan migrants to Colombia in the context of the COVID-19 pandemic.

Keywords: Graphic Storytelling, Migrations, Communication, Mediations, Experiences, NarratoGraphy

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	7
Résumé.....	8
Summary	9
Introducción.....	15
Migración como problemática Mundial	15
Condición de ser migrante de una manera situada en Colombia	16
Propósitos de este estudio.....	19
Tensión entre lo real y lo ideal.....	21
Configuración de la investigación.	22
Vínculos de materialidades y medios en los contextos de pandemia.....	24
Materialidades y su potencial transformador.....	25
Intersensibilidades en el trabajo creativo colaborativo.	25
Organización del presente documento.....	27
Capítulo 1. Marco de la tesis.....	31
1.1. Dos perspectivas de la investigación-creación para este proyecto.	31
1.1.1. <i>La investigación creación desde los Estudios Artísticos.....</i>	<i>31</i>
1.1.2. <i>La investigación creación aplicada ICA:.....</i>	<i>37</i>
1.2. Problemáticas sociales derivadas de la migración.....	40
1.2.1. <i>Dimensiones de la migración.....</i>	<i>42</i>
1.2.2. <i>El problema de la migración en el Contexto Latinoamericano</i>	<i>43</i>
1.3. Las vulnerabilidades de las personas migrantes	46
1.4. La interseccionalidad ante múltiples formas de opresión.....	50
1.5.1. <i>Implicaciones de las narrativas en el contexto social.....</i>	<i>52</i>
1.5.2. <i>Narrativas en contextos sociales.....</i>	<i>55</i>
1.5.2.1. Narrativas creadas.....	57
1.5.2.2. Narrativas de existencia.....	69
1.5.2.3. Narrativas desde las resiliencias.	73
1.6. La narrativa gráfica	81
1.6.1. <i>Técnicas y Elementos de la Narrativa Gráfica</i>	<i>82</i>
1.6.2. <i>La narrativa gráfica como medio de testimonio y transformación social</i>	<i>83</i>
1.6.3. <i>La narrativa gráfica como herramienta de transformación social.....</i>	<i>84</i>

1.6.4. <i>La narrativa gráfica y el cambio social</i>	85
Capítulo 2. Una genealogía de prácticas en narración gráfica con comunidades vulnerables	87
2.1. La genealogía y su valor metodológico	88
2.2. Genealogía de mi experiencia a partir de contextos familiares de migración.....	91
2.3. Mi experiencia con comunidades vulnerables en condición de migración.....	118
2.4. Hallazgos de la genealogía.....	132
2.4.1. <i>Hallazgos sobre problemáticas estructurales</i>	133
2.4.2. <i>Hallazgos sobre Materialidades y prácticas</i>	133
2.4.3. <i>Hallazgos sobre Interseccionalidad</i>	135
2.4.4. <i>Hallazgos de aplicabilidad de la Narrativa Gráfica su reflexividad desde las artes</i>	135
2.4.5. <i>Hallazgos sobre Interrelación</i>	137
2.5. Identificación de Categorías Emergentes a partir de la genealogía.....	138
2.5.1. <i>Migración</i>	139
2.5.2. <i>Vulnerabilidad</i>	139
2.5.3. <i>Interseccionalidad</i>	140
2.5.4. <i>Narrativa Gráfica</i>	140
2.6. <i>Comunicación y memoria a través de la Narración Gráfica</i>	141
2.7. Configuración de imagen, texto, contexto para la construcción de narrativas visuales y textuales	142
2.8. Propuesta metodología imagen-texto-contexto a partir de la genealogía.	142
2.8.1. <i>Primera Fase: Activación de Memorias</i>	142
2.8.2. <i>Segunda Fase: Oralidades, Diálogos, Testimonios</i>	143
2.8.3. <i>Tercera Fase: Creación Compartida</i>	144
2.8.4. <i>Cuarta Fase: Sistematización y Proyección</i>	144
2.8.5. <i>Herramientas Principales</i>	144
2.8.6. <i>Impacto Esperado</i>	144
Capítulo 3. Aplicación de Imagen Texto Contexto en el colectivo Trazos y Bordes	145
3.1. Configuración del colectivo trazos y bordes	145
3.2. Cuadros de Frontera: Instantáneas de la memoria.....	149
3.3. Reiteración de imágenes sobre representaciones de migración.....	155
3.4. Resultados del Proceso de Configuración del Colectivo.....	158
3.4.1. <i>Página Web: Narración Gráfica</i>	158
3.4.2. <i>Creación del Libro</i>	158
3.5. Comunicación de la Vulnerabilidad a Través de la Narración Gráfica	159
3.6. Presentación y análisis del resultado libro de "Pasos en el borde: relatos de frontera"	159

3.6.1. Contexto del Libro.....	161
3.6.2. Temas analizados	161
3.6.3. Análisis Imagen, texto, contexto.....	162
3.6.4. Análisis contextual	164
3.6.5. Análisis, caracterización temática.....	166
3.6.6. Análisis de Intercambios Sensibles.....	183
Capítulo 4. Aplicación de la NarratoGrafía en el Taller Narrativas Visuales.....	210
4.1. Descripción de la Experiencia.....	212
4.1.1. El Antes	212
4.1.2. El Durante.....	215
4.1.3. El Después	215
4.2. Realización del Taller.....	216
4.2.1. Metodologías y Recursos	216
4.2.3. Ejes Temáticos por Sesión.....	216
4.2.4. Comunidades Participantes	218
4.2.3. Requerimientos.....	219
4.2.4. Evaluación de Resultados	219
4.3. Descripción de los Momentos y Sesiones	220
4.4. Resultados del taller	221
4.4.1. Resultados sobre la Aplicación.....	222
4.4.2. Análisis de Historias Individuales.....	223
4.4.3. Impacto Emocional y Transformación.....	223
4.4.4. Recuperación de Aportes de Investigadores del Consorcio en el proceso de Valledupar.	224
4.5. Hallazgos del Taller.....	224
4.5.1. Hallazgos en la experiencia de en clave de la colaboración con organizaciones	225
4.5.2. Hallazgos y resultados de la entrevista realizada por investigadoras en movilidad	226
4.6. Evaluación General.....	227
Capítulo 5. Résultats : La NarratoGraphie, un outil de recherche-création appliqué pour évaluer l'indicible	232
Capítulo 5. Resultados: La NarratoGrafía una herramienta de investigación creación aplicada para valorar lo indecible	283
5.1. Hallazgos fase: Genealogía	283
5.2. Sobre la comunicación de lo indecible.....	287
5.2.1. Nociones recurrentes.....	287

5.2.2. Potencias de personas en condición de migración.....	289
5.2.3. Potencialidad metodológica Impacto transformador de la NarratoGrafía.....	290
5.3. Propuesta para fortalecer el uso de la narrativa gráfica como herramienta de transformación social	291
5.3.1. Impacto Recepción.....	296
5.3.2. Hallazgos Temáticos.....	297
5.3.3. Reflexión Final pasos en el Borde	301
5.4. ¿Cómo visibilizar una narrativa silenciada?	304
5.4.1. Hallazgos fase: Aplicativa	307
5.5. NarratoGrafía como Transferencia una herramienta artística y literaria.....	309
5.6. Transformaciones de las personas participantes del proceso Colectivo Trazos y Bordes en el proceso de Trabajo del Libro Pasos en el Borde Relatos de Frontera	310
5.6.1. Transformación personal y emocional.....	310
5.6.2. Reflexión sobre la migración y sus dinámicas.....	311
5.6.3. Impacto en la práctica artística y narrativa	313
5.6.4. Repercusiones en la proyección profesional	314
5.6.5. Transformación social y cultural.....	315
6. Conclusiones	317
6.1 Conclusión respecto al problema y pregunta de investigación.....	319
6.2. Conclusión referida a la contribución respecto a los problemas sociales de las migraciones.....	319
6.3. Conclusiones sobre las transformaciones generadas	321
6.4. Sobre la experiencia de Pasos en el Borde.....	322
6.5. Conclusión respecto de la argumentación científica de la NarratoGrafía.....	323
6.6. Conclusión respecto de los contextos y comunidades migrantes	325
6.7. Conclusión respecto de los aportes que la experiencia TransMigrARTS hace a la tesis	326
6.8. Conclusiones y recomendaciones respecto de las potencialidades en la ICA.....	327
6.9. Recomendaciones.....	329
6.10. La transmedialidad como un modo de comunicar la interseccionalidad, la interculturalidad y las intersensibilidades en las prácticas de narración gráfica	335
Anexos.....	336
Anexo A. Web producto digital del proyecto Narración gráfica, laboratorio de objetos, cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes	336
Anexo B. Genealogía de mi experiencia en narrativa gráfica a partir de contextos familiares.....	336
Anexo C. Página web memoria del proyecto narración gráfica.....	336
Anexo D. Libro Pasos en el borde: Relatos de frontera.....	336

Anexo E. Análisis de la experiencia Libro Pasos en el Borde.....	337
Anexo F. Dossier Bioético Taller Narrativas Visuales WP2.....	337
Anexo G. Memoria visual y textual del Taller en Narrativas Visuales WP2.....	337
Anexo H. Testimonios de participantes 2 años después de publicarse Pasos en el Borde	337
Anexo I. Testimonios recogidos durante prácticas en Narración Gráfica realizadas en territorio colombiano durante un año.	337
Anexo J. Gráficas que emergen de las relaciones entre Imagen, texto, contexto y vivencia; gráficas a partir de las experiencias y testimonios en los tránsitos migratorios, dibujos sobre aquello que no cabe en las palabras	338
Anexo K. Teatralidades de la migración	338
Anexo L. Página web sobre los procesos actuales y continuidad del proyecto.....	338
Bibliografía.....	339

Introducción.

En Colombia el conflicto interno provocó el desplazamiento forzado y transnacional de millones de personas. De otra parte, debido a la crisis humanitaria y sociopolítica que enfrenta Venezuela desde 2016 (Human Rights Watch, 2016), este contexto migratorio coincide no solo con el retorno de exiliados a Colombia y desplazados a sus territorios a partir de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin a más de medio siglo de conflicto, coincide también con la llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia, eventos que constituyen el contexto del cual parte este estudio.

Parte de las problemáticas derivadas de la migración, que marcaron esta tesis fueron exacerbadas por la pandemia de COVID-19, debido a las restricciones de movimiento de personas fuera de sus territorios y el cierre de fronteras durante la pandemia (OIM, 2020). Estos hechos dejaron a muchos migrantes varados en situaciones precarias, sobre todo aquellos que se encontraban en tránsito sin acceso a servicios básicos ni protección legal adecuada. La pandemia junto a las dinámicas del postacuerdo en Colombia fueron eventos que ocasionaron una ola de emigración colombiana registrada en 2022 unos 547.000 colombianos se fueron del país, esta cifra que ha experimentado un notable aumento (Restrepo, J. 2023, febrero 19), este evento fue influenciado por los efectos de la pandemia y la firma de los acuerdos de paz en 2016 (Loudior W.E. 2023, febrero 13). Lo anterior hace visible que Colombia es un país tanto emisor como receptor de migrantes.

Migración como problemática Mundial

Para comprender estas complejidades, en el contexto migratorio me fue necesario considerar algunas de las dinámicas históricas, económicas y políticas que estructuran las relaciones entre los países emisores y receptores de migrantes. Exploré para ello algunos aspectos clave de estas problemáticas:

En primer lugar, siguiendo a Frantz Fanon la colonización despojó a los pueblos colonizados de sus medios de producción, lo que ha contribuido a la precariedad económica actual de muchos países desde donde salen los migrantes. Esta explotación inicial, sumada a la imposición de fronteras artificiales, ha causado conflictos internos y desestabilización política, factores que continúan impulsando la migración. Fanon (1961) señala “la riqueza de los países imperialistas es también nuestra riqueza... Europa es, literalmente, la creación del Tercer Mundo. Las riquezas que la ahogan son las que han sido robadas a los pueblos subdesarrollados” (p 51).

Las políticas neoliberales y los acuerdos comerciales desiguales entre el norte y el sur global han contribuido a aumentar las desigualdades, desplazando a poblaciones de sus medios de subsistencia y fomentando la migración.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA revela que los países ricos consumen seis veces más recursos y generan diez veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo. Advierte que la extracción de recursos se ha triplicado en 50 años y podría aumentar un 60% para 2060, amenazando los objetivos climáticos y de biodiversidad (PNUMA, 2023)

Los efectos del cambio climático agravan las desigualdades históricas, afectando desproporcionadamente a los países del sur global que han contribuido menos a la crisis climática. Esto ha provocado el desplazamiento de comunidades enteras debido a desastres naturales y pérdida de tierras cultivables (Martínez-Alier, 2017).

Durante la postpandemia, estos desafíos persisten y se agravan con problemas ambientales como el cambio climático, que provoca desplazamientos masivos debido a desastres naturales y la degradación del medio ambiente. El desarrollo del mundo globalizado influye en la migración (Lacomba, J. 2002). Las disparidades económicas y sociales entre países fomentan la movilidad influenciada por condiciones locales y globales, lo que ha generado que la migración sea comprendida como una búsqueda de mejores oportunidades o que deleve dependencias estructurales entre países (Tamayo Castro, J. A., & Mesa Casas, M. C. 2013); sin embargo, la gestión de estos flujos sigue siendo un reto, necesitando políticas inclusivas y sostenibles que aborden tanto las necesidades de personas en condición de migración como los impactos en las comunidades receptoras.

Castles, S. (2000), menciona que la migración “A su vez, puede contribuir a un mayor desarrollo y a una mejora de las condiciones económicas y sociales o, por lo contrario, ayudar a perpetuar el estancamiento y la desigualdad.” (p. 17)

La migración, en este sentido, para algunos actúa como un motor de desarrollo o, por el contrario, para otros se ha convertido en un factor que perpetúa el subdesarrollo; por lo cual se hace necesario revisar el contexto y las circunstancias en que se trabaja la migración a nivel contextual; asimismo, las relaciones entre la inmigración y la emigración podrían estar fomentando la continuidad de la desigualdad. Estas condiciones de desigualdad tienen raíces profundas en el colonialismo, las políticas neoliberales, los acuerdos comerciales desiguales, a las cuales se suman situaciones actuales derivadas de políticas migratorias restrictivas, el cambio climático y las intervenciones militares.

Condición de ser migrante de una manera situada en Colombia

Si observamos detenidamente los factores que afectan al país, nos damos cuenta de que Colombia está en medio de estructuras de poder que perpetúan relaciones desiguales; por un lado, Colombia vive la misma explotación de recursos y extractivismo que se genera en otros países del sur global, al tiempo, las estructuras de poder generan condiciones que obligan a millones de personas a salir de sus territorios. Estos hechos

incrementan la migración interna o el desplazamiento forzado y la migración de colombianos en todo el mundo. Estas situaciones han complicado los flujos migratorios y las condiciones de vida de personas, en donde han sido identificadas, la vulneración de derechos humanos de las minorías, la vulneración a los derechos ambientales y, las amenazas y ataques a defensores de derechos humanos (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2013).

En el caso colombiano, se encontró que, con corte a 30 de junio de 2019, el observatorio de Migración Colombia hablaba de 1'408.055 ciudadanos inmigrantes, en Colombia (El País 2019, agosto 1). Entre estas cifras, ya habían nacido más de 24.000 personas a partir de agosto de 2015 (Migración Colombia 2021), estos nacidos corrían el riesgo de apatridia, ya que eran hijos de padres venezolanos que han sido nacionalizados como colombianos, esto pone en evidencia no solo el problema de la legalidad, sino que pone en evidencia un problema de no reconocimiento por parte del país, a niños que al ser hijos de padres que no cuentan con nacionalidad se pone en riesgo la recepción de sus derechos fundamentales como menores. Asunto que también marca asuntos de desigualdad entre las personas que viven en un mismo territorio

A 31 de enero de 2021, Migración Colombia reportó cifras de 1.742.927 ciudadanos migrantes, de los cuales 759,548 pertenecen a migrantes regulares y 983,343 a migrantes irregulares en el país; cifra que fue alarmante, pues ya hay menos del 50% de migrantes que cuentan con condiciones de acceso a trabajo, educación o vivienda digna. El incremento de esta cifra es una clara evidencia del aumento de personas migrantes en condición de irregularidad y con alta vulnerabilidad.

Este contexto esta precedido por el marco del tercer éxodo migratorio de población venezolana hacia Colombia a mediados de 2019. la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) anunciaron que *la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se había disparado a más de 4 millones* (OIM, 2019) a mediados de 2019, sumado a ello con la llegada de la pandemia COVID-19 al país (Semana 2020). y el aislamiento iniciado el 12 de marzo de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020). Este contexto intensifica las vulnerabilidades en los duelos vividos por la suma del hecho migratorio y el confinamiento. Dado este contexto y desde mi lugar como artista y docente, deseé construir una tesis que más allá de estos datos, más allá de las cifras, sea una tesis que tiene su centro en la comprensión de las vulnerabilidades, que pueda aportar al fortalecimiento de la persona que migra, a la comprensión de su situación, a su tránsito migratorio; y de otra parte a la persona que se interese en potenciar las capacidades de los migrantes para afrontar sus duelos. Para ello, tomo como punto de partida la experiencia que inicié hace veinte años, como una apuesta social de prácticas artísticas colaborativas a través de la narración gráfica.

En este contexto, exacerbado durante estos años por la pandemia y la crisis social y económica, me encontré con personas que no podían y que se sentían inseguras al hablar públicamente por el hecho de que reconocieran su acento, las personas preferían callar y ello hizo evidente la necesidad de explorar formas para transformar las experiencias que viven las personas durante sus tránsitos migratorios e incentivar formas para comunicar o confrontar el silenciamiento, eso que se calla y eso que no se puede decir. Ofrecer alternativas que aborden esta problemática es un reto para la vida social, para las ciencias, para las artes y para las propias personas migrantes. La tesis, busca activar formas expresivas que emerjan desde los propios migrantes, con esta premisa emerge de mi rol como artista y docente; al tiempo que la tesis busca recuperar y potenciar una experiencia de más de veinte años de prácticas artísticas colaborativas, que han sido la base para el desarrollo metodológico de mis prácticas con la narración gráfica.

Hay inquietudes que me afectan y derivan de las condiciones de desigualdad, inquietudes que tienen bases en mi propia historia familiar al ser nieto de migrantes internos provenientes de distintas regiones de Colombia, en una época marcada por la violencia que se relaciona con las actuales dinámicas que envuelven a una ciudad como Bogotá al ser la mayor receptora de migrantes.

Mi proceso personal en torno a la narración gráfica surge, siendo estudiante de pregrado de la Universidad Distrital. Esta universidad atiende desde Bogotá a muchos estudiantes de bajos recursos, situados en periferias de la ciudad y acoge a otros que vienen de diversas regiones del país que buscan mejorar sus condiciones de vida y educación. En mi contexto actual siendo docente de esta misma universidad, y cursando el doctorado en estudios artísticos pude darme cuenta de que mis procesos de trabajo con la narración gráfica están enmarcados en un ámbito social, dado que mi actividad la he realizado principalmente en universidades públicas junto con estudiantes en ámbitos sociales y comunitarios. Con el tiempo he generado propuestas formativas que han transitado por las figuras de prácticas docentes, grupos de estudio, semilleros, grupo de investigación, que permitieron realizar procesos con otras comunidades fuera de lo académico que cuentan con poco acceso a recursos en sectores de ciudad-región.

Esta relación entre lo académico y lo social fue la base para pensar la construcción de un laboratorio de narrativa gráfica con participantes de un semillero a través de un proyecto de investigación creación que fue realizado entre 2015 y 2016 como proyecto financiado por la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de este proyecto la narrativa gráfica ha sido un motor no solo de incidencia creativa en lo personal, también ha sido un mecanismo de registro, de documentación y de sistematización de las experiencias en el trabajo conjunto con las comunidades, que en el caso de esta tesis se desarrolla en la sección de la genealogía.

Propósitos de este estudio.

Por lo anterior, este estudio se da con el propósito de abordar problemáticas vinculadas a las narrativas negativas y las vulnerabilidades de las personas migrantes, exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los contextos migratorios en Colombia. La investigación trabaja las narrativas de la persona mediante estrategias de la narración gráfica como herramientas de comunicación que pueden visibilizar experiencias y emociones difíciles de expresar con palabras.

Al abordar la vulnerabilidad “más que un concepto, la vulnerabilidad denota una condición o característica de los individuos cuando se enfrentan a situaciones particulares individuales o colectivas” (Navarro et al., 2022) la migración es en sí misma una condición vulnerable que tiene la persona al enfrentar las situaciones como el dejar su territorio, sus costumbres, su lugar conocido para ir hacia otro territorio, establecer otras relaciones y afrontar la vida en un lugar desconocido, asuntos que fueron más difíciles de asumir en tiempos de pandemia dadas las condiciones de aislamiento, miedo, soledad y precariedad para quienes tuvieron que dejar sus trabajos o quienes intentar retornar a sus lugares de origen, o quienes quedaron varados o atrapados por las situaciones dadas por esta contingencia.

El problema de investigación se centró en una profunda brecha entre el estado actual de exclusión, estigmatización y múltiples vulnerabilidades que enfrentan las personas migrantes, y el estado ideal en el que las narrativas gráficas lograran construir representaciones más inclusivas, empáticas y transformadoras. Este desfase evidenció las condiciones de precariedad material y simbólica de las personas migrantes, así como las dinámicas sociales y culturales que perpetuaron su invisibilidad y deshumanización.

En el marco de esta investigación, dicha contradicción se abordó al observar la narración gráfica como una herramienta creativa y reflexiva que explorar formas de representación y comunicación de aquellas cosas que se guardan, que se ocultan, aquello que no puede decirse a causa de un temor, lo indecible. La investigación se situó en un debate amplio, tanto académico como social, que vinculó las complejidades de la migración con las posibilidades que ofrecen el arte y la comunicación para resignificar estas experiencias.

La exclusión de los migrantes se intensificó en un contexto nacional e internacional marcado por crisis económicas, políticas y sociales, exacerbadas por la pandemia de COVID-19. En Colombia, las narrativas negativas hacia los migrantes, alimentadas por discursos políticos y los medios de comunicación, promovieron percepciones xenófobas que asociaron a las personas migrantes con delincuencia, violencia y desorden social. Estas representaciones reforzaron prejuicios y perpetuaron la exclusión y el desarraigo.

La pandemia de COVID-19 agravó los problemas migratorios en todo el mundo, complicando los flujos migratorios y las condiciones de vida de las personas en tránsito. Las restricciones de movimiento y el cierre de fronteras dejaron a muchos migrantes en situaciones precarias, especialmente aquellos sin acceso a servicios básicos ni protección legal. En la postpandemia, estos desafíos persistieron y se agravaron con problemas ambientales, como el cambio climático, que provocaron desplazamientos masivos debido a desastres naturales y la degradación del medio ambiente.

Por otro lado, el estado ideal, implicaba un escenario donde las narrativas gráficas no solo visibilizaran las experiencias migratorias, sino que también empoderaran a las personas migrantes al proporcionarles herramientas para contar sus historias desde sus propias perspectivas. Este propósito requería enfrentar las dinámicas de poder que históricamente han silenciado estas voces y, al mismo tiempo, utilizar la creatividad artística como medio de resistencia y transformación social.

En este debate, la investigación exploró las intersecciones entre narración gráfica y migración, incorporando perspectivas tanto nacionales como internacionales. Por un lado, el marco nacional abordó el impacto de la migración venezolana en Colombia, destacando las tensiones políticas y sociales que surgieron en el contexto de acogida. Por otro, la dimensión internacional permitió integrar aprendizajes y enfoques de proyectos colaborativos, como el caso del programa *TransMigrARTS*, donde se desarrollaron metodologías participativas de investigación-creación.

Esta investigación-creación articulada en diálogo con dos perspectivas: la creación investigadora de la línea de investigación ECCSP del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos, y la Investigación-Creación Aplicada (ICA) del Proyecto *TransMigrARTS*, trató sobre visibilizar las transformaciones y las vivencias de personas migrantes a partir de prácticas en narración gráfica, explorando sus representaciones y valoraciones en diferentes contextos.

En este sentido, la investigación buscó no solo documentar la brecha entre el estado actual y el estado ideal, sino también aportar soluciones concretas mediante el desarrollo de herramientas narrativas gráficas que generara nuevas formas de comunicación inclusiva. Estas herramientas permitieron resignificar las representaciones de las personas migrantes, empoderándolas a través del arte y fomentando un diálogo crítico en torno a las complejidades de la migración en el contexto contemporáneo.

Tensión entre lo real y lo ideal.

El estado actual puso en evidencia un panorama complejo de vulnerabilidades emocionales, sociales y culturales que enfrentaron las personas migrantes. Estas vulnerabilidades estuvieron marcadas por la xenofobia, la discriminación y la deshumanización, reflejadas en discursos mediáticos, políticas restrictivas y actitudes de rechazo en las comunidades receptoras. Las personas migrantes fueron percibidas como una amenaza o carga, lo que generó barreras para su integración y acceso a derechos básicos, intensificando sentimientos de desarraigo, exclusión y pérdida de identidad.

Las vulnerabilidades a las cuales quedaron sometidas las personas en situación de migración en los lugares de acogida, generalmente por la imposición de una imagen negativa o por cambios sociales y culturales. En Colombia, hubo imágenes que se divulgaron a través de los medios de comunicación que desfavorecían al migrante. Se crearon ideologías negativas a partir de estas comunicaciones y de las desafortunadas expresiones públicas por parte de la alcaldía, lo cual incitó a “la xenofobia a partir de narrativas que vinculan la ocurrencia de problemas sociales con la presencia de la población migrante” (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2022). A ello se sumó la imposición de fronteras binacionales y las formas en que las personas en situación de migración buscaban pasarlas.

En el contexto colombiano, esta realidad se agudizó debido a la creciente migración venezolana en medio de una crisis humanitaria y sociopolítica, así como por el retorno de población desplazada por el conflicto armado interno. Las políticas de acogida, aunque presentes, a menudo resultan insuficientes para atender las necesidades de las personas migrantes, mientras que las narrativas públicas reforzaron estigmas que las asociaron con problemas sociales como la delincuencia y el desempleo.

Frente a este panorama, el estado ideal propuso un entorno donde las narrativas gráficas sirvieran como herramientas para empoderar a los migrantes y resignificar sus experiencias. En este escenario, las narrativas gráficas no solo funcionarían como medios de expresión individual, sino como vehículos para construir una comprensión más inclusiva y matizada de las dinámicas migratorias. A través del arte, las personas migrantes podrían explorar y comunicar sus historias, visibilizando no solo sus vulnerabilidades, sino también su capacidad de resistencia, adaptación y creatividad.

El uso de las narrativas gráficas en este contexto planteó un enfoque transformador, que permitió a los migrantes reconstruir sus identidades a partir de sus propias experiencias y perspectivas. Al resignificar su condición migratoria, estas herramientas fomentaron el entendimiento cultural y la cohesión social, desafiando las representaciones negativas y promoviendo el diálogo entre las comunidades migrantes y receptoras.

Esta tensión entre lo real y lo ideal destacó la necesidad de integrar procesos colaborativos y participativos en la creación artística, permitiendo que las personas migrantes se conviertan en agentes activos en la construcción de sus propias narrativas. Además, la investigación-creación ofreció un marco metodológico que conectó estas prácticas con debates académicos y sociales, promoviendo un cambio cultural que reconociera el valor de las personas migrantes como actores clave en la sociedad.

De este modo, el contraste entre el estado actual y el estado ideal subrayó no solo las barreras que enfrentaron las personas migrantes, sino también las posibilidades de transformación que emergieron cuando se activan herramientas para narrar sus propias historias. Este enfoque permitió visibilizar sus vivencias desde una perspectiva humanizadora, mientras se promovieron procesos de inclusión y solidaridad en las en el marco de dos espacios de aplicación del proceso de tesis.

Configuración de la investigación.

Las preguntas de investigación planteadas fueron diseñadas para explorar cómo la narración gráfica podría desempeñar un papel clave en la resignificación de las experiencias migratorias. ¿Cómo la narración gráfica podría transformar representaciones negativas de las personas en condición de migración? ¿De qué manera la narración gráfica podría visibilizar vulnerabilidades y potencias en las experiencias migratorias? ¿Cómo la narración gráfica podía construir estrategias que potenciaran la comunicación visual de estas vivencias? Mediante estas preguntas se abordaron los siguientes asuntos principales:

Hipótesis: La narración gráfica abordada mediante procesos colaborativos, tiene el potencial de transformar las representaciones negativas hacia las comunidades migrantes, visibilizar tanto sus vulnerabilidades como sus capacidades de resiliencia, y fortalecer su agencia al permitirles expresar sus experiencias de manera creativa y empoderada.

Para responder a esta hipótesis fue necesario pensar un objetivo general que la recogiera:

Desarrollar una estrategia basada en la narración gráfica para transformar las representaciones negativas hacia las comunidades migrantes, visibilizando sus vulnerabilidades y potencias, y fortaleciendo su agencia a través de procesos de creación colaborativa.

En relación con este objetivo se pensaron las siguientes rutas.

Transformar las representaciones negativas de las comunidades migrantes: La investigación indagó cómo las narrativas visuales podían cuestionar y desmontar los estigmas asociados a las personas migrantes, reemplazando estas imágenes con representaciones más inclusivas, humanizadoras y empáticas. Este enfoque buscó desafiar los discursos xenófobos y estereotipos deshumanizantes promovidos en los medios y en la sociedad.

Visibilizar vulnerabilidades y potencias en las experiencias migratorias: Se exploró cómo las narraciones gráficas podían captar y comunicar tanto las dificultades como las capacidades de resiliencia y creatividad que desarrollaron las personas migrantes. Esto incluyó la representación de sus trayectorias, desafíos emocionales, y los procesos de adaptación e integración en sus nuevos entornos.

Construir estrategias que potenciaran la comunicación visual de estas vivencias: La investigación buscó integrar diversos medios y plataformas para amplificar el alcance y la efectividad de las narraciones gráficas, utilizando enfoques colaborativos que combinaran herramientas digitales y analógicas. Estas estrategias facilitaron la creación de relatos dinámicos y accesibles que resonaran tanto en las comunidades migrantes como en el público general.

El estudio partió de un posicionamiento ético y científico que buscó superar la mera documentación de las vivencias migratorias para pasar a la acción transformadora. A través de una metodología rigurosa, la investigación contribuyó al desarrollo de representaciones más justas que reflejaran la complejidad de las experiencias migratorias y promovieran una comprensión más empática.

Además, esta acción transformadora fortaleció la agencia de las personas migrantes al empoderarlas mediante el arte, permitiéndoles ser autoras y protagonistas de sus propias narrativas. En este sentido, la investigación trascendió el ámbito académico, generando un impacto significativo en las dinámicas sociales y culturales, tanto en Colombia como en contextos internacionales. Así, se avanzó hacia un escenario donde las narraciones gráficas no solo visibilizaron las experiencias migratorias, sino que también promovieron el cambio social y la inclusión cultural.

La tesis comenzó con la realización de una genealogía para recuperar la experiencia del investigador en prácticas de narración gráfica que había llevado a cabo con diferentes comunidades vulnerables de migrantes y desplazadas en Colombia. Como investigación creación aplicada se centró en dos experiencias de práctica con comunidades migrantes: la primera con artistas migrantes que llegaron durante la pandemia a Bogotá y la segunda por colaboración con la Juntanza de Mujeres del Cesar y Casa Caribe Afirmativo, con comunidad LGBTIQ+ migrante en el marco del Programa TransMigrARTS.

A través de estas experiencias, la narración gráfica se consolida como un medio para visibilizar vivencias que a menudo no pueden ser expresadas únicamente mediante palabras. El concepto de "NarratoGrafía", desarrollado en esta investigación, permite dar cuerpo a esas vivencias migratorias a través de una combinación de imagen, texto, contexto y vivencia.

La tesis presenta a través de herramientas de imagen-texto-contexto utilizadas en la experiencia del laboratorio de narración gráfica, como las personas migrantes podían comunicar en su totalidad las vivencias, mostrando aquello que no siempre cabía en las palabras. La imposibilidad de comunicar las vivencias de parte de las personas migrantes durante sus procesos de tránsito—lo que sentían, lo que les sucedía, sus trayectorias y logros—constituyó una de las vulnerabilidades más fuertes en los procesos migratorios. Los recursos visuales de las artes contribuyeron a subsanar estas vulnerabilidades, lo cual se dio a conocer a través de lo que esta tesis denominó como "Narratografía", que abarcó tanto el alcance como las implicaciones de ser migrante en los contextos de pandemia y los contextos globales de cambio climático.

El trabajo sobre la vulnerabilidad se identificó como un tema central. Las vulnerabilidades se intensificaron en las personas en situación de migración debido a la imagen negativa que se divulgaba en los lugares a los que llegaban. Este trabajo se enfocó en el fortalecimiento de la persona a partir de sus experiencias en el tránsito migratorio, indagando imágenes y elementos relacionados con el arraigo que se perdía cuando partían de sus lugares de origen. Para abordar este proceso, se recurrió a la suma de experiencias y prácticas con diferentes medios y materiales que convergieron en los contextos.

Vínculos de materialidades y medios en los contextos de pandemia.

En las últimas décadas, los formatos de creación han evolucionado radicalmente debido a la revolución digital, la cual trasciende la técnica y la producción para transformar también las formas de comunicación y las narrativas. En el contexto latinoamericano y colombiano, esta transformación fue crucial durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a la presencialidad obligaron a buscar nuevas rutas de trabajo creativo. Este contexto evidenció la necesidad de reconfigurar las prácticas artísticas y narrativas, recurriendo a la convergencia cultural y la transmedialidad, conceptos que adquirieron nuevos significados en esta coyuntura.

Henry Jenkins, refiere a los "comportamientos migratorios de las audiencias" (Jenkins, H. 2006) como esa convergencia cultural. En el contexto de la pandemia estos comportamientos no solo reflejan un cambio en cómo se consume contenido, de que parte del mundo viene y como afecta a cada cultura; también para el contexto de esta tesis me cuestiona su lugar en tanto a cómo se producen y comparten experiencias. La convergencia cultural, entendida en su sentido ampliado como el cruce de prácticas, tecnologías y

comportamientos, se convirtió en una herramienta indispensable para conectar a comunidades creativas aisladas físicamente. Por su parte, la transmedialidad, definida como “un relato en el que la historia se desenvuelve por medio de diversos canales y plataformas de comunicación” (Jenkins, H. 2006) se adaptó en la pandemia no solo como estrategia narrativa, sino como una forma de articulación entre los diferentes medios para comunicar y materiales disponibles. Así, las plataformas digitales, herramientas tradicionales y las materialidades del entorno doméstico se combinaron para generar prácticas innovadoras que trascendieron las limitaciones físicas.

Materialidades y su potencial transformador.

La pandemia subrayó la importancia de las materialidades presentes en los hogares. Desde objetos cotidianos hasta herramientas artesanales o tecnológicas básicas, estas materialidades adquirieron un nuevo protagonismo al convertirse en vehículos para la creación. Estas prácticas también implicaron una resignificación de lo que tradicionalmente se entiende como "material creativo", integrando no solo objetos tangibles, sino también experiencias sensoriales, recuerdos y emociones que emergieron de las interacciones con el entorno inmediato.

La creatividad en este contexto no dependió exclusivamente de recursos sofisticados, sino de la capacidad de reconfigurar lo disponible para explorar esas intermedialidades que emergen. Estas interacciones entre materiales, medios y sentidos permitieron la emergencia de formas híbridas de creación, donde el medio digital actuó como un puente que vinculó procesos físicos y sensoriales con plataformas virtuales.

Intersensibilidades en el trabajo creativo colaborativo.

La línea de investigación en ECCPS “está concebida como un laboratorio de investigación-creación de perspectiva crítica, cuyo interés principal de indagación lo constituye el tejido social y político de las sensibilidades o inter sensibilidades y de las estesis¹ o modos del sentir,” (UDFJC, 2016, p 7).

El trabajo colaborativo durante la pandemia generó inter sensibilidades o intercambios-sensibles entendidas como el entrelazamiento de sensibilidades individuales que se potencian mutuamente en contextos de interacción, aun cuando estas interacciones fueran mediadas por tecnologías. En estas dinámicas, los participantes no solo compartieron materialidades tangibles, sino también sensibilidades emergentes, como el reconocimiento de emociones compartidas, el redescubrimiento de prácticas tradicionales y la construcción

¹ Estasis como facultad de los intercambios sensibles-semiósicos a través de los cuales se regenera la vida y se le otorga sentido a la experiencia de existir.” (Mandoky Katya, 2006).

de relatos colectivos. Este entrelazamiento permitió que los procesos creativos se nutrieran de múltiples dimensiones, conectando lo íntimo con lo colectivo y lo material con lo simbólico.

Las relaciones interpersonales son un punto de partida y elementos fundamentales en la creación autopoietica esta deviene de la comprensión de la autopoiesis que hace Maturana y Varela sobre la vida, su capacidad de producir y mantener su propia organización y componentes a través de redes de procesos internos auto organización, auto reproducción lo que es fundamental para comprender la autonomía y adaptabilidad de la vida (Maturana, H., & Varela, F. 1973). Las prácticas auto poieticas por su parte son definidas por la línea en ECCSP como elementos fundamentales de la Creación Investigadora que permiten la indagación auto-crítica de las subjetividades o de dinámicas de la propia existencia con miras a procesos de re-existencia y re-creación.” (UDFJC, 2016, p 10).

En cada parte del proceso dependiendo de cada contexto, se vincularon diferentes materialidades que regularmente las personas tenían a la mano en casa, medios que, sumados a sus experiencias, configuraron esos materiales que estaban en potencia de transformación. Desde las materialidades se identificaron intermedialidades e interacciones que posibilitaron el trabajo creativo. Frente al amplio debate de aplicabilidad del término intermedialidad en la actualidad se toma el siguiente aspecto sobre esta noción vista como: “la influencia mutua, la correlación o la interacción entre dos o más prácticas significantes, donde ninguna de las dos posee mayor jerarquía que la otra y que puede generar una redefinición de cada uno de los medios o prácticas implicados” (Cubillo Paniagua, R. 2013)

Reflexionar sobre este proceso busca revisar las intersensibilidades que emerjan en el trabajo conjunto con los participantes. El lenguaje de la narración gráfica es una práctica que busca contribuir a transformar esa representación negativa que se genera en el propio migrante. El trabajo que consiste en un proceso colaborativo con la comunidad recurre a la escucha de las experiencias, a trabajar sobre el proceso artístico y dar lugar a socializar, a cuestionar cada práctica y cada proceso hecho como lugares para la reflexión. Estas acciones configuraron la práctica artística del Colectivo Trazos y Bordes personas en situación de migración, del cual derivó el proceso de creación del Libro Pasos en el Borde.

Para lograr el objetivo de esta tesis se genera una actividad de hallar las relaciones entre narración gráfica, migración y vulnerabilidad desde experiencias de migración que permitan construir una propuesta de trabajo conjunta con comunidades. - Problematizar el alcance de la transformación y cambios en las representaciones de las comunidades migrantes en Bogotá participantes del proyecto desde la práctica colaborativa. - Aplicar procesos de transformación de la experiencia que indaguen intersensibilidades utilizando recursos contruidos

como lo pueden ser libros objetos, Fanzines, entre otros elementos de mediación con los participantes. - Sistematizar la experiencia revisando e indagando posibles rutas que permitan contribuir a los procesos de trabajo con comunidades migrantes.

Respondiendo a esos objetivos para la construcción de esta estrategia, se inició con un laboratorio artístico realizado durante dos años y medio, con personas en condición de migración quienes compartieron experiencias migratorias a partir del diálogo y ejercicios artísticos. De este proceso surge el libro *Pasos en el Bordo: Relatos de Frontera*, que contribuye a sistematizar esta investigación-creación desde una perspectiva de la narración gráfica en colectividad, creación y a la vez sistematización de esos relatos de experiencias individuales, familiares que construyeron una geografía viva sobre el espacio fronterizo, el libro como objeto se diseña como una cartografía sobre la frontera, permitió comunicar los relatos vividos en las experiencias de personas que cruzan un espacio fronterizo que es amplio y poroso como es el caso de la frontera entre Colombia Venezolana. A partir de este libro creado colectivamente se da una apertura a una colección editorial, en alianza entre los proyectos Narración Gráfica y El Taller Blanco Ediciones, sobre esta colección se generan otros insumos desde la narrativa gráfica que dan sentido a una materialidad transmedia.

A partir de esta experiencia de trabajo y de los primeros hallazgos se indaga en aplicaciones prácticas, la investigación creación aplicada que prepara la experiencia del taller en el marco del proyecto TransMigrARTS; para ello, se consideraron las rutas propuestas resultado de la primera reunión de estructuras e investigadores del consorcio, el antes, el durante y el después, como formas de documentar y dar cuenta de las posibles aplicaciones y experiencias de trabajo.

Organización del presente documento.

El documento de tesis está dividido en seis capítulos, los cuales abordan la relación entre la narración gráfica, las experiencias migratorias y las prácticas artísticas desde un enfoque de creación investigadora y desde la Investigación Creación aplicada ICA. A continuación, se presenta un resumen organizado de cada capítulo y sus contenidos principales:

En el Capítulo 1, se desarrollan los enfoques metodológicos que sustentan la tesis, incluyendo la Creación Investigadora y la Investigación-Creación Aplicada. También se exploran las narrativas sociales, artísticas y gráficas como herramientas para representar y transformar las vivencias migratorias, abordando las problemáticas sociales vinculadas a la migración y la vulnerabilidad desde un enfoque interseccional. Este capítulo plantea un marco general para entender cómo la narración gráfica puede visibilizar y transformar estas experiencias, destacando su potencial para abordar lo indecible.

El Capítulo 2 se centra en la genealogía de las prácticas artísticas desarrolladas por el investigador. Este enfoque permite reflexionar sobre las intersecciones entre las dimensiones sociales y culturales de la narración gráfica, especialmente en contextos vulnerables. Se recuperan experiencias pasadas para mostrar cómo las narrativas generadas desde estas prácticas artísticas contribuyen a posicionar metodológicamente la relación entre narración gráfica, migración y vulnerabilidad. En este sentido, se destaca cómo las personas enfrentan y transforman las situaciones de vulnerabilidad desde sus potencias individuales y colectivas.

En el Capítulo 3, se detalla la implementación del laboratorio en narración gráfica, describiendo su aplicación en los proyectos Pasos en el Borde y Taller de TransMigrARTS. Se analizan hallazgos clave, como el reconocimiento de conceptos recurrentes como transmedialidad, intercambio, experiencia y reflexividad, además de la identificación de las capacidades que las personas en condición de migración utilizan para afrontar la vulnerabilidad. Este capítulo subraya cómo la metodología de narración gráfica se configura como una herramienta efectiva para diseñar experiencias significativas y colaborativas, fomentando tanto la experimentación como la reflexión.

El Capítulo 4 presenta un análisis de los resultados obtenidos, enfocándose en cómo la narración gráfica transforma la comunicación de las vivencias migratorias al revelar aspectos que las palabras no logran expresar, como el anonimato y los silenciamientos culturales. Este capítulo destaca las contribuciones de la investigación-creación aplicada, demostrando cómo estas prácticas permiten explorar nuevas formas de representación y comunicación en contextos de migración.

En el Capítulo 5, se introduce el concepto de NarratoGrafía, una herramienta transmedia que combina texto, imagen y contexto para comunicar experiencias migratorias de manera integral. Se reflexiona sobre las narrativas sociales que circulan en torno a la migración y se ofrecen recomendaciones para trabajar con comunidades migrantes a través de prácticas artísticas visuales. Además, se plantean estrategias basadas en economías solidarias, edición comunitaria y autogestión, resaltando cómo estas dinámicas pueden ser aplicadas en otros contextos para promover el empoderamiento de las comunidades.

Finalmente, el Capítulo 6 presenta las conclusiones generales del proyecto, destacando cómo las prácticas artísticas no solo reflejan, sino que también construyen y transforman identidades culturales. La tesis concluye que la narración gráfica es una herramienta poderosa para articular y visibilizar las experiencias migratorias, ofreciendo un proceso horizontal y colaborativo que fomenta la construcción de tejido social. La propuesta del laboratorio en narración gráfica se proyecta como una estrategia de mediación artística que permite el diálogo y el intercambio de saberes, incentivando la creación de espacios artísticos emergentes que fortalezcan

tanto el conocimiento como el desarrollo experimental. Además, el documento enfatiza la importancia de conectar las narrativas y prácticas artísticas con las identidades culturales y sociales, explorando cómo estas interacciones contribuyen a la transformación de las percepciones públicas sobre la migración y fortalecen las comunidades migrantes a través del arte.

Con la realización de la tesis se incentiva el uso de la narración gráfica como proceso horizontal que permite relatar y revisar la importancia que tienen las prácticas artísticas en las comunidades en la construcción de tejido social. La propuesta del laboratorio es una ruta de mediación artística que se visibiliza como una estrategia colaborativa al permitir el diálogo y el intercambio de saberes. Se proyecta que las comunidades de jóvenes creadores se empoderen desde la construcción de espacios artísticos emergentes o de mediación con comunidades migrantes para llegar a procesos de reflexión que respondan a fortalecer la generación de conocimiento y el desarrollo experimental para solucionar problemáticas sociales. El documento busca que las prácticas aplicadas con comunidad permitan activar e incentivar el uso de economías solidarias desde los procesos de edición comunitaria y autogestión que se generan en los talleres de transformación por ello en los anexos se ofrecen materiales para la aplicabilidad del proceso en otros contextos a partir de los últimos proyectos de ley que se generaron en Colombia durante el desarrollo de esta tesis (Monroy Argumedo, D. 2022).

Revisar desde la genealogía cómo las narrativas y prácticas artísticas se entrelazan con las identidades culturales y sociales, ofrecen un marco para analizar la interacción entre migración y arte.

Las prácticas artísticas no solo reflejan la identidad cultural, sino que también la construyen y transforman (Martinez Thomas, 2014). Este enfoque es crucial porque destaca cómo el arte puede ser un agente activo en la construcción de identidades, especialmente en contextos migratorios donde las experiencias de desplazamiento y adaptación son constantes.

La tesis explora la idea de que las prácticas artísticas sirven como medios para que las comunidades migrantes procesen y expresen sus experiencias de desplazamiento, nostalgia, adaptación y resistencia. La narrativa gráfica, en particular, permite a las personas en condición de migración contar sus historias de una manera visualmente accesible y emocionalmente resonante. Esto no solo ayuda a las personas a articular y comprender sus propias experiencias, sino que también permite a audiencias más amplias empatizar y conectar con estas historias de manera más profunda.

La tesis ha permitido el desarrollo de múltiples productos, incluyendo el libro *Pasos en el Borde: Relatos de Frontera*, una cartografía colaborativa sobre el espacio fronterizo entre Colombia y Venezuela. Este libro, diseñado

colectivamente, no solo contribuye a la visibilización de las experiencias migratorias, sino que también abre nuevas posibilidades para la creación transmedia. La tesis explora cómo la narración gráfica, en su forma transmedia, puede transformar las representaciones sociales de las personas migrantes, cuestionando estereotipos y fortaleciendo la cohesión dentro de las comunidades migrantes.

También la tesis discute cómo las prácticas artísticas pueden desafiar y redefinir las narrativas dominantes sobre la migración. A través de la creación artística, personas en condición de migración pueden resistir las representaciones estereotipadas y negativas, presentando en cambio imágenes y narrativas que reflejan su diversidad, resiliencia y creatividad. Este acto de creación no solo transforma la percepción pública de las comunidades migrantes, sino que también fortalece la identidad y la cohesión dentro de estas comunidades.

Capítulo 1. Marco de la tesis.

En este capítulo se tratarán los problemas de los enfoques, las metodologías y los modos en que se trabajan algunas prácticas artísticas e investigación creación en relación con las problemáticas sociales. Más allá de generar posicionamientos fijos, trata de situar las relaciones de mis prácticas artísticas y los intereses vinculados en este proceso que configuran las inquietudes presentes en la elaboración de este documento de tesis. Es de anotar que estas inquietudes configuran un mapa frente a la experiencia y frente a las perspectivas vinculadas con esta tesis.

1.1. Dos perspectivas de la investigación-creación para este proyecto.

El desarrollo de este proyecto se articuló en torno a dos perspectivas complementarias dentro del marco de la investigación-creación. Por un lado, la creación investigadora, entendida desde la perspectiva del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos y su línea de Estudios Críticos de las Corporeidades, Sensibilidades y Performatividades (ECCSP) bajo la dirección de Sonia Castillo Ballén como: “la creación valorada como ruta metodológica para la investigación, inter-sensibilidades, afectividades, materialidades, procesos auto-poiéticos. donde la actividad creativa se torna en motivo central de la investigación.” (UDFJC. 2016, p 10). Y por otro, la Investigación-Creación Aplicada (ICA), que pone en cuestión dos tipos de producción “una producción de conocimiento sensible en el campo de la investigación en arte, aún poco reconocido y legitimado en la academia, y por otro, una producción de conocimiento sensible que pretende dar respuesta a problemas sociales o sociales” (Martínez Thomas, M. 2023, p 13) se desarrolló en el contexto del proyecto TransMigrARTS. Estas perspectivas coincidieron en su interés por integrar prácticas artísticas con procesos investigativos y transformadores, tanto en los contextos sociales como en las prácticas individuales y comunitarias.

1.1.1. *La investigación creación desde los Estudios Artísticos*

En los estudios artísticos se aborda una diferencia clave entre la investigación creadora y la creación investigadora, dos perspectivas que expanden el campo. Ambas visiones representan enfoques relacionales y transdisciplinarios que buscan descolonizar las nociones tradicionales de conocimiento y producción artística.

La investigación creadora se plantea como una ampliación de los espacios de conocimiento que desafían las formas de producción eurocéntricas y coloniales, buscando generar saberes a partir de las prácticas artísticas y sensibles que se extienden más allá del ámbito académico tradicional. Gómez (2020) la define como una

forma de conocimiento que no está restringida a las metodologías académicas, sino que se basa en prácticas y formas de relación horizontales que valoran los conocimientos situados, ancestrales y colectivos.

Por otro lado, la creación investigadora se refiere a la capacidad del proceso creativo de generar conocimiento a través de la práctica artística misma. En este sentido, la creación no es simplemente el resultado final de un proceso investigativo, sino que es un medio de indagación en sí misma. La creación investigadora permite que el arte se convierta en una herramienta para cuestionar, analizar y explorar las complejidades sociales, políticas y epistemológicas de la contemporaneidad.

Gómez (2020) subraya que la creación investigadora no subordina la práctica artística a un marco investigativo científico, sino que la obra de arte se convierte en "la forma particular de manifestación del pensamiento y el conocimiento sensibles" (p. 75). En este sentido, la creación investigadora reconoce que el arte puede generar nuevas formas de conocimiento a través de sus propios medios y métodos, sin necesidad de adherirse a las estructuras y lógicas de la ciencia.

La creación investigadora también propone una forma de pensar-con, en la que el proceso artístico involucra una relación con el entorno, con otros seres humanos y con la naturaleza. Este enfoque, basado en la interrelación, es fundamental para los estudios artísticos, ya que permite que el conocimiento se genere de manera horizontal, a través de las interacciones entre los artistas, las comunidades y los contextos en los que se desarrollan las prácticas artísticas.

Tanto la investigación creadora como la creación investigadora buscan romper con las jerarquías tradicionales entre arte y ciencia, y ambas son fundamentales para el campo de los estudios artísticos. Sin embargo, mientras que la investigación creadora enfatiza la generación de conocimiento a través de prácticas colectivas, situadas y transdisciplinarias que abarcan el arte, la ciencia y los saberes ancestrales, la creación investigadora se enfoca más en la práctica artística como un medio autónomo de producción de conocimiento sensible.

Ambas perspectivas se complementan en su búsqueda por descolonizar el conocimiento y abrir nuevas posibilidades para la creación artística en diálogo con otras disciplinas y saberes. Como señala Gómez (2020) "La investigación-creación como categoría relacional no tiene la forma de una dicotomía en la que el primer término subordina al segundo; es una categoría dinámica que facilita relaciones horizontales antes que jerarquizaciones" (p. 75).

En este sentido, los estudios artísticos se presentan como un espacio donde ambas formas de conocimiento pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, generando nuevas formas de entender el mundo y de actuar sobre él desde la creación artística.

La comprensión de los estudios artísticos desde las perspectivas de la investigación creadora y la creación investigadora, clave para dismantelar las jerarquías coloniales del conocimiento y para abrir nuevas rutas de exploración y producción de saberes. Ambos enfoques permiten una mayor integración entre el arte, la ciencia y los saberes no académicos, promoviendo una visión transdisciplinaria y decolonial que busca generar formas de vida más justas y sostenibles a través de la creación.

La creación investigadora

La creación investigadora, no se trata solo de crear una obra artística, sino de utilizar el proceso creativo como una herramienta central para la indagación y producción de conocimiento. Castillo Ballén (2020) sostiene que la creación en este marco se enfoca en "los procesos auto-poiéticos" donde la actividad creativa se convierte en el "motivo central de la investigación" (p. 10). Este enfoque subraya la importancia de las inter-sensibilidades, es decir, los intercambios sensibles y afectivos que se producen tanto en las prácticas artísticas como en las prácticas sociales cotidianas.

La investigación no es una actividad que observe el fenómeno desde la distancia, sino que el creador se encuentra inmerso en la práctica, experimentando y produciendo afectos y relaciones a través del cuerpo y las sensibilidades.

Creación como resistencia y re-existencia

Una de las dimensiones más relevantes de la creación investigadora es su poder de resistencia frente a los regímenes bio-políticos que jerarquizan y violentan los cuerpos y sus afectividades. La creación se convierte en una forma de "re-existencia", donde las personas y comunidades no sólo resisten las imposiciones de estos sistemas, sino que crean nuevas formas de vida y relación.

El documento subraya que "toda forma de agresión y daño contra los cuerpos es a la larga daño a la vida misma" (Castillo, 2020, p. 8). Así, la creación investigadora busca reconstruir las sensibilidades colectivas, generando formas de convivencia más equilibradas y justas, tanto en lo humano como en lo no humano. Se refiere al concepto de *bio-estética*, en el cual los seres vivos crean modos de existencia que resisten a la dominación humana (Castillo, 2020, p. 10).

Imaginación radical y fabulación social como ejes de transformación.

Otro elemento clave en la creación investigadora es el concepto de "imaginación radical" como poder transformador de los modos de vida. Castillo Ballén (2020) la define como "el poder instituyente de la imaginación para la transformación de los modos del vivir existentes e instituidos" (p. 11). Esta idea resalta el papel crucial de la imaginación en la creación de nuevos mundos posibles, tanto en la esfera social como en la personal.

La *fabulación social*, por su parte, hace referencia a la capacidad de la creación para generar relatos y experiencias que reconfiguran las relaciones sociales y culturales. La creación investigadora no solo busca resistir lo establecido, sino también reimaginar y recrear las estructuras que definen nuestras vidas.

En el enfoque de la creación investigadora propuesto por la Línea ECCPS en dirección de Sonia Castillo Ballén, permite que la creación se sitúe a partir de métodos autopoieticos en el centro del proceso de investigación. Es un medio a través del cual se generan nuevos conocimientos y sensibilidades, transformando las estructuras sociales y afectivas que condicionan nuestras existencias. La creación no es un fin en sí mismo, sino una ruta metodológica que permite indagar en las inter-sensibilidades y abrir posibilidades de resistencia y re-existencia frente a los regímenes de poder que violentan los cuerpos y las vidas.

El concepto de *investigación-creación* en la perspectiva de la Línea de Estudios críticos de las corporeidades las sensibilidades y las performatividades refleja una visión amplia que aborda tanto las prácticas artísticas como la generación de conocimiento, desdibujando la frontera entre ambas y destacando la interrelación entre la investigación y la creación.

En *Diálogos sobre investigación-creación*, se describe la investigación-creación como un proceso flexible que no sigue un único método predeterminado. En lugar de ser lineal, es circular, y está profundamente conectado con los contextos cotidianos y creativos del artista-investigador. El enfoque aquí es holístico, integrando praxis, teoría y reflexión en una relación continua entre la creación y la investigación. Como se menciona, "la investigación-creación es una propuesta de no método único, porque ella misma es, en su proceso, una impredecible manera de acercarnos a la creación por la flexibilidad con que se abordan los procesos y los resultados de sus producciones" (Castillo, 2016, p. 15).

El proceso de investigación-creación no solo implica la creación de obras o imágenes, sino también la transformación del propio sujeto, quien se convierte en un "actor-lector del mundo", capaz de interactuar de

nuevas maneras con su entorno a través de los aprendizajes sensibles, académicos y sociales adquiridos durante el proceso creativo (Castillo, 2016, p. 7).

Además, la creación no está subordinada a la investigación, sino que ambas se entrelazan y nutren mutuamente. Esta perspectiva circular se define como creación-investigación-creación, donde cada instancia del proceso es parte de un todo orgánico que involucra a la comunidad y las sensibilidades del artista.

Relación con el arte y las ciencias:

Un punto clave del debate en torno a la investigación-creación es la falsa dicotomía entre ciencia y arte. El documento *Algunas consideraciones sobre investigación-creación* critica la fragmentación que se da en las instituciones académicas, donde se entiende la investigación como un campo separado de la creación. Sin embargo, la investigación-creación desafía esta visión, proponiendo que ambas actividades son interdependientes y que el conocimiento se genera tanto a través de la obra como de la indagación crítica de los procesos creativos. Según Castillo (2015), "tanto la actividad de la investigación como la actividad de la creación no son ajenas a realidades humanas en estas sociedades del conocimiento" (p. 83).

El concepto de investigación-creación presentado por Castillo subraya la importancia de un enfoque flexible y dinámico que reconozca el valor tanto de la creación artística como de la investigación académica. Este enfoque permite una mayor comprensión del arte no solo como un producto estético, sino como una herramienta de reflexión crítica y de transformación social. Además, plantea que la creación artística es un campo de conocimiento en sí mismo, capaz de dialogar y enriquecer otros saberes.

Este enfoque circular y holístico también resalta la importancia de la experiencia corporal y sensorial, que se convierte en un medio de investigación y creación. El cuerpo del artista-investigador no solo produce obras, sino que también está inmerso en un proceso continuo de autoexploración y aprendizaje, donde la experiencia sensorial juega un papel clave en la generación de conocimiento (Castillo, 2015, p. 85).

El cuerpo como eje central en la investigación-creación.

En sus escritos, Castillo destaca la importancia del cuerpo no solo como objeto de estudio o representación, sino como un sujeto activo y agente de conocimiento en sí mismo. El cuerpo del artista-investigador es tanto el medio como el método a través del cual se exploran y cuestionan las dinámicas sociales, culturales y políticas.

En "Modos de relación sintiente: Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades", Castillo (2015a) señala:

"Sentir es una acción política que aprendemos a ejercer a partir de procesos previos de formación y educación, así como de reproducciones e incorporaciones que llevamos a cabo a partir de la interacción cotidiana con las disposiciones y órdenes corporales de los ámbitos sociales y culturales en que habitamos" (p. 133).

Este enfoque resalta cómo el cuerpo del artista-investigador es moldeado por contextos socio-culturales, pero también cómo puede convertirse en una herramienta para cuestionar y transformar esos mismos contextos a través de prácticas performativas y creativas. Aspecto clave para esta tesis y de la decisión de tomar la genealogía como una de las rutas autopoieticas propuestas desde la línea.

El performance como método de indagación corporal.

El performance es destacado por Castillo como una ruta metodológica que permite al artista-investigador explorar las "formas hegemónicas de relación sintiente" y proponer alternativas a través de la experiencia corporal directa. En este sentido, el cuerpo se convierte en el espacio donde se materializan y desafían las normas sociales.

Castillo (2015a) afirma que "Desde una práctica creativa reflexionada, el texto presenta una crítica sobre la condición política del sentir y esboza el performance como camino para interrogar los modos de relación sintiente hegemónicos aprendidos y poco reflexionados desde las artes" (p. 132).

Esto implica que el cuerpo del artista-investigador no solo participa en la creación artística, sino que es esencial en la generación de conocimiento y en la crítica de las estructuras sociales que condicionan nuestras experiencias sensoriales y emocionales.

La inter sensibilidad y el cuerpo sintiente.

Otro concepto clave en los escritos de Castillo es el de inter sensibilidad, que se refiere a los intercambios sensibles que ocurren entre individuos y colectivos. El cuerpo del artista-investigador es fundamental en la exploración de estas inter sensibilidades, ya que a través de su experiencia sensorial puede acceder a nuevas formas de comprensión y relación con el mundo.

En *Una mirada sobre el giro corporal en Colombia*, Castillo (2015b) señala: "Los modos en que se han producido los conocimientos críticos respecto al cuerpo en las artes, han enfatizado en las estrategias para la indagación de la experiencia, sobre todo referida a los intercambios de las sensibilidades, las intersensibilidades, en niveles de las subjetividades y las colectividades" (p.10).

Aquí, el cuerpo del artista-investigador es visto como un puente entre lo individual y lo colectivo, capaz de generar reflexiones que trascienden la experiencia personal y afectan a la comunidad.

El cuerpo como medio de resistencia y transformación.

Castillo también explora cómo el cuerpo del artista-investigador puede ser un medio de resistencia frente a las estructuras de poder y las normatividades sociales. A través de prácticas performativas, el artista-investigador puede desafiar y desestabilizar las convenciones establecidas.

En "De la acción política a la performance: una reflexión respecto de las intersensibilidades performativas", Castillo (2021) reflexiona sobre el trabajo de artistas que han utilizado su cuerpo como herramienta de protesta y transformación "El texto se aborda como un ejercicio interpretativo del trabajo creativo de tres artistas representantes del arte femenino en Colombia [...] se develan intersensibilidades performativas que configuran síntomas de un modo de energía colectiva" (p. 237).

Este enfoque destaca el poder del cuerpo del artista-investigador para generar cambios sociales y culturales, convirtiéndose en un agente activo en la construcción de nuevas realidades que trascienden las fronteras disciplinarias.

Este enfoque resalta la importancia de reconocer al cuerpo como un agente activo en los procesos de investigación y creación, y abre nuevas posibilidades para comprender y abordar las dinámicas sociales y culturales desde una perspectiva encarnada y sensible.

1.1.2. La investigación creación aplicada ICA:

La Investigación-Creación Aplicada (ICA) representa una modalidad emergente que integra prácticas artísticas y procesos de investigación para abordar problemáticas sociales y culturales. Según Martínez Thomas, este enfoque trasciende los tradicionales de la investigación académica al integrar prácticas artísticas en contextos específicos con fines sociales y de transformación cultural (Martínez Thomas, 2023). Esta perspectiva se consolida en un contexto de cambios significativos en el sistema educativo, como la estructuración de los programas de Licenciatura, Maestría y Doctorado tras el proceso de Bolonia, así como la creación de centros de excelencia que legitiman el lugar del arte en la academia (Martínez Thomas, 2023 p10).

Sin embargo, la ICA no está exenta de tensiones. Por un lado, Martínez Thomas subraya que las Escuelas de Arte la investigación “no obedecen necesariamente a los estándares académicos de las universidades y se definen más por una lógica creativa que discursiva” (Martínez Thomas, 2023, p. 12). Por otro lado, se cuestiona si esta modalidad reduce el arte a “prototipos” o “marcas” reproducibles, limitando su espontaneidad y libertad

creativa (Martínez Thomas, 2023, p. 14). Estas tensiones reflejan una dicotomía entre la investigación fundamental, definida como “trabajos originales realizados sin que se prevea una aplicación práctica inmediata”, y la investigación aplicada, que “se orienta hacia una meta u objetivo práctico determinado” (Martínez Thomas, 2023, p. 13), partiendo de las nociones aportadas por el Manual de Frascati (OECD, 2015)

Casos como la plataforma CRISO, que desarrolla dispositivos artísticos inmateriales que permiten nuevas interacciones y contribuyen al desarrollo de la investigación (Martínez Thomas, 2023), y el programa TransMigrARTS, basado en la hipótesis de que “las artes escénicas pueden contribuir a transformar y mejorar los modos de vida de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad” (Transmigrarts, 1 Junio 2022), muestran cómo el arte puede pensarse como una herramienta para la transformación social.

Desde esta perspectiva, la investigación creación aplicada replantea el rol del artista-investigador como un agente de cambio, promoviendo una reflexión crítica y una intervención activa en su práctica artística. La investigación-acción desarrollada en Francia ha contribuido a contrarrestar esas dicotomías como señala Bruneau y Villeneuve, “la investigación-acción es un proceso que integra tanto la reflexión como la acción, permitiendo al artista-investigador intervenir directamente en su práctica para generar cambios significativos” (2007, p. 256). Así, la ICA se posiciona como un enfoque metodológico capaz de transformar no solo los procesos artísticos, sino también los contextos sociales en los que se inserta.

Conceptos Clave: Dispositivo Artístico e Intermedial.

El concepto de dispositivo artístico, propuesto en la Crítica de los Dispositivos de la Escuela de Toulouse, es fundamental para comprender la investigación-creación aplicada. Este enfoque, inspirado en Foucault y Deleuze, considera no solo el contenido de una obra, sino también la disposición técnica y simbólica de sus elementos. Según Martínez Thomas, un dispositivo artístico integra "elementos heterogéneos que interactúan para generar efectos en el espectador o receptor en un espacio-tiempo determinado" (Martínez Thomas, 2023, p. 17).

Por su parte, el dispositivo intermedial amplía esta idea al combinar medios artísticos y tecnológicos, creando una experiencia estética más compleja. Martínez Thomas señala que las relaciones técnicas, pragmáticas y simbólicas no se pueden diferenciar en un acercamiento dispositivo, ya que los medios interactúan para enriquecer la obra (Martínez Thomas, 2014, p. 7).

Programa TransMigrARTS.

El programa TransMigrARTS es un ejemplo paradigmático de la investigación-creación aplicada en acción. Este proyecto, desarrollado en cuatro países, parte de la premisa de que "las artes escénicas pueden contribuir a reparar los modos de existencia que han sido adscritos a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad" (Martínez Thomas, 2023, p. 19).

Mediante talleres artísticos, TransMigrARTS busca promover la cohesión social y la reparación emocional de los migrantes. Según Martínez Thomas, esta iniciativa "transforma las condiciones de vida de los migrantes desde una perspectiva artística, utilizando el arte como un espacio de intervención social" (Martínez Thomas, 2023, p. 19). Este proyecto refleja el potencial transformador del arte cuando se integra en contextos específicos y responde a necesidades urgentes.

Reflexión sobre Innovación y Arte.

Una de las preguntas clave que plantea Martínez Thomas es si la innovación es esencial para las artes y cómo estas pueden contribuir a Re imaginar la innovación. La autora, citando a Paquin et Noury, "el interés de trabajar con artistas es doble: tanto en relación con el objeto mismo, como con los métodos innovadores que los artistas pueden aportar" (Martínez Thomas, 2023, p. 20).

Desde esta perspectiva, el arte no solo tiene un valor estético, sino también un poder transformador capaz de generar nuevas formas de interacción, cohesión y creación en contextos sociales y culturales. La capacidad del arte para innovar reafirma su papel como un agente de cambio en la sociedad contemporánea.

Ya en El teatro aplicado un caso de marginalidad ideológica, propuesto por Martínez (UNED., 28 jun 2017)., planteaba tres ejes del teatro aplicado de los cuales se recuperan para esta tesis: el taller para comunicar mejor, la apuesta por generar un dispositivo como forma de trabajo, y en este caso la transferencia del teatro aplicado hacia una narrativa gráfica aplicada. Se instala entonces la posibilidad de instalar esta tesis en un giro epistemológico que permita generar vías a la Investigación creación aplicada ICA

Desde estas perspectivas se sitúa la tesis tanto con el aporte al consorcio TransMigrARTS desde la aplicación del taller y se inscribe al aporte que pueda dar lugar a los métodos en la aplicación e innovación en contextos sociales; se inscribe al arte como herramienta que resalta su capacidad para introducir nuevos enfoques y metodologías en contextos sociales, culturales y educativos. La innovación en la ICA trasciende el ámbito artístico, demostrando su potencial como agente transformador en múltiples esferas.

1.2. Problemáticas sociales derivadas de la migración

A partir del contexto migratorio y de la incidencia social que me ha permitido la práctica en torno a la narración gráfica opte por esta tesis, en primer lugar, para aportar a la mejora de las vulnerabilidades generadas por las situaciones que enfrentan las personas migrantes en sus tránsitos. Para entender más a fondo las problemáticas que afectan a los migrantes es necesario comprender algunas dinámicas históricas, económicas y políticas que estructuran las relaciones entre países emisores y receptores de migrantes.

Una de las raíces que ha derivado problemáticas se encuentra con el colonialismo y la desigualdad histórica Según Fanon (1961)

"La violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha ritmado incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas, que ha demolido sin restricciones los sistemas de referencias de la economía, los modos de apariencia, la ropa, será reivindicada y asumida por el colonizado desde el momento en que, decidida a convertirse en la historia en acción, la masa colonizada penetre violentamente en las ciudades prohibidas" (p. 19).

El colonialismo estableció las primeras bases de las desigualdades globales que afectan a las migraciones contemporáneas. Durante siglos, las potencias coloniales explotaron los recursos y mano de obra de los países colonizados, lo que creó dependencias económicas y desigualdades estructurales que siguen afectando hoy en día. Como resultado, muchos países que eran colonias ahora enfrentan condiciones económicas que los obligan a enviar mano de obra migrante al extranjero para sobrevivir. "el mundo poscolonial había conservado formas de colonialismo que se reflejaban en la manipulación, la explotación, la expropiación cultural y las desigualdades." (Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, 2023, p. 4).

El colonialismo y sus secuelas han sido factores clave en la configuración de las actuales dinámicas migratorias y de desigualdad. Durante la época colonial, los recursos naturales y humanos de las colonias fueron explotados para beneficiar a las potencias colonizadoras, creando estructuras de dependencia económica que perduran en la actualidad. Esta explotación ha dejado profundas huellas en los países del sur global, muchos de los cuales son ahora grandes emisores de migrantes. La globalización ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, tanto dentro de los países como entre ellos, lo que ha llevado a millones de personas a migrar en busca de mejores oportunidades

El sistema económico global actual, basado en el neoliberalismo, ha exacerbado las desigualdades entre los países del norte y el sur global. La liberalización del comercio, la desregulación y la privatización han

beneficiado principalmente a las economías más desarrolladas, mientras que han dejado a muchas naciones en desarrollo con pocas alternativas más allá de depender de industrias extractivas y de mano de obra barata. Esta desigualdad estructural genera las condiciones para la migración, ya que las personas buscan mejores oportunidades en países que han acumulado riqueza a costa de la explotación económica global.

Según el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos. Argos. (2021):

“Dadas las condiciones generadas por el contexto neocolonial, en esta etapa de globalismo neoliberal (y de respuestas sociales y políticas a ésta), se han hecho borrosas las distinciones entre migración voluntaria e involuntaria [...] Este proceso ha profundizado la migración laboral hacia los centros capitalistas más “estables” (Estados Unidos, Europa “occidental”, Japón), como parte de las crisis socioeconómicas inducidas en la periferia, derivando en la mercantilización de la fuerza laboral migrante.”(p8)

Por lo anterior se encuentran acuerdos comerciales desiguales, ante ello la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recoge Resumen de la mesa redonda sobre las consecuencias negativas de las secuelas del colonialismo en el disfrute de los derechos humanos que: el colonialismo no solo saqueó recursos naturales y humanos, sino que también dejó a los países del sur global atrapados en sistemas económicos desiguales que perpetúan la pobreza, la dependencia y las desigualdades estructurales. (Informe del secretario general de las Naciones Unidas, 2023).

Muchos acuerdos comerciales entre los países del norte global y del sur global perpetúan estas desigualdades. Por ejemplo, tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, TLC en Colombia) han facilitado el acceso a los mercados y recursos de los países más pobres, al tiempo que han destruido economías locales, como la agricultura en México, lo que ha llevado a un aumento en la migración hacia Estados Unidos. “los legados del colonialismo siguen conformando la economía mundial, y que los métodos de extracción, producción y consumo eran el núcleo de la crisis ecológica” OHCHR. (2021).

El aumento de las migraciones a su vez conlleva a políticas de migración restrictivas Las políticas migratorias restrictivas en los países desarrollados crean una paradoja: dependen de los migrantes para trabajos esenciales, pero los mantienen en condiciones precarias, perpetuando su explotación (De Genova, 2015, p. 29).

A pesar de que los países desarrollados dependen en gran medida de la mano de obra migrante para sectores clave de sus economías, han implementado políticas migratorias restrictivas que criminalizan y marginan a los

migrantes. Estas políticas no solo aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, sino que también perpetúan la desigualdad al beneficiarse de su trabajo mientras les niegan derechos plenos.

En la mesa redonda sobre las consecuencias negativas de las secuelas del colonialismo en el disfrute de los derechos humanos. “los problemas de derechos humanos derivados del legado colonial agravaban las crisis actuales, desde la pandemia de COVID-19 hasta el cambio climático. (Informe del secretario general de las Naciones Unidas, 2023, p 10)

El cambio climático es otra causa estructural que impulsa la migración y exacerba las desigualdades. “Los efectos desproporcionados del cambio climático en el sur global reflejan las desigualdades históricas: aquellos que menos han contribuido a la crisis climática son los que más sufren sus consecuencias, lo que impulsa nuevas oleadas de migración” (Martinez-Alier, 2017, p. 98). Los países del sur global, que han contribuido menos al calentamiento global, son los más afectados por sus consecuencias, en una gran medida ha provocado el desplazamiento forzoso de comunidades enteras debido a desastres naturales, pérdida de tierras cultivables y acceso limitado al agua.

Finalmente, las intervenciones militares y los conflictos en regiones como Medio Oriente y África, en gran parte fomentados o apoyados por potencias occidentales, han causado desplazamientos masivos. “Las intervenciones militares extranjeras no solo generan inestabilidad en regiones ya vulnerables, sino que también provocan flujos migratorios forzados, que a menudo terminan siendo gestionados por los mismos países que fomentan los conflictos” (Escobar, 2018, p. 121).

Estos conflictos son a menudo el resultado de la lucha por recursos y el control geopolítico, lo que lleva a que millones de personas se vean forzadas a huir de sus territorios e inclusive de sus países de origen, esta situación se ha presentado durante décadas en Colombia a raíz del conflicto armado interno que tuvo un cese importante durante la firma del acuerdo de paz. Aunque hoy en día continúa el conflicto en regiones donde actúan disidencias y redes que mantienen el control del narcotráfico en los territorios.

1.2.1. Dimensiones de la migración

La reflexión sobre la migración desarrollada por los académicos Roger Norum y Alejandro Reig, en *Migrantes* exploran las dinámicas móviles y fluidas de la migración, más allá de las tradicionales nociones estáticas y territoriales. Este enfoque permite una comprensión más holística y compleja de las experiencias migratorias, enfocándose en el constante movimiento y transformación de personas en condición de migración y sus contextos (Reig, A., & Norum, R. 2019).

Norum y Reig plantean que la migración no puede ser entendida únicamente como un desplazamiento de un punto A a un punto B. En lugar de eso, la migración es un proceso continuo de tránsito en el que personas en condición de migración están en constante movimiento, tanto física como simbólicamente. Esta perspectiva no solo abarca el viaje físico, sino también las transiciones culturales, sociales y emocionales que experimentan personas en condición de migración.

A partir de lo anterior, este concepto puede ser valorado desde estas dimensiones:

- **Física:** El desplazamiento geográfico de un lugar a otro.
- **Temporal:** Las etapas y duración del proceso migratorio.
- **Cultural:** La adaptación y transformación de prácticas culturales e identidades.
- **Social:** Las redes y relaciones sociales que se forman y reforman.
- **Emocional:** Los sentimientos de pérdida, esperanza, ansiedad y pertenencia.

A estas dimensiones el enfoque de Norum y Reig al abordar la reflexión sobre la identidad reconocen factores como: etnicidad, raza y género, para la tesis se hace necesario complementar desde esta interseccionalidad asuntos como clase, y estatus legal; factores que influyen también en las experiencias migratorias. Esta perspectiva destaca la complejidad de las vivencias migratorias, donde las personas enfrentan múltiples capas de desafíos y oportunidades.

Para estudiar la migración en tránsito, Norum y Reig abogan por una metodología que capture las narrativas y experiencias de personas en condición de migración en sus propios términos. Esto implica una inmersión profunda en las comunidades migrantes, observando y participando en su vida cotidiana para comprender mejor sus trayectorias y transformaciones.

El uso de narrativas y testimonios personales es fundamental para explorar la migración como un proceso de tránsito. A través de historias de vida, diarios y entrevistas, se pueden capturar las diversas etapas y dimensiones de la migración, así como las formas en que personas en condición de migración negocian y reinterpretan sus identidades y pertenencias.

1.2.2. El problema de la migración en el Contexto Latinoamericano

En América Latina y el Caribe, la migración ha sido una constante histórica y respuesta a múltiples factores como conflictos armados, crisis económicas y desastres naturales. Norum y Reig argumentan que el concepto

de migración en tránsito es especialmente relevante en esta región, donde las migraciones son complejas y multifacéticas (Reig, A., & Norum, R. 2019).

Desplazamiento Forzado: Las migraciones internas y transfronterizas debido a la violencia y el conflicto armado, así como el desplazamiento de poblaciones en Colombia.

Migración Económica: Los movimientos de personas en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida, como las oleadas actuales migratorias de venezolanos a países vecinos.

Crisis Climática: Las migraciones inducidas por el cambio climático y la degradación ambiental, que afectan a comunidades rurales y costeras.

El Desplazamiento Forzado en Colombia: Un Fenómeno de Fragmentación Social.

El desplazamiento forzado en Colombia es una de las consecuencias más visibles del conflicto armado interno, que por décadas ha desarraigado a millones de personas. Según el documento *Un país que huye* (CODHES, 1999), más de un millón de personas han sido desplazadas dentro del país debido a la violencia, configurando una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. La mayoría de los desplazados son mujeres, niños y niñas, quienes representan el 65% de la población afectada, destacándose como los más vulnerables en esta problemática (CODHES, 1999, p. 1).

Este fenómeno está profundamente relacionado con dinámicas de control territorial, despojo de tierras y proyectos económicos, como se detalla en el análisis de CODHES. En su segundo volumen (2003), se describe cómo los actores armados, tanto legales como ilegales, han utilizado el desplazamiento como estrategia de guerra, obligando a las comunidades a abandonar sus hogares bajo amenazas, masacres y violencia sistemática. Esto ha resultado en una redistribución demográfica que afecta principalmente a zonas rurales y fronterizas (CODHES, 2003, p. 4).

Impactos en el Tejido Social y Económico

El desplazamiento no solo implica la pérdida de territorio, sino también la destrucción del tejido social. Familias enteras quedan fragmentadas, comunidades indígenas y afrodescendientes pierden su conexión con la tierra, y los lazos sociales se debilitan. Además, las personas desplazadas enfrentan condiciones de exclusión en los centros urbanos, donde la falta de políticas integrales de atención las condena a la precariedad (CODHES, 2003, pp. 7-8).

Por otro lado, la violencia asociada al despojo de tierras ha favorecido la concentración de estas en manos de unos pocos, alimentando aún más la desigualdad estructural en el país. Esta realidad también ha llevado a que Colombia enfrente desafíos significativos en el diseño e implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales del desplazamiento y promuevan soluciones duraderas (CODHES, 1999, pp. 3-4).

A pesar de los esfuerzos de organismos como CODHES y UNICEF para visibilizar y atender esta problemática, los avances han sido limitados. La falta de cumplimiento de los principios rectores sobre desplazamiento interno, reconocidos en el bloque de constitucionalidad colombiano, ha dejado a las personas desplazadas en una situación de vulnerabilidad constante (CODHES, 2003, p. 12).

El *Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular* se aprobó en diciembre de 2018 como el primer acuerdo intergubernamental bajo el auspicio de las Naciones Unidas, estableciendo como prioridad "el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, en todas las fases del ciclo migratorio" (*Monitoreo y Seguimiento sobre el Proceso de Implementación del Pacto Global de Migraciones en los Países de la Región Andina*, 2022, p. 6).

En países de la región andina como Colombia, la migración se ha visto impactada por diversos factores, incluyendo crisis humanitarias y económicas. Por ejemplo, la migración venezolana ha creado un escenario de "tremenda urgencia", con recursos internacionales canalizados hacia operaciones de asistencia en los países receptores. Sin embargo, persisten desafíos como la integración de migrantes en las políticas nacionales y su acceso a derechos básicos como la salud y la educación (p. 12).

La migración climática.

Es un fenómeno creciente que afecta a diversas regiones del mundo, incluido Colombia. Según el informe *Migración climática y ambiental: Apuntes sobre avances en el caso de Colombia*, la relación entre el cambio climático y la movilidad humana es compleja, incluye tanto migraciones internas como internacionales motivadas por desastres naturales, degradación ambiental y condiciones climáticas extremas. En 2022 y 2023, desastres relacionados con el clima desplazaron a millones de personas a nivel global, incluidos 8,7 millones por desastres internos, un fenómeno que también afecta a Colombia (Migración Colombia. 2024, p. 5)

La migración climática se define como el movimiento de personas motivado predominantemente por cambios en el entorno debido a efectos del cambio climático. Estos movimientos pueden ser temporales o permanentes, internos o transfronterizos. En el caso colombiano, los desastres ambientales han generado

desplazamientos, agravando las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas (Migración Colombia. 2024, p. 8)

La migración relacionada con el clima se ve influida por factores económicos, sociales y políticos. Estos incluyen la pérdida de medios de vida, conflictos por recursos naturales y la falta de adaptación al cambio climático. Además, señala que las regiones densamente pobladas podrían volverse inhabitables bajo escenarios de altas emisiones, lo que incrementaría los desplazamientos masivos en el futuro (Migración Colombia. 2024, p. 6)

Desafíos Identificados.

Uno de los principales obstáculos ha sido la participación limitada de la sociedad civil en los procesos nacionales debido a restricciones de movilidad durante la pandemia de COVID-19. Según Pamela Villalobos, oficial de la CEPAL, "la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales fue prácticamente nula porque estábamos en pleno proceso de restricción de movilidad" (p. 10).

El desplazamiento forzado en Colombia no es solo un síntoma del conflicto armado, sino también un reflejo de las profundas desigualdades y exclusiones que han caracterizado la historia del país. Abordar la migración requiere un enfoque integral que combine la prevención, la atención humanitaria inmediata y la reconstrucción del tejido social.

1.3. Las vulnerabilidades de las personas migrantes

Dado lo expuesto anteriormente la migración, como fenómeno global, refleja profundas desigualdades estructurales que se entrelazan con dinámicas sociales, económicas, políticas y ambientales. En el caso colombiano, este proceso se caracteriza por un contexto histórico de desplazamiento interno debido al conflicto armado, mientras que más recientemente, la nación enfrenta retos como país receptor de migrantes internacionales, especialmente venezolanos. Las personas migrantes enfrentan múltiples vulnerabilidades que incluyen discriminación, acceso limitado a derechos básicos, precariedad laboral, violencia de género y riesgos asociados a la falta de políticas de protección adecuadas. A estos hechos se suman factores emergentes como el cambio climático, que impulsa nuevos flujos migratorios internos y transfronterizos. Este primer marco busca sistematizar estas vulnerabilidades, destacando la necesidad de acciones integrales que respondan de manera efectiva a las complejidades del fenómeno migratorio.

Implica reconocer los condicionamientos a los que están sometidas las personas y, al mismo tiempo, situar esta categoría en los tránsitos que experimentan. Analizar las vulnerabilidades en tiempos de crisis también implica identificar sus orígenes, los cuales están estrechamente vinculados con factores como las condiciones de género, las desigualdades sociales, los aspectos poblacionales y la pobreza, elementos con los cuales la tesis establece un diálogo crítico.

Para abordar el concepto de vulnerabilidad se consideran los aportes de Navarro et al. 2022 & Rossignol *et al.*, 2015: “La vulnerabilidad se considera como la combinación de tres componentes: la exposición diferencial a factores de estrés (amenazas), la sensibilidad diferencial de los mismos (susceptibilidad, predisposición) y la capacidad diferencial a responder en el momento, a adaptarse o a recuperarse de los impactos” Citados en (Navarro C, 2024)

La pandemia de Covid-19 puso en relieve y amplificó las vulnerabilidades de las personas migrantes. En diciembre de 2019 el mundo se paralizó a partir de un pequeño brote de neumonía originado en la ciudad de Wuhan. Este contexto originado desde una ciudad ubicada en otro lugar del mundo nos demuestra como lo local afecta lo global. ha demostrado que la migración no se detiene; se transforma. Las restricciones de movilidad, la pérdida de empleos y la amenaza a la salud crearon vulnerabilidades profundas y forzaron a las personas a adaptarse de nuevas maneras “toda vulnerabilidad es experimentada en el cuerpo, ya sea su fuente inherente o situacional” (Mackenzie, Rogers y Dodds 2014, p. 8). La migración y la vulnerabilidad son experiencias multifacéticas que involucran adaptación, resiliencia y transformación de identidades y comunidades.

Desde la experiencia de migración se ha identificado que las personas no pueden comunicar las representaciones de sus vivencias de ser migrantes, por medio al rechazo, la exclusión y por las imágenes que guarda el concepto migrante. La OIM define la vulnerabilidad en el contexto de la migración tomando como referencia el texto *Vulnerabilidad: El Entorno Social, Político y Económico de los Desastres* como “la falta de capacidad de una persona o comunidad para anticipar, [Sobrevivir] resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural” (Blaikie et al 1996) o inducida por el hombre. En el caso de personas en condición de migración, esta vulnerabilidad puede estar relacionada con factores como la falta de acceso a servicios básicos, la exposición a la explotación y el abuso, e incluso al riesgo de muerte, situación que fue amplificada durante la pandemia. La vulnerabilidad para el Ministerio de ambiente en Colombia frente al cambio climático es la “susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023)

Frente a estas fragilidades sociales, económicas e institucionales se ha discutido la vulnerabilidad en el contexto de la precariedad y la interdependencia humana. Aunque este enfoque no es exclusivamente sobre la migración, las ideas sobre la vulnerabilidad corporal y social son aplicables para entender cómo personas en condición de migración son particularmente vulnerables debido a su exposición a la violencia, la explotación y la exclusión social. “La precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de faltas de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte” (Butler, 2009, p. 46).

Dado que toda vulnerabilidad es experimentada, es sentida en el cuerpo y ello sumado falta de redes de apoyo y condiciones de adaptabilidad surge una desigualdad, esta desigualdad genera silenciamientos que hacen parte de una “vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno” (Busso. 2001, p 8); esta desigualdad está relacionada con una menor capacidad de poder *comunicar*. Este es el elemento clave que puede ser trabajado desde la aplicación de los talleres y las experiencias que diseña esta tesis.

En estas vulnerabilidades se encuentran la incomunicabilidad de las experiencias y de las condiciones de las personas en sus tránsitos, lo cual requiere de herramientas para abordar de la manera más cercana estas experiencias, en narrativas que las recuperen y transformen

Vulnerabilidades Estructurales.

Estas están relacionadas con las condiciones económicas, sociales y políticas que llevan a la migración o que la dificultan:

- Desigualdades socioeconómicas históricas: El legado del colonialismo y el neoliberalismo ha creado economías dependientes y frágiles, especialmente en el sur global. Esto obliga a muchas personas a buscar mejores oportunidades en otros países.
- Impacto de las crisis económicas y humanitarias: Por ejemplo, la migración venezolana hacia Colombia responde a la crisis económica y política en Venezuela, donde la falta de servicios básicos y oportunidades ha obligado a millones a desplazarse.
- Cambio climático: El aumento de desastres naturales y la degradación ambiental incrementan los desplazamientos forzados, especialmente en regiones rurales de Colombia.
- Conflicto armado: En Colombia, el desplazamiento interno sigue siendo una de las principales causas de movilidad, afectando principalmente a comunidades rurales e indígenas.

Vulnerabilidades Sociales.

Se relacionan con la exclusión y la discriminación que enfrentan los migrantes en las sociedades receptoras:

- Discriminación y xenofobia: Los migrantes enfrentan actitudes hostiles y rechazo en los países receptores, dificultando su integración.
- Acceso limitado a derechos básicos: Muchos migrantes carecen de acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda, especialmente si son indocumentados.
- Precariedad laboral: Los migrantes suelen ocupar empleos informales o mal remunerados, exponiéndose a explotación laboral y condiciones inadecuadas.

Vulnerabilidades Jurídicas.

Refieren a las limitaciones en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes:

- Falta de documentación: Los migrantes indocumentados enfrentan barreras para acceder a servicios básicos y protecciones legales.
- Restricciones en las políticas migratorias: Las políticas de securitización priorizan el control de fronteras sobre la protección de derechos, dejando a los migrantes en condiciones precarias.
- Desigualdad en la implementación de marcos legales: Aunque iniciativas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia representan un avance, su implementación enfrenta desafíos logísticos y de recursos.

Vulnerabilidades Psicosociales.

Estas están vinculadas al impacto emocional y psicológico de la migración:

- Separación familiar: Muchas personas migrantes se ven obligadas a dejar atrás a sus familias, generando tensiones emocionales y afectivas.
- Traumas relacionados con el desplazamiento: El desarraigo, las experiencias de violencia y la incertidumbre generan altos niveles de estrés y ansiedad en las personas migrantes.
- Pérdida de identidad cultural: Los migrantes a menudo enfrentan un choque cultural en los países receptores, lo que puede dificultar su adaptación.

Vulnerabilidades Género-Sensitivas.

Las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+ enfrentan riesgos específicos en los procesos migratorios:

- Violencia de género: Las mujeres migrantes son más propensas a sufrir abuso sexual, explotación y trata de personas durante su tránsito y en los países receptores.
- Desigualdad en el acceso a recursos: Las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a empleos seguros, educación y servicios de salud, particularmente en situaciones de desplazamiento forzado.
- Discriminación múltiple: Las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación tanto por su identidad de género o sexualidad como por su condición de migrantes.

Vulnerabilidades Contextuales.

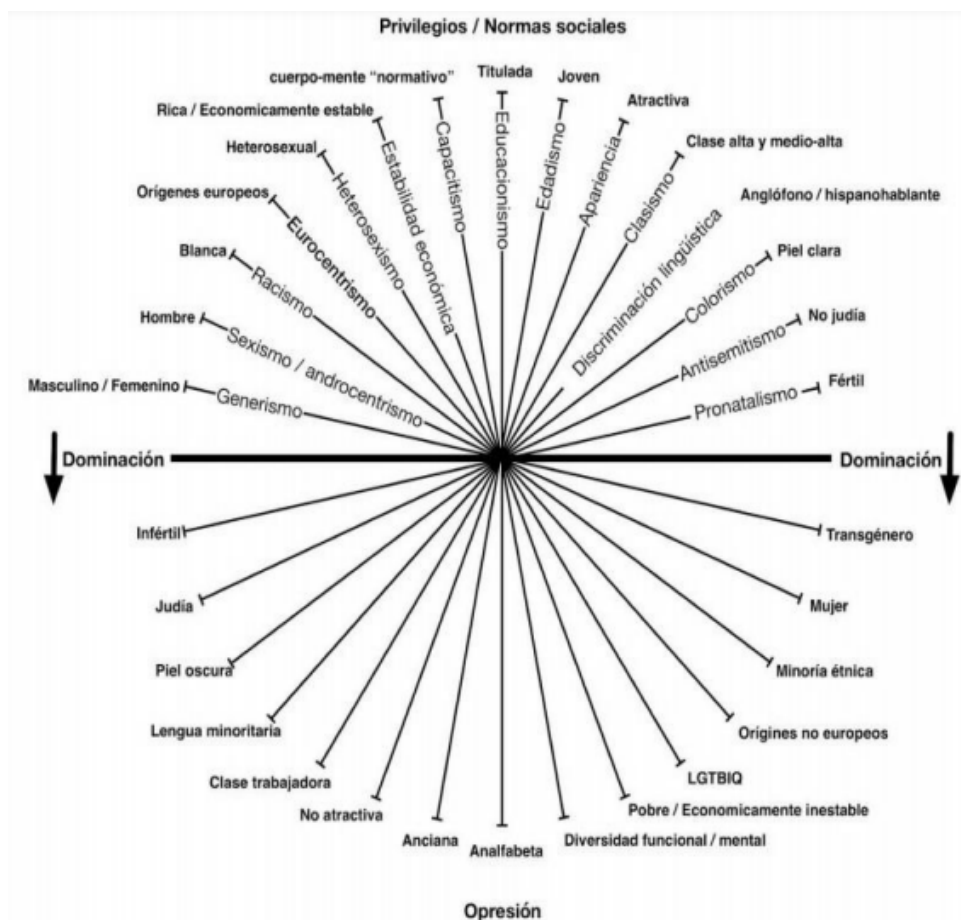
Derivan de las características particulares de las regiones de origen, tránsito y destino:

- Regiones rurales y periféricas: Las personas desplazadas de zonas rurales en Colombia tienen menos acceso a apoyo institucional en comparación con quienes migran desde centros urbanos.
- Condiciones en rutas migratorias: Las rutas utilizadas por migrantes en tránsito están plagadas de riesgos, como tráfico de personas, explotación y violencia por parte de grupos armados.
- Falta de coordinación regional: La ausencia de mecanismos sólidos de cooperación entre los países de América Latina dificulta la atención integral de los flujos migratorios.

1.4. La interseccionalidad ante múltiples formas de opresión

La pandemia de Covid-19 no solo reveló las vulnerabilidades inherentes a las dinámicas migratorias, sino que también evidenció cómo estas vulnerabilidades están atravesadas por múltiples formas de desigualdad. En este contexto, la interseccionalidad, introducida por Kimberlé Crenshaw, emerge como un marco analítico clave para entender la complejidad de las experiencias migratorias. Según la autora la experiencia humana no puede analizarse desde categorías aisladas, ya que estas se combinan y afectan simultáneamente las vivencias individuales y colectivas (Crenshaw, K. 1989). Este enfoque permite desentrañar cómo factores como el género, la clase, la raza y el contexto migratorio interactúan simultáneamente para configurar opresiones y resistencias. En el marco de esta tesis, la interseccionalidad ofrece una perspectiva integral para analizar las condiciones estructurales y las prácticas artísticas relacionadas con la migración, vinculando estas dinámicas con narrativas más amplias de poder, desigualdad y transformación.

En el contexto colombiano, los desplazamientos internos provocados por la violencia y los conflictos territoriales afectaron históricamente a comunidades enteras. Esta migración interna se entrelazó con factores como el género, la etnicidad y la clase social, configurando realidades complejas que no podían comprenderse desde un único eje de análisis. La rueda de la interseccionalidad ofrece más de uno de estos ejes

Rueda de la interseccionalidad de Patricia Hill Collins. Tomada de la Universidad Internacional de Valencia. publicada en (López Sánchez, C., Vilaseca García, C., & Serrano Japa, J. M. 2022, p 74).

El énfasis de un país como Colombia en las dinámicas migratorias internas cuestionó las narrativas hegemónicas que reducen el fenómeno migratorio a marcos binacionales.

Siguiendo a Collins y Bilge, (2019) “la interseccionalidad como una praxis crítica se refiere a las formas en que las personas, sea de modo individual o como miembros de un grupo, producen esquemas interseccionales, se inspiran en ellos o los utilizan en su vida diaria [...] la praxis crítica constituye una característica importante de la investigación interseccional... se fija en relaciones de poder y a la vez, es importante para combatir la desigualdad social” (p 40)

Este posicionamiento político buscó ampliar la práctica hacia una comprensión más inclusiva de las experiencias migratorias, reconociendo tanto las resistencias como las posibilidades de transformación que surgieron en estos contextos.

En este marco, la tesis adoptó un ejercicio analítico y práctico que visibilizó las narrativas históricas y contemporáneas de las personas en condición de migración interna y externa. Estas narrativas, atravesadas por múltiples formas de desigualdad, se conectaron con otras experiencias migratorias nacionales e internacionales, generando estrategias de trabajo inclusivas. Asimismo, al considerar la experiencia del investigador como parte del análisis, se abrió un espacio para repensar las estrategias de intervención y diálogo desde una perspectiva amplia y receptiva. Esto permitió reconocer que las soluciones a las problemáticas migratorias no podían ser unidimensionales, sino que debían atender múltiples capas de desigualdad que configuraron estas realidades.

Griselda Pollock destacó cómo las prácticas artísticas fueron influenciadas históricamente por estructuras patriarcales y cómo las mujeres artistas negociaron su lugar en el campo artístico.

Pollock (2010) acude a las intervenciones feministas como aquello que: “confronta los discursos dominantes acerca del arte, las nociones aceptadas de arte y artista ... donde las intervenciones feministas demandan un reconocimiento de las relaciones de poder – género, haciendo visibles los mecanismos del poder masculino, la construcción social de la diferencia sexual y el rol de las representaciones culturales en esta construcción.” (p.18)

por tanto, las prácticas artísticas es necesario comprenderlas desde un enfoque interseccional, considerando las múltiples formas de opresión y resistencia. La interseccionalidad, como opción metodológica y analítica, posibilitó en esta tesis observar la interacción entre opresión y privilegio, visibilizando la complejidad de la experiencia humana.

Dado lo anterior, esta tesis consideró cómo se entrecruzan las diversas formas de opresión en las experiencias migratorias para buscar soluciones integrales que enfrentaran estas desigualdades. En el caso colombiano, la migración interna, caracterizada por desplazamientos forzados dentro del país, llevó a ampliar el marco de análisis más allá de lo binacional. Este enfoque propuso estrategias que reflexionaron sobre la condición migratoria interna, cuestionando y diversificando los contextos migratorios.

La interseccionalidad ofreció una herramienta para proponer soluciones transformadoras que respondieron a la complejidad de estas realidades, tanto en Colombia como en otros contextos.

1.5.1. Implicaciones de las narrativas en el contexto social.

Analizar las implicaciones sociales de las narrativas permite profundizar en cómo los relatos personales y colectivos moldean la comprensión de la migración, las relaciones de poder que la atraviesan y las formas en

que los grupos marginados reclaman agencia frente a las narrativas dominantes. Este enfoque se alinea con autores clave que han explorado la conexión entre narrativa, identidad y poder, proporcionando herramientas analíticas para comprender la experiencia migratoria desde una perspectiva integral

Las narrativas, narraciones y relatos son esenciales para la configuración de la narrativa social, un proceso mediante el cual los grupos construyen, transmiten y comparten significados. A través de estas formas, se forja el entendimiento colectivo de la realidad.

En su sentido más amplio, *las narrativas* son estructuras discursivas que organizan hechos y experiencias en forma de historias, dando coherencia y sentido a los acontecimientos. Paul Ricoeur (1983) define la narrativa como la mediación entre el tiempo y la acción humana, estableciendo una relación entre la experiencia subjetiva del tiempo y la forma en que se relata.

Por su parte, *las narraciones* son el acto mismo de contar estas historias, es decir, el proceso a través del cual los individuos o colectivos comunican sus experiencias. Walter Fisher (1987) argumenta citando a MacIntyre's (1981) que los seres humanos son "animales narrativos" (p. 58) y que la narración es una forma de comprender y justificar nuestras decisiones y acciones. *Los relatos*, en cambio, son las formas concretas que toman las narraciones, los productos finales en los que se manifiestan las historias.

La construcción de la identidad colectiva está profundamente ligada a las narrativas. Maurice Halbwachs (1992) sugiere que la memoria colectiva se construye a través de narrativas compartidas, permitiendo que los grupos establezcan un sentido común de identidad basado en experiencias y valores colectivos. Según Ricoeur (1996), las narrativas configuran la identidad individual y colectiva al vincular pasado, presente y futuro en un relato coherente.

Stuart Hall (1997) complementa esta idea al destacar que la representación en los medios y la cultura forma parte del proceso de construcción de identidad. Las narrativas sociales, entonces, no solo construyen la identidad, sino que también determinan cómo ciertos grupos son vistos y cómo se ven a sí mismos.

La memoria histórica es otro ámbito clave en el que las narrativas sociales tienen una función crucial. Jan Assmann introduce el concepto de "memoria cultural", que hace referencia a cómo las sociedades estructuran su memoria a largo plazo a través de relatos que permiten la continuidad cultural (Assmann, 2011). Estas narrativas históricas, tanto oficiales como alternativas, juegan un papel fundamental en la preservación y transmisión de la identidad cultural

En este sentido, las narrativas hegemónicas a menudo reflejan la perspectiva de los grupos en el poder, lo que Michel Foucault (1972) describe como una "arqueología del saber", en la que el control de la narrativa histórica es una forma de poder. Las narrativas alternativas, por otro lado, permiten a los grupos marginados reclamar y reinterpretar su pasado, como lo destaca Frantz Fanon (1961) en su análisis de la narrativa postcolonial y la lucha por la liberación.

Las narrativas también son instrumentos de poder. Foucault (1977) señala que el poder se ejerce a través del discurso, y las narrativas dominantes son una herramienta clave para legitimar estructuras de control y normatividad social. Pierre Bourdieu (1991) amplía esta idea al describir cómo las prácticas discursivas y narrativas reflejan y refuerzan las relaciones de poder a través del habitus y los campos sociales.

Por otro lado, James C. Scott (1990) explora cómo los grupos subalternos desarrollan "narrativas ocultas" como formas de resistencia simbólica frente a las narrativas hegemónicas. Estas narrativas de resistencia pueden desafiar y subvertir las normas impuestas por las élites dominantes.

Las narrativas no solo refuerzan el poder, sino que también pueden ser agentes de cambio social. Las narrativas alternativas permiten visibilizar las luchas y resistencias de los grupos marginados. Bell hooks (1992) sostiene que el control de las propias narrativas es un acto de resistencia cultural para las comunidades oprimidas. En este sentido, la narración no es solo una herramienta para describir el mundo, sino también para transformarlo.

La representación de grupos sociales a través de las narrativas es un factor central en la visibilidad o invisibilidad de esos grupos. Hall (1997) sugiere que las narrativas en los medios de comunicación y la cultura moldean las percepciones sobre las identidades sociales. Esto implica que quienes controlan las narrativas tienen el poder de definir qué voces son escuchadas y cuáles son silenciadas.

De otra parte, Haye, A., Herraz, P., Cáceres, E., Morales, R., Torres-Sahli, M., & Villarroel, N. (2018) sugieren:

“Lo aparentemente particular y aislado de la narración individual puede ser el mejor lugar para observar las fuerzas sociales usadas —y potenciadas— por los actores en la práctica concreta de comunicarse (Burawoy 1998; Van Velsen 1967). En suma, hablar es siempre, en algún registro, memoria social.”

Este enfoque resalta cómo las narrativas, narraciones y relatos no solo construyen identidades y transmiten memorias, sino que también se convierten en mecanismos de poder y resistencia en el tejido social. A través de su análisis, podemos entender mejor las complejas interacciones entre la cultura, el poder y el cambio social.

1.5.2. Narrativas en contextos sociales.

Este apartado presenta una reflexión e intenta sistematizar la forma en que se han generado narrativas creadas que han dado lugar a diversas luchas. El encuentro con el doctorado en estudios artísticos y sus dos líneas de investigación me permitieron reflexionar en el campo sobre las narrativas creadas; denomino así a las narrativas que se generan en la construcción de identidad nacional y que influyen e inciden de manera directa las prácticas de las comunidades; me permití hacer una revisión de prácticas culturales, objetos estéticos y modos de existir en Colombia, y en un contexto más amplio en América Latina, para comprender desde los estudios artísticos como operan. Se explora entonces cómo estas narrativas, influenciadas por ideales estéticos occidentales y norteamericanos, han configurado las prácticas y el imaginario social a través de procesos hegemónicos que Aníbal Quijano denominó como colonialidad. Estos procesos están estrechamente ligados a la modernidad y al proyecto del sujeto moderno, afectando la configuración de las imágenes, los ideales estéticos e imaginarios sobre las prácticas culturales.

En la sección "Narrativas creadas", se examinan cuatro áreas: la violencia, la misoginia estatal, la disputa política y las migraciones. Se discute cómo la violencia, tanto por conflicto armado como por género, ha generado prácticas de resistencia y resiliencia en las comunidades. La misoginia en la configuración estatal ha influido en los ideales estéticos y culturales, imponiendo valores de competencia y adquisición de capital. La disputa política por el uso de imágenes y monumentos ha sido utilizada para imponer narrativas hegemónicas, mientras que las migraciones han sido vistas desde prejuicios ideológicos, afectando la representación y el tratamiento de personas en condición de migración.

La sección "Narrativas de existencia" muestra cómo las comunidades reorientan prácticas impuestas mediante la creación de nuevas formas de simbolización, representación y narrativas. Se destacan ejemplos específicos como la danza, música, artes plásticas, literatura, fotografía y cine, utilizados en comunidades afectadas por la violencia para procesos de memoria y reparación. Sin embargo, estas iniciativas a menudo carecen de continuidad.

Las "Narrativas desde las resiliencias" incluyen cantos tradicionales del Pacífico colombiano y prácticas sociales en Palenque de San Basilio, mientras que las "Narrativas de resistencia y re-existencias" destacan procesos de autogestión y economías alternativas, como el activismo y hacktivismo. Proyectos como Interferencia-co y Sonema fomentan la transformación social y artística desde una perspectiva crítica.

Finalmente, este texto aborda las "Narrativas desde la arquitectura habitada", ejemplificadas por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y las "Humanidades digitales", con iniciativas como Oropendola y HOPE. Se concluye que las prácticas artísticas y culturales reconfiguran los imaginarios hegemónicos y crean nuevas formas de coexistencia y resistencia en las comunidades latinoamericanas, desafiando las imposiciones estéticas y culturales del pensamiento occidental.

Desde la perspectiva de los estudios artísticos, este artículo de revisión se encarga de presentar una perspectiva de las narrativas que se crean en las prácticas culturales, los objetos estéticos y los modos de existir en Colombia desde donde se amplía una mirada a otras experiencias Latinoamericanas. Para ello se realiza una aproximación a la pregunta ¿Cómo se producen los procesos sensibles en las comunidades y cómo se pueden comprender desde las perspectivas de los estudios artísticos? La palabra comunidades hace referencia a los procesos de comunidades en territorios, los artistas y los colectivos.

Este escrito toma, en primer lugar, los problemas que instalaron los símbolos y modos de comprender la vida que llegaron desde occidente y que se instalaron como ideales estéticos en el Sur y Centro de América, bajo cuatro recurrencias identificadas desde el título *narrativas creadas*. Llamadas así a las narrativas que se generan en la construcción de identidad nacional y que influyen e inciden de manera directa las prácticas de las comunidades. Se presenta una aproximación a los problemas que presenta Latinoamérica para comprender los choques que se crearon por los ideales estéticos occidentales y norteamericanos que se fueron activando en el sur del continente desde diversos procesos hegemónicos activados por lo que Anibal Quijano denominó como colonialidad, lo que permitió la entrada de la modernidad y el proyecto de sujeto moderno; procesos, que si bien son distintos, están estrechamente ligados en la configuración de las imágenes, los ideales estéticos y los imaginarios sobre las prácticas que se fueron conformando desde perspectivas del poder, la raza, la mercantilización y la adquisición de capital simbólico y cómo ello influyó en los imaginarios de nación en las sociedades en América Latina.

El segundo apartado de este escrito se presenta bajo el título *narrativas de existencia*, en este se presentan algunos ejemplos de cómo las personas y las comunidades reorientan las prácticas impuestas desde la creación de prácticas artísticas, objetos estéticos y modos de existir; que llegan a otras formas posibles de simbolización, representación y narrativas de existencia. El trabajo pretende ser un aporte a la comprensión de los cambios estéticos que se han dado en Suramérica desde prácticas de las comunidades en Colombia para llegar a entender los factores que han reorientado culturalmente estas estéticas desde una perspectiva del Sur y desde otras formas de comprensión del mundo.

Es necesario comprender que los lugares en que se configuran los procesos de creación que reorientan las prácticas estéticas de las comunidades corresponden a las narrativas que se configuran a partir de las problemáticas, desde las cuales se relacionan y se enuncian estéticas cotidianas, que ponen en cuestión, diversas escalas de coexistencia y comprensión de la vida en Latinoamérica; es decir, estos procesos de creación vistos desde las prácticas culturales, no solo se recogen desde lo particular, para ser vistos a escalas territoriales, barriales, locales, regionales, nacionales, o globales sino que precisamente se han pensado para tratar de comprender un conjunto de posibles diálogos e interrelaciones en donde las problemáticas no se limitan a los espacios geográficos, las naciones, las poblaciones o las creencias; sino que hablan precisamente desde los encuentros y diálogos entre los límites, las fracturas, las ruinas, las fronteras y los bordes que son habitados en la cotidianidad de las comunidades. Se quiere mostrar cómo las comunidades y sus prácticas artísticas no se conforman por el hecho de adquirir capitales culturales, demostrando además que la reorientación de las prácticas artísticas, no está relacionada con la mercantilización de los procesos u objetos estéticos que produzcan o puedan producir; por ello este trabajo pretende mostrar la rupturas en las hegemonías estéticas que nos han sido impuestas desde la propia academia, que han preparado imaginarios sobre el arte y la estética, revisando otras valoraciones desde el hacer cotidiano de las comunidades, que rechazan las valoraciones y las ideologías impuestas sobre la administración de los territorios, los modos de vivir y las prácticas de quienes los habitan.

1.5.2.1. Narrativas creadas.

Este apartado recoge los restos que han dejado los escenarios en disputa ideológica y simbólica en Latinoamérica. Se sintetizan cuatro recurrencias para comprender las narrativas que fueron impuestas y cómo estas han dejado heridas profundas en la vida de las comunidades.

Quijano argumenta que la colonialidad está intrínsecamente ligada a la modernidad y al eurocentrismo, los cuales han configurado un patrón de poder global que clasifica y jerarquiza a las poblaciones no occidentales. Este patrón ha influido profundamente en la configuración de las prácticas culturales y los imaginarios sociales en América Latina, imponiendo ideales estéticos y modos de vida basados en la supremacía europea. Sostiene que *la colonialidad del poder articula todas las dimensiones del poder social en torno a las relaciones fundamentales de producción y de explotación*. Esto implica que las estructuras coloniales no solo afectaron la economía y la política, sino también la cultura y el conocimiento, perpetuando un sistema en el que los saberes y prácticas locales son desvalorizados frente al conocimiento occidental. Además, Quijano explica que *la modernidad y el eurocentrismo han generado estructuras mentales dependientes*, lo que significa que las sociedades colonizadas han internalizado

valores y normas occidentales, afectando su percepción de la identidad y la cultura propia. Esto se traduce en la imposición de ideales estéticos que ven lo occidental como superior y desvalorizan las expresiones culturales locales.

En el contexto del arte y las prácticas culturales en América Latina, esta colonialidad del poder ha resultado en narrativas que reflejan los ideales impuestos. Sin embargo, las comunidades han buscado reorientar estas prácticas y crear nuevas formas de existencia y resistencia. Según Quijano, *es necesario descolonizar las epistemologías y reconocer las geopolíticas del conocimiento*, promoviendo una valorización de los saberes y prácticas locales que permita a las comunidades recuperar su agencia y reconfigurar su identidad cultural.

Narrativas creadas desde la violencia.

Los símbolos y narrativas impuestas por Occidente a menudo han sido introducidos mediante la violencia, tanto física como simbólica. La conquista y colonización de América Latina implicaron la destrucción de culturas indígenas y la imposición de una nueva cosmovisión. Estas acciones dejaron profundas heridas y configuraron nuevas formas de resistencia y resiliencia dentro de las comunidades locales.

Desde las violencias, se da un lugar donde los silencios han configurado maneras de resistir y de sobrevivir en las comunidades en donde las prácticas surgen como modos de resiliencia que han reconstruido el tejido de la población en el marco de lo que ha dejado la violencia y ha configurado en las personas y en las comunidades símbolos para el existir y el empoderamiento de los modos de vida. Dentro de esta categoría podríamos ubicar:

Narrativas de violencias por guerrillerismo en Colombia.

El conflicto armado en Colombia ha dejado una profunda huella en las comunidades, configurando prácticas de silencio, desplazamiento y monocultivos. Estas prácticas son resultado directo de la violencia sistemática ejercida por diversos actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado.

El miedo a represalias ha llevado a muchas comunidades a optar por el silencio como mecanismo de supervivencia. Hablar abiertamente sobre los abusos, desapariciones o masacres puede resultar en nuevas amenazas o incluso en la muerte. Este silencio forzado se convierte en una forma de resistencia pasiva, pero también contribuye a la invisibilización de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el silencio es una estrategia de autoprotección frente al control territorial y social ejercido por los actores armados.

El conflicto ha generado uno de los mayores desplazamientos internos del mundo. Según datos de la Unidad para las Víctimas, más de 7.6 millones de colombianos han sido desplazados forzosamente desde 1985. Las comunidades rurales son las más afectadas, siendo forzadas a abandonar sus tierras y modos de vida tradicionales. Este desplazamiento no solo rompe el tejido social y familiar, sino que también desarraiga a las personas de sus medios de subsistencia y cultura.

El desplazamiento forzado y la apropiación de tierras por actores armados y empresas han promovido la implementación de monocultivos, como la palma de aceite y el cacao. Estas prácticas agrícolas, impulsadas por el interés económico y el control territorial, han reemplazado la agricultura tradicional y diversificada, alterando profundamente el ecosistema y las economías locales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ ha documentado cómo los monocultivos se han utilizado como estrategia para consolidar el control sobre el territorio y generar ingresos para los grupos armados (INDEPAZ, 2022)

Estas prácticas configuradas por el guerrillerismo han tenido un efecto duradero en la configuración social, económica y cultural de las comunidades afectadas, generando desafíos significativos para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.

El desplazamiento y los monocultivos afectan la identidad y cultura de las comunidades. La pérdida de tierras y la imposición de nuevos modos de producción agrícola llevan a la erosión de prácticas culturales y conocimientos tradicionales.

Las comunidades desplazadas a menudo terminan en zonas urbanas marginales sin acceso a servicios básicos ni oportunidades laborales, exacerbando la pobreza y la desigualdad. El acceso a la tierra y la propiedad es un problema persistente, con muchas comunidades enfrentando dificultades para recuperar sus tierras o recibir compensaciones justas.

Los monocultivos tienen un impacto devastador en el medio ambiente, contribuyendo a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. La dependencia de agroquímicos en estos cultivos también contamina los recursos hídricos y afecta la salud de las comunidades.

Narrativas de violencias por género

Históricamente, las violencias por género han sido perpetuadas por las representaciones sociales que dictan roles y comportamientos basados en una rígida dicotomía de género: hombre-macho y mujer-sumisa. Estas representaciones han sido fundamentales en la configuración de modos de comportamiento, vestir y vivir,

estableciendo jerarquías y promoviendo la misoginia con relación a la aparición de otros sentires y otros modos de existencia más allá de la dupla histórica que occidente ha impuesto de hombre y mujer se han generado violencias a partir del valor de creencia sobre quién debe ser el otro, cómo debe comportarse, qué debe hacer.

Representaciones de género tradicionales: La imagen del hombre como sostén del hogar y la mujer como encargada del cuidado doméstico ha sido una constante en muchas sociedades. Estas construcciones no solo limitan las oportunidades de las mujeres, sino que también refuerzan la idea de que el poder y la autoridad son inherentemente masculinos. La mujer, por su parte, es vista como dependiente y subordinada, lo que perpetúa su vulnerabilidad a diversas formas de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público (Quijano, A., 2014)

Jerarquías y Misoginia: La misoginia se manifiesta en múltiples formas, desde la violencia física y psicológica hasta la discriminación laboral y social. La jerarquización de los roles de género crea un entorno donde la violencia contra las mujeres es normalizada y, a menudo, justificada. Según la ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja.

Emergencia de nuevas identidades de género: La aparición de identidades y expresiones de género más allá de la histórica dupla hombre-mujer ha generado nuevos tipos de violencia. Las personas que no se conforman con las normas binarias de género, incluyendo las personas transgénero y no binarias, enfrentan discriminación, violencia y marginalización. Esta violencia surge del rechazo a aceptar y respetar identidades de género diversas, basándose en la creencia de que solo existen dos géneros y que cada uno debe comportarse de una manera específica.

Impacto en la vida diaria: Los roles de género tradicionales afectan todos los aspectos de la vida cotidiana. Las mujeres y las personas de género no conforme enfrentan violencia y discriminación en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Estas experiencias limitan su acceso a oportunidades educativas, laborales y de salud, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. La violencia doméstica, por ejemplo, no solo tiene un impacto inmediato en la salud física y mental de las víctimas, sino que también afecta a largo plazo su capacidad para participar plenamente en la vida social y económica.

Normas de comportamiento y vestimenta: Las expectativas sobre cómo deben comportarse y vestirse las personas según su género son otra forma de control y violencia. Las mujeres, por ejemplo, son a menudo juzgadas y castigadas por no adherirse a normas de vestimenta modestas o comportamientos considerados

apropiados. Esta forma de violencia simbólica refuerza la subordinación de las mujeres y limita su libertad personal.

Narrativas creadas en la configuración misógina del estado

Misoginia en la configuración del estado en términos de machismo, racismo, clasismo, en términos ideológicos, económicos y académicos. La construcción misógina del estado ha regulado la forma en que hemos aprendido las ideas y lo ideal, ello ha configurado los modos de actuar de muchas familias y personas en la construcción de la sociedad; valoraciones como la competencia, la superación, económica, académica, la adquisición que culminan en la instalación de capitales de diversa índole, el ser eficiente y las valoraciones sobre la eficacia y la igualdad; todo ello ha instalado en nuestra Latinoamérica una fantasía valorada sobre la constitución de nuevos capitales, la apertura a nuevos mercados y finalmente la visibilidad de posibles nuevos liberalismos que quedan al servicio de los anteriores valoraciones.

La imposición de una estructura patriarcal y misógina por parte de los colonizadores ha dejado un legado duradero en las instituciones y prácticas culturales de América Latina. Las representaciones de género importadas de Occidente consolidaron roles y jerarquías que marginalizan a las mujeres y otras identidades de género, perpetuando desigualdades que aún persisten.

Durante el periodo colonial, los colonizadores europeos impusieron sus propias estructuras de género, basadas en la supremacía masculina y la subordinación femenina. Esto se reflejó en leyes, prácticas religiosas y normas sociales que restringían los roles de las mujeres al ámbito doméstico y subordinaban su identidad y derechos a la autoridad masculina. Según el análisis de la antropóloga Rita Segato, la estructura patriarcal colonial no solo relegó a las mujeres a la esfera privada, sino que también institucionalizó la violencia de género como una forma de control social.

El machismo se ha institucionalizado en las leyes y políticas que históricamente han relegado a las mujeres a roles secundarios. Las leyes de familia y de derechos civiles en muchos países latinoamericanos, hasta bien entrado el siglo XX, reflejaban una visión patriarcal donde las mujeres eran vistas como dependientes de los hombres. Por ejemplo, las mujeres necesitaban el permiso de sus esposos para trabajar, viajar o realizar transacciones financieras.

Además del machismo, el racismo ha jugado un papel crucial en la configuración del estado. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido sistemáticamente marginalizadas y excluidas de los procesos de toma

de decisiones. Las políticas de mestizaje promovieron la idea de una "raza única" que invisibilizaba las diferencias étnicas y culturales, perpetuando la discriminación racial y cultural. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina siguen enfrentando barreras significativas en el acceso a la educación, la salud y el empleo.

Las instituciones estatales en América Latina adoptaron estas jerarquías de género, implementando leyes y políticas que reforzaban la desigualdad. Por ejemplo, las leyes de familia y matrimonio de muchos países latinoamericanos hasta bien entrado el siglo XX reflejaban la visión patriarcal de la mujer como dependiente del hombre. Las mujeres necesitaban el permiso de sus maridos para trabajar, viajar y tomar decisiones financieras, una situación que persistió en algunos lugares hasta la segunda mitad del siglo XX.

Estas estructuras patriarcales han sido difíciles de dismantelar. A pesar de los avances en derechos de las mujeres, muchas prácticas culturales y sociales siguen reflejando la misoginia. En muchos países latinoamericanos, las mujeres siguen enfrentando altos niveles de violencia de género, disparidades salariales y barreras significativas en la participación política. Según la CEPAL, la tasa de feminicidios en América Latina es una de las más altas del mundo, lo que indica que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave y persistente.

Las representaciones culturales también han jugado un papel crucial en la perpetuación de la misoginia. Los medios de comunicación, el cine y la literatura a menudo refuerzan estereotipos de género que presentan a las mujeres como débiles, dependientes y destinadas a roles domésticos. Estos estereotipos no solo afectan la percepción pública de las mujeres, sino que también influyen en las aspiraciones y oportunidades de las mujeres y niñas en las diferentes regiones del país.

El clasismo en América Latina se refleja en la estructura económica que favorece a las élites y perpetúa la desigualdad. Las políticas económicas neoliberales, implementadas en la región desde la década de 1980, han exacerbado las disparidades económicas. Estas políticas promueven la competencia y la superación individual, valorando la adquisición de capital y la eficiencia económica. Esto ha llevado a la consolidación de capitales de diversa índole y ha reforzado las jerarquías sociales, donde las clases altas mantienen el control económico y político.

La misoginia, el racismo y el clasismo en la configuración del estado han regulado cómo se aprenden y valoran las ideas y lo ideal en América Latina. Estas estructuras han configurado los modos de actuar de muchas

familias y personas, perpetuando un sistema donde la competencia, la superación económica y académica y la adquisición de capital son vistos como los principales indicadores de éxito.

La ideología dominante en América Latina ha sido moldeada por la perspectiva eurocéntrica y patriarcal. La educación y los medios de comunicación han reproducido estos valores, promoviendo una visión del mundo que privilegia el pensamiento occidental y margina otras formas de conocimiento. Esto se traduce en una "fantasía valorada" sobre la constitución de nuevos capitales y la apertura a nuevos mercados, donde los modelos de éxito y progreso están definidos por estándares occidentales.

El sistema educativo ha sido una herramienta clave en la reproducción de estas jerarquías. Los currículos escolares y universitarios han enfatizado la historia y los valores occidentales, dejando de lado las contribuciones y perspectivas de las culturas indígenas, afrodescendientes y campesinas. Esto no solo perpetúa la ignorancia y el racismo, sino que también desvaloriza los conocimientos y prácticas locales.

El impulso hacia nuevos liberalismos y la apertura de mercados en América Latina ha sido presentado como una forma de progreso y modernización. Sin embargo, estos cambios han servido principalmente a las élites, dejando de lado a las comunidades marginadas. La globalización y la entrada de capital extranjero han reforzado las estructuras de poder existentes, beneficiando a pocos y perpetuando la desigualdad. La CEPAL ha documentado cómo las políticas neoliberales han aumentado la brecha entre ricos y pobres en la región.

Narrativas creadas en la disputa política

La política en América Latina ha estado marcada por una constante disputa por el control de los símbolos y narrativas. Los gobiernos y movimientos políticos han utilizado monumentos, medios de comunicación y arte público para promover sus propias versiones de la historia y de la identidad nacional, muchas veces en oposición a las narrativas locales y comunitarias.

Durante los últimos 200 años, el uso y el consumo de imágenes han estado en constante disputa en América Latina, reflejando y reforzando las lógicas de poder predominantes. La publicidad, los medios de comunicación, los símbolos, las esculturas y los edificios públicos se han convertido en herramientas al servicio del poder, utilizadas para exaltar ciertos valores e ideas sobre otros. Estos elementos no solo retratan la memoria oficial que se desea preservar en las ciudades y regiones, sino que también influyen en la configuración de la identidad nacional.

La publicidad y los medios de comunicación son canales poderosos a través de los cuales se promueven y refuerzan las ideologías dominantes. En América Latina, estos medios han sido utilizados para consolidar narrativas nacionales que benefician a las élites políticas y económicas. Por ejemplo, la cobertura mediática a menudo prioriza ciertos eventos históricos y figuras políticas, mientras que ignora o marginaliza otras perspectivas y voces. Esta selección sesgada ayuda a mantener el status quo y perpetúa las desigualdades existentes.

Los símbolos y monumentos públicos son herramientas físicas que materializan y perpetúan las narrativas de poder. Esculturas, estatuas y edificios públicos conmemorativos reflejan las prioridades y valores de quienes detentan el poder. Por ejemplo, muchos monumentos en América Latina celebran figuras coloniales y eventos históricos que representan la perspectiva de los colonizadores, mientras que las historias y luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes son frecuentemente ignoradas. Esta representación selectiva contribuye a una memoria histórica parcial y excluyente.

Ante esta hegemonía de las imágenes y narrativas dominantes, es crucial que la academia contribuya a la reorientación de la historia. Esto implica investigar y visibilizar las historias que no han sido monumentalizadas o incluidas en la memoria oficial. Académicos y activistas trabajan para rescatar y promover las voces y experiencias de grupos marginados, utilizando métodos de investigación participativa y colaborativa para asegurar que estas historias se integren en el relato nacional.

Recontar y reconfigurar la historia y la memoria es esencial para una comprensión más completa y justa de la identidad nacional. Esto incluye reconocer y valorar las contribuciones de todos los grupos sociales, especialmente aquellos que han sido históricamente excluidos o subrepresentados. La inclusión de estas narrativas en los discursos públicos y académicos ayuda a construir una identidad nacional más inclusiva y representativa de la diversidad cultural y social de América Latina.

Narrativas sobre el migrante y las migraciones

Históricamente, las migraciones han sido una constante en la configuración política, económica y social de América Latina. Estos movimientos de personas ya sean por razones económicas, conflictos armados, persecución política o desastres naturales, han sido fundamentales para repensar las identidades y las políticas en la región. Sin embargo, la representación del migrante a menudo ha sido distorsionada, prevaleciendo más las ideologías y prejuicios que la valoración de personas en condición de migración como individuos.

Personas en condición de migración han sido juzgados y valorados no tanto por su humanidad y contribuciones, sino por las representaciones imaginarias y estereotipos asociados a ellos. Estas representaciones son construidas en función de los contextos políticos y sociales de los países receptores. Por ejemplo, en muchos casos, se ha visto al migrante como un invasor o una amenaza a la estabilidad económica y cultural. Según el sociólogo Zygmunt Bauman, estas representaciones convierten al migrante en "el otro", alguien que no pertenece y que es potencialmente peligroso para el orden establecido.

En muchos contextos, personas en condición de migración son invisibilizados y deshumanizados. No se les valora como personas con historias y derechos, sino que se les reduce a meros números o categorías problemáticas. Esta deshumanización se manifiesta en políticas restrictivas, discursos xenófobos y prácticas discriminatorias. Como señala el antropólogo Didier Fassin, la política de migración a menudo se centra más en el control y la exclusión que en la integración y el respeto por los derechos humanos.

Las ideologías nacionalistas han jugado un papel crucial en la distorsión de la representación del migrante. En muchos contextos, el migrante es retratado como un invasor que amenaza la identidad y la cohesión nacional. Esta narrativa se alimenta de discursos políticos y mediáticos; Didier Fassin argumenta que estas ideologías construyen una imagen del migrante como una figura problematizada y ajena, utilizada para justificar políticas restrictivas y de exclusión.

Las configuraciones de países, límites gubernamentales, ideologías y creencias han creado un sistema en el que algunos migrantes son beneficiados mientras que otros son excluidos. Este sistema se basa en representaciones y prejuicios que varían según el contexto socioeconómico y político. Por ejemplo, personas en condición de migración europeos en América Latina a menudo han sido recibidos con más facilidad y han tenido más oportunidades que personas en condición de migración africanos o asiáticos, debido a los prejuicios raciales y las políticas selectivas de migración.

Los prejuicios raciales y étnicos también distorsionan la representación de personas en condición de migración. En muchos países, personas en condición de migración de ciertas regiones, especialmente aquellos provenientes de países en desarrollo, son objeto de estereotipos negativos. Estos estereotipos incluyen percepciones de criminalidad, falta de educación y carga económica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado cómo estos prejuicios influyen en la formulación de políticas migratorias discriminatorias que afectan desproporcionadamente a migrantes de determinadas etnias y nacionalidades

Los medios de comunicación juegan un papel significativo en la perpetuación de estas representaciones distorsionadas. A menudo, los medios sensacionalistas destacan aspectos negativos y excepcionales de la migración, como delitos cometidos por migrantes, mientras ignoran las contribuciones positivas que estos hacen a la sociedad. Esta cobertura sesgada refuerza los prejuicios y alimenta la desconfianza y el miedo hacia personas en condición de migración. Un estudio del Pew Research Center incluye una encuesta sobre la percepción de la migración en Colombia (Pew Research Center. 2020, June 16), proyectos como inmigracionismo muestra cómo la representación mediática influye en las actitudes públicas hacia personas en condición de migración (Inmigracionalismo., s.f.), actitudes que han intensificado estereotipos y prejuicios en Colombia en donde encuentro dos estudios de ello, uno en programas informativos de dos canales de televisión (Lozano Cárdenas, F., *et al* 2023) y otro a partir de las interacciones por canales de noticias en redes sociales (Amaya, M. F. 2021). realizados en el marco del tercer éxodo de personas migrantes de Venezuela hacia Colombia.

La distorsión en la representación del migrante tiene varias consecuencias negativas. Primero, perpetúa la discriminación y la exclusión social, dificultando la integración de personas en condición de migración en las comunidades receptoras. Segundo, influye en la formulación de políticas migratorias restrictivas que priorizan la seguridad y el control fronterizo sobre los derechos humanos y la dignidad de personas en condición de migración. Finalmente, esta distorsión afecta la salud mental y el bienestar de personas en condición de migración, quienes a menudo enfrentan xenofobia, racismo y marginación en su vida cotidiana.

A pesar de estas representaciones distorsionadas, hay esfuerzos significativos por parte de activistas, académicos y organizaciones de derechos humanos para contrarrestar estas narrativas. Estos esfuerzos incluyen la promoción de una representación más equilibrada y humana de personas en condición de migración en los medios de comunicación, la educación pública sobre los derechos y contribuciones de personas en condición de migración, y la defensa de políticas migratorias inclusivas y justas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja para cambiar las percepciones negativas sobre personas en condición de migración y promover su integración y bienestar a nivel global.

Hacia unas narrativas artísticas.

Para entender mejor estas dinámicas, es crucial estudiar los imaginarios de la migración y las diversas prácticas y narrativas que se generan tanto desde personas en condición de migración como desde las comunidades

receptoras. También es importante escuchar y valorar las experiencias y narrativas de los propios migrantes, quienes a menudo ofrecen una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades de la migración.

Desde la academia, es posible desarrollar enfoques multidisciplinarios que en nuestro caso se integren a los estudios artísticos recurriendo a herramientas de la sociología, la antropología, la historia y los estudios culturales para abordar las complejidades de la migración. Estos enfoques pueden contribuir a dismantelar los estereotipos y prejuicios, promoviendo una visión más inclusiva y justa de personas en condición de migración. Además, es fundamental trabajar en la implementación de políticas públicas que reconozcan y respeten los derechos de las personas, promoviendo su integración y participación en las sociedades receptoras.

Este enfoque integral sobre las migraciones subraya la importancia de desafiar las narrativas dominantes y promover una representación más inclusiva y equitativa de personas en condición de migración en América Latina y el mundo. Por un lado, las migraciones internas y externas han generado nuevas configuraciones identitarias y culturales. Personas en condición de migración, tanto internos desplazados por conflictos, violencia y desastres naturales; como externos, que en su mayoría migran en busca de mejores oportunidades, llevan consigo y transforman las narrativas culturales, creando nuevas formas de existencia que desafían las narrativas hegemónicas establecidas.

Las migraciones internas en América Latina, principalmente provocadas por conflictos armados y violencia, han llevado a millones de personas a desplazarse dentro de sus propios países. Este fenómeno ha generado profundas transformaciones en las identidades y culturas locales. Los desplazados internos, al trasladarse a nuevas áreas, llevan consigo sus tradiciones, costumbres y formas de vida, las cuales interactúan con las culturas locales, creando nuevas configuraciones identitarias.

En Colombia, por ejemplo, el conflicto armado ha resultado en el desplazamiento de más de 9.737.008 de personas desde 1985 según el registro único de víctimas a mediados de 2024 RUV (Unidad para las Víctimas, 2024). Estos desplazamientos forzados han llevado a una recomposición social en las ciudades y regiones receptoras, donde los desplazados introducen nuevas dinámicas culturales y sociales. Las comunidades receptoras, a su vez, se ven transformadas por esta interacción, adoptando y adaptando elementos culturales de personas en condición de migración.

Las migraciones externas, donde las personas buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen, también han desempeñado un papel crucial en la reconfiguración de identidades y culturas. Personas en

condición de migración externos llevan consigo sus narrativas culturales y, al establecerse en nuevos países, crean formas híbridas de existencia que desafían y enriquecen las narrativas hegemónicas establecidas.

Un ejemplo significativo es la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, donde millones de personas de México, Centroamérica y Sudamérica han emigrado en busca de mejores condiciones de vida. Estos migrantes no solo llevan consigo su cultura, sino que también influyen en la cultura del país receptor, generando una amalgama cultural que incluye elementos de ambas tradiciones. Esta interacción cultural se puede observar en la música, la gastronomía, las festividades y otras expresiones culturales.

Personas en condición de migración, tanto internos como externos, transforman las narrativas culturales al llevar sus historias, lenguas y prácticas a nuevos contextos. Esta dinámica crea espacios de resistencia y reconfiguración identitaria que desafían las narrativas hegemónicas establecidas.

La coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico da lugar a nuevas formas de existencia que son híbridas y fluidas. Estas nuevas formas de identidad no solo enriquecen el tejido social, sino que también cuestionan las ideas tradicionales sobre la identidad nacional y cultural. En el contexto de la globalización, estas identidades híbridas son cada vez más comunes y reflejan la complejidad de las sociedades contemporáneas.

Personas en condición de migración desafían las narrativas hegemónicas establecidas al traer consigo perspectivas alternativas y cuestionar las versiones oficiales de la historia y la cultura. Este desafío se manifiesta en diversas formas, desde la producción artística y cultural hasta la participación política y social. La presencia de migrantes en un nuevo país puede llevar a una reevaluación de las políticas de inclusión y diversidad, promoviendo un mayor reconocimiento y respeto por las diferencias culturales.

Reorientar las narrativas sobre la persona migrante.

El estudio de las narrativas desde la perspectiva de las personas en condición de migración ofrece una perspectiva valiosa para entender cómo se han configurado ciertos fenómenos estéticos en Latinoamérica. Al analizar las experiencias y expresiones artísticas de personas en condición de migración, se puede situar desde una nueva perspectiva que brinde otras miradas sobre la configuración de las prácticas artísticas latinoamericanas. Este enfoque permite explorar cómo personas en condición de migración contribuyen a la diversidad cultural y enriquecen las tradiciones artísticas locales, desafiando y reconfigurando las narrativas hegemónicas establecidas. Además, ofrece una oportunidad para reconocer y valorar las historias y

aportaciones de personas en condición de migración, promoviendo una comprensión más inclusiva y dinámica de la identidad cultural en la región.

Por ejemplo, a pesar de las narrativas creadas desde las violencias, ha habido una resistencia constante y crecientes movimientos de mujeres y personas de género no conforme que luchan por sus derechos y por la dismantelación de estas estructuras opresivas. Organizaciones feministas y de derechos humanos trabajan incansablemente para visibilizar estas problemáticas y promover cambios legislativos y culturales que garanticen la igualdad y la justicia para todas las personas, independientemente de su género. Se han promovido reformas legales, como la introducción de leyes contra la violencia de género y la discriminación, y han trabajado para cambiar las normas culturales a través de la educación y la movilización social. Según la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la resistencia de las mujeres afrodescendientes ha sido particularmente notable, debido a su lucha no solo contra la misoginia, sino también contra el racismo y la discriminación económica.

En el caso de los símbolos y monumentos públicos que guardan una narrativa del vencedor sobre el vencido, o de los gobiernos y movimientos políticos que mandan a construir dichos monumentos, en varios países de América Latina, ha habido movimientos para retirar estatuas y monumentos que glorifican a figuras coloniales y opresores, como por ejemplo en Colombia los indígenas Misak, del Cauca, derriban la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en 2020 durante una protesta [7]. Estos movimientos buscan reemplazar estos símbolos con otros que reflejen mejor la diversidad y la lucha por la justicia social.

El surgimiento de medios de comunicación alternativos y comunitarios ha permitido la difusión de narrativas que contrarrestan la visión hegemónica. Estos medios se enfocan en historias locales y perspectivas de grupos marginados, proporcionando una plataforma para voces que de otra manera serían silenciadas. Es por ello que desde el proyecto se trabaja sobre la narrativa gráfica como una ruta posible para trabajar esa difusión de narrativas a partir de los elementos reiterativos en la genealogía.

1.5.2.2. Narrativas de existencia.

En este apartado se incluyen las posturas desde las cuales se pueden agrupar y comprender algunos de los procesos de creación de las comunidades en centro y sur américa, es necesario aclarar que estas posturas no se comprenden como condiciones que son necesarias en los procesos de creación de las comunidades como para el análisis crítico, ello se considera desde el lugar en el que se inscribe esta revisión, pues no se origina pensando en responder a metodologías que acerquen a dar respuesta de cómo se producen las artes en nuestro

continente, contrario a ello se quiere ubicar una discusión sobre aquellos lugares en que las comunidades se levantan de las heridas que fueron ocasionadas por los lugares tan cerrados y limitados que condicionó el pensamiento occidental que se instalaron en américa latina.

“Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible.”

AUGUSTO BOAL

Narrativas idealizadas desde las artes.

Se ha ubicado al arte como activador de procesos que aportan de manera positiva a las prácticas de comunidades. La occidentalización del arte junto a los procesos de reparación en Colombia, son un claro ejemplo de ello, durante las últimas tres décadas se sigue aun llevando el arte a las comunidades con la responsabilidad de los gobiernos para trazar políticas públicas que contribuyan en los procesos de memoria, los procesos de reparación, y los procesos educación con y para las comunidades. Sin duda se ha abonado al terreno del arte como campo que interviene profundamente en la reconstrucción del tejido social; sin embargo, estas formas de pensar la política instalan nuevos liberalismos en la orientación de las políticas que en muchos casos se vinculan con palabras como “empoderamiento”, “igualdad”, “oportunidad”, “reconocimiento”, entre otros conceptos que instalan prácticas e imaginarios en todos los actores de las comunidades

Ejemplos de lo anterior, se encuentran en acciones de instituciones públicas, privadas y organizaciones mixtas, para el fortalecimiento del arte y la cultura en los contextos que más han sufrido los procesos de violencia, estos casos en su mayoría se sitúan desde las prácticas aprendidas de las artes encontrando situaciones, en que:

Replicación de Modelos de Danza Folclórica

En Colombia, la danza ha sido llevada a diversas regiones replicando modelos de danza folclórica que, aunque buscan preservar las tradiciones culturales, a menudo se implementan sin considerar las particularidades y condiciones de las comunidades locales. Estos modelos tienden a imponer formas específicas de bailar y condicionamientos corporales que pueden no resonar con las prácticas y expresiones culturales autóctonas.

En varios departamentos como Antioquia y Santander, se han desarrollado programas para enseñar danzas folclóricas como el bambuco y la cumbia. Sin embargo, estos programas frecuentemente siguen un enfoque estándar que no siempre se adapta a las variaciones locales de estas danzas, ni a las capacidades físicas y culturales de los participantes.

Introducción de Danza Contemporánea.

Además, se han introducido propuestas de danza contemporánea en estas regiones, con el objetivo de diversificar las expresiones artísticas y fomentar la creatividad. No obstante, estos proyectos suelen carecer de continuidad y de un verdadero diálogo con las prácticas culturales locales. Aunque visualmente bellos y técnicamente sofisticados, estos procesos a menudo no consideran las especificidades de los cuerpos y las historias de vida de los bailarines locales.

Programas impulsados por el Ministerio de Cultura han llevado talleres de danza contemporánea a comunidades en el Chocó y en el Cauca. Sin embargo, estos talleres, aunque enriquecedores, han tenido dificultades para sostenerse a largo plazo y para integrarse de manera significativa en la vida cultural de estas comunidades.

Contrario a estos enfoques impuestos, algunas comunidades empoderadas han comenzado a reconocer y valorar sus propias prácticas culturales de danza. Este reconocimiento les ha permitido trabajar en la recuperación y revitalización de sus danzas tradicionales, adaptándolas a los contextos contemporáneos sin perder su esencia.

Enseñanza de la Interpretación Musical.

En Colombia, la música ha sido una herramienta poderosa para el fortalecimiento cultural y social de las comunidades. A través de diversos programas y proyectos, se ha trabajado en la enseñanza de la interpretación musical, dotando a las comunidades de los conocimientos y habilidades necesarias para expresar su cultura y tradición de manera artística. Estos procesos han sido fundamentales en regiones afectadas por el conflicto armado y la pobreza, donde la música se convierte en un medio de resiliencia y cohesión social.

El Plan Nacional de Música para la Convivencia, implementado por el Ministerio de Cultura, ha sido un programa clave en este aspecto. Este plan ha proporcionado capacitación musical a jóvenes en todo el país, promoviendo tanto la música tradicional como la contemporánea, y fomentando la creación de bandas y orquestas locales.

Dotación de Instrumentos Musicales.

Para apoyar estos procesos educativos, se han distribuido instrumentos musicales a las comunidades. Estos incluyen guitarras, arpas, tambores y otros instrumentos producidos en masa. La entrega de instrumentos ha

permitido que las comunidades más alejadas y marginadas tengan acceso a herramientas esenciales para la práctica y el desarrollo musical; sin embargo, la falta de mantenimiento adecuado puede resultar en la pérdida o deterioro de los instrumentos. Muchas comunidades no cuentan con los recursos necesarios para reparar los instrumentos dañados, lo que lleva a que estos se vuelvan inutilizables con el tiempo.

En el departamento del Chocó, uno de los más afectados por el conflicto y la pobreza, se han entregado cientos de instrumentos a través de programas gubernamentales y ONGs. Esta dotación ha facilitado la formación de grupos musicales y la realización de festivales locales, que no solo enriquecen la vida cultural de la región, sino que también proporcionan oportunidades educativas y recreativas para los jóvenes.

La música ha servido como un medio para fortalecer la cohesión social y promover la resiliencia en comunidades afectadas por la violencia y la marginalización. La creación de grupos y ensambles musicales proporciona un espacio seguro y constructivo donde los jóvenes pueden colaborar y expresarse.

Aunque estos programas han tenido un impacto positivo, también enfrentan desafíos. La falta de continuidad y sostenibilidad de algunos proyectos puede limitar su efectividad a largo plazo. Es crucial que los programas se adapten a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad, respetando y valorando sus tradiciones musicales.

Artistas plásticos y colectivos de artistas.

Llevaron procesos en los que representaban a las víctimas a través grandes imágenes pintadas a través de técnicas del óleo o el acrílico en diversos formatos, o se trabajaron e instalaron monumentos a la memoria del conflicto armado del país.

Libros y bibliotecas.

La literatura no fue la excepción, durante mucho tiempo el tema de cómo llevar la lectura, los libros y las bibliotecas a las comunidades; de igual forma la formación de la escritura en las comunidades ha constituido durante las dos últimas décadas en Colombia.

La fotografía y el cine.

Aportaron de igual modo a las comunidades con el propósito de que fueran ellas mismas quienes, a través del uso de las cámaras mostrarán su visión y documentaran desde su propia perspectiva sus modos de vida y sus territorios.

Las iniciativas que activaron estos procesos se reconocen que han sido importantes para el país, a pesar de que varios de estos procesos se hacían públicos, y tenían visibilidad, en muchas ocasiones terminaban en procesos de los artistas e investigadores que se iban y no continuaban procesos en los territorios. Se generaron otros escenarios en los que se llevaron prácticas y objetos a los territorios, las comunidades participaron por ejemplo en proyectos que llevaron talleres de artistas a los territorios en donde los insumos obtenidos terminaban en informes y cifras de impacto para los procesos de arte y cultura al interior de los territorios. En otro caso las comunidades ayudaron a construir objetos estéticos junto a los artistas, pero estos objetos en muchas ocasiones no hicieron parte de los modos de vida de las personas en los territorios, sino que terminaban por llevarse a otros espacios como museos, galerías, o terminaban siendo desechados cuando los procesos se terminaban y se obtenían los registros de los objetos creados por los participantes, en la mayoría de estos casos no hay continuidad frente a los procesos y no se hace la devolución de los resultados en los territorios. En un tercer ejemplo las comunidades participan en la construcción de espacios culturales, centros o teatros en los territorios, actualmente estos espacios no son administrados por la mayor parte de las comunidades; los miembros de comunidades participantes, de los territorios, en su construcción en varias ocasiones, no cuentan con la formación necesaria para estar a cargo ellos, y en varias ocasiones terminan en manos de la administración pública o en el abandono por que no se trabajó en las posibilidades que podrían ofrecer estos espacios a los territorios.

Por las anteriores razones, a continuación, se ubicarán a colectivos de artistas e iniciativas que han surgido de las comunidades mismas, que no se soportan sobre las ideas tradicionales del arte y que se vinculan a procesos de las prácticas que tienen posturas críticas frente a las dinámicas de los poderes hegemónicos de la sociedad, se sitúan estéticas que se crean en lo cotidiano, como lugar desde el cual se han reorientado varias prácticas artísticas y culturales.

1.5.2.3. Narrativas desde las resiliencias.

Las narrativas desde las resiliencias en las comunidades colombianas reflejan la capacidad de transformar el dolor y la adversidad en fuerza y creatividad, utilizando el arte y la cultura como herramientas esenciales para la reconstrucción y la memoria. Se presentan las propias comunidades como gestoras de prácticas artísticas y culturales en las regiones, se identifican por mantener viva la memoria social artística y cultura de los territorios bien sea utilizando sus tradiciones o actualizándolas a lo cotidiano o generando formas híbridas que dialogan lo tradicional con nuevas prácticas artísticas, culturales y experiencias vividas. Ejemplos notables de esta resiliencia incluyen la Revitalización de Danzas Tradicionales en la Región del Pacífico Colombiano, ha

permitido que danzas como el currulao y la marimba se adapten a contextos contemporáneos sin perder su autenticidad; el Bullenrap de San Onofre, una fusión de bullerengue y rap que permite a los jóvenes expresar sus realidades y aspiraciones; los Cantos Tradicionales del Pacífico Colombiano, han sido reconocidos como patrimonio inmaterial por su papel en la preservación de la memoria y la cultura de las comunidades afrodescendientes, especialmente en momentos de duelo y resistencia; las prácticas culturales de Palenque de San Basilio, que integran medicina tradicional, gastronomía y música para preservar una identidad rica y diversa; además del Costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón, donde las víctimas del conflicto armado utilizan el bordado para narrar sus historias y sanar colectivamente. Estos movimientos comunitarios no solo mantienen vivas sus tradiciones, sino que también promueven la cohesión social y la justicia, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la memoria y la identidad en el contexto colombiano.

Revitalización de Danzas Tradicionales en la Región del Pacífico Colombiano.

En la región del Pacífico colombiano, las comunidades afrodescendientes han tomado la iniciativa de revitalizar sus danzas tradicionales, como el currulao y la marimba. Estas iniciativas han sido impulsadas desde dentro de las comunidades, integrando elementos contemporáneos sin perder la autenticidad de sus tradiciones. Este proceso ha sido facilitado por organizaciones locales y nacionales que apoyan la cultura y las artes.

Revitalización del Currulao y la Marimba.

Currulao: Esta danza tradicional afrocolombiana es conocida por su ritmo vibrante y sus movimientos enérgicos. Tradicionalmente, el currulao se acompaña de instrumentos como la marimba de chonta, tambores, y maracas. La revitalización del currulao ha involucrado la enseñanza de sus pasos y música a las nuevas generaciones, asegurando que esta expresión cultural no se pierda.

Marimba: La marimba, un instrumento de percusión similar al xilófono, es central en la música del Pacífico colombiano. Las comunidades han trabajado para preservar y promover la marimba tanto como instrumento musical como parte integral de sus danzas y celebraciones. La marimba es también un símbolo de la resistencia cultural y la identidad afrocolombiana.

Liderazgo Comunitario y Autogestión

Las iniciativas de revitalización cultural en el Pacífico colombiano han sido lideradas por las mismas comunidades afrodescendientes. Este enfoque de autogestión ha permitido que las prácticas culturales se

mantengan auténticas y relevantes para los contextos locales. Las comunidades han organizado talleres, festivales y eventos educativos para enseñar y celebrar sus danzas tradicionales.

La Corporación Cultural Afrocolombiana (Cimarrón), como organización ha sido fundamental en la promoción y preservación de las tradiciones culturales afrocolombianas. Cimarrón trabaja directamente con las comunidades para ofrecer formación en danza y música, así como para organizar eventos que celebren y difundan estas tradiciones.

Apoyo Institucional y Proyectos de Promoción Cultural

El Plan Nacional de Música para la Convivencia es uno de los proyectos que ha brindado apoyo significativo a estas iniciativas. Este plan, implementado por el Ministerio de Cultura de Colombia, tiene como objetivo promover la música tradicional y contemporánea en todo el país, proporcionando recursos y capacitación a las comunidades.

A través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, se han entregado instrumentos musicales, organizado talleres de formación y festivales que han permitido a las comunidades del Pacífico colombiano mantener vivas sus tradiciones musicales y danzarias.

Impacto Cultural y Social

Estas iniciativas han ayudado a revalorizar las tradiciones culturales afrocolombianas, asegurando que las nuevas generaciones conozcan y aprecien sus raíces.

La revitalización de las danzas y la música ha fortalecido la cohesión social dentro de las comunidades, proporcionando un sentido de identidad y pertenencia.

Al liderar estos procesos de revitalización, las comunidades han ganado un mayor control sobre su patrimonio cultural, empoderándose y fortaleciendo su autonomía cultural.

Bullenrap en San Onofre: Un Ejemplo de Autogestión Cultural

El Bullenrap en San Onofre es un caso notable de autogestión cultural donde los jóvenes han fusionado ritmos tradicionales con géneros modernos como el rap para crear una nueva forma de expresión musical que refleja su identidad y realidad. Este movimiento no solo preserva las raíces culturales de la región, sino que también aborda temas sociales y personales a través de un lenguaje contemporáneo.

San Onofre, un municipio en el departamento de Sucre, ha sido testigo de cómo la juventud local ha tomado la iniciativa para revitalizar sus tradiciones musicales. El bullerengue, un género musical y danza tradicional de la región, ha sido combinado con el rap para dar lugar al Bullenrap. Esta fusión no solo permite mantener viva la tradición del bullerengue, sino que también moderniza la expresión cultural al incluir elementos del hip hop, que es ampliamente popular entre la juventud.

Ejemplo de Fusión Musical: En Bullenrap, los ritmos y tambores característicos del bullerengue se mezclan con las rimas y beats del rap. Esta combinación crea una forma única de música que es tanto tradicional como moderna, permitiendo a los jóvenes expresar sus preocupaciones y aspiraciones de manera relevante y accesible.

El impacto del Bullenrap va más allá de la música. Este movimiento ha servido como una plataforma para que los jóvenes de San Onofre aborden temas críticos como la violencia, la desigualdad, y la identidad cultural. A través de sus letras, los artistas de Bullenrap hablan sobre sus experiencias personales, la historia de su comunidad y los desafíos que enfrentan, creando una forma poderosa de comunicación y resistencia.

Las canciones de Bullenrap tratan temas como la paz, los derechos humanos y la justicia social. Esto es particularmente relevante en una región que ha sufrido significativamente debido al conflicto armado en Colombia. El Bullenrap ofrece a los jóvenes una voz y un espacio para la expresión que de otra manera podría estar limitado.

El Bullenrap es un ejemplo de autogestión cultural. Los jóvenes de San Onofre han tomado la iniciativa de aprender, fusionar y difundir esta nueva forma de música sin depender exclusivamente de apoyo externo. Este proceso de autogestión ha permitido un mayor control sobre su expresión cultural y ha fortalecido su identidad comunitaria.

Los jóvenes organizan talleres de música y danza, gestionan sus propios eventos y colaboran con artistas de otras regiones para intercambiar conocimientos y experiencias. Estas actividades no solo fomentan la creatividad y la innovación, sino que también promueven la cohesión social y el sentido de pertenencia.

El Bullenrap en San Onofre demuestra cómo la autogestión cultural puede revitalizar las tradiciones locales mientras se adapta a los tiempos modernos. Este movimiento ha proporcionado a los jóvenes una poderosa herramienta para la expresión y la resistencia, destacando la importancia de mantener vivas las raíces culturales a través de la innovación y la colaboración.

Los Cantos Tradicionales del Pacífico Colombiano

Los cantos del Pacífico colombiano, divididos en varias categorías como Alabados, Arrullos, Romances y Gualíes, representan una rica tradición cultural y espiritual que ha sido conservada y transmitida a lo largo de generaciones. Estos cantos tienen un profundo significado social y religioso, especialmente en las comunidades afrodescendientes de la región.

Los Alabados son cantos solemnes que se entonan para despedir a los familiares mayores fallecidos. Estos cantos tienen un carácter religioso y son una expresión de fe y devoción. Su función principal es acompañar el duelo y ofrecer consuelo a los dolientes, reafirmando la creencia en la vida después de la muerte y el descanso eterno.

Arrullos: Estos cantos están destinados a los niños que han muerto muy pequeños. Los arrullos son entonados para mecer y consolar a las almas de los niños, expresando amor y ternura.

Romances y Gualíes: Son formas de cantos narrativos que relatan historias y leyendas de la comunidad. Estos cantos se utilizan tanto en contextos de celebración como de luto, y su estructura poética y melódica refleja la riqueza cultural de la región.

En 2004, el Consejo Nacional de Patrimonio de Colombia reconoció los cantos del Pacífico como patrimonio inmaterial. Este reconocimiento subraya la importancia de estos cantos no solo como expresiones artísticas, sino también como elementos vitales de la identidad y la memoria colectiva de las comunidades afrocolombianas. La designación de patrimonio inmaterial busca proteger y preservar estas tradiciones frente a las amenazas de la modernización y la globalización.

Caso de Bojayá

En 2002, una masacre perpetrada por grupos armados en Bojayá dejó una profunda herida en la comunidad. Las mujeres de Pogue, usando su tradición de cantos, han compuesto nuevas canciones que narran la tragedia y honran a las víctimas, transformando el dolor en una herramienta de memoria y resistencia.

En Bojayá, una región gravemente afectada por el conflicto armado en Colombia, los cantos tradicionales han adquirido un significado aún más profundo. Ante la falta de acciones del gobierno y el abandono estatal, las mujeres de la comunidad de Pogue en Bojayá han utilizado estos cantos como una forma de resistencia y denuncia. Estas mujeres, víctimas de la violencia, se han reunido para componer letras que relatan los

atropellos y sufrimientos que han vivido CEAF (2017). A través del canto, no solo mantienen vivas sus tradiciones, sino que también encuentran una voz para exigir justicia y visibilizar sus experiencias.

Importancia Cultural y Social.

Los cantos del Pacífico colombiano son más que simples expresiones artísticas; son vehículos de memoria histórica, resistencia y cohesión comunitaria. Enfrentadas a la violencia y la marginalización, estas comunidades han encontrado en sus cantos una forma poderosa de mantener viva su cultura y reclamar su lugar en la sociedad colombiana.

Palenque de San Basilio: Un Espacio Cultural Único

Palenque de San Basilio es un pueblo emblemático en Colombia, reconocido por su rica herencia cultural y su resistencia histórica. Este espacio cultural abarca prácticas sociales, medicinales, gastronómicas y estéticas que guardan profundas raíces africanas. Entre sus elementos culturales más destacados se encuentran la lengua palenquera, la música tradicional y la estructura social basada en los ma-kuagro.

En Palenque de San Basilio, la medicina tradicional juega un papel crucial en la vida cotidiana. Los conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales y tratamientos naturales son transmitidos de generación en generación. Estos saberes están profundamente arraigados en las prácticas africanas traídas por los esclavos que escaparon y fundaron el palenque.

La gastronomía de Palenque refleja su herencia africana, con platos que combinan ingredientes locales con técnicas de cocina ancestrales. La comida no solo es una fuente de nutrición sino también una expresión cultural que une a la comunidad en celebraciones y rituales, conformando un eje central en su memoria, acompaña a sus prácticas, oralidades y por lo tanto constituye un eje crucial en sus narrativas.

La lengua palenquera, una lengua criolla de base léxica española con influencias africanas y portuguesas, es un símbolo de identidad y resistencia. La música, especialmente los ritmos de tambores y el lumbalú (canto fúnebre tradicional), también es esencial en la vida cultural de Palenque. Estas expresiones artísticas son vitales para la preservación de la identidad y la cohesión social.

La organización social en Palenque se basa en los ma-kuagro, grupos de adultos que activan las redes familiares y comunitarias. Estos grupos juegan un papel fundamental en la vida del pueblo, organizando actividades sociales, económicas y rituales que fortalecen los lazos comunitarios.

Uno de los eventos más significativos en Palenque de San Basilio es el Festival de Tambores y Expresiones Culturales, que surge de las actividades de la Organización Sociocultural de Palenque. Este festival, que se celebra anualmente desde hace más de 17 años, reúne diversas expresiones tradicionales del pueblo, ofreciendo una plataforma para que la comunidad muestre su patrimonio cultural al mundo. El festival no solo promueve la cultura local, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria. (2016)

La comunidad de San Basilio ha desarrollado una sólida tradición de investigación interna, activando la búsqueda y creación de conocimientos desde sus prácticas culturales. Esta investigación permite a los habitantes reinterpretar y reorientar las representaciones sobre la comunidad negra, produciendo en los visitantes nuevas formas de sentir y comprender su rica herencia cultural.

Palenque de San Basilio es un ejemplo notable de autogestión cultural, donde las prácticas sociales, la medicina tradicional, la gastronomía, la lengua y la música se integran para formar un tejido cultural robusto y resiliente. La estructura social basada en los ma-kuagro y eventos como el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque son testimonio del compromiso de la comunidad por preservar y promover su identidad cultural única.

Costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón, Antioquia

El Costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón, ubicado en el departamento de Antioquia, es una iniciativa colectiva surgida en 2013 como parte de la Asociación Municipal de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Esta asociación, compuesta por víctimas del conflicto armado, utiliza el tejido y el bordado como herramientas para reconstruir y preservar la memoria histórica, así como para promover la reconciliación y la reparación.

Orígenes y Objetivos

El costurero fue creado por víctimas del conflicto armado que buscaban una manera de procesar su dolor y transformar sus experiencias traumáticas en actos de resistencia y resiliencia. A través de la creación de colchas bordadas, árboles de la vida, quitapesares y cuadros de tela, las tejedoras narran sus historias personales y colectivas, documentando los eventos violentos que han sufrido y las formas en que han buscado sanar y reconstruir sus vidas. Estos elementos narran los procesos de resistencia, reconciliación, reparación y algunos de los hechos violentos ocurridos en la zona en el marco del conflicto armado, a partir de puntada a puntada y de bordada a bordada (2013)

Colchas Bordadas: Estas colchas están llenas de símbolos y escenas que representan la historia y la cultura de la comunidad, así como los episodios de violencia que han marcado sus vidas. Cada puntada es un acto de memoria y un testimonio de supervivencia.

Árboles de la Vida: Los árboles de la vida son piezas bordadas que simbolizan la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. Representan la esperanza y la continuidad de la vida, a pesar de las adversidades.

Quitapesares: Los quitapesares son pequeñas bolsas de tela decoradas con corazones, flores y otros símbolos. Estas bolsas son utilizadas como objetos de consuelo y protección, representando la capacidad de la comunidad para encontrar alivio y apoyo mutuo.

Procesos de Resistencia, Reconciliación y Reparación

El proceso de tejer y bordar es en sí mismo un acto de resistencia. A través de estos actos creativos, las tejedoras no solo preservan su historia y cultura, sino que también se apropian de su narrativa, reescribiéndola desde una perspectiva de empoderamiento y resiliencia.

Tejer es una forma de resistencia pasiva contra el olvido y la marginalización. Al crear estos tejidos, las mujeres de Sonsón aseguran que sus historias sean contadas y recordadas.

El costurero también sirve como un espacio de reconciliación. Las mujeres se reúnen para compartir sus historias, apoyarse mutuamente y encontrar maneras de perdonar y sanar las heridas del pasado.

A través de sus tejidos, las tejedoras buscan la reparación moral y simbólica. Sus obras de arte textil son reconocidas como testimonios válidos de sus experiencias y contribuyen a los procesos de justicia y verdad en Colombia.

El Costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón es un ejemplo de cómo las comunidades pueden utilizar el arte y la tradición para sanar y reconstruir después de la violencia. Estas mujeres han transformado sus experiencias traumáticas en actos de creatividad y resistencia, contribuyendo significativamente a la memoria histórica.

1.6. La narrativa gráfica

La narración gráfica en el contexto de esta investigación se convierte en un medio crucial para documentar y reflexionar sobre las experiencias migratorias durante la pandemia.

La narración gráfica se refiere a una forma de contar historias, un arte secuencial a través de imágenes y textos combinados como la denominó W. Eisner, en su libro escrito bajo el mismo título en 1985 (Eisner, W., 1985). Desde entonces este arte que se ha desarrollado principalmente por medio del cómic, la animación, el cine, el teatro, la televisión, el diseño visual entre otras formas, esta forma de contar historias ha pasado la frontera de los medios y ha aportado al desarrollo de narrativas transmediales.

Varios autores a través de la creación de cómics, novelas gráficas y otros formatos visuales, han documentado experiencias que personas en diferentes condiciones entre ellas la migración, pueden compartir sus historias, la pérdida, las adaptaciones de vida a nuevos lugares y países y situaciones de resiliencia.

En este escenario, la narración gráfica se convierte en un medio crucial para documentar y reflexionar sobre las experiencias migratorias durante la pandemia. A través de la práctica con narrativas y formatos visuales, personas en condición de migración pueden compartir sus historias de confinamiento, pérdida, adaptación y resiliencia. Estos relatos no solo preservan la memoria de un período histórico sin precedentes, sino que también facilitan una mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de personas en condición de migración en todo el mundo.

Will Eisner estableció los fundamentos para entender cómo las imágenes y el texto se combinan para contar historias de manera efectiva. Eisner define la narrativa gráfica como una forma de arte que utiliza una serie de imágenes en secuencia para narrar una historia. Esta secuencialidad es fundamental, ya que permite al lector seguir el flujo de eventos y acciones a lo largo del tiempo.

Una de las contribuciones clave de Eisner es su énfasis en la página completa como una unidad narrativa. La disposición y el diseño de las viñetas en una página afectan significativamente cómo se percibe y entiende la historia. Cada página debe ser considerada cuidadosamente para maximizar su impacto narrativo y emocional.

Eisner destaca la importancia de los símbolos visuales y la iconografía en la narrativa gráfica. Los elementos visuales no solo ilustran la historia, sino que también transmiten emociones, atmósfera y significados profundos. La interacción entre el texto y la imagen es crucial para crear una narrativa rica y compleja.

El espacio entre las viñetas, conocido como "gutter" en inglés, es otro componente esencial de la narrativa gráfica según Eisner. Este espacio invita a los lectores a participar activamente en la construcción de la historia, llenando los vacíos con su imaginación y percepción.

1.6.1. Técnicas y Elementos de la Narrativa Gráfica

Will Eisner subraya que la disposición secuencial de las imágenes es fundamental para guiar la atención del lector y construir una narrativa coherente. Según Eisner, cada viñeta funciona como un fragmento del tiempo y del espacio, y la forma en que estas se organizan determina cómo el lector interpreta y procesa la historia. (Eisner, W. 1985). Este enfoque convierte al autor en un director de escena visual, donde cada elemento debe cumplir una función narrativa precisa. La disposición no solo establece el ritmo de la historia, sino que también influye en las emociones del lector, generando tensión, calma o sorpresa según la composición.

El diseño de página, por tanto, no es meramente decorativo; es una herramienta narrativa poderosa que actúa como un marco para la acción. Eisner enfatiza que la composición de las viñetas debe considerarse una obra de arte integral, con un flujo visual que dirija la mirada del lector y complemente la narrativa. Elementos como el tamaño, la forma y la disposición de las viñetas en la página contribuyen a estructurar la experiencia de lectura, permitiendo que el autor controle la velocidad y el impacto de cada momento narrativo. Por ejemplo, una viñeta amplia puede transmitir calma o un sentido de grandeza, mientras que viñetas estrechas y fragmentadas pueden evocar tensión o urgencia.

La interacción entre texto e imagen es otro de los pilares fundamentales en la narrativa gráfica, según Eisner. Los diálogos, las cajas de texto y las onomatopeyas no solo acompañan las imágenes, sino que las enriquecen, creando capas adicionales de significado. Esta relación simbiótica permite que texto e imagen se complementen, evitando redundancias y asegurando que cada elemento aporte algo único a la narrativa. Las onomatopeyas, por ejemplo, no solo representan sonidos, sino que también añaden dinamismo a las escenas, reforzando el impacto visual. Eisner analiza cómo la tipografía, el estilo de las letras y su integración en la composición visual pueden intensificar emociones o dirigir la atención del lector. (Eisner, W. 1996)

Además, las expresiones faciales y el lenguaje corporal son herramientas cruciales para transmitir emociones y estados de ánimo en la narrativa gráfica. Eisner dedica atención especial a cómo los personajes se expresan visualmente, utilizando gestos, posturas y micro expresiones para comunicar sentimientos y acciones. Esto permite que las emociones sean entendidas de forma inmediata y universal, trascendiendo las barreras lingüísticas. En la narrativa gráfica, el lenguaje corporal actúa como un diálogo visual, aportando matices y complejidad a los personajes y sus relaciones.

Eisner también fue un pionero en la ampliación del alcance temático de la narrativa gráfica, demostrando que este medio puede abordar cuestiones profundas de la experiencia humana, la identidad y la sociedad. Su obra *A Contract with God* (Eisner, 1978) marcó un punto de inflexión, al explorar temas maduros y complejos como la pérdida, la espiritualidad y las luchas de las comunidades urbanas. Con esta obra, Eisner rompió con los estereotipos del cómic como un medio orientado exclusivamente al entretenimiento infantil o juvenil, estableciendo las bases para lo que hoy se conoce como novela gráfica. Este enfoque legitimó al cómic como una forma de arte capaz de transmitir historias significativas y de resonar emocionalmente con audiencias diversas.

En resumen, Eisner estableció un marco conceptual para la narrativa gráfica que combina la disposición secuencial, el diseño de página, la interacción texto-imagen y el uso del lenguaje corporal como elementos clave para una narración efectiva. Su legado demuestra cómo este medio puede ser tanto una herramienta artística como un vehículo para la exploración de temas universales, redefiniendo el cómic como una forma de comunicación visual poderosa y versátil.

1.6.2. La narrativa gráfica como medio de testimonio y transformación social

La narrativa gráfica ha sido reconocida como un medio artístico y comunicativo que combina elementos visuales y textuales para narrar historias, muchas veces vinculadas a experiencias de trauma, resistencia y denuncia social. Este lenguaje multimodal, que entrelaza imágenes y palabras, le confiere una capacidad única para abordar temas complejos relacionados con los derechos humanos, las violaciones sistemáticas de estos derechos y las dinámicas de conflicto social. Maus de Art Spiegelman (publicada entre 1980 y 1991), con su narración sobre el Holocausto, fue la primera novela gráfica en ganar un Premio Pulitzer en 1992, legitimando aún más el medio. El formato gráfico es particularmente eficaz para dar testimonio de las injusticias y violencias, y también para impulsar reflexiones críticas y promover la innovación social.

Marina Bettaglio analiza cómo la narrativa gráfica, específicamente a través del periodismo gráfico, la autonarración y los testimonios, actúa como una herramienta de innovación social y transformación cultural. Destaca el potencial de este medio para visibilizar problemáticas sociales complejas, sensibilizar audiencias y fomentar el cambio social mediante la combinación de texto e imágenes. (Bettaglio, M., 2021).

Inclusión en estudios académicos y culturales.

En la actualidad, la narración gráfica es reconocida como un medio respetado en el ámbito académico. Existen programas de Estudios de Cómic en universidades, y las novelas gráficas se estudian en disciplinas como literatura, estudios culturales y antropología. La teoría de la narración gráfica ha sido articulada tanto por

Eisner como por Scott McCloud, quien en su obra *Understanding Comics* (McCloud, S. 1993) ofreció una profunda reflexión sobre las posibilidades del cómic como forma de arte.

El testimonio en la narrativa gráfica

La interacción entre texto e imagen permite representar de manera directa y contundente experiencias de trauma y testimonio. Esta capacidad se vuelve especialmente relevante en contextos donde la violencia y las violaciones de derechos humanos no pueden ser plenamente capturadas por medios puramente textuales o visuales. La narrativa gráfica proporciona una estructura narrativa que puede abordar condiciones de quienes han sido silenciados o marginados, al tiempo que genera un espacio para explorar las complejidades emocionales, políticas y sociales de las experiencias humanas.

Siguiendo a Bettaglio el testimonio gráfico es particularmente efectivo para abordar temas difíciles como los desplazamientos forzados, las guerras civiles, la violencia de género y las desapariciones forzadas. A través del dibujo, las imágenes permiten capturar el impacto emocional y psicológico del trauma de una manera que el texto por sí solo no podría lograr. (Bettaglio, M., 2021). El uso del espacio y la secuencialidad de las viñetas crea un ritmo que guía al lector en una experiencia inmersiva, forzando una conexión empática y afectiva. Como señala Nayar (2020), el cómic tiene la capacidad de “enable a visibilization of the act – and politics – of witnessing, capture trauma, embody violence, generate empathetic and affective connections” (permitir la visibilización del acto —y la política— de dar testimonio, capturar el trauma, encarnar la violencia, generar conexiones empáticas y afectivas) (Nayar, 2020, p. 4). En este sentido, la narrativa gráfica no solo representa la violencia, sino que también la contextualiza, humaniza y critica.

1.6.3. La narrativa gráfica como herramienta de transformación social

Más allá de su capacidad testimonial, la narrativa gráfica posee un potencial significativo para la transformación social, aunque este aspecto no ha sido tan ampliamente explorado como su capacidad para documentar y denunciar.

Un ejemplo de la narrativa gráfica como documentación la encontramos en *Transparentes: Historias del exilio colombiano*, ha contribuido a visibilizar problemáticas sociales en el contexto colombiano y a promover la cooperación internacional. Este trabajo, realizado por Javier de Isusi en colaboración con la Comisión de la Verdad de Colombia, explora el impacto del conflicto armado en los colombianos exiliados. A través de viñetas, se narran historias de pérdida, resiliencia y esperanza, resaltando la dimensión humana de quienes han sufrido el desplazamiento forzado. (Comisión de la Verdad de Colombia, 2020)

El impacto social del cómic radica en su habilidad para generar diálogos y reflexiones críticas entre los lectores y las comunidades afectadas a continuación se desglosan algunos aspectos

Accesibilidad y alfabetización crítica.

La narrativa gráfica es un medio accesible, capaz de trascender barreras lingüísticas y culturales gracias a su combinación de imágenes y texto. Este formato permite que personas con diferentes niveles de alfabetización accedan a narrativas complejas, fomentando una alfabetización crítica. En palabras de Nayar (2020), el medio gráfico "force a critical literacy upon the reader," obligando al lector a interactuar de manera activa con las imágenes y los textos, lo que genera interpretaciones más profundas y matizadas de los problemas sociales.

Visibilización de conflictos y violencias estructurales.

La narrativa gráfica destaca por su capacidad para visibilizar las complejidades de los conflictos sociales y las violencias estructurales. En zonas de conflicto, donde las palabras pueden ser insuficientes para capturar la magnitud de los eventos, las imágenes adquieren un poder evocador. Este medio permite dar forma a narrativas que conectan las historias individuales con las dinámicas estructurales y políticas más amplias, haciendo evidentes las relaciones de poder que perpetúan la opresión.

Construcción de empatía y solidaridad.

La narrativa gráfica tiene un impacto emocional profundo que facilita la construcción de empatía y solidaridad. Al representar visualmente las experiencias de los afectados, los lectores pueden conectar emocionalmente con las historias de los personajes. Esto es crucial para sensibilizar al público sobre temas como los derechos humanos y las desigualdades sociales, fomentando un sentido de responsabilidad colectiva y acción.

Innovación social y activismo.

El cómic ha sido utilizado como herramienta de activismo en campañas por la justicia social, tanto a nivel local como global. Los formatos gráficos se han empleado para educar y movilizar comunidades, desde talleres en zonas de conflicto hasta la publicación de narrativas gráficas en redes sociales y plataformas digitales. La posibilidad de difundir estas historias en múltiples formatos y medios enriquece su alcance, promoviendo la participación de diferentes audiencias.

1.6.4. La narrativa gráfica y el cambio social.

La narrativa gráfica se encuentra en una posición privilegiada para abordar los desafíos del mundo contemporáneo, especialmente en un contexto de creciente desigualdad, crisis de derechos humanos y

necesidad de nuevas formas de comunicación y participación social. En tanto herramienta crítica y creativa, el cómic no solo documenta, sino que también transforma. Su capacidad para combinar el testimonio personal con la denuncia colectiva lo posiciona como un medio que no solo narra la injusticia, sino que también impulsa cambios en la percepción y las políticas.

El potencial transformador de la narrativa gráfica radica en su versatilidad y plasticidad para adaptarse a diferentes contextos, temas y públicos. Al ser un medio accesible y potente, puede desempeñar un papel clave en la generación de conciencia, la construcción de memorias colectivas y el diseño de estrategias innovadoras para enfrentar las problemáticas sociales. Por estas razones, es necesario continuar explorando y ampliando su uso en proyectos de investigación, intervención social y educación, con el objetivo de maximizar su impacto en la transformación social.

Pensar este potencial transformador requiere preguntarse cómo la narrativa gráfica involucra a las comunidades en la creación y en qué medida estas narrativas representan fielmente sus experiencias.

Capítulo 2. Una genealogía de prácticas en narración gráfica con comunidades vulnerables.

El interés en abordar la relación de este proyecto de narración gráfica y migración, parte de la experiencia de vida, de mi propia historia familiar como descendiente de migrantes internos de mi país y de los cambios profundos que ha tenido un territorio como Colombia, país que al igual que el resto de países Latinoamericanos tienen una historia que se está construyendo actualmente, en Colombia son escasamente 204 años que se declara así misma como independiente y 143 años en los cuales se reconoce al país como territorio autónomo dentro del mapa global.

Dado lo anterior la identidad como Nación es un asunto reciente que se configura a partir de 1882 a 1886. Con la constitución política de Colombia con la cual empezamos a tener este sentido de país, en el ámbito de lo personal y familiar se enmarca a tan solo tres generaciones que me preceden, de mi familia la generación de mis bisabuelos es la que empieza a crecer en este nuevo contexto reconocido en ese tiempo como estados unidos de Colombia, de ellos, de mis bisabuelos nacen mis abuelos quienes provienen de distintos territorios de Colombia, ellos salieron de sus territorios en busca de una mejor condición de vida, sus razones, las violencias bipartidistas, la economía, la explotación infantil, la construcción a escala industrial de las ciudades; de ellos me identifiqué como un migrante interno en tiempos donde un país estaba hasta hace pocos años estableciendo su identidad.

Colombia como un país construido por migraciones y desplazamiento Internos, se ha configurado como un estado nación. En perspectiva de esta tesis se fue configurando a partir de dinámicas propias de cotidiano

” En la preocupación por lo cotidiano encontramos la estabilidad, lo que se resiste al cambio, expresado en formas de mayor arraigo, en las costumbres, en los hábitos, que son parte de la forma de ser de una sociedad, de su forma de pensar, de actuar, de su imaginario” (Castro Carvajal, B. 1996)

Al tiempo este vínculo con lo cotidiano y con la construcción del arraigo, se fue convirtiendo en una recurrencia para abarcar la migración en el marco de este proyecto de tesis.

Desde el lugar de lo cotidiano es donde surge esa noción que conecta la recuperación de la experiencia, mi motivación en el trabajo con comunidades que en muchos casos son migrantes, en donde se pueden revisar

los hábitos, en donde surgen las experiencias de quienes migran; se cruza con la experiencia de mi familia, con los procesos migratorios de la ruralidad hacia las grandes ciudades, la industrialización, los conflictos bipartidistas y la estratificación social que a fin de cuentas enmarca e instala mi propia experiencia como una experiencia migrante que dialoga con preguntas ¿cómo se ha configurado un estado nación como Colombia? como estado que hace parte de una Latinoamérica construida desde la perspectiva de los migrantes y desde una mirada de un sur global.

Se entrecruzan en esta configuración la mirada del extranjero, la del cronista, la del conquistador, la del colono, la del esclavo, la del indígena. Colombia y Latinoamérica fueron construidas por las miradas de personas migrantes.

2.1. La genealogía y su valor metodológico

Por lo anterior comencé a trabajar con la genealogía como un método que, aunque tiene su origen en la filosofía con Nietzsche, permite explorar diferentes campos del conocimiento en este caso el campo de los estudios artísticos. Usé la genealogía para revisar las problemáticas sociales, las vulnerabilidades e identificar la manera en que abordaba estrategias a partir de mis prácticas en Narración gráfica.

Quise entender los orígenes de la genealogía y sus distintos escenarios de acción, y por eso tracé una pequeña genealogía sobre la genealogía.

Nietzsche introdujo la genealogía como una herramienta para rastrear los valores morales. En su obra *La genealogía de la moral* (Nietzsche, 1887), examinó conceptos como "bueno" y "malo" no eran verdades inmutables, sino el resultado de luchas sociales. Entendí que la genealogía, según Nietzsche, revela los procesos históricos detrás de la moralidad, basados en relaciones de poder.

En los 70 aparece el llamado giro narrativo en las ciencias sociales que marca un punto crucial en los procesos de investigación en arte. Este movimiento, influenciado por el constructivismo y el posestructuralismo, introduce la idea de que la narrativa es una forma legítima de construir conocimiento. La investigación deja de ser vista exclusivamente como la recolección de datos objetivos y comienza a considerarse un acto creativo.

En este contexto Michel Foucault retomó la genealogía y el cuestionamiento del poder del discurso contribuyendo al rechazo de las verdades absolutas en la investigación, convirtió la genealogía en un enfoque metodológico para investigar cómo las instituciones, los saberes y el cuerpo han sido moldeados por el poder. En *Vigilar y castigar* (Foucault, 1977b) y *Historia de la sexualidad* (Foucault, 1976a), Foucault usaba la genealogía

para develar las relaciones de poder ocultas en la formación de instituciones y normas sociales. Me di cuenta de que sus estudios mostraban cómo el conocimiento y el poder estaban entrelazados.

Edward Said en su obra *Orientalismo* (Said, 1978), exploró cómo las representaciones de Oriente por parte de Occidente habían sido claves para la construcción del poder colonial.

Entre finales de los años ochenta y finales de los noventa, Gayatri Spivak utilizaba la genealogía para mostrar cómo los discursos coloniales silenciaron a las voces subalternas. En *¿Puede hablar el subalterno?* (Spivak, 1988), descubre cómo las narrativas coloniales invisibilizaban a las poblaciones colonizadas, especialmente a las mujeres. Su enfoque permitía cuestionar si realmente era posible representar a los subalternos sin reproducir las mismas dinámicas de opresión. Más tarde, su libro *Una crítica de la razón poscolonial* (Spivak, 1999) ayudó a ver cómo la genealogía puede deconstruir las narrativas hegemónicas.

Stuart Hall, en *Identidad cultural y diáspora* (Hall, 1990), ayudó a ver cómo las identidades culturales en la diáspora estaban en constante construcción. A través de la genealogía, Hall dismantelaba la idea de una identidad fija.

Durante ese mismo año y el siguiente surgieron las genealogías feministas. Autoras como Judith Butler y Donna Haraway aplicaron la genealogía para estudiar cómo las categorías de género y sexualidad habían sido construidas históricamente. *El género en disputa* de Butler (1990) mostró cómo las identidades de género no eran naturales, sino productos históricos. Mientras que *Simios, cyborgs y mujeres* de Haraway (1991) utilizaba la genealogía para desafiar las fronteras entre naturaleza y cultura.

Isabelle Stengers aplicó la genealogía para analizar problemáticas ecológicas. En *Otra ciencia es posible* (Stengers, 2013) permitió entender cómo la genealogía puede trazar las conexiones históricas entre la ciencia, la política y el poder, y cómo es posible imaginar una ciencia más inclusiva y participativa.

Erin Manning en su obra *El gesto menor* (Manning, 2016) utilizó una aproximación genealógica al ver como los pequeños gestos creativos y los procesos emergentes de creación son fundamentales para la transformación de las formas culturales y políticas. A la vez, Hito Steyerl en *Arte libre de impuestos* (Steyerl, 2017) me hizo reflexionar sobre cómo las economías globalizadas han moldeado el espacio del arte contemporáneo. Steyerl investigó cómo las dinámicas del poder y el capital han configurado el espacio del arte.

Cuando comencé a explorar la genealogía dentro del marco de mi investigación, me di cuenta de que este procedimiento no solo consistía en rastrear orígenes, sino en interrogar el presente a través de escenarios históricos pasados:

Una “genealogía” es un procedimiento [...] que se pregunta por el estatuto del presente a través de la construcción de unos escenarios históricos localizados en el pasado. La genealogía traza el linaje de las fuerzas históricas que hoy nos constituyen, mostrando la multiplicidad de líneas que nos componen. (Castro-Gómez, 14 nov 2014, 10:50).

La genealogía, tal como la entendí, no traza una única línea recta hacia el presente, sino que dibuja un mapa complejo de fuerzas históricas. A lo largo de mi proceso de revisión, fui consciente de que se pueden construir muchas genealogías, incluso sobre el propio concepto de genealogía. Así, decidí realizar una que reflejara las intersecciones entre tres temas que se convirtieron en el corazón de mi tesis: la migración, la vulnerabilidad y la narración gráfica.

Cada una de estas áreas, cuando las observé detenidamente, se encontraba impregnada de trayectorias históricas que influían en su configuración actual.

Dado que esta experiencia se sitúa en el campo del arte, comprendí que era esencial a revisar las genealogías de mi propia práctica artística para entender mejor mi objeto de estudio. Esto implicó analizar las influencias y contextos que, a lo largo del tiempo, han moldeado las diferentes perspectivas que han constituido mis prácticas artísticas. No se trataba solo de presentar una evolución lineal de mis prácticas, sino de captar esas transformaciones, rupturas y continuidades que me han permitido que ciertas formas de expresión artística emergieran, mientras otras quedaron relegadas o transformadas.

La genealogía, como propuesta metodológica que se orienta al análisis histórico y crítico de las condiciones que configuran discursos, prácticas y subjetividades (Foucault, 1976). En el ámbito académico, su utilidad radica en desentrañar los orígenes y transformaciones de fenómenos socioculturales, priorizando la visibilización de experiencias subalternas y procesos de poder invisibles. Este enfoque es particularmente relevante para comprender como llegar a la configuración de las dinámicas grupales y colectivas, donde las relaciones humanas se entretajan en narrativas compartidas que modelan identidades y acciones colectivas.

En el contexto de las prácticas grupales, Fernández (2014) plantea que los grupos operan como espacios de intercambio simbólico y producción social. Desde una perspectiva genealógica, las lógicas colectivas no son espontáneas ni naturales, sino configuradas por estructuras históricas y sociales. Los grupos actúan como "microcosmos sociales" en los que se reproducen, pero también se transforman, las lógicas culturales y de poder dominantes.

La genealogía permite investigar cómo estas dinámicas han sido moldeadas por discursos normativos y resistencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los procesos grupales, las narrativas colectivas pueden funcionar como herramientas de cohesión, pero también como dispositivos de exclusión. La historia de los movimientos sociales demuestra cómo las colectividades han utilizado prácticas grupales para negociar identidades y reivindicar derechos frente a contextos de desigualdad estructural.

Fernández (2014) subraya la importancia del vínculo en la configuración de lo grupal, destacando que el grupo constituye un "campo" en el que convergen y se tensionan las subjetividades individuales y las lógicas colectivas. Desde esta perspectiva, la genealogía permite explorar cómo los marcos históricos de significación afectan las relaciones intra e intergrupales, revelando tanto su carácter emancipador como sus posibles limitaciones.

La genealogía como herramienta analítica me ofrece una vía para desentrañar las raíces históricas y discursivas de las lógicas colectivas, posibilitando una comprensión más profunda de las prácticas grupales como fenómenos históricos y situados. Estas reflexiones invitan a revalorar el papel de los grupos en la producción de cambio social y en la resistencia frente a dinámicas opresivas.

2.2. Genealogía de mi experiencia a partir de contextos familiares de migración.

A medida que profundicé en mi investigación sobre la migración y la vulnerabilidad, me di cuenta de que no podía quedarme solo en la observación externa de los contextos en los que trabajaba. Había comenzado a desentrañar las historias de otros migrantes, sus experiencias y cómo esas vivencias de desplazamiento, exclusión y lucha por la pertenencia se reflejaban en sus narraciones gráficas. Sin embargo, pronto me vi en la necesidad de revisar también mis propias capas de vulnerabilidad. La genealogía que aplicaba a mis prácticas empezó a mostrarme mis propios hilos invisibles, aquellos que conectaban mi historia familiar y personal con los temas que investigaba.

Mi investigación, vista a través de una lente genealógica, reveló que las prácticas y modalidades con las que abordé la narración gráfica no eran neutrales. Estaban profundamente influenciadas por mi propio contexto, por las experiencias de vulnerabilidad y migración que habían marcado a mi familia. Al reflexionar sobre mis cuatro abuelos, todos migrantes que llegaron a Bogotá buscando un lugar para establecerse, me di cuenta de que la migración no era solo un tema académico para mí; era una parte integral de mi historia familiar. Mi forma de trabajar la narración gráfica, mi manera de abordar la migración como tema, estaba impregnada de ese pasado migrante, de la búsqueda de identidad y estabilidad que había atravesado a generaciones en mi familia. Aquí es donde veo el sentido de la tesis ya que el primer carácter de la transformación es la propia.

Este descubrimiento añadió una nueva capa de complejidad a mi investigación. No solo estaba revisando mis prácticas en narración gráfica, también estaba, en cierto modo, explorando mi propio linaje de migración. Comprendí que mis propios contextos vulnerables me habían llevado a desarrollar ciertas prácticas narrativas, prácticas que me permitieron durante estos años fundamentar un proyecto que lo que creía que era simplemente una herramienta de investigación o creación era, en realidad, un reflejo de mi propio proceso de adaptación y búsqueda de pertenencia y allí es donde cobra sentido el trabajar con la genealogía.

La narrativa como forma de no perder la memoria, Raíces entrelazadas.

En una madrugada bogotana en el barrio de Suba Bilbao, me encuentro en mi estudio, en casa de mis padres, rodeado de viejas fotografías y hojas dobladas con visos amarillos por el tiempo. Solo tengo un montón de notas que he ido recopilando durante unos veinte años: registros, documentos y algunas imágenes entre mapas, fotos de lugares y bocetos que reflejan las historias de mis abuelos. Esas historias siempre han sido un misterio para mí, una mezcla de leyendas familiares y hechos históricos que nunca me atreví a descifrar completamente. Hoy, en medio del aislamiento, he comenzado a escribir.

Desde este barrio escribo. Llegamos aquí en los 90, y este lugar me recuerda el tránsito que he vivido desde que nací. La idea de ir de un lugar a otro, de cambiar de casa, ha sido recurrente para mí. Nací en la casa que construyeron mis abuelos maternos en Kennedy. Viví allí un tiempo solo con mi abuela Elvira, luego pasé otra temporada con mis padres en la casa que construyeron mis abuelos paternos en San Cristóbal Sur. Allí, mis padres añadieron un piso extra, pero eventualmente regresamos a Kennedy, y de allí nos trasladamos a

Cota. Finalmente, volvimos a mudarnos a las casas de mis abuelos hasta llegar a este barrio en el que ahora escribo.

Suba, en ese entonces, era un municipio, y el lugar donde ahora está nuestra casa era una finca junto al río Bogotá, loteada a inicios de la década de los noventa. Para muchas familias, esto significó un nuevo comienzo; para nosotros, fue alejarnos de las familias, para mí una forma de reconstruir mi infancia. El sentido de empezar a construir ésta que sería la casa de mis padres. Aquí vi cómo no solo se construía una casa, sino cómo poco a poco surgía un barrio, cómo llegaban más familias y cómo las dinámicas del lugar evolucionaban con el paso del tiempo.

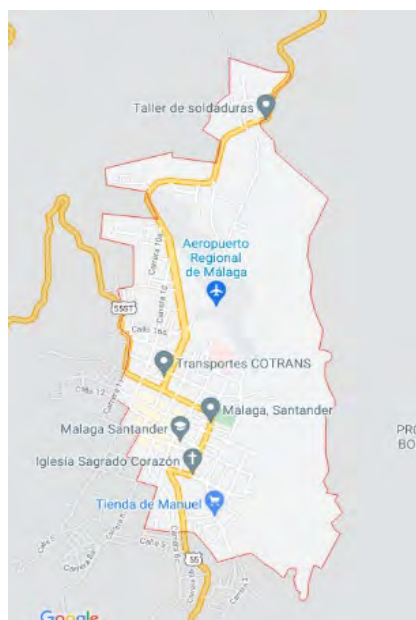

Este entorno ha sido una de las herramientas de creación más complejas, pues no solo interviene mi historia, sino la de muchos otros. Historias y relatos de quienes salen entre semana a trabajar desde temprano, desde antes que salga el sol, hasta regresar a altas horas de la noche, o de quienes pagan arriendo cerca del lugar donde están construyendo sus propias casas. Los relatos de quienes construyen las casas con sus propias manos como lo fue el caso de esta casa familiar. Los relatos de quienes para ir a trabajar y estudiar necesitan anticipar horas de camino y proyectar las de regreso. Los de recibir a los hijos de los vecinos que no tienen acceso a libros y materiales para ayudarles a hacer sus trabajos escolares. Las historias de salir a caminar por barrios aledaños durante horas para vender productos en tiendas o de abrir un local para vender esas cosas que se saben hacer. Estas fueron mis prácticas e historias con las que crecí, las que compartí y vivencí con

mis padres y abuelos. Era recurrente el instalarse en un nuevo espacio con todos los cambios que ello implica. Estos relatos, entrelazados con los míos, forman parte del tejido de este lugar, del barrio y de mi vida.

Las raíces de mi historia comienzan con mis cuatro abuelos: María Elvira de Málaga, Santander; Luis Martín de Susacón, Boyacá; Vitalia de Samacá, Boyacá; y Juan Alejo de Puente Nacional, Santander. Sus vidas estuvieron marcadas por condiciones micropolíticas concretas, que no solo determinaron sus desplazamientos, sino también sus prácticas cotidianas.

María Elvira de Málaga, Santander

Mi abuela materna, María Elvira, nació en 1918 en Málaga, Santander. A los ocho años quedó huérfana de padre y su madre decidió enviarla a Medellín a trabajar con una familia en busca de un futuro mejor. En 1926, el viaje fue arduo y lleno de incertidumbres, pero María Elvira creció aprendiendo a enfrentar la adversidad con fortaleza. Medellín se convirtió en su nuevo hogar, pero nunca olvidó las historias de su padre, historias sobre las montañas y los campos de tabaco de Málaga. Ella, mi abuela fue conservadora. Luego, en 1935, su hermano Epimaco viajó durante días a caballo para llevarla de nuevo a Málaga por motivo de la muerte de su madre. De ahí, vivió en Málaga y trabajó en la Colombiana de Tabaco.

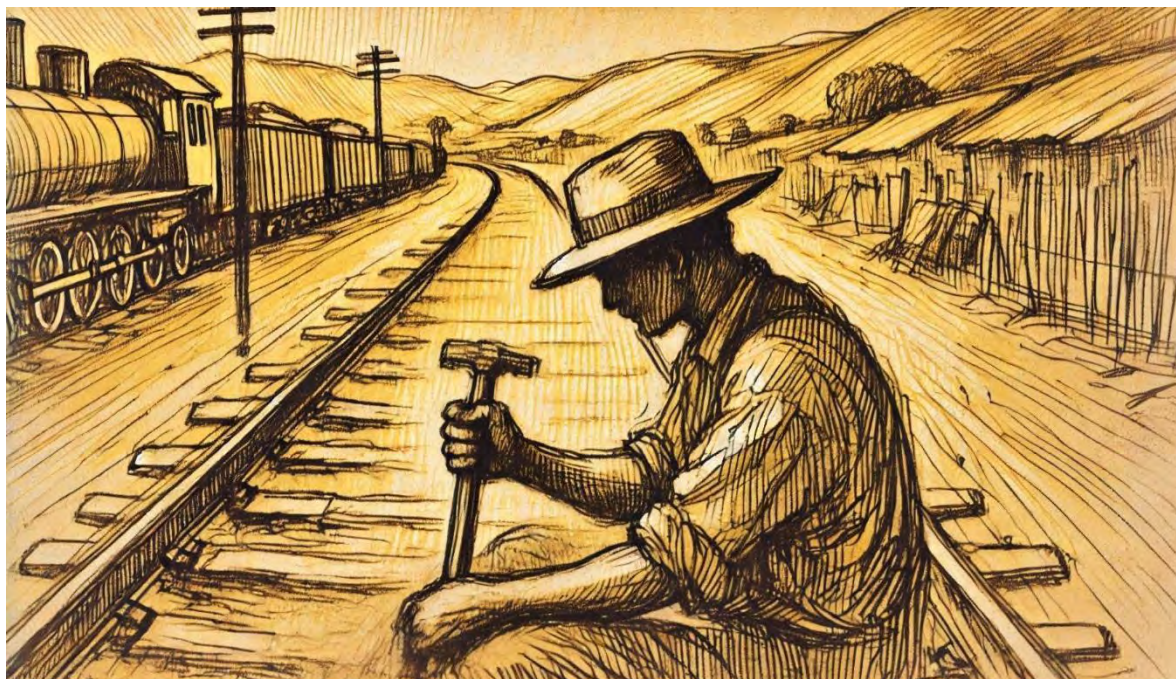

Allí conoció y se casó en 1945 con mi abuelo Luis Martín. Huyeron una noche en un tiempo en que estaban matando a los liberales en Málaga, un tiempo cuando se organizaron las guerrillas liberales en varios sectores del país, mi abuela como conservadora no puede proteger más a mi abuelo y a sus hermanos liberales. Escapa, huye con mi abuelo y su primer hijo de 3 años, el hermano mayor de mi madre quien había nacido en un pueblo cercano, en Enciso. Huyen en 1949 pasando por Capitanejo, Susacón y finalmente llegan a Bogotá al sector de lo que hoy es Puente Aranda sector que acogió a las familias migrantes desplazadas que llegaron durante estas fechas a Bogotá. Los hermanos mayores de abuela migraron en ese tiempo hacia Venezuela.

Luis Martín de Susacón, Boyacá

Luis Martín, mi abuelo materno, nació en 1901. A los veinticuatro años, fue llamado a prestar servicio militar en el Batallón número 2 de Ferrocarrileros Soublotte de Colombia en 1925. Viajó a la guarnición de Palmira, Valle, trabajando en la estación del ferrocarril del Pacífico. Trabajó en la línea que llegaba a Cartago, pasando por Palmira, Tuluá y Bugalagrande.

El paisaje cambiante, desde las verdes colinas hasta las llanuras abiertas y la selva, lo llenaba de asombro. Dada la hegemonía conservadora en la que vivió su experiencia, se convirtió en liberal. El trabajo en los ferrocarriles era duro y peligroso; enfermó por falta de medicamentos, pero encontraba consuelo en los momentos de camaradería con sus compañeros soldados. Desde joven dejó atrás las montañas de Boyacá. Él y su familia vivieron en Soatá en 1917, en 1922 se radicaron en Málaga, Santander, y para 1924 estaban en Enciso. De ahí, vivió un tiempo entre Cúcuta, lugar donde se casó uno de sus hermanos. Regresó en los años 40 a Málaga, donde trabajó en la Colombiana de Tabaco. Allí conoció a María Elvira y se casaron en 1945. De allí, vivieron migrando desde 1941 a causa del exterminio de Liberales, entre Enciso, Capitanejo, Susacón hasta llegar a finalmente a Bogotá. En Bogotá, trabajó como encargado en varios campamentos de construcción de casas y edificios en la localidad de Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos y Alcázares. Fue uno de los constructores de Ciudad Kennedy en lo que antes era conocido como Techo.

Mi madre nace en 1957 en Bogotá. Utilizo la imagen de las manos de mi madre, quien nace y vive en la época en que su padre trabaja en varios campamentos de construcción de edificios en Bogotá, allí fueron acogiendo a toda la familia que fue migrando a Bogotá, al sur occidente de Bogotá su padre muere cuando ella tenía 15

años a causa de complicaciones que tuvo al reparar el techo de la iglesia del barrio en Kennedy Central, su casa en Kennedy fue casa de tránsito, mis abuelos acogieron a familias enteras de parientes, y les dieron un lugar de otros migrantes que fueron obreros de la época.

Vitalia de Samacá, Boyacá

Vitalia, mi abuela paterna, provenía de Samacá, Boyacá, nació en 1917. Trabajo durante su niñez en la Fábrica de hilados y tejidos de Samacá. A los veinte años, huye de su familia decidiendo dejar su hogar para buscar una nueva vida en Bogotá en 1937.

Sus hermanos mayores tenían la tenencia de tierras en la región de Samacá con quienes tuvo enfrentamientos constantes; ellos activaron tiempo después la explotación minera del carbón en la región. Ella pierde un niño, trabajaba fabricando paño en Bogotá, dada su experiencia en la Fábrica de Tejidos de Samacá, donde creció. Fabricaba aparte del tejido flautas de cañabrava y los tejidos eran sus más preciados recuerdos, eran su vínculo constante con el lugar que la vio nacer en una vereda llamada Loma Redonda.

Juan Alejo de Puente Nacional, Santander

Su padre Anatolio Ariza en 1900 vivió La Batalla de Palonegro, quien se negó a matar a los vecinos liberales de su pueblo y fue azotado con varas de rosas como castigo.

Juan Alejo, mi abuelo paterno, era apenas un niño cuando quedó huérfano. Con apenas cinco años, en 1923, fue llevado por sus hermanos mayores a la colonización del Catatumbo en Santander.

La experiencia en el Catatumbo no era fácil; las tierras eran indómitas y el clima impredecible. Pero para Juan Alejo, el Catatumbo representaba tanto una aventura, como una oportunidad de escapar de la tristeza que había dejado atrás en Puente Nacional. Sus hermanos mayores y primos fueron sus figuras paternas. En sus estancias en Puente Nacional tocaban guabinas con el requinto. Cuando viajaban, trabajaron arduamente para cultivar la tierra y construir una nueva vida. Juan Alejo siguió viajando hacia el sur del país. En 1934, llegó a Cajamarca, Tolima, donde recordaba con claridad en las noches bajo el cielo despejado y lleno de estrellas, los relatos de sus hermanos que le contaban historias de su madre Pilar, quien gustaba de los árboles y las plantas y elaboraba aceites esenciales. Esos relatos se convirtieron en el motor que impulsaba a Juan Alejo a superar las dificultades diarias. Llegó a Bogotá en 1940, donde conoció y se casó con Vitalia. Trabajó en Bogotá en la fábrica de chocolates Ítalo. Junto a Vitalia, fueron de las primeras familias migrantes que habitaron el barrio San José ubicado sobre la antigua vía Villavicencio, al sur de Bogotá que actualmente hace parte de la localidad de San Cristóbal.

Mi padre nace 4 días después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá, por lo cual lo bautizan con su mismo nombre. Utilizo la imagen de las manos de mi padre, quien nace y vive en la época de la industrialización en Bogotá la zona de San Cristóbal sur en donde sus padres construyen su casa estaba rodeada de buitrones, ladrilleras antiguas, desde pequeño vivió la fabricación de textiles, los procesos de fabricación de paños que realiza su madre quien muere tiempo después de enfermedad pulmonar a causa de la mota del paño, aprende de ella hacer las flautas de Cañabrava, se interesa por la talla de la madera, desde los trece años trabaja en la fabricación del vidrio en las Vidrieras San Cristóbal, la Vidriera Bogotá y la Vidriera de Colombia, de las cuales al día de hoy sigue en pie la San Cristóbal. La fabricación del vidrio artesanal que antiguamente era el oficio del vidrio soplado oficio que aprendió padre, él vive la expansión de Bogotá hacia el sur occidente por los procesos de industrialización de la zona de puente Aranda se interesa a partir de allí por la química industrial, con sus ahorros compra algunas cámaras fotográficas y ampliadoras con las cuales monta uno los estudios fotográficos de Bogotá en los años 70 y se dedica al oficio de la foto de calle luego estudia en la Escuela de Química Industrial.

Hoy comprendo que las vidas de mis abuelos María Elvira, Luis Martín, Vitalia y Juan Alejo fueron como hilos entrelazados en una vasta tela de migración y búsqueda de un futuro mejor. Sus historias cargadas de sacrificios y esperanzas conformaron un legado que llegó a mis padres y de ellos a mí. Este legado no solo definió quiénes fuimos, sino que también planteó preguntas que sirvieron como índices para mi trabajo sobre la migración.

A través de las narrativas de mis abuelos, busqué tránsitos e intercambios entre sus historias y las de otros migrantes que, como ellos, dejaron su huella en el camino. Sus vidas conformaron un paisaje marcado por los barrios obreros del sur y suroccidente de Bogotá. En esos espacios, la historia de la migración se escribió en las paredes de las casas que construyeron, en las calles que caminaron, y en las comunidades que ayudaron a formar. Cada historia fue un pequeño fragmento de algo mucho más grande, una red de experiencias que, al entrelazarse, dieron forma a un relato colectivo de búsqueda, adaptación y resistencia.

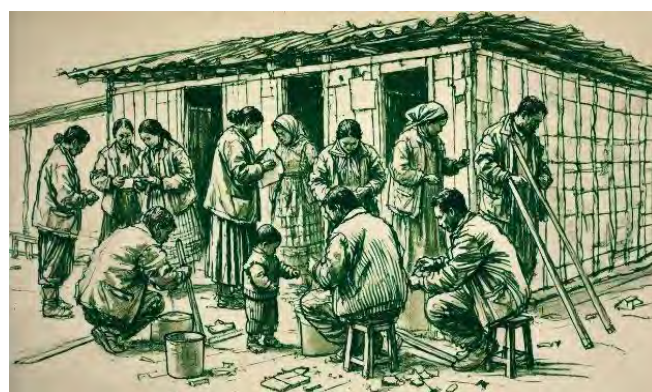
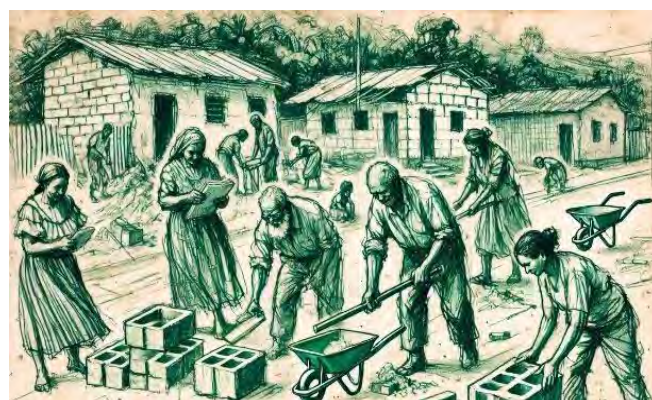
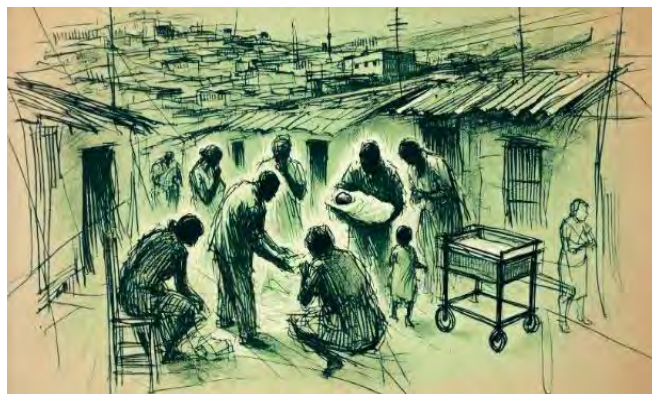
Este entrelazamiento de historias me invitó a reflexionar sobre los paralelismos entre la experiencia de mis abuelos y la de otras familias migrantes, no solo en términos de los sacrificios que hicieron, sino también de los sueños que compartieron y las luchas que enfrentaron. A través de mi trabajo, intenté encontrar esos puentes invisibles que conectaron las experiencias de generaciones pasadas con las realidades actuales de aquellos que continuaban buscando un lugar al que llamar hogar.

La reconstrucción de estas microhistorias me ha permitido identificar hallazgos clave que se organizan como notas, indexadas en estas narrativas para recuperar y comprender el contexto histórico, político y social que rodeó las vidas de mis abuelos. Cada dato recuperado amplía mi perspectiva sobre las migraciones en Colombia, permitiendo visibilizar las dinámicas que continúan influyendo en la actualidad.

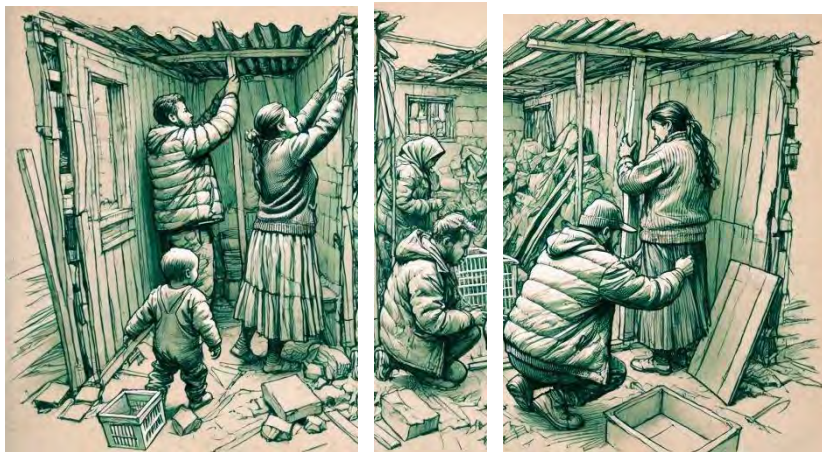

Nací en Kennedy, en un año marcado por la formación de varios movimientos guerrilleros, y, tres meses después de mi nacimiento, por la quema del Palacio de Justicia que dejó una huella indeleble en mi memoria familiar. Ese mismo día, velaban a mi abuelo paterno. Días después, Colombia enfrentaba la tragedia de Armero. Mi llegada al mundo estuvo teñida por la violencia y la desaparición, eventos que impregnaron mi infancia como si fueran instantáneas grabadas en mi mente.

Soy nieto de familias desplazadas que llegaron a la ciudad durante la violencia bipartidista en Colombia. Mis abuelos, tanto por parte de padre como de madre, fueron parte de esa ola de migrantes que buscaron refugio en las periferias de Bogotá. Los paternos se asentaron en San Cristóbal Sur, y los maternos en lo que se llamó tiempo después Ciudad Kennedy. Ambos barrios fueron contruidos no solo con ladrillos y cemento, sino con los sueños y esperanzas de quienes, como ellos, huían de la violencia buscando un futuro mejor.

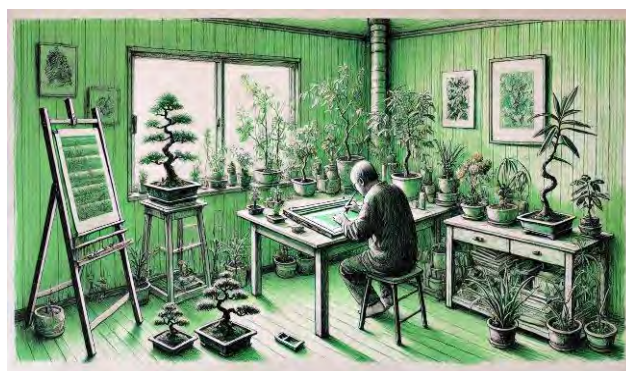
En tiempos de mis abuelos la ciudad recibía a migrantes en zonas como el área comprendida entre la Jiménez y la calle 6, espacios que albergaban a quienes llegaban con poco más que lo puesto. Mientras buscaban estabilidad, mis abuelos paternos encontraron un lugar en San Cristóbal Sur, mientras los maternos que habían llegado a lo que es ahora zona industrial, contribuyeron a la construcción de Ciudad Kennedy. Fueron parte de esa generación que edificó sus barrios, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Construir sus casas era más que levantar una estructura; era forjar un espacio de pertenencia, aunque el acceso a los servicios públicos y a una vivienda digna fuera una constante lucha.

Mi familia, mis padres y yo, heredamos esa condición de vulnerabilidad. Cuando era pequeño, las casas de mis abuelos eran nuestro refugio. Mis padres construyeron habitaciones en las casas de los abuelos para poder instalarnos como familia. Sin embargo, esa sensación de "no-lugar" nos acompañaba siempre. A medida que crecíamos, no teníamos un espacio propio, y el sentimiento de estar temporalmente en algún lugar era constante.

Mi relación con el arte también estuvo profundamente influenciada por mi padre. Él fue químico industrial, y aunque no pudo continuar trabajando en su profesión debido a una enfermedad, nunca dejó de crear. De pequeño, vi cómo se dedicaba a hacer jabones artesanales y a diseñar los empaques. Con serigrafía, imprimía las etiquetas en cartulinas de colores. Recuerdo los diseños de los marcos para los empaques y cómo los estampaba él mismo. Así, desde muy niño, tuve una conexión directa con el proceso de la serigrafía.

Mi padre también me enseñó la importancia de la economía creativa. Al no poder conseguir un trabajo estable tras una operación, se dedicaba a estos proyectos desde casa. Fue él quien pasó más tiempo conmigo, algo inusual en ese entonces, ya que en muchas familias era la madre quien se quedaba en casa. Pero en mi caso, mi madre salía a trabajar, y mi padre se encargaba de enseñarme lo que sabía.

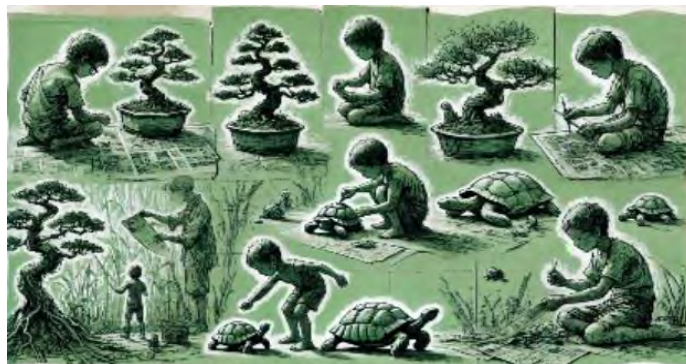

Desde que tengo uso de razón, mi casa siempre estuvo llena de vida, muchas plantas, pero no de la manera en que normalmente pensamos. No eran las típicas plantas de interior que se encuentran en cualquier hogar;

crecí rodeado de bonsáis, pequeños árboles en miniatura que, dentro de sus macetas, parecían contener todo un mundo.

A menudo me fascinaba observar los caracoles diminutos que habitaban entre las raíces y el musgo de los bonsáis. Eran tan pequeños que incluso en mis manos de niño cabían en la punta de mi dedo índice. Había tortuguitas que convivían con nosotros, un acuario lleno de peces, y ese musgo delicado que me encantaba tocar y dibujar.

Crecí rodeado de una vida en miniatura que, aunque diminuta, me conectaba profundamente con la naturaleza, una naturaleza que a menudo trataba de capturar en mis dibujos.

Desde muy pequeño, mis primeras experiencias con el arte no surgieron de materiales sofisticados ni de clases formales, sino de las cosas que estaban al alcance de la mano. Periódicos, revistas, pedazos de papel: todo lo que llegaba a casa se convertía en una fuente de inspiración. Recortaba imágenes y textos, juntaba frases y palabras, y así, sin darme cuenta, comencé a hacer mis primeros las primeras secuencias, los primeros collages. Era fascinante tomar lo que otros habían impreso y darle un nuevo sentido, una nueva vida.

El calco fue otra de las formas en las que me acerqué al dibujo. En aquella época, teníamos papel carbón, y ese material me abrió la puerta para replicar las imágenes que más me llamaban la atención. Si encontraba una

figura interesante en una revista, colocaba el papel carbón debajo y trazaba los contornos. La imagen pasaba al carbón y de allí al papel. Así, una simple imagen se convertía en algo mío, algo que podía manipular y transformar.

El periódico también me ofrecía una oportunidad especial. Descubrí que, si aplicaba suficiente presión, la tinta del periódico podía transferirse a otro papel. Si una imagen en el periódico me interesaba, y en el lado opuesto del papel había otra imagen o mucho color, el calco resultaba aún más interesante, combinando las capas de color de ambos lados.

Estos pequeños descubrimientos marcaron mis primeras incursiones con las prácticas que aun uso de la narrativa gráfica. Dibujar lo que veía a mi alrededor también fue parte de ese proceso. En los alrededores de mi casa había montañas y vastos potreros. Me sentaba a observar y dibujar árboles, montañas, y casas que me llamaban la atención. Era una forma de capturar lo que me rodeaba, de conectar con el paisaje que formaba parte de mi vida diaria.

Cada uno de estos elementos —los calcos, los collages, la serigrafía y los bonsáis con sus micro mundos— se convirtió en parte de mi vida, moldeando mi relación con el arte y la creación. Fue a través de estas pequeñas cosas cotidianas que descubrí el poder de las manos, de la transformación y de la creatividad.

A pesar de las dificultades de salud mi padre, su legado no se quedó solo en la química; dejó una huella que para mí es imborrable en el mundo de la cerámica. Recuerdo claramente cuando aún vivíamos en la casa de mis abuelos paternos en San Cristóbal Sur, mi padre fue contratado para trabajar en la fabricación de cerámica blanca. Fue una época crucial para él y, de alguna manera, para mí también.

Entre las montañas de San Cristóbal con mi padre caminábamos me llevaba con él para extraer el caolín, una arcilla blanca que debía ser pura, sin manchas, para crear la barbotina con la que se hacían las piezas de cerámica blanca. En esos viajes, aprendí a valorar la conexión entre la tierra y la creación.

Mientras tanto lo ayudaba, también recogíamos tierra negra, musgo y esquejes de árboles para sembrar. Fue allí, en medio de esas montañas, donde tuve mis primeras experiencias con la materialidad, comprendiendo cómo lo que se encuentra en la naturaleza puede transformarse a través de las manos.

Mi padre buscaba el mejor caolín, ese material que se convertiría en piezas delicadas. A finales de los años 80, fue contratado por uno de los negocios de la calle 53, una tienda que todavía hoy es reconocida, con tres pisos de altura, y que ha perdurado como uno de los negocios más antiguos en ese sector de Bogotá.

Lo que más me impacta de esa experiencia es cómo, a partir de esos trabajos en cerámica, surgieron figuras que eran réplicas de los juguetes que yo tenía en casa. Las piezas que veía transformarse en cerámica en las manos de mi padre, de ellas elaboraba moldes, las figuras siempre me resultaban familiares, casi mágicas. Hoy, cuando paso por la tienda de la calle 53, aún encuentro esas réplicas, testigos silenciosos de una etapa de mi vida que no olvidaré.

Crecí en un contexto que no era completamente urbano. Si bien nací en Kennedy, y nuestra vida transcurría en San Cristóbal Sur, nos movíamos entre los límites de la ciudad, y en zonas más rurales. Mi infancia siempre estuvo ligada a la construcción: primero, las casas de mis abuelos, donde mis padres añadían pisos y piezas

para que pudiéramos instalarnos como familia. Era un entorno en constante cambio, donde el trabajo de edificar un hogar era parte de nuestra vida cotidiana.

En contraste, mi tiempo en Kennedy con mi abuela materna giraba en torno a la comida y las visitas familiares. Nos levantábamos muy temprano, el café acompañaba nuestros desayunos, y el molino de maíz era el corazón de la casa. Molíamos desde el amanecer para preparar los alimentos. A veces, visitábamos a sus primas y sobrinas, y, mientras cocinaban, hablaban de recuerdos. Pronto entendí que el diálogo, al igual que la comida, se preparaba con paciencia y experiencias compartidas. No era solo

en la mesa donde ocurrían las conversaciones importantes; comenzaban antes, mientras se preparaban los alimentos, mientras la vida se hilvanaba entre las historias y los sabores.

En 1991, Suba dejó de ser un municipio y se anexó como nueva localidad de Bogotá. Dos años después, en 1993, mi abuela vendió su casa debido a una trombosis, y mis padres compraron un terreno, un lote en esta nueva localidad para construir nuestra casa. El lugar era parte de una antigua hacienda, con muy pocas viviendas en los alrededores. Las familias que llegaban a este nuevo sector provenían de diferentes regiones del país. Suba era una frontera entre la ciudad y el campo, entre el río Bogotá y la ciudad-región, un barrio que comenzó a formarse con la llegada de familias migrantes.

Tuvimos que comenzar de nuevo. No había servicios públicos, y el terreno era un lienzo en blanco que debíamos moldear con nuestras manos. Recuerdo cavar las bases de la casa, levantar los muros y hacer las paredes junto a mi hermano y mi padre. La casa se fue construyendo poco a poco, fragmentada, ese proceso duró más de 15 años. Cada nueva adición era un testimonio de la persistencia de mi familia, de ese impulso por construir algo duradero a pesar de las dificultades.

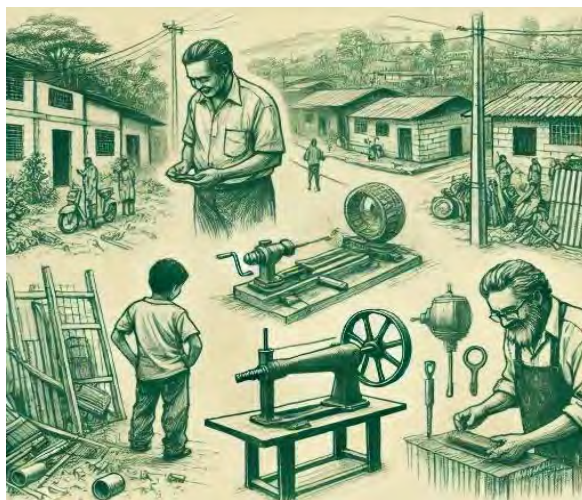
Vivimos en arriendos durante el tiempo que se construía el primer nivel de nuestra nueva casa. En ese terreno, las condiciones eran precarias: no había acueducto, y para tener acceso al agua, debíamos caminar hasta un punto específico para recogerla. Recuerdo que, durante esos años, la vida cotidiana estaba marcada por la falta de comodidades que muchos daban por sentadas. No había agua en la casa, ni acceso a una oferta cultural cercana. No crecí rodeado de museos, teatros o bibliotecas; esos eran privilegios lejanos.

Vivir en medio de construcciones fue, de alguna manera, la forma en que aprendí a enfrentar la vida. La paciencia, la espera, el trabajo manual; todas esas experiencias me enseñaron que construir, ya sea una casa o una vida, lleva tiempo y esfuerzo. Mis recuerdos están llenos de ladrillos, cemento y manos cubiertas de polvo, pero también de un profundo sentido de pertenencia y resiliencia.

Nuestra casa no solo fue nuestro hogar, sino también un espacio de acogida. Mi madre hablaba con muchas personas del barrio, algo particular en ella, es que acogía al igual que sus padres a todas las personas que lo necesitaran, los hijos de los vecinos venían a nuestra casa, que en ese momento era la única que contaba con libros. Recibíamos a estos niños con disposición, ayudándoles a buscar información para sus tareas escolares. Esta fue, sin saberlo, mi primera experiencia compartiendo con otros y acompañándolos en su aprendizaje, una experiencia que más tarde me llevaría a ser docente.

Mi padre, a quien la enfermedad le impidió trabajar, pasaba mucho tiempo en casa, y en lugar de quedarse quieto, se dedicaba a crear. Ante la falta de recursos, empezó a hacer sus propias herramientas a partir de objetos que ya no eran funcionales, lo que otros llamarían chatarra. Recuerdo cómo cogía esos materiales desechados y les daba una nueva vida, creando formones para tallar madera. A menudo, cuando salíamos a pasear por la ronda del río en Suba o por las montañas de San Cristóbal, recogía trozos de madera que

encontraba, y más tarde, en casa, los tallaba con paciencia y precisión. Tenía tanto tiempo libre que se dedicaba a estas actividades creativas, y yo, que siempre estaba a su lado, lo observaba. Me fascinaba su habilidad para construir cosas con sus propias manos era algo que nunca dejó de sorprenderme. No solo hacía herramientas, sino que llegó a fabricar un torno para trabajar la madera, y una máquina para soldar metal, aunque no era

muy potente. Lo impresionante es que todas estas tecnologías las creaba a partir de lo que otros habían desechado, de él lo aprendí.

Ver a mi padre dar nueva vida a esos objetos me enseñó a valorar lo que muchos consideraban inútil. En un contexto donde los recursos eran escasos, él encontraba formas ingeniosas de transformar lo que estaba en desuso en algo funcional. Esa capacidad para recuperar, reutilizar materiales y darles vía útil también me influyó profundamente, despertando en mí una sensibilidad hacia los objetos y su potencial oculto.

Nuestra casa, con el paso del tiempo, se fue llenando no solo de plantas, animales y herramientas, sino también de recuerdos y proyectos inacabados. Era un espacio vivo, donde siempre había algo que crear o construir, y donde aprendí que, con ingenio y paciencia, cualquier cosa podía tener un nuevo propósito.

A pesar de las dificultades, mi infancia encontró un refugio en el dibujo y la creatividad. Mientras otros niños podían explorar los espacios culturales de la ciudad, yo pasaba horas dibujando o recortando.

Era mi manera de conectar con el mundo, de expresar lo que veía a mi alrededor.

Fue hasta los 13 años cuando comencé a conocer realmente mi ciudad. Los desplazamientos, que antes eran limitados, se ampliaron cuando tuve la oportunidad de asistir a diferentes actividades en otras zonas de Bogotá.

Fue en ese momento cuando descubrí que la ciudad era mucho más que los contextos en los que había crecido.

Aprendí a recorrer sus calles, a entender sus fronteras invisibles, y a reconocer que, a pesar de todo, Bogotá tenía mucho más que ofrecerme.

A los 14 años, tuve mi primer trabajo formal, que consistía en realizar talleres creativos, con niños en 1999. Para ello, mi desplazamiento iniciaba en este barrio frontera que delimita con el río Bogotá, en la localidad de Suba, hasta otro barrio de frontera que colinda con los cerros sur orientales en la localidad de Usme.

En este nuevo contexto, me encontré con realidades que desconocía: el hambre de los niños, la soledad de aquellos que quedaban sin supervisión, el maltrato y la precariedad en la que vivían muchas familias.

Era una realidad marcada por la falta de atención, espacios pequeños y precarios, y niños que crecían sin acceso a las oportunidades necesarias para construir un futuro mejor.

Las condiciones sociales y políticas de esos barrios revelaban la lucha constante por la vivienda digna, la inestabilidad laboral y la exclusión. Estas vivencias me confrontaron con las vulnerabilidades de las familias migrantes y las desigualdades que enfrentaban. Era evidente que estas familias luchaban por salir adelante, pero la falta de recursos y de proyectos de vida claros los ponía en riesgo de caer en un ciclo de pobreza y exclusión.

Estas experiencias me llevaron a reflexionar sobre las fronteras invisibles que existen dentro de las ciudades. No solo eran barreras físicas, como el río o los cerros, sino fronteras que separaban las oportunidades de aquellos que más las necesitaban. Me di cuenta de que, al igual que las casas en las que crecí que se construían ladrillo a ladrillo,

las vidas de estos niños y familias también podían ser transformadas con paciencia y dedicación.

La labor pedagógica en estos barrios fronterizos no se trataba solo de enseñar contenidos; era una forma de tender puentes entre las diferentes realidades que coexistían en Bogotá.

Mi trabajo como tallerista y docente en esas comunidades vulnerables me enseñó que la educación puede ser un espacio de resistencia, un lugar donde los niños y jóvenes encuentran una forma de expresar sus sueños, de imaginar futuros más allá de las limitaciones que les rodean.

En estos entornos aprendí y asocié una pedagogía de la escucha, del diálogo y de la creación compartida.

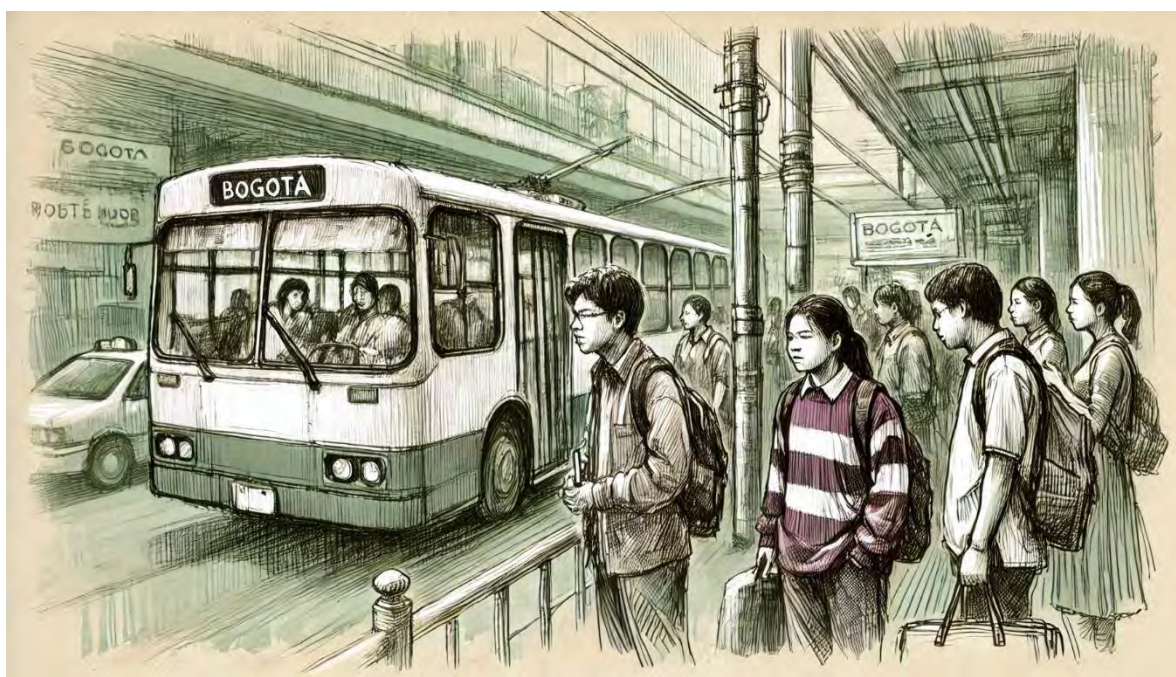
Al igual que en las cocinas de mi abuela, donde las historias se cocían junto a los alimentos, los talleres creativos que llevé a cabo en Usme fueron espacios donde los niños podían transformar su entorno a través del arte.

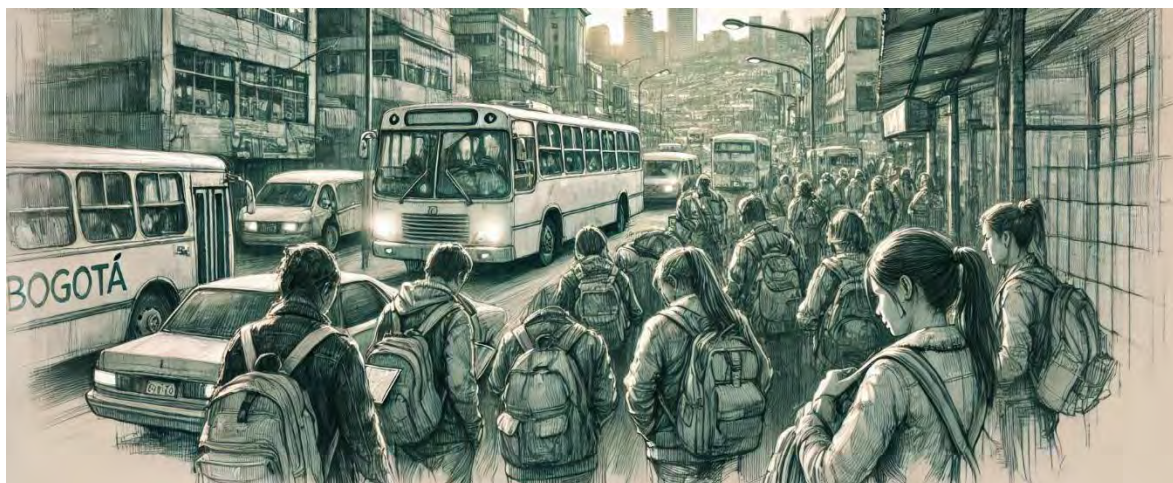
Cada dibujo, cada creación, era una ventana hacia un futuro diferente, un futuro que ellos mismos estaban empezando a imaginar.

La comprensión de mi estar y mi transitar la ciudad me llevaron a entender el problema del tiempo. En muchos casos se vive a diario con desplazamientos que requieren de horas para ir de un lugar a otro, pero esta es una situación que normalizamos en el caso de Bogotá, al estar ubicados estos tránsitos de larga duración en el contexto mismo de la ciudad.

De esta dinámica, participan muchos estudiantes del sector público; entre los cuales me incluyo e incluyo a los estudiantes de universidades públicas que he tenido a mi cargo como docente.

* * *

2.3. Mi experiencia con comunidades vulnerables en condición de migración

Mi historia como docente, inició en el año de 2002 que marcó el inicio de un recorrido de transformación, que se vio afectado por las vidas que se cruzaron en el camino. Desde el principio, mis intereses investigativos se volcaron de lleno hacia la narración gráfica, un lenguaje que me permitió explorar y conectar historias más allá de las palabras. Fue así como germinó lo que hoy se conoce como el Laboratorio de Investigación-Creación en Narración Gráfica. Su creación fue un proceso construido paso a paso, tejido por dos estrategias clave: la elaboración de proyectos y los grupos de estudio que pronto se convertirían en espacios de encuentro, experimentación y producción.

Al principio, todo empezó como actividades extracurriculares dentro de la universidad, Parecían simples añadido a los cursos regulares, pero no pasó mucho tiempo antes de que se transformara en un lugar con vida propia. Eran espacios en donde conocí a otros estudiantes que venían de diversas regiones a la universidad comenzaron a llegar, trayendo consigo sus sueños, esperanzas y desafíos. Cada uno tenía su historia. Recuerdo a jóvenes que, por vivir lejos de la universidad, pasaban largas horas en la institución, buscaban ir a los museos, las bibliotecas y los talleres artísticos, buscaban refugios en donde quedarse, yo también era uno de ellos, participé de grupos de foto y cine, de agrupaciones de danza contemporánea y folclórica, hoy reflexiono sobre ello, y pienso que efectivamente el arte es una especie de refugio es un espacio habitable, no solo el lugar donde se puede aprender, en donde se puede crear. Otros, en cambio, luchaban por equilibrar sus estudios

con trabajos que les permitieran costearse la vida en la ciudad. Algunos venían de periferias de Bogotá; otros, de tierras lejanas como Aracataca o Cartagena. Y cada uno, a su manera, llevaba en sus hombros el peso, las diferencias y las riquezas de sus raíces.

El primer proyecto que escribimos fue un proyecto para el campamento pedagógico Simón Rodríguez, fue un espacio al cual me invitaron a participar estudiantes de otras licenciaturas con quienes nos reuníamos en torno al cine y la fotografía, para participar de ese espacio había que escribir un proyecto pedagógico para ser desarrollado con los otros participantes de otras licenciaturas que iban al campamento, convoque a cuatro estudiantes que con el tiempo se convirtieron en amigos y compañeros de ruta que han marcado de alguna manera esta tesis². Luego de once años seguimos comunicándonos a pesar de encontrarnos en distintos países finalmente sus destinos también ha sido migrar.

Los grupos de estudio se convirtieron en un hogar para todos nosotros, un espacio donde el arte no solo se aprendía, sino que se vivía. Con el tiempo, me di cuenta de que más que un simple grupo de estudio era nuestro espacio para compartir, por esta razón cuando fui docente me interesé en los semilleros de investigación porque replicaban las mismas formas que ya había vivido, el espacio de semillero era tanto grupo de estudio como un espacio para habitar reunirse a conversar, un lugar donde las historias personales de cada estudiante se entrelazaban. Muchos llegaban con historias de desplazamiento, de familias que huían de la violencia, que buscaban un nuevo comienzo o una oportunidad que se les negaba en su lugar de origen, otros hablaban sobre lo económico y el hecho de vivir lejos de sus familias y de su poca adaptabilidad con quienes compartían vivienda en Bogotá. Cada conversación, cada dibujo, cada trazo era un testimonio de lucha y esperanza. Recuerdo a jóvenes que venían de Boyacá, de Santander, de pueblos que pocos conocían, y que encontraban en los espacios artísticos una manera de narrar lo que sus palabras no podían expresar.

Con el tiempo, el semillero dejó de ser un espacio centrado únicamente en lo técnico. Evolucionó, como lo hicieron quienes lo conformaban. Los temas de estudio pasaron de ser ejercicios formales para convertirse en reflexiones sobre procesos sociales y personales, en narrativas que hablaban de exclusión, de resistencia, de lucha. Lo que había comenzado como una iniciativa casi espontánea se convirtió en el motor de este proyecto de tesis, un espacio en el que jóvenes entre 17 y 36 años exploraban no solo su creatividad, sino también su identidad. Sus vidas estaban marcadas por el arte, sí, pero también por el trabajo, la docencia, la gestión cultural, el diseño, y las dificultades de vivir en una ciudad que a veces parecía no tener lugar para ellos.

² Este espacio fue un lugar que marco intercambios y posteriores transformaciones que dieron origen a proyectos individuales de quienes nos reunimos en ese momento. Sandra Sánchez, Raúl Saldarriaga, Manuel Ramos.

Recuerdo historias de estudiantes que venían de Chiquinquirá, de Ráquira, de Tunja. Algunos eran hijos de familias que, por necesidad o por violencia, habían migrado buscando una vida mejor. Traían consigo no solo su talento, sino también las cicatrices de un país que aún lucha por ofrecer oportunidades equitativas. El semillero se convirtió en refugio, y en él encontramos todos una forma de reconstruirnos a través del arte. Juntos, descubrimos que la narración gráfica no era solo una técnica, sino una manera de contar esas historias que parecían destinadas al silencio. Historias que hablaban de desarraigo, de miedo, pero también de esperanza y resistencia.

Con cada dibujo, con cada proyecto, vimos cómo nuestras historias personales se entrelazaban con las de quienes nos rodeaban. Entendí que lo que habíamos creado era más que un semillero era laboratorio de investigación: era una comunidad. En cada trazo, en cada imagen, quedaban plasmadas nuestras vivencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Así, el semillero se convirtió en el reflejo de lo que significa luchar, crear y resistir en un país lleno de desafíos, pero también de sueños.

Esta genealogía representa una mirada reflexiva sobre mi recorrido por las experiencias artísticas y las prácticas que desarrollé en el ámbito de la investigación-creación, un camino que comenzó cuando aún era estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística. En aquellos años, proyectos como *Bizarria Comics* tomaron forma, y con ellos surgieron narrativas ancladas en las realidades barriales que vivíamos y observábamos. Recuerdo cómo colaborábamos entre compañeros, contando historias que tocaban las fibras más íntimas de la pérdida, exploraban la memoria colectiva y generaban imágenes que, con frecuencia, ponían en evidencia eso que quedaba sin expresar.

En cada página, en cada trazo, plasmábamos nuestras vivencias y las de nuestros barrios, convirtiendo la narración gráfica en algo mucho más profundo que una simple herramienta creativa. Se convirtió en un espacio de diálogo y reflexión, donde los silencios encontraban un lugar en las imágenes, donde las experiencias que parecían olvidadas o ignoradas emergían con fuerza y claridad. A través de estos procesos descubrimos que el arte, en su capacidad de narrar y conectar, podía transformar nuestras percepciones, sanar heridas y construir puentes entre mundos que a menudo se mantenían distantes. La narración gráfica nos permitió, a todos los que participamos, enfrentar nuestras historias y compartirlas, revelando el poder de lo colectivo en la creación de memorias vivas y significativas.

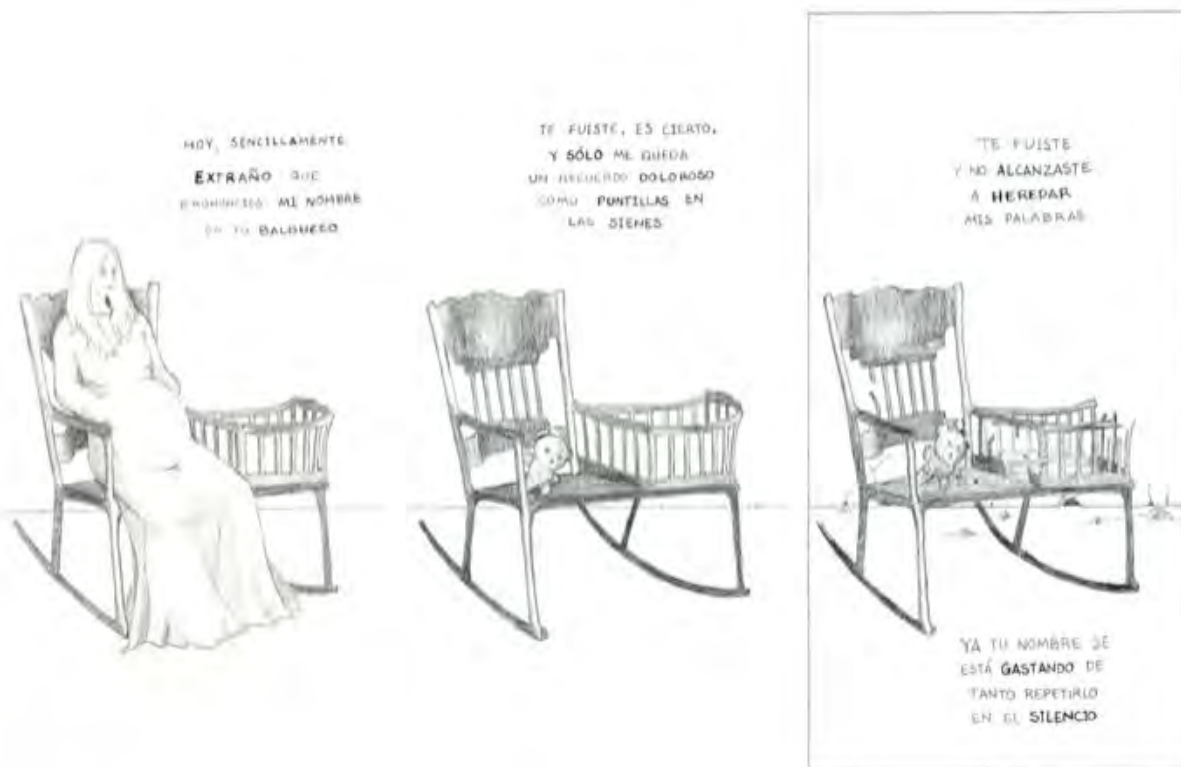

Figura 1. En esta imagen se muestra el tiempo que pasa el recuerdo que cambia, aquello que antes fue y que ya no está, perdida y abandono

Esta propuesta surgió en un lugar concreto: un barrio, una cuadra, una casa en ruinas vinculada profundamente a las pérdidas y la memoria de un hombre que habitaba esa casa sin su familia. Una narración gráfica que contaba la pérdida del hijo y de la esposa de este hombre, quien compartió esta memoria, pero nunca comunicó las razones de esta pérdida. A partir de estas situaciones en la experiencia de Bizarría Comics³, nos dimos cuenta de que la narrativa gráfica nos interrogaba sobre aquellas historias de las que no se habla, las llamamos historias tristes, sin finales felices, esas historias que no se quieren contar o que no se quieren escuchar.

³ Agrupación creada con Luis Álvarez que trabajó sobre el cómic como interés común

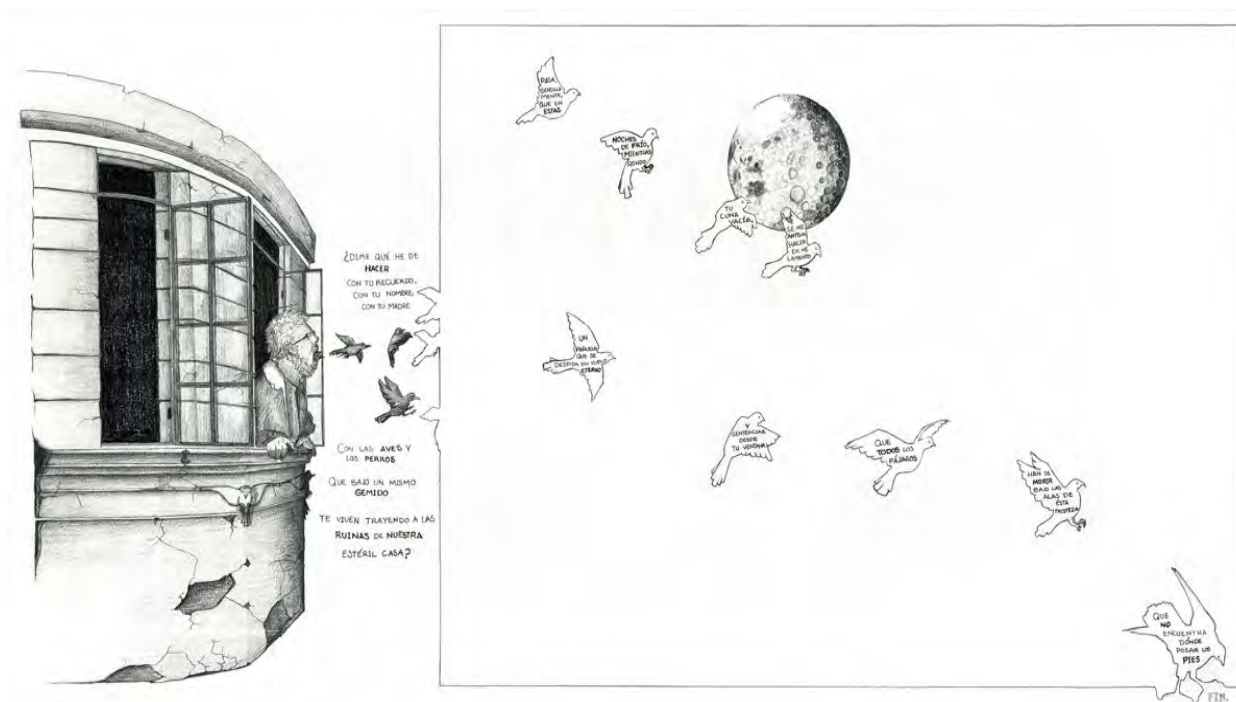

Figura 2. En esta imagen se muestra aquello que no se puede expresar ante la pérdida y que se expresa a través del vuelo del ave

Esta experiencia me llevó, desde 2005 al 2008, a generar la investigación-creación que tuvo como título *Entre Historias: De la narración gráfica, la ciudad y el objeto de aprendizaje*.

“...una propuesta de arte secuencial aplicando elementos del comic en el medio digital, y analiza las posibles alteraciones de dichos elementos al ser trabajados por medios distintos al impreso” (Sánchez 2012, p223)

Al compartir esta propuesta con mis estudiantes y al llevarla al trabajo colaborativo con otras personas, se utilizó para la narración de sus propias historias de vida. A partir de esta experiencia, se activaron los recursos de la narración gráfica en el ejercicio de la formación de artistas.

Con la propuesta las personas podían construir sus propias historias, guardarlas en pantalla o imprimirlas para generar nuevas historias, a partir de e-comic y el arte digital. Activando la narración gráfica como un recurso pedagógico y artístico con esta propuesta, los estudiantes no solo exploraron sus propias historias, sino que también comenzaron a utilizar la narrativa gráfica como un medio para interpretar su entorno y generar aprendizaje.

Figura 3. Muestra del interactivo en el proceso de construcción de una viñeta.

En 2010, el Grupo de Investigación en Narración Gráfica fue institucionalizado en la Universidad Distrital, y poco después, en 2011, surgió el Semillero de Investigación-Creación en Narración Gráfica en la Universidad Pedagógica Nacional, donde el trabajo continuó con estudiantes interesados en explorar la relación entre imagen y texto. El espacio se convirtió en una incubadora de ideas, donde los estudiantes podían narrar sus propias historias de vida a través de la ilustración, explorando sus memorias y recuerdos.

Mi segundo proyecto de investigación-creación, que realicé durante formación lo realicé en la maestría en escrituras creativas, también fue un hito importante en mi trayectoria. Este proceso que fue titulado "*LIBRO QUIMERA (libri chimaera)*", finalizado en 2010, se centró en la creación de un libro-objeto que permitía explorar nuevas rutas creativas. En muchos sentidos, fue una extensión de mi trabajo anterior en "*Entre Historias*", pero llevado a un nivel de experimentación en el soporte físico, luego de publicado fue un proceso de divulgación, experimental y aplicado en talleres sobre manejo de papel mecanismos, plegados, troqueles, talleres que se han realizado de manera continua. El libro objeto no solo era un medio de expresión artística, sino también una plataforma para activar procesos creativos a partir de talleres con los participantes.

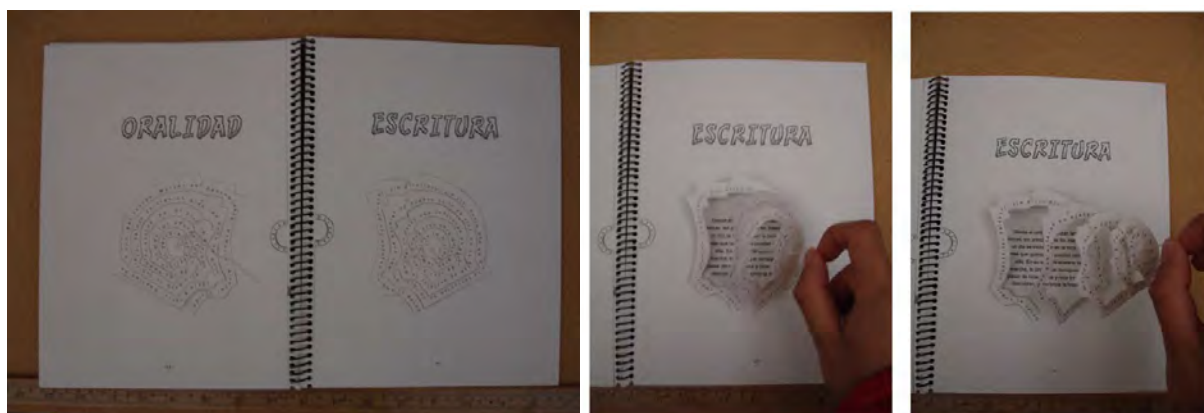

Figura 4. Fragmento de "Libro Quimera" una posibilidad de comprender el libro como objeto, y reinterpretar elementos del comic que eran llevados a los talleres y formación en fanzine con las comunidades

Este proyecto generó interés, especialmente en el intercambio con escritores y otras comunidades artísticas. A partir de esta experiencia, diseñé talleres formativos sobre el trabajo con objetos en papel, estructuras para libros y publicaciones, lo que permitió llevar la investigación-creación más allá del espacio de aula fuera del ámbito académico. Estos laboratorios de investigación, creación y mediación fueron aplicados a grupos de artistas, escritores y diseñadores, en actividades por colaboración con el semillero en narración gráfica.

El semillero de investigación en narración gráfica, que fui consolidando con el tiempo, se alimentó de la diversidad de sus integrantes. Provenientes de distintas regiones del país, los estudiantes traían consigo una riqueza cultural y geográfica que influía en los procesos creativos. En este espacio trabajamos diferentes técnicas, desde el dibujo hasta la creación de personajes, y uno de los proyectos más interesantes fue el antropozoomorfismo en una obra tipo fanzine. En este proceso, exploramos la transformación de la autoimagen, permitiendo que los participantes ficcionaran su cuerpo, encarnando otros personajes, a menudo representados como animales. Esto abrió la posibilidad de crear nuevas identidades visuales y narrativas, donde el cuerpo humano se transformaba en algo diferente, más allá de los límites físicos, en una especie de metáfora gráfica de la metamorfosis interior.

Figura 5. Ejercicios de autoimagen de estudiantes participantes en el Semillero (2012)

Esto nos llevó a trabajar procesos desde esta creación de personajes, a otro asunto el de trabajar sobre la biodiversidad en otra obra tipo fanzine, donde se dieron procesos de intercambio y mezcla de animales con la posibilidad de ficcionar otro cuerpo, otro personaje ahora encarnado en un animal construido por otras figuras, como Quimeras algo que se relaciona en esta práctica a partir de mi proceso de tesis de maestría.

Figura 6. Ejercicios de fanzine intercambiable de zoomorfismo

En 2014 a partir de Entre Historias en el semillero se conceptualizó la Narración Gráfica como proceso que permite la creación y conceptualización de mundos posibles. - El grupo había trabajado en torno a la construcción de personajes en el semestre anterior, a partir de este semestre se trabajó la creación de una ciudad.

En la ciudad se hacen visibles las máscaras, los personajes y las diferentes representaciones de la estética de calle. Se ilustra la realidad a través de imágenes, se fabula la ciudad a partir de la presentación de animales con rasgos humanos. Este semestre se ha consolidado el trabajo de antropozoomorfismo desarrollado en el primer semestre del año.

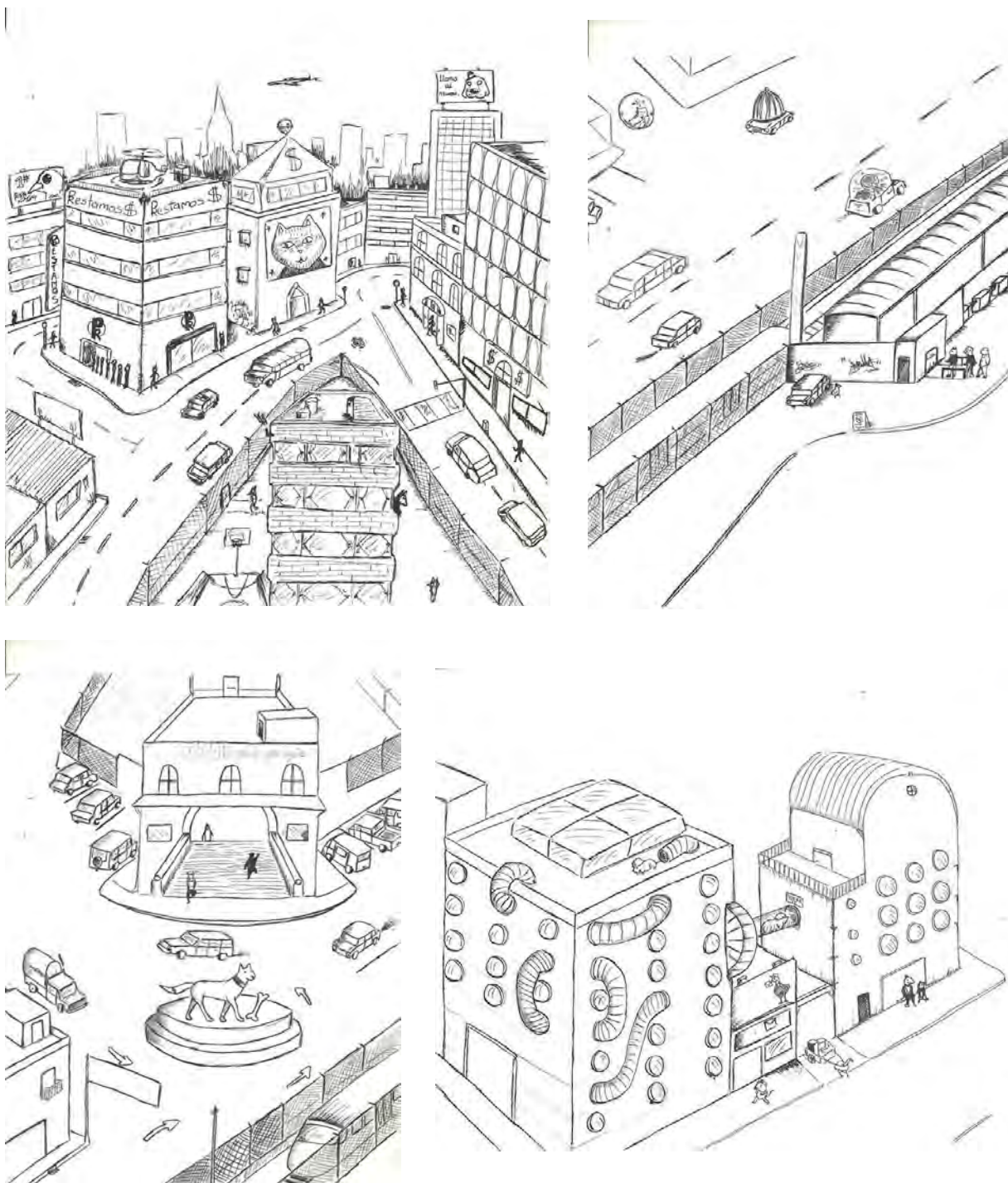

Figura 7. Ejercicio de mundos posibles; ciudades dominadas por animales

En 2014, el semillero creció aún más, con una mayor recepción de estudiantes de la región Boyacense y un aumento en la participación de migrantes. Trabajamos en procesos editoriales autofinanciados, había preguntas por formas de activar economías, hacer materiales para vender, así nos enfocamos en la edición comunitaria y la autogestión. Esta experiencia nos llevó a investigar sobre el fanzine como herramienta de

investigación y de generación de economías solidarias, un enfoque que permitió trabajar con movimientos sociales y estudiantiles, expandiendo el impacto del laboratorio.

En 2015, el semillero alcanzó un nuevo hito cuando participó en la primera convocatoria de financiamiento a proyectos de investigación del CIPU de la Universidad Pedagógica Nacional. Presentamos el proyecto *"Semillero Narración Gráfica: Imagen, Arte y Cultura"*, que fue aprobado y financiado. Este logro no solo consolidó el semillero como un espacio de investigación-creación, sino que también le dio la oportunidad de expandirse desde espacios de practica pedagógica y seguir creciendo, involucrando a más estudiantes, en su mayoría ya monitores del proyecto, llevando los procesos de investigación a otros contextos y explorando nuevas formas para el desarrollo de la narración gráfica.

Figura 8 Procesos de creación de investigadores en formación del semillero en intercambio con la universidad de Antioquia

El nacimiento del Laboratorio de Investigación-Creación en Narración Gráfica fue el resultado de un proceso largo y apasionante que surgió de mis intereses por la edición comunitaria y mi fascinación con el fanzine como herramienta de investigación. Me atrajo la idea de emplear el fanzine no solo como un medio de expresión, sino también como una vía para generar economías solidarias, fomentar el trabajo autogestionado y establecer lazos de solidaridad con movimientos sociales y estudiantiles.

Figura 9 Muestra de algunos Fanzines realizados en ese contexto, con colectivos de trabajo y comunidades

De esta inquietud nació la investigación "3 Décadas del Fanzine en Colombia", un proyecto que permitió que, junto a estudiantes de la licenciatura, realizáramos dos exposiciones en espacios físicos y presentáramos ponencias sobre el proceso de investigación. Fue una experiencia enriquecedora que mostró el poder del arte gráfico como medio de diálogo y transformación social.

Figura 10. Proceso de preparación de piezas para Investigación sobre Fanzine por reproducción en piedra Litográfica en Intercambio académico con Universidad de Antioquia 2015

Estos primeros pasos cimentaron el camino para un proyecto de investigación más amplio, que recibió financiamiento del CIUP durante 2015 y 2016. Durante esos años, el proyecto diseñó y ejecutó talleres y propuestas de mediación que trabajaron con poblaciones diversas, desde exhabitanes de calle, adultos

mayores, mujeres víctimas de violencia, niños y jóvenes en bibliotecas públicas, hasta personas privadas de la libertad y comunidades campesinas en la ciudad-región. De esta manera, el semillero se transformó en un Laboratorio de Investigación-Creación en Narración Gráfica, articulando la formación de artistas-docentes en espacios académicos de prácticas pedagógicas en convenio con IDARTES.

La experiencia adquirida fue multiplicada por los integrantes del semillero, quienes actuaron como monitores de investigación y aplicaron metodologías y mediaciones propias del laboratorio. Así, el semillero se convirtió en un espacio vivo de formación para mediadores y artistas formadores, generando experiencias y talleres.

El semillero de narración gráfica se consolidó como una plataforma de experiencias, proyectos y talleres de prácticas artísticas visuales. Se convirtió en un espacio de encuentro de saberes entre docentes y estudiantes, fortaleciendo prácticas pedagógicas y promoviendo la proyección social y académica de la narración gráfica desde una perspectiva colaborativa y transmedia. Este enfoque permitió establecer diálogos con comunidades diversas y construir puentes entre el arte y las realidades sociales.

Mi práctica artística, que ha continuado a lo largo de los años, me llevó a crear laboratorios y talleres enfocados en el libro objeto, la cartografía social y el fanzine como herramienta de sistematización de experiencias. En medio de la pandemia, participé en la estrategia de economías solidarias denominada Emiro Independiente y de la apertura de la Zineteca se articularon para reactivar espacios culturales y generar lugares de encuentro que activaran a artistas, a comunidades migrantes y ciudadanos que fueron afectados por el aislamiento social.

Esta trayectoria ha sido un viaje constante de aprendizaje, reflexión y acción, siempre guiado por el compromiso de que el arte y la narración gráfica pueden transformar vidas y comunidades.

Hay vulnerabilidades económicas, por falta de recursos, las vulnerabilidades sociales por cambio de las relaciones culturales de los estudiantes migrantes con su lugar de acogida. En el tiempo que llevo como docente he tenido la posibilidad de conocer a estudiantes que se han desplazado de diversas regiones del país, estudiantes que vienen de Cundinamarca, Chocó, Atlántico, Magdalena, Boyacá, Huila, Antioquia, Quindío, Meta, Santander y Casanare; estudiantes que en la mayoría de las veces tienen que vivir alejados de sus familias debido a sus circunstancias. Se ven afectados por situaciones de inestabilidad social y problemas de convivencia; en los casos de estudiantes que se desplazan junto a sus familias se han encontrado vulnerabilidades, en algunos casos víctimas por causa del desplazamiento originado por el conflicto armado y en otras situaciones, problemas económicos graves debido a desastres naturales en sus regiones o pérdida de diversos recursos.

En el contexto de la migración externa, he conocido a estudiantes migrantes de Costa rica, Puerto rico, España, Francia, Brasil, México, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Brasil y Venezuela; en su mayoría que se han desplazado durante los últimos ocho años, actualmente con mayor incidencia el contexto migratorio venezolano. En este contexto tenemos heterogeneidades en el proceso de migración, ya que en algunos casos se da por elección, por procesos de intercambio académico en movilidades universitarias, por búsqueda de mejora en las condiciones de vida o por las crisis sociales y económicas que se han vivido en los países, derivadas de las políticas de estado y los movimientos sociales al interior de estos.

El recorrido narrado articula una genealogía de mi práctica artística y docente enmarcada en la investigación-creación, la pedagogía, y la transformación social, atravesada por las experiencias personales y colectivas. A continuación, se registran los principales componentes reflexivos de este proceso, subrayando el impacto en la creación de un espacio de narración gráfica inclusivo, experimental y socialmente comprometido.

2.4. Hallazgos de la genealogía

En el análisis de esta genealogía, emergen hallazgos clave que exploran cómo las narrativas personales y familiares se entrelazan con contextos históricos, sociales y culturales. La escritura de la memoria, situada en escenarios de migración, violencia y transformación urbana en Bogotá, revela que las historias de mis abuelos y padres no solo tejen un legado familiar, también generan un entramado colectivo de resistencia y adaptación. Estas narrativas funcionan como puentes que conectan generaciones y permiten comprender dinámicas migratorias y de construcción comunitaria.

A partir del análisis de la genealogía identifiqué una serie de puntos clave que estructuraron y contextualizaron la aplicación de la metodología genealógica mediante las prácticas de narración gráfica. Estos elementos reforzaron y dieron sentido a los enfoques utilizados en la genealogía para abordar temas como la migración, la vulnerabilidad, la interseccionalidad y la creación de narrativas gráficas. Para ampliar y ver la versión en Digital puede recurrir al siguiente ANEXO: Ir a la Genealogía: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3346422>

El análisis genealógico presentado revela múltiples capas reflexivas desde las artes y la interseccionalidad, vinculadas a - problemáticas estructurales, - materiales, - materialidades, - tecnologías, - modos de producción, y formas de interacción social en el contexto de la migración, la industrialización y las transformaciones urbanas de Bogotá. A continuación, se identifican los principales componentes reflexivos:

2.4.1. Hallazgos sobre problemáticas estructurales

Las memorias ancladas en el pasado revelan problemáticas relacionadas con el contexto histórico, político, económico y social que configuraron las circunstancias de esta investigación-creación. Estos son algunos de los hallazgos más importantes:

- Mis cuatro abuelos, nacidos entre 1901 y 1918, vivieron en un contexto marcado por la violencia en Colombia.
- En Puente Nacional, las familias estaban atrapadas en el fuego cruzado entre guerrillas, paramilitares y el ejército, con víctimas civiles, desplazamientos forzados y una vida cotidiana bajo constante amenaza.
- En Samacá, Boyacá, las tensiones políticas afectaron profundamente a las familias, con disputas territoriales, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.
- En Susacón, Boyacá, la época de la violencia también dejó a muchas familias afectadas por el conflicto armado y forzadas a abandonar sus hogares.
- En Málaga, Santander, las luchas por el control territorial y las confrontaciones violentas provocaron desplazamientos masivos.

Estos hechos configuran un panorama de condiciones micropolíticas que abarcan la violencia bipartidista, la migración colombiana hacia Venezuela, la hegemonía conservadora y el exterminio de liberales. En paralelo, se reflejan otras dinámicas como el trabajo infantil, los primeros constructores de barrios en Bogotá, la tenencia de tierras, la búsqueda de mejores condiciones de vida, el trabajo agrícola, la autoconstrucción de viviendas, la extracción de aceites esenciales y el aprovechamiento de recursos en un contexto de explotación.

A partir de estas narrativas, encuentro una contextualización sobre los lugares en que crecí y las prácticas que fueron heredadas. Debido a las condiciones micropolíticas en sus historias de vida, encuentro conexiones invisibles que unen a estas generaciones, a través de un viaje reflexivo, personal, que recupera el tiempo, se revela la fuerza y la belleza del espíritu humano en su lucha por encontrar un hogar, condiciones que han sido heredadas de mis abuelos hacia mis padres y de ellos hacia mí.

2.4.2. Hallazgos sobre Materialidades y prácticas

Materiales como agentes de transformación: En medio del relato se enfatiza la importancia del caolín, la madera, la cerámica y el vidrio como elementos que no solo construyen objetos, sino también identidades y narrativas

familiares. Estos materiales se presentan como puntos de conexión entre generaciones, revelando una historia de creatividad en medio de la precariedad.

Materialidades como prácticas de resignificación: La reutilización y resignificación de objetos desechados por parte de mi padre (como la construcción de herramientas y máquinas) subraya una relación creativa con el entorno. Este acto de transformación simboliza una resistencia frente a la escasez y promueve una ética de sostenibilidad y reutilización.

Tecnologías tradicionales y su evolución: La práctica del vidrio soplado, la serigrafía, y la fabricación de cerámica blanca evidencian cómo los saberes manuales y las tecnologías locales se integran en procesos de producción artesanal. Estas tecnologías no solo son funcionales, sino que también portan una carga simbólica, conectando a los individuos con sus comunidades y territorios.

Producción comunitaria: Las casas construidas en Kennedy y San Cristóbal Sur ejemplifican modos de producción colaborativos, donde las viviendas no eran solo estructuras físicas, sino espacios de acogida y resistencia social. Este aspecto material refuerza un sentido de pertenencia y colectividad.

La construcción del Laboratorio de Investigación-Creación se nutre de metodologías participativas que priorizan el trabajo colaborativo y el intercambio de saberes.

Semilleros como comunidades de aprendizaje: Los semilleros se consolidan como espacios de experimentación colectiva donde las historias individuales se entrelazan con las realidades sociales de los participantes, creando una plataforma para la investigación-creación en narración gráfica.

Interacción con comunidades diversas: Los proyectos incluyen poblaciones desplazadas, migrantes, mujeres víctimas de violencia, exhabitantes de calle y comunidades rurales, posicionando al laboratorio como un puente entre el arte y las problemáticas sociales.

Exploración personal y colectiva: Desde proyectos como *Bizarría Comics* y *Entre Historias* hasta el desarrollo de talleres con estudiantes y comunidades, la narración gráfica permite plasmar experiencias de vida, resignificar la memoria y transmitir lo indecible de estas historias marginadas.

Interdisciplinariedad: La narrativa gráfica se cruza con otras disciplinas y medios (como el cine, la fotografía, el arte digital y el diseño de libros objeto), ampliando sus posibilidades expresivas y pedagógicas.

Intermediales: El trabajo con materiales físicos y digitales atraviesa toda la trayectoria, subrayando la importancia de la exploración con soportes y tecnologías diversas.

Libro objeto y fanzine: Estas formas artísticas se utilizan no solo como medios de expresión, sino también como herramientas pedagógicas y de mediación cultural, fortaleciendo las economías solidarias y el trabajo autogestionado.

Exploración digital: Proyectos como *Entre Historias* amplían los límites del cómic tradicional, incorporando elementos digitales que permiten la creación interactiva y la difusión de historias en nuevos formatos.

Narrativas urbanas: Los proyectos del laboratorio incorporan elementos de la estética urbana, creando mundos posibles donde las máscaras y los personajes reflejan la complejidad de la vida en la ciudad.

2.4.3. Hallazgos sobre Interseccionalidad

Género y división del trabajo: Las experiencias de mi madre y de mi padre muestran cómo las expectativas de género influyen en las prácticas creativas y laborales. Mientras la madre trabaja fuera del hogar, el padre asume el rol de cuidador y creador en el espacio doméstico, desafiando normas tradicionales.

Impactos de la industrialización: La migración interna y las condiciones laborales peligrosas (como las enfermedades pulmonares relacionadas con la mota de paño y los accidentes en la construcción) reflejan las intersecciones entre clase, salud y trabajo en un contexto urbano industrial.

Desplazamientos y barreras: Las narrativas sobre el tiempo y los desplazamientos urbanos evidencian cómo las fronteras físicas y sociales moldean la experiencia de la ciudad. En mi reflexión fue una constante cómo los largos trayectos cotidianos normalizan desigualdades espaciales y perpetúan dinámicas de exclusión.

2.4.4. Hallazgos de aplicabilidad de la Narrativa Gráfica su reflexividad desde las artes

El arte como archivo vivo: El uso de técnicas como el calco, la transferencia de tinta y el collage permite transformar materiales ordinarios en expresiones visuales cargadas de significado personal y colectivo. Estas prácticas son paralelas a la genealogía, donde los fragmentos del pasado se ensamblan para construir narrativas.

La pedagogía creativa: El relato destaca el papel del arte en contextos pedagógicos, particularmente en comunidades marginadas. La creación artística se convierte en un medio para imaginar futuros posibles, tender puentes entre experiencias dispares y resistir la exclusión social.

Microcosmos en miniatura: Los bonsáis, caracoles y peces se configuran como metáforas de un universo contenido, donde la escala reducida refleja la complejidad del mundo cotidiano. Esta estética de lo pequeño subraya la conexión con la naturaleza y la sensibilidad hacia los detalles.

La construcción como práctica artística: La edificación de casas y espacios se interpreta no solo como una actividad utilitaria, sino como un acto creativo que implica imaginación, esfuerzo colectivo y persistencia frente a la adversidad.

Construcción de identidad a través de las generaciones: La genealogía me permite conectar las prácticas materiales, las migraciones y los contextos históricos de mis abuelos, padres y mi propia experiencia. La memoria familiar actúa como un archivo de resiliencia, creatividad y resistencia.

El arte como expresión de lo indecible: La narrativa gráfica y las prácticas artísticas emergen como herramientas para visibilizar lo que no puede ser dicho con palabras, especialmente en contextos de violencia, desarraigo y transformación.

El inicio de mi trayectoria docente: en 2002 marca un punto de inflexión en la manera de concebir el arte como un medio pedagógico. Desde los grupos de estudio hasta el Laboratorio de Investigación-Creación, la enseñanza se construye como un acto de acompañamiento, escucha y experimentación compartida.

Educación como refugio: Los grupos de estudio se convierten en espacios habitables donde estudiantes y docentes se encuentran para crear, dialogar y construir comunidad. Esta práctica conecta con la idea de que el arte es un refugio que permite habitar la diferencia y transformar las vulnerabilidades.

Formación integral: Las experiencias artísticas no solo fortalecen habilidades técnicas, sino que también abren espacios para la reflexión sobre la identidad, las memorias personales y colectivas, y los procesos de exclusión social.

Aplicabilidad y continuidad El develar como se fue realizando el Laboratorio de Investigación-Creación en Narración Gráfica trasciende el ámbito académico, generando impactos en las comunidades y fomentando la producción artística colaborativa.

Hallazgos Históricos y Sociales: El hacer la genealogía de mis prácticas mostró un panorama complejo de las problemáticas sociales que afectan a las comunidades en mis trabajos. Muchas de ellas enfrentaban desafíos relacionados con la migración interna, el desplazamiento forzado, la violencia y el desarraigo. Estos temas no solo resonaron a nivel colectivo, sino que también se entrelazaron con mis propias historias y experiencias familiares, dado que provengo de una historia familiar marcada por el desplazamiento y la migración.

Esta parte de la genealogía presenta la articulación de materiales, tecnologías, modos de producción y prácticas artísticas como elementos interconectados en la configuración de identidades individuales y colectivas. Desde una perspectiva de las artes, estas historias reflejan cómo las prácticas creativas pueden actuar como un medio de resistencia y transformación en contextos de vulnerabilidad, permitiendo imaginar nuevos futuros a partir del pasado.

2.4.5. Hallazgos sobre Interrelación

La relación con Bogotá, tanto en sus fronteras físicas como simbólicas, es un componente recurrente en el proceso reflexivo.

Fronteras invisibles: La ciudad se percibe como un espacio de desigualdad y lucha, pero también como un lugar de posibilidades. La narrativa transita entre periferias y centros urbanos, conectando con las realidades de estudiantes y comunidades que habitan estas "fronteras".

Mecanismo de creación y resistencia: La genealogía presentada revela cómo las experiencias personales y familiares influyen en la práctica docente y artística.

Conexión con el pasado: Las historias de migración, precariedad y creatividad de los abuelos y padres del autor sirven como fundamento para la construcción de un enfoque formativo y artístico que valora las narrativas invisibilizadas.

Resiliencia y transformación: La práctica docente y artística se configura como un acto de resistencia frente a las adversidades, destacando el poder del arte para sanar heridas y construir puentes entre diferentes realidades.

Proyección comunitaria: Los talleres, publicaciones y exposiciones permiten que las historias y procesos creativos lleguen a públicos diversos, fortaleciendo el diálogo entre el arte y la sociedad.

Sistematización de experiencias: La investigación sobre el fanzine y otros formatos expande la narración gráfica como herramienta para documentar y analizar las realidades sociales.

Transformaciones en la Práctica de la Narración Gráfica: La narración gráfica pasó de ser una actividad en grupos de estudio a consolidarse como semilleros, grupos de investigación y laboratorios. Durante este proceso, trabajé de manera colaborativa con comunidades vulnerables, tanto en universidades públicas como en barrios. El propósito fue empoderar a estas comunidades y visibilizar sus vivencias mediante medios artísticos y narrativos que, en última instancia, les permitieran construir y compartir sus historias.

La trayectoria es un testimonio de cómo el arte y la narración gráfica pueden convertirse en agentes de cambio, no solo en el ámbito educativo, sino también en el tejido social. Este recorrido refleja mi compromiso constante con la creatividad, la inclusión y la transformación, consolidando una práctica pedagógica y artística que dialoga con las complejidades del contexto colombiano y las experiencias globales de migración, exclusión y resistencia.

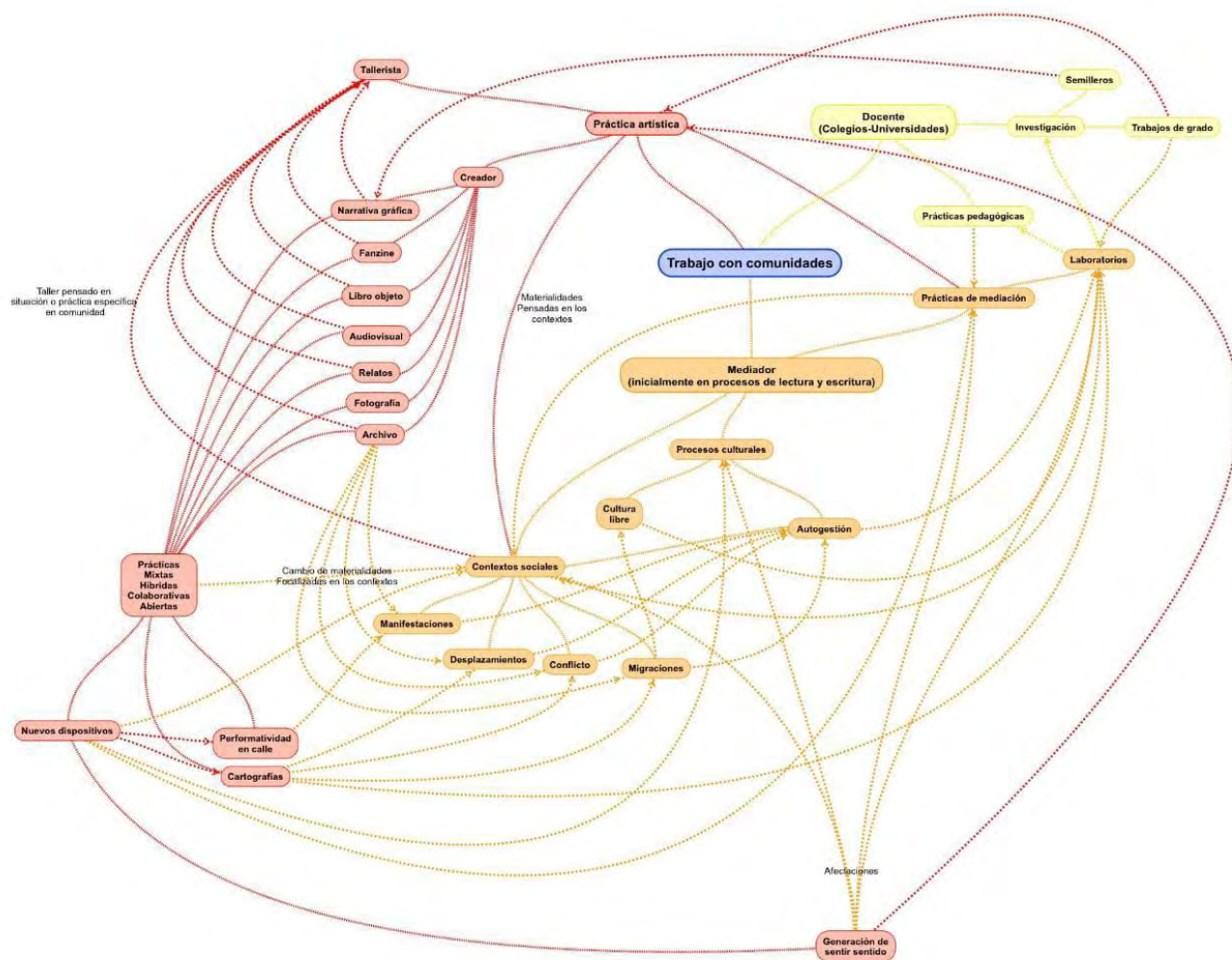

Figura 11. Mapa de relaciones de las prácticas, punto de partida para la genealogía realizado al inicio del proceso.

2.5. Identificación de Categorías Emergentes a partir de la genealogía

A partir del análisis genealógico de las prácticas en narración gráfica, emergen cuatro categorías fundamentales que estructuran la reflexión y articulan las trayectorias históricas, sociales y artísticas: Migración, Vulnerabilidad, Interseccionalidad, y Narrativa Gráfica. Estas categorías no solo reflejan los ejes conceptuales

del trabajo, sino que también revelan cómo las prácticas creativas y pedagógicas han sido moldeadas por contextos históricos y personales.

2.5.1. Migración

La migración fue un tema transversal en la genealogía que conectó las narrativas familiares, comunitarias y artísticas, destacando los desplazamientos como procesos que transforman identidades y espacios.

Tipos de migración encontrados a partir de la genealogía

Interna: Desplazamientos forzados por la violencia bipartidista, la industrialización o la búsqueda de oportunidades en Bogotá.

Externa: Migraciones hacia y desde Venezuela, marcadas por contextos políticos y económicos que afectan a las generaciones más recientes

Causas identificadas acerca de la migración

Conflicto armado: Desplazamientos forzados durante la violencia bipartidista y el conflicto interno en Colombia.

Búsqueda de mejores condiciones de vida: Migraciones económicas hacia centros urbanos o países vecinos.

Impactos personales: Historias de abuelos y padres como reflejo de procesos históricos que moldean la experiencia familiar.

Representación en narración gráfica: Las viñetas y fanzines exploran símbolos como caminos, mapas, maletas y hogares precarios, visualizando los recorridos y desafíos de los migrantes.

2.5.2. Vulnerabilidad

La vulnerabilidad fue una constante en las experiencias migratorias y sociales encontradas en la genealogía, reflejando las desigualdades económicas, sociales y culturales que enfrentan las comunidades.

Factores de vulnerabilidad:

Económicos: Falta de acceso a vivienda digna, empleo estable y servicios básicos como agua potable y educación.

Sociales: Estigmatización y discriminación hacia migrantes, mujeres y comunidades rurales.

Culturales: Pérdida de tradiciones y dificultades para adaptarse a nuevos entornos urbanos.

Impacto en narrativas:

Los relatos gráficos documentan estas vulnerabilidades a través de imágenes de construcciones comunitarias, espacios marginales y condiciones de precariedad.

Estrategias de resistencia:

Uso del arte como medio para resignificar experiencias difíciles.

Construcción de redes de apoyo y comunidad en espacios como el semillero de narración gráfica.

2.5.3. Interseccionalidad

La interseccionalidad permite comprender cómo múltiples identidades intersectan para influir en las experiencias de migración y vulnerabilidad.

Dimensiones interseccionales:

Género: Mujeres enfrentan roles dobles como cuidadoras y proveedoras, con menor acceso a recursos y derechos.

Clase: Familias obreras y campesinas enfrentan barreras económicas y sociales en su integración urbana.

Etnicidad: Comunidades afrodescendientes e indígenas sufren discriminación añadida por su origen étnico.

Representación gráfica:

Las narrativas visuales destacan estas dinámicas mediante personajes que encarnan identidades y metáforas visuales como sombras o superposiciones.

Impacto en las prácticas:

La interseccionalidad en la narración gráfica permite mostrar los silenciamientos esas historias marginadas, subrayando la complejidad de las experiencias individuales y colectivas.

2.5.4. Narrativa Gráfica

La narrativa gráfica es el eje central que articula las otras categorías, funcionando como una herramienta para visibilizar y resignificar experiencias.

Formatos y recursos utilizados:

Fanzines: Medios accesibles y colaborativos para documentar historias personales y comunitarias.

Viñetas: Estructuras secuenciales que permiten narrar procesos complejos y emocionales.

Libros-objeto: Soportes interactivos que exploran la materialidad como extensión de la narrativa.

Impacto y potencial:

Archivo vivo: La narración gráfica preserva memorias colectivas y genera espacios para dialogar sobre el pasado y el presente.

Dispositivo pedagógico: En talleres y laboratorios, fomenta el aprendizaje, la reflexión y la acción social.

Resistencia cultural: Visibiliza historias marginadas y promueve identidades resilientes.

Las categorías emergentes, construidas desde una mirada genealógica, revelan las intersecciones entre la experiencia personal y colectiva, la creación artística y las dinámicas sociales. A través de la migración, la vulnerabilidad, la interseccionalidad y la narrativa gráfica, se configuran herramientas para construir memoria, resistir las desigualdades y generar cambios transformadores en las comunidades. Este marco conceptual guía los siguientes pasos de investigación y creación, estableciendo la base para un análisis más profundo en las fases posteriores del proyecto.

2.6. Comunicación y memoria a través de la Narración Gráfica

Descubrí que la narrativa gráfica tiene una capacidad única para expresar lo que a veces no puede ser dicho. A partir de la narrativa de la realidad vivida, pude abordar memorias en imágenes y experiencias familiares tanto personales como colectivas, recuperando recuerdos, transmitiendo emociones complejas y construyendo narrativas que resonaban a nivel del trabajo comunitario.

En este sentido la narración grafica constituye una herramienta - dispositivo que permite comunicar de manera eficaz frente lo que no se dice solo con las palabras, que será ampliado en la fase dos de dialogo conceptual y aplicada en la fase tres que corresponden a los siguientes capítulos del documento.

Las herramientas usadas en el trabajo con comunidades para efecto de la comunicación de la memoria fueron:

Proyectos colaborativos: Diseñé talleres para reconstruir historias de vida mediante la narrativa gráfica, proporcionando un espacio de reflexión y resignificación de las experiencias compartidas.

Cartografía social: Utilicé herramientas de cartografía para mapear las trayectorias migratorias y visibilizar el impacto que estas tenían en las comunidades.

2.7. Configuración de imagen, texto, contexto para la construcción de narrativas visuales y textuales

Se encuentra la articulación de estos tres componentes en la realización de la genealogía lo cual ofrece un dispositivo narrativo más amplio que la palabra escrita o hablada.

- Imagen: Utilicé la narración gráfica como un medio de expresión visual para representar experiencias de migración y vulnerabilidad, con el objetivo de generar mayor empatía y comprensión entre quienes las observaban.
- Texto: El texto se relaciona con las imágenes, aporta al contexto y visibiliza factores históricos, políticos y sociales que moldearon las historias narradas.
- Contexto: Incorporé elementos históricos y sociales para ubicar y comprender cada experiencia de manera más profunda, haciendo visible el entorno que rodeaba las historias esto también aplicaba a los materiales con los cuales se realizaron las prácticas.

2.8. Propuesta metodología imagen-texto-contexto a partir de la genealogía.

A través de la genealogía encontré lo que las personas no podían comunicar a través de las palabras....

Esta metodología se acoge a las apuestas de la Investigación creación aplicada caracterizadas por: Centrarse en objetivos prácticos y metas específicas.

Integra procesos creativos para abordar problemas sociales, educativos o culturales, como en este caso de la migración como asunto relevante en el país, que se hizo muy difícil en el tiempo de inicio de esta tesis por el problema de salud pública derivado del COVID-19 y el contexto de cambio climático. Propone dispositivos artísticos que van más allá de lo estético, incorporando un enfoque ético y social, en el que la experiencia sensible de los participantes es central.

A partir de la genealogía se evidenció que esta metodología imagen texto contexto permitió integrar aspectos históricos, sociales, artísticos y personales a partir del diálogo y la co-creación con las comunidades. A continuación, puedo sistematizarlos a esta metodología:

2.8.1. Primera Fase: *Activación de Memorias*

Construir una genealogía que de manera reflexiva conecte las experiencias individuales y comunitarias con el contexto histórico, político y social de la migración y vulnerabilidad.

1. Recolección de experiencias de vida de las personas a partir de:

Uso de narraciones orales.

Se propone el uso de memorias familiares, trayectorias migratorias y micropolíticas que afectan a las comunidades migrantes.

Vinculación de historias personales con narrativas colectivas.

2. Cartografía social:

Diseño de mapas que reflejen las rutas migratorias, lugares de asentamiento y transformaciones urbanas.

Incorporación de elementos visuales (dibujos, símbolos, colores) que representen emociones y experiencias.

3. Documentación visual y textual:

Creación de un archivo gráfico que combine imágenes, textos y materiales recuperados (fotografías, objetos).

Uso de técnicas de collage y narración gráfica para resignificar historias.

4. Identificación de categorías emergentes:

Migración, vulnerabilidad, interseccionalidad y narrativa gráfica como ejes de análisis.

Para construir una genealogía que conecte de manera reflexiva las experiencias individuales y comunitarias con el contexto histórico, político y social de la migración y la vulnerabilidad, se parte de la recolección de narraciones orales, memorias familiares y trayectorias migratorias que vinculan historias personales con narrativas colectivas. A través de cartografía social, se diseñan mapas que representan rutas migratorias y transformaciones urbanas, integrando elementos visuales como símbolos y colores. Esta documentación visual y textual combina imágenes, textos y materiales recuperados mediante técnicas de collage y narración gráfica, identificando categorías como migración, vulnerabilidad, interseccionalidad y narrativa gráfica.

2.8.2. Segunda Fase: Oralidades, Diálogos, Testimonios.

Para profundizar en las conexiones entre la genealogía, las narrativas gráficas y los contextos sociales vulnerables, se plantean diversas acciones que integran herramientas prácticas, teóricas y visuales. Los talleres de reflexión colectiva crean espacios de diálogo donde los participantes comparten historias y conectan experiencias individuales con procesos históricos, abordando intersecciones como género, clase y migración. Se construyen dispositivos narrativos mediante técnicas como viñetas, fanzines y libros-objeto, utilizando metáforas visuales para resignificar identidades. Estas prácticas se contextualizan introduciendo la genealogía, la narración gráfica y la memoria como marcos interpretativos y creativos.

2.8.3. Tercera Fase: Creación Compartida.

Para co-crear narrativas gráficas que expresen experiencias de migración y vulnerabilidad, fortaleciendo la memoria colectiva y la resiliencia, se plantean diversas acciones. En primer lugar, se diseñan sesiones prácticas para explorar materiales como papel, tinta y collage, y técnicas gráficas. Estas sesiones conducen al desarrollo de historias visuales en formatos como fanzines, libros-objeto y cartografías narrativas. Los fanzines, además, se utilizan como herramientas de mediación, promoviendo publicaciones autogestionadas que recopilen historias individuales y colectivas, mientras fomentan economías solidarias. Finalmente, se amplían las narrativas gráficas hacia medios digitales y narrativas híbridas que integran texto, imagen y sonido.

2.8.4. Cuarta Fase: Sistematización y Proyección.

Para evaluar y difundir los resultados del proceso, se realiza una sistematización detallada de las experiencias creativas, reflexivas y pedagógicas, acompañada de informes visuales que integren mapas, narrativas gráficas y hallazgos teóricos. Estos resultados se comparten mediante exposiciones físicas y virtuales, creando espacios de diálogo entre comunidades migrantes, académicos y organizaciones sociales. Además, se promueve la formación de redes colaborativas con instituciones educativas, culturales y sociales, y se fomenta la continuidad del proyecto a través de agrupaciones, semilleros y laboratorios que aseguren su sostenibilidad e impacto.

2.8.5. Herramientas Principales

Narración gráfica: Dispositivo para expresar lo indecible y conectar historias individuales con contextos colectivos.

Cartografía social: Mapeo visual de experiencias y trayectorias migratorias.

Fanzine y cartel: Medio accesible y autogestionado para recopilar y difundir historias.

Libro-objeto: Herramienta para explorar nuevas narrativas visuales y táctiles.

Diálogo comunitario: Espacio de intercambio que potencia el aprendizaje y la co-creación.

2.8.6. Impacto Esperado

Empoderamiento de comunidades migrantes: A través de la creación y visibilización de sus historias.

Fortalecimiento de la memoria colectiva: Resignificando experiencias de vulnerabilidad y resistencia.

Transformación social: Utilización del arte como herramienta de inclusión, diálogo intercambio y cambio.

Esta metodología ofrece un marco integral para trabajar con comunidades migrantes, combinando la genealogía como herramienta reflexiva con las narrativas gráficas como medio de expresión y transformación.

Capítulo 3. Aplicación de Imagen Texto Contexto en el colectivo Trazos y Bordes

En el contexto del tercer éxodo migratorio de población venezolana a Colombia a partir de mi participación en círculos de escritores y gracias a los encuentros conocí a migrantes con quienes desde nuestras primeras conversaciones hubo una familiaridad en torno a nuestras historias, a las de mis abuelos y a una parte de mi familia que no conocí y que se radicó en Venezuela antes de que naciera. Estas conversaciones nos permitieron encontrar no solo puntos comunes sino establecer un puente comunicativo, que con los años se fortaleció en una amistad y posibilitó generar un proyecto colectivo que hoy en día sigue en curso. Estos participantes entre los 30 y 40 años son trabajadores independientes de la Literatura, abogacía, gestión cultural, procesos comunitarios, durante el tiempo en que se ha realizado el proceso han tenido Lugares de residencia en Bogotá, en Jamundí, Valle del Cauca, residencias en tránsito por diversas regiones del país y en la Frontera Colombo venezolana. Su migración fue doble, inició con la de salida de su país de origen y cuando ya estaban establecidos, tuvieron que hacer una nueva derivada de las situaciones económicas originadas por la pandemia; ellos, junto a los participantes activos del semillero fueron quienes posibilitaron la realización de la experiencia central de la tesis denominada colectivo trazos y bordes con quienes durante dos años y medio trabajamos un proceso de creación cuyo resultado derivó en la creación del libro *Pasos en el Borde* Relatos de frontera, un libro que recoge una experiencia de trabajo generada desde la distancia, desde las condiciones originadas por el COVID-19 que fueron dadas por los nuevos lugares de residencia y por la cuarentena, y que han incentivado la continuidad del proceso como el proyecto colectivo de trabajo Trazos y Bordes.

3.1. Configuración del colectivo trazos y bordes

El grupo se constituyó como un colectivo de trabajo Trazos y Bordes, con el cual se crea la primera experiencia de trabajo de la tesis de la cual deriva el libro *Pasos en el borde*.

Figura 2. Grupo de trabajo 2019-2022, trazos y bordes colectivo de artistas migrantes. Durante la pandemia covid-19.

Este colectivo estuvo constituido por *personas artistas migrantes que trabajan en cooperación con el laboratorio de investigación-creación en narración gráfica*.

Ante las dinámicas de esta contingencia vividas, como un proyecto que se formula y desarrolla en el contexto de pandemia COVID-19, el grupo de migrantes inició con un grupo de cuatro artistas migrantes venezolanos que durante su éxodo han comprendido diferentes formas de migración. Estas personas han sido perseguidas, exiliadas, migrando en algunos casos de manera ilegal, trabajando clandestinamente para poder sobrevivir y legalizando su estancia tiempo después en el país. En este momento, este grupo de personas tiene de cinco a seis años en Colombia. Se vinculan a este ejercicio porque desde su llegada a Bogotá hemos coincidido en espacios principalmente literarios, puntos de encuentro, en los que nos conocimos conversando, nos hicimos amigos a partir del diálogo y la conversa, de los intereses comunes y de entender las problemáticas de la migración.

De parte del laboratorio en narración gráfica, cuatro estudiantes mantuvieron una participación en las prácticas realizadas de este proyecto de investigación-creación. Actualmente, la vinculación con estos participantes es de carácter voluntario, al igual que con el grupo de artistas migrantes de Venezuela. A pesar de no tener vinculación con la UPN, se recupera el proceso de trabajo generado con ellos y con el grupo de artistas migrantes a partir de la estrategia de creación de un proyecto de práctica pedagógica generado desde la actividad del semillero. El semillero se puede entender como una comunidad de personas que se ha

consolidado desde hace catorce años. Los integrantes han sido en su mayoría estudiantes de la UPN, vinculados desde el inicio de su formación hasta ser egresados. Con algunos hemos participado de procesos de investigación en los cuales se han formado y hemos trabajado con diferentes poblaciones. Como grupo hemos construido prácticas y metodologías propias que han surgido del intercambio, recurriendo a procesos de formación para la autogestión desde la cultura libre, abierta y colaborativa centrada en procesos que recurren a la narración gráfica. Este primer grupo se constituyó finalmente como un colectivo de trabajo, con el cual se crea la primera experiencia de la cual deriva el libro *Pasos en el borde*

En este grupo se encontraron las siguientes vulnerabilidades, vulnerabilidades económicas, no tener familia en la ciudad de Bogotá, Vivir las representaciones negativas frente al migrante venezolano, el rechazo de la ciudadanía, la condición de tener una doble migración la dada por el tercer éxodo migratorio y la que origina la pandemia por situaciones económicas y no poder continuar viviendo en Bogotá, o la necesidad de retornar.

En algunos momentos nos dimos cuenta de que estábamos reuniéndonos desde distintos lugares geográficos por lo cual la mediación generada por tecnologías de la información y la comunicación nos permitió durante la pandemia tener un espacio de trabajo que no solo dialogaba con personas sino con los territorios en donde se encontraban.

El proceso del cual deriva la creación del libro *pasos en el borde* inició con un laboratorio de Narración Gráfica que fue realizado en 45 sesiones. Las sesiones se dividieron en momentos y permitieron a lo largo de ellas:

1. El reconocimiento de las personas.
2. Hablar y concertar maneras de trabajar una práctica e intercambios artísticos a partir de las fortalezas de cada participante.
3. Dialogar y escuchar experiencias sobre el proceso migratorio.
4. Identificar momentos reiterativos e imágenes, lo cual develó el trabajar sobre la frontera y esas imágenes que fueron permanentes permitieron trabajar unos cuadros sobre ella.
5. La decisión de generar aportes individuales al trabajo colectivo.
6. Configurar un archivo de trabajo con bocetos, imágenes encontradas que nos permitirán tener una base de trabajo para aquello que se quería contar a partir de la narrativa gráfica.
7. A partir de los cuadros e imágenes recuperar relatos vividos por los participantes.

8. Hacer jornadas de lectura y escritura en torno a los cuadros y los relatos.
9. Generar un mapa de los lugares de cruce fronterizo.
10. Al tomar la decisión por la escritura de un libro la creación de un personaje-autor con una historia propia que nace en la frontera y vive el tránsito de personas durante toda su vida un personaje en colectivo que permitió dar otra mirada al proceso que estábamos realizando.
10. Surge la idea de organizar los relatos desde la voz del personaje como forma recuperar la experiencia.
11. Se incorpora al proceso la creación de una fuente tipográfica para el libro a partir de cartas manuscritas de migrantes.
12. La necesidad de concretar un proceso de autogestión para la creación y publicación del libro.

El espacio de trabajo, el reconocernos y el dialogo constante nos permitió crear un espacio íntimo que permitió recuperar relatos en donde se narró la crudeza de las experiencias de cada persona. Las decisiones sobre aquello que se quería comunicar y lo que se cuenta de las experiencias finalmente se dan a conocer mediante el libro publicado.

Desde las artes se encontraron modos de analizar los registros narrativos gráficos realizados por las personas participantes del proceso acerca de las imágenes recurrentes de las vivencias de los pasos fronterizos. Este análisis se realiza a partir de las historias que cuenta el personaje creado quien nace en la frontera, es una persona que durante toda su vida ha visto el paso de personas. Esta forma de análisis se da mediante el proceso de recontar el relato de trabajar sobre la imagen que da origen al relato que constituye un ejercicio de reiteraciones y versiones libres y colectivas sobre la escritura de la imagen-texto que configura cada uno de los relatos.

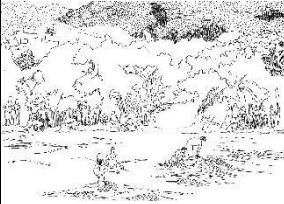
El elemento de la frontera fue entonces no solo la forma de vincular el personaje, se convirtió en un lugar reflexivo de todos nosotros como el lugar que implica el salir de un territorio para entrar en uno nuevo.

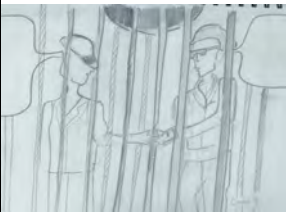
El proceso de diálogo entre las personas migrantes participantes de Pasos en el Borde del Laboratorio en Narración Gráfica nos permitió fijarnos que la recuperación de nuestras experiencias estaban grabadas como imágenes, como si fuesen una especie de instantáneas que quedan en la memoria. A partir de las experiencias más significativas. De este modo se organizaron los apartados que tiempo después tomaron el formato del libro a partir de lo que llamamos cuadros de frontera que se desglosan a continuación.

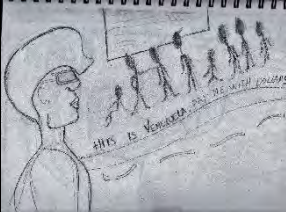
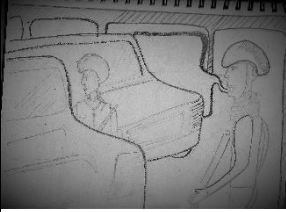
3.2. Cuadros de Frontera: Instantáneas de la memoria.

En el proceso estos cuadros configuran cada una de las historias que fueron registradas en el libro, estas se describen, también fueron aclaradas las responsabilidades de trabajo autónomo que aportaran al proceso colectivo.

Imagen	Del archivo	Descripción	Notas
Cuadro 1: Puente Simón Bolívar		Containers en la mitad del puente para impedir el paso de carros. Solo dejaban pasar a personas a pie y era estricto el control migratorio, quien no tenía papeles pasaba por pasos de trocha que estaban ubicados a diferentes distancias del puente	Abriéndose paso entre la multitud que impide el paso masivo pasos de trocha se construyen a pocos metros del puente
Cuadro 2: Decomiso de Dispositivos		No se podía grabar en los puntos de control, allí destruían documentos, títulos académicos, papeles para quienes nos íbamos no tuviésemos opciones. Si grababas te golpeaban y quitaban los celulares	Secuencia grabada por una persona por un celular hasta que es decomisado y destruido por un oficial venezolano. La viñeta será la pantalla del celular mostrando el recorrido del migrante.
Cuadro 3: Primera Trocha (200m)		Personas ayudaban a otros a pasar, construyeron con piedras y costales caminos, se ve desde el puente el trabajo de los trocheros instalando puentes improvisados.	Oficio de trochero aparecen en este momento, construye la trocha y apoya en el paso al migrante por este camino improvisado

		Pago a trabajadores que instalan puentes improvisados con costales llenos de piedras.	
Cuadro 4: Segunda Trocha (500m)		El río trae sus peligros, para no pasar por el puente y poder llevar sus productos de un país al otro una comerciante decide pasar por la trocha para no perder sus productos, esta cae al río, su rescate es realizado por un trochero, casi se ahoga como ha ocurrido con muchos otros.	Se muestra el río y la acción de la caída, luego se muestra el rescate de una comerciante que atraviesa el Río Táchira.
Cuadro 5: Tercera Trocha (800m)		Venta de libros por parte de una estudiante, utiliza su propia maleta en lugar de una carretilla, muchas personas al igual que ella se fueron deshaciendo de sus pertenencias más preciadas propuesta de que los libros tomen la forma de aves.	La estudiante es una narradora vendiendo su biblioteca personal.
Cuadro 6: Puente Punto de Control		Agentes de Migración Colombia pidiendo documentos, algunos llegan sin ellos pues han pasado por trochas o se los han quitado en el camino en su llegada a territorio colombiano. En la experiencia manifestada por participantes es notorio el cambio de trato por parte	Colombia - Agentes piden documentos a quienes intentan cruzar.

		de los policías en ambos países.	
Cuadro 7: Primera Trocha - Lomo Taxis		Transporte de maletas por parte de cargueros. A veces ni siquiera preguntan y luego te cobran, un lomotaxista pide 5.000 pesos por maleta. Regularmente cuando llegas a un punto de difícil acceso ellos directamente la cogen y salen corriendo, hubo ocasiones en que se corre detrás de ellos porque no sabes si se te la van a robar o no. En esas maletas a veces se llevan documentos muy importantes.	Surge el empleo de lomo taxista bien sea en pasos por puentes o por río estas personas se encarga de pasar las pertenencias en medio de grandes concentraciones de personas o subiéndolas sobre sus cabezas para evitar el agua cuando se cruza el río
Cuadro 8: Segunda Trocha - Civiles Armados		Cobro de dinero por civiles armados con fusiles. Para llegar a pasar a través del río hay que pasar por caminos también de trocha en algunas ocasiones te salen civiles armados con fusiles que piden dinero y que se deposite en vasos desechables.	El control también se ejerce sobre los pasos fronterizos no oficiales a veces son visibles o no peso se sabe que viven muy cerca de las trochas
Cuadro 9: Tercera Trocha - Guardia Nacional Bolivariana		La Guardia Nacional también negocia con grupos subversivos durante la noche, se les ve intercambiando paquetes de manera frecuente entra y salen en la noche	Negociaciones nocturnas con grupos subversivos.

Cuadro 10: Guardia Nacional Bolivariana		Se encuentran cobros a los caminantes llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana. En las alcabalas, te revisan documentos, la guardia busca cualquier detalle de irregularidad para cobrarte, si una persona tiene su documento vencido, cobran y la dejan pasar, pero avisan por radio al otro puesto de control que esté más adelante para que esa persona indocumentada vuelva a pagar y para quede en medio de los dos puestos, allí si no pagas te devuelves sin nada porque quitan las pertenencias que las personas pensaban llevar. Cobro de peajes a caminantes.	Cobros a caminantes llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana, para poder pasar dependiendo desde donde vengas para salir puede que te encuentres con 8 puestos de control o tres.
Cuadro 11: Guardia Nacional Bolivariana (vehículos)		Al igual que los cobros a las personas caminantes, se realizan cobros de peajes a quienes se desplazan en vehículos.	Cobros a vehículos realizados por la Guardia Nacional Bolivariana.
Cuadro 12: Río Desbordado		Cuando el rio crecía no había nada que hacer, pues no se podía pasar, se bloquean el puente los pasos de trocha, la única solución sería volver, pero cuando ya estas decidido a irte, no hay opción más aun no	Bloqueo del puente, las familias esperan hasta el amanecer para cruzar.

		puedes devolverte con tus cosas cuando ya has pagado peajes, hay que esperar a la orilla del río así el clima no ayude y también llueva, así tengas que esperar con tu familia cansados durante la noche.	
Cuadro 13: Espera de Transporte		Si ya has esperado, cuando abren de nuevo el paso llegan pocos buses u otros vehículos informales hay que continuar esperando transporte bajo la lluvia.	Esperan bajo la lluvia, algunos corren detrás de otros transportes.
Cuadro 14: Paso de Río Zulia		La llegada a Maracaibo constituye un reto el camino es bastante extenso hay zonas peligrosas de trocha que se deben pasar para el tránsito y paso de frontera en carro y vehículos no legalizados. Marca la ruta que personas en condición de migración utilizan para ir hacia Barranquilla	Cruce del Río Zulia en carro, salida hacia Barranquilla.
Cuadro 15: Arauca		Venta de combustible venezolano hacia Colombia. Siempre constituyó una constante en los lugares fronterizos, su paso por el río Arauca plantea temas delicados no solo por el tráfico sino por la contaminación que el combustible puede	Venta de combustible en lanchas hacia Colombia.

		generar en el río dada la forma en que se transporta.	
Cuadro 16: Paso de Migrantes por el Río Arauca		El paso de combustible por el río no constituye la única forma de cruce ilegal en el río Arauca. Son varios migrantes quienes toman esta ruta pasando en lancha mientras son perseguidos por la policía.	Paso de migrantes en lancha mientras son perseguidos por la policía.

Se alimentó un drive con carpetas por cada uno de los cuadros, allí se compartieron referentes,

Sesión a sesión se fueron aportando bocetos, notas y textos para cada uno de los cuadros.

A partir de los cuadros se crearon relatos y estos relatos fueron alimentando los posteriores procesos de creación, uno de los participantes pensó en trabajar una fuente tipográfica a partir de cartas y manuscritos de personas migrantes.

Armé con la información un documento inicial a modo de (machote), a partir de la compilación de bocetos, notas, textos subidos a las carpetas.

Por cada carpeta algunos participantes se encargaron de generar un nuevo dibujo redibujo sobre el boceto previo.

Realizamos sesiones de revisión conjunta para revisión de materiales en texto y dibujo y así el material fue tomando el cuerpo de un libro.

Hubo participantes que se encargaron de generar bocetos de rotulación otras participantes se encargaron de delinear de entintar los dibujos que fueron definiendo el carácter del proceso gráfico en su momento y de la incrustación de tramas.

El proceso escritural del libro pasó entonces por recuperación de relatos previos, recolección de ideas y reinterpretación frente al proceso gráfico.

3.3. Reiteración de imágenes sobre representaciones de migración

A partir de este proceso fueron emergiendo asuntos que se reiteraban en las imágenes sobre representaciones de migración

Cruce Fronterizo: Varios cuadros se centran en los cruces fronterizos, ya sea por puentes o trochas, y las dificultades asociadas a estos pasos.

Vigilancia y persecución de autoridades: La presencia de autoridades como la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de Migración Colombia es recurrente, indicando control y restricciones.

Economía Informal: La venta de servicios (cargueros, trocheros) y bienes (libros, combustible) es un tema constante, reflejando la economía informal para la sobrevivencia en las fronteras.

Violencia y Coerción: El cobro de dinero por parte de civiles armados y autoridades, así como la violencia implícita en decomisos y destrucción de dispositivos, es una constante.

Desplazamiento y Espera: Las experiencias de espera y movimiento bajo condiciones adversas (lluvia, bloqueos) resaltan las dificultades del desplazamiento fronterizo.

Estos elementos se tienen en cuenta durante el proceso de creación y se convirtieron en ejes importantes de lo que se quería comunicar en su momento

Agentes sociales, oficios en la frontera: Del mismo modo al sistematizar las experiencias y divulgarlas en colectivo se identifican personajes que permanecen de manera recurrente durante los cruces de personas en condición de migración en el proceso migratorio

Los Trocheros: se mencionan a los trocheros en dos cuadros específicos:

Cuadro 3: Primera Trocha (200m)

Descripción: Se describe la labor de los trocheros instalando puentes improvisados. Estos puentes son contruidos utilizando costales llenos de piedras, permitiendo así el paso en áreas donde no hay infraestructura adecuada.

Nota: Los trocheros reciben un pago por su trabajo de instalación de estos puentes improvisados. Esto resalta la economía informal y la necesidad de servicios improvisados en las zonas fronterizas.

Cuadro 4: Segunda Trocha (500m)

Descripción: Un incidente específico donde una comerciante de carne es rescatada mientras atraviesa el Río Táchira. Este rescate es llevado a cabo por un trochero, indicando su rol no solo en la construcción de pasos improvisados, sino también en la asistencia y rescate de personas en situaciones peligrosas.

Nota: El rescate es realizado por otro trochero, enfatizando su presencia y apoyo en momentos críticos para las personas que cruzan estas áreas peligrosas.

Los trocheros juegan un papel vital en el cruce de fronteras informales, proporcionando soluciones prácticas y rápidas en áreas donde la infraestructura oficial es inexistente o inadecuada. Esto incluye:

Construcción de Infraestructura Improvisada: Utilizan materiales disponibles localmente (como costales y piedras) para construir puentes y otros medios de paso improvisados. Su trabajo facilita el movimiento de personas y mercancías a través de rutas no oficiales.

Economía Informal: Los trocheros representan una parte importante de la economía informal en las zonas fronterizas, cobrando por sus servicios y proporcionando medios esenciales de transporte.

Asistencia y Rescate: Además de la construcción de infraestructura, los trocheros también asisten en el rescate y apoyo a las personas que cruzan estas rutas, a menudo peligrosas. Su presencia es crucial en situaciones de emergencia, como el rescate de personas que intentan cruzar ríos o enfrentan otros obstáculos naturales.

Riesgos y Desafíos: Los trocheros, al operar en zonas no reguladas, también enfrentan numerosos riesgos, incluyendo conflictos con autoridades y grupos armados. Su trabajo a menudo ocurre en condiciones precarias y peligrosas, reflejando las dificultades inherentes al cruce fronterizo en áreas informales.

El detenernos a pensar y a recuperar información visual más detallada para crear las imágenes del libro nos proporcionó una visión en detalle durante el proceso de este trabajo que se creó en el contexto fronterizo, la importancia de mostrarlo a lo largo del documento y los distintos roles que asumen los trocheros, fue muy necesario mostrar su presencia e importancia en la vida cotidiana de las personas que dependen de estas rutas para moverse y transportar bienes.

La Guardia Nacional Bolivariana representó el control de la salida de migrantes de la frontera venezolana. A partir de los diálogos con los participantes se relataron asuntos y situaciones que iban más allá de su función. Su rol empezó a generar una imagen de incomodidad, temor, miedo en los procesos migratorios se presentaron en los siguientes cuadros.

Cuadro 9: Tercera Trocha - Guardia Nacional Bolivariana

Descripción: En varios de los relatos la Guardia Nacional Bolivariana participa en negociaciones nocturnas con grupos subversivos. Esto sugiere una relación compleja y posiblemente corrupta entre las autoridades y los grupos armados que controlan ciertas rutas fronterizas.

Notas: El libro describe y recupera una escena nocturna donde un guardia venezolano recibe dinero de otro militar. Esta interacción implica negociaciones sobre las garantías de paso a través de las trochas, reflejando la corrupción y el control paralelo de la frontera.

Cuadro 10: Guardia Nacional Bolivariana

Descripción: Algunos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana cobran peajes a los caminantes que llevan maletas. Esto resalta la extorsión y el aprovechamiento de la situación vulnerable de personas en condición de migración.

Notas: En los cobros por trayecto: "This is Venezuela, pay me with dollars." Fue una frase recurrente, comentada de manera que subraya en el relato el método directo y coercitivo que utilizó en las experiencias miembros de La Guardia Nacional para extorsionar a personas en condición de migración.

Cuadro 11: Guardia Nacional Bolivariana (Vehículos)

Descripción: De manera similar a la situación presentada con los caminantes, En ciertos puntos y momentos miembros de La Guardia Nacional Bolivariana durante los relatos también presentaron ejercicios de extorsión a quienes se desplazan en vehículos, exigiendo pagos para permitirles continuar su trayecto.

Notas: El modo en que opera la extorsión es similar al descrito para los caminantes, se insiste en los pagos en dólares, lo que refleja una economía paralela y una corrupción institucionalizada.

La Guardia Nacional Bolivariana juega un papel central en las dinámicas fronterizas, actuando tanto como fuerza de control oficial como entidad que se ve afectada por miembros corruptos que extorsionan a las personas que migran y negocian con grupos subversivos. A continuación, se amplían situaciones representadas en los cuadros mencionados:

Control y Extorsión: Cobro de peajes a personas en condición de migración que cruzan la frontera, ya sea a pie o en vehículos. Esto representa una forma de extorsión sistemática y organizada. La insistencia en recibir pagos en dólares resalta la dimensión económica de la corrupción, reflejando una preferencia por una moneda más estable que la moneda local.

Corrupción: Colaboración y negociación con grupos subversivos, indicando una colusión que facilita el paso por las trochas a cambio de pagos. Esta relación simbiótica muestra la corrupción profundamente arraigada en las operaciones fronterizas. Las descripciones de intercambios de dinero entre militares y la Guardia Nacional sugieren que esta práctica es recurrente y es una parte rutinaria del cruce fronterizo.

Impacto en Migrantes: Personas en condición de migración en situaciones vulnerables, son explotados en los puntos de control, intensificando su sufrimiento y dificultades. La exigencia de pagos y el control coercitivo aumentan las barreras y peligros asociados con el cruce fronterizo. La presencia y sobre las trochas, la negociación con grupos subversivos muestra un dominio casi absoluto sobre las rutas no oficiales de cruce, impactando directamente la movilidad y seguridad de personas en condición de migración.

3.4. Resultados del Proceso de Configuración del Colectivo

El proceso de configuración del colectivo se ha centrado en utilizar la narración gráfica como herramienta para visibilizar y comunicar las experiencias migratorias. Este enfoque ha permitido la creación de un espacio donde personas en condición de migración pueden expresar sus emociones y vivencias a través de técnicas gráficas y narrativas. A continuación, se detalla el proceso y los resultados alcanzados.

3.4.1. Página Web: [Narración Gráfica](#)

Nuestra página web sirve como plataforma para difundir el trabajo del colectivo busca conectar con una audiencia más amplia. En este sitio se alojarán muestras de las obras gráficas, proyectos colaborativos y recursos educativos relacionados con la narración gráfica de experiencias migratorias. Esta página se actualiza constantemente es un resultado de carácter procesual con materiales anexos y acompañantes de esta tesis.

3.4.2. Creación del Libro

La creación del libro es un hito significativo en el proceso del colectivo. Este libro, titulado "Pasos en el Borde," recoge y presenta las narrativas gráficas de personas en condición de migración, capturando sus experiencias de manera visual y textual.

Lenguajes, Materiales y Proceso de Creación

El libro utiliza una variedad de lenguajes y materiales para comunicar las experiencias migratorias:

Viñeta: Cada viñeta cuenta una parte de la historia, capturando momentos específicos de la experiencia migratoria.

Secuencia: Las secuencias de viñetas crean una narrativa continua, guiando al lector a través de la historia.

Página y Pantalla (Soporte): Las páginas del libro y las pantallas digitales utilizadas para mostrar las obras en línea actúan como soportes para las narrativas gráficas.

Punto, Línea, Mancha (Elementos del Lenguaje Visual): Estos elementos se utilizan para construir las imágenes, utilizando el pensamiento visual como forma de comunicación intuitiva.

3.5. Comunicación de la Vulnerabilidad a Través de la Narración Gráfica

A través del libro, se ha logrado comunicar la vulnerabilidad de la experiencia migratoria de manera efectiva. Los elementos del lenguaje visual se han empleado para crear una representación gráfica que captura la esencia de las vivencias migratorias.

Elementos del Lenguaje Utilizados en el Laboratorio de Narración Gráfica

Viñeta: Las viñetas se utilizan para fragmentar la narrativa en momentos clave, permitiendo una representación detallada y emocional de las experiencias.

Secuencia: La secuencia de viñetas ayuda a construir una narrativa coherente y fluida, guiando al lector a través de la historia de manera lógica.

Página y Pantalla (Soporte): Las páginas del libro y las pantallas digitales actúan como soportes para las narrativas, proporcionando un espacio físico y digital para la expresión gráfica.

Punto, Línea, Mancha (Elementos del Lenguaje Visual): Estos elementos fundamentales del lenguaje visual se utilizan para crear imágenes que comunican de manera intuitiva las emociones y experiencias de personas en condición de migración.

Las experiencias de la migración se quedan grabadas en las personas como recuerdos, como fotogramas, imágenes instantáneas de la experiencia vivida. Estas memorias quedan impresas en sus cuerpos y mentes, y son traducidas a través de la metodología del dispositivo abierto, que se configura bajo el hallazgo de la NarratoGráfica, la cual será abordada en el último capítulo de la tesis.

3.6. Presentación y análisis del resultado libro de "Pasos en el borde: relatos de frontera"

Pasos en el borde: relatos de frontera es una obra creada por el personaje ficticio *Chamaf García*, producto de un proyecto de investigación y creación colectiva. Este proyecto fue realizado por el Laboratorio de Investigación-Creación Narración Gráfica y tiene como objetivo explorar y representar las experiencias migratorias a través de la narrativa gráfica.

El libro aborda las experiencias de migración, enfocándose en las vivencias de las personas que habitan en zonas fronterizas. Los relatos se centran en temas como la identidad, la pertenencia, la vulnerabilidad y la resiliencia de personas en condición de migración. A través de estas historias, se busca visibilizar las transformaciones y desafíos que enfrentan personas en condición de migración en su viaje y asentamiento en nuevas tierras.

La estructura del libro está compuesta por relatos cortos que, aunque independientes, están unidos por el tema común de la frontera y la migración. El estilo narrativo varía entre lo descriptivo y lo reflexivo, se hace énfasis en la narrativa gráfica, lo que permite hacer una revisión a la representación visual y emotiva de las experiencias descritas. En el libro se combinan texto e imágenes que enriquecen la comprensión y empatía que el lector pueda tener hacia las historias de personas en condición de migración.

Los personajes en los relatos son principalmente migrantes que enfrentan diversas situaciones en su travesía. Cada personaje o conjunto de personajes ofrece una perspectiva única sobre la vida en la frontera, desde aquellos que buscan mejores oportunidades hasta los que huyen de situaciones de violencia y pobreza. La figura de Chamaf García es central al actuar como un hilo conductor que une la diversidad de historias, y es la figura y personaje principal que representa al colectivo de artistas migrantes que colaboraron en la creación del libro.

Pasos en el borde: relatos de frontera se valora por su enfoque innovador y colaborativo en la representación de las experiencias migratorias. El uso de la narrativa gráfica es un elemento que destaca como una herramienta poderosa para transmitir emociones y realidades complejas. La obra ha sido apreciada tanto en el ámbito académico como en el artístico por su capacidad para generar reflexión y diálogo sobre los desafíos de la migración. Esta obra ha participado en exposiciones se ha socializado con públicos diversos y ha llegado a ferias del libro y la edición independiente

El libro no solo documenta las experiencias de migración, sino que también invita al lector a reflexionar sobre las políticas y percepciones que afectan a personas en condición de migración. La combinación de historias personales con elementos visuales permite una inmersión profunda en las realidades de quienes viven en la frontera. La creación de una autora ficcional como Chamaf García también plantea preguntas sobre la autoría y la representación en el arte y la literatura, al tiempo que abre posibilidades sobre el crear personajes que narren para la protección de datos de las personas en condición de migración y anonimizar a personas como lo pueden los refugiados y solicitantes de asilo.

Este análisis, indaga en la relación de las imágenes a través del lenguaje de la narrativa gráfica, la comunicación de vivencias de la migración del grupo de personas que realiza la experiencia.

El propósito de este análisis es ofrecer una comprensión del libro *Pasos en el borde: relatos de frontera* de Chamaf García. El análisis explora: los temas principales, la estructura narrativa, el estilo visual, y las implicaciones sociales y humanas de los relatos. La meta es develar las múltiples capas de significado que este libro ofrece, destacando su relevancia en el contexto contemporáneo de la migración y la vida en las zonas fronterizas.

3.6.1. Contexto del Libro

Pasos en el borde: relatos de frontera es una obra que surge de un proyecto de creación colectiva representado por Chamaf García. El libro fue publicado en 2022, este libro se enmarca como apertura a la colección Trazos y Bordes, siendo resultado de la colaboración entre El Taller Blanco Ediciones y el Laboratorio de Investigación Creación Narración Gráfica. El contexto histórico y social que envuelve la creación de este libro es esencial para comprender su contenido. La crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a millones de personas a cruzar la frontera hacia Colombia, en busca de mejores condiciones de vida. Este fenómeno migratorio masivo ha generado una serie de desafíos tanto para personas en condición de migración como para las comunidades receptoras, temas que son explorados en profundidad en las narrativas del libro.

Chamaf García es un personaje ficticio creado como parte de un proyecto colectivo de investigación-creación artística. El libro *Pasos en el borde: relatos de frontera*, es el resultado de este proyecto como una colaboración entre artistas migrantes. Este libro se realizó bajo la iniciativa conjunta cuyo objetivo principal era explorar y narrar las experiencias de migración a través de la narrativa gráfica y otras formas de arte.

3.6.2. Temas analizados

El libro centra su narrativa en la frontera entre Colombia y Venezuela, una región que se ha convertido en un símbolo de la crisis migratoria contemporánea. Las historias contenidas en *Pasos en el borde* reflejan las experiencias de aquellos que viven en esta zona liminal, abarcando temas como la migración, la identidad, la pertenencia, la resiliencia y la esperanza. Los relatos permiten no solo documentar las dificultades y los peligros enfrentados por personas en condición de migración, sino que también destacan su coraje y determinación.

El análisis se desarrolla en varias secciones, cada una dedicada a un aspecto específico del libro. En primer lugar, se contextualiza históricamente la situación geopolítica y social de la frontera colombo-venezolana. Luego, se analizarán los temas principales del libro, incluyendo la migración, la identidad y la resiliencia. La estructura narrativa y el estilo visual del libro serán examinados en detalle, destacando cómo la interacción

entre texto e imagen enriquece la narrativa. Finalmente, se discutirá el impacto social y cultural del libro, reflexionando sobre su contribución al diálogo internacional sobre la migración y los derechos humanos.

Analizar Pasos en el borde: relatos de frontera es fundamental para comprender no sólo las experiencias individuales de personas en condición de migración, sino también el tejido y dinámicas sociales, culturales y políticas que afectan a las comunidades fronterizas. Este libro, a través de la narrativa gráfica y textual, ofrece una ventana a las vidas de aquellos que se encuentran en paso fronterizo, en el límite de dos mundos, proporcionando una herramienta poderosa para la empatía y la comprensión. Al desentrañar las historias y los significados contenidos en esta obra, se espera contribuir a una mayor sensibilización y reflexión sobre la crisis migratoria y las implicaciones humanas, éticas y políticas.

3.6.3. Análisis Imagen, texto, contexto

Para la realización del análisis del documento "Pasos en el borde: relatos de frontera" se basa en una combinación de metodologías de descripción y análisis narrativas, visuales y sociales. A continuación, se desglosa en detalle la metodología de análisis en capas, los procesos, las fases y el material necesario para comprender y llevar a cabo este tipo de análisis.

Capa de análisis de narrativa gráfica

Tiene el propósito de comprender y analizar los elementos narrativos, estilísticos y temáticos de la obra. Utiliza herramientas de la teoría narrativa, el análisis de personajes, la trama del relato y la estructura. Para llevar a cabo este proceso se realizó una primera lectura del documento y relecturas para identificar temas recurrentes, analizar el desarrollo de los personajes y la estructura narrativa. Se recurrieron a herramientas propias de lo técnico, análisis de imágenes y semiótica visual. El proceso consistió en estudiar la imagen en relación con la palabra escrita, analizar el estilo artístico, la composición y el simbolismo de las imágenes.

Capa de las condiciones sociales y culturales de la migración en las imágenes

Permite contextualizar la obra en sus entornos sociales y culturales, y ello conlleva a valorar el impacto en la percepción pública y en la política. Se apropian herramientas de los Estudios artísticos, los estudios culturales, la teoría crítica, análisis de discursos. Para lograr este análisis se refieren los contextos históricos y sociales de la obra, este análisis muestra cómo el libro refleja y afecta la percepción de temas como la migración, la identidad y los derechos humanos.

Análisis Profundo

Permite revisar el impacto visual y narrativo para valorar la manera como las imágenes en conjunto complementan y enriquecen el relato y cómo contribuyen a la transmisión de emociones y mensajes.

Contextualización y Evaluación:

- Impacto Social: Evaluar el impacto de la obra en la percepción pública y en las políticas relacionadas con los temas tratados.
- Relevancia Cultural: Analizar cómo la obra refleja y desafía las normas y valores culturales.

Síntesis de Hallazgos y recomendaciones:

- Integración de Hallazgos: Integrar los hallazgos de los análisis literarios, visuales y sociales para proporcionar una comprensión completa de la obra.
- Recomendaciones y Reflexiones: Ofrecer recomendaciones sobre cómo utilizar la obra en contextos educativos y sociales, y reflexionar sobre su significado y relevancia.

Material Necesario

Textos Primarios:

- La obra en cuestión ("Pasos en el borde: relatos de frontera").

Textos Secundarios:

- Artículos académicos, libros de crítica literaria y estudios culturales que aborden temas similares.
- Documentos y estudios sobre el contexto histórico y social de la obra.

Herramientas de Análisis:

- Metodología propuesta desde la Narrativa Gráfica
- Marco de referencial de tesis con el fin de ampliar el contexto de la creación

Recursos Complementarios:

- Entrevistas y testimonios de autores, artistas y expertos en temas de narrativa gráfica y migración.
- Material audiovisual y multimedia relacionado con la obra y sus temas.

Aplicación Práctica del Análisis

Para aplicar esta metodología en un análisis concreto, se siguieron estos pasos:

- a) Lectura y Revisión del libro: Se lee el texto compuesto de imagen y palabra escrita, se observa lo relatado e ilustrado con atención, tomando notas detalladas sobre temas, personajes y eventos.
- b). Investigación Contextual: Investigar el contexto en el que se desarrolla la historia (histórico, social, cultural) y el contexto en el que fue creada la obra.
- c). Análisis Temático y Narrativo: Permite Identificar y analizar los temas centrales y los motivos recurrentes, a partir de allí se valora cómo se desarrollan los personajes y cómo se estructura la narrativa.
- d) Evaluación del Impacto: Analiza cómo el dibujo y la palabra escrita se complementan y enriquecen la narrativa gráfica. Se revisa la composición, el estilo y el simbolismo en las imágenes.
- e). Contextualización Social y Cultural: Se valora cómo la obra refleja y afecta la percepción de los participantes en tanto temas sociales como la migración y la identidad. Se reflexiona sobre el o los impactos que puede tener en la opinión pública y en las políticas relacionadas.
- f). Hallazgos y síntesis: Se integran los hallazgos de los diferentes análisis para proporcionar una comprensión completa de la obra, al tiempo que se ofrecen recomendaciones y reflexiones sobre su significado y relevancia.

Esta metodología permite realizar un análisis exhaustivo y multifacético del libro, vincula elementos escriturales y visuales, que permiten proporcionar una comprensión profunda y detallada de los posibles significados, impactos y aplicaciones.

Se realizaron matrices de análisis separadas para cada aspecto y luego se combinaron en una gran matriz que proporciona un análisis en detalle tanto de los elementos narrativos, las metáforas y símbolos, así como de los temas principales abordados en el libro, se proporcionan citas directas del documento y las páginas correspondientes, que permiten contextualizar los ejemplos de manera que proporcione una visión más completa y profunda del contenido del libro. Para ampliar información puede revisar el Anexo E.

3.6.4. Análisis contextual

El contexto histórico y social una situación geopolítica de la práctica artística

La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido, históricamente, un espacio de interacción cultural y económica, pero también de tensiones y conflictos. La región ha visto un aumento significativo en el flujo migratorio debido a la crisis humanitaria en Venezuela, que ha llevado a millones de venezolanos a buscar refugio en Colombia y otros países vecinos.

En las últimas dos décadas Venezuela ha experimentado una serie de crisis económicas, políticas y sociales que han deteriorado las condiciones de vida de las personas. Factores como la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos, la violencia y la represión política han forzado a muchas personas a emigrar para buscar mejores condiciones de vida.

En Colombia la región fronteriza ha sido un punto focal para estos movimientos migratorios. La frontera colombo-venezolana es amplia y porosa, por lo cual hay muchos pasos legales e ilegales para “el paso” o el cruce de frontera. En ciudades como Cúcuta, se encuentran centros de recepción para migrantes, la Ciudad se ha convertido en el lugar que recibe a más personas que cruzan el puente Simón Bolívar, uno de los pasos fronterizos más transitados. Este flujo migratorio ha generado desafíos significativos tanto para personas en condición de migración como para las comunidades receptoras.

Realidad Migratoria

Según informes de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, Colombia al 2023 recibió a más de 2 millones de ellos.

Personas en condición de migración enfrentan numerosos obstáculos y desafíos en su travesía y asentamiento en Colombia:

(p. 100-101).

Inseguridad y Violencia: Muchos migrantes deben atravesar rutas peligrosas, enfrentar grupos armados y sufrir extorsiones.

Condiciones de Vida Precarias: A menudo, personas en condición de migración viven en condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a servicios básicos.

Discriminación y Xenofobia: Personas en condición de migración venezolanos frecuentemente enfrentan actitudes hostiles y discriminación en las comunidades receptoras.

Políticas y Respuestas: La comunidad internacional ha respondido a la crisis migratoria venezolana con diversas políticas y programas de apoyo. Organizaciones como la OIM y el ACNUR han establecido programas para proporcionar asistencia humanitaria, protección y apoyo a personas en condición de migración.

Ejemplos de Iniciativas:

Programas de Asistencia Humanitaria: Provisión de alimentos, agua, refugio y atención médica en los puntos de entrada y asentamientos de migrantes.

Integración y Apoyo Económico: Iniciativas para facilitar la integración de personas en condición de migración en las comunidades receptoras, incluyendo programas de empleo y educación.

Políticas de Protección: Abogacía para garantizar los derechos humanos y la protección legal de personas en condición de migración.

Cita del Libro: “Finalmente, una pérdida es una carencia, no importa si es un hombre que ha atravesado un río, o un niño que recibe del otro lado. De todas maneras, la corriente fluye sin detenerse.” (p. 35).

El contexto histórico y social presentado en "Pasos en el borde: relatos de frontera" de Chamaf García no solo ofrece una visión íntima y personal de la migración, sino que también sirve como un espejo de las realidades más amplias y complejas que rodean la crisis migratoria venezolana. Las historias individuales reflejan temas universales de lucha, esperanza y resiliencia, y ponen de manifiesto la necesidad urgente de respuestas coordinadas y compasivas por parte de la comunidad internacional.

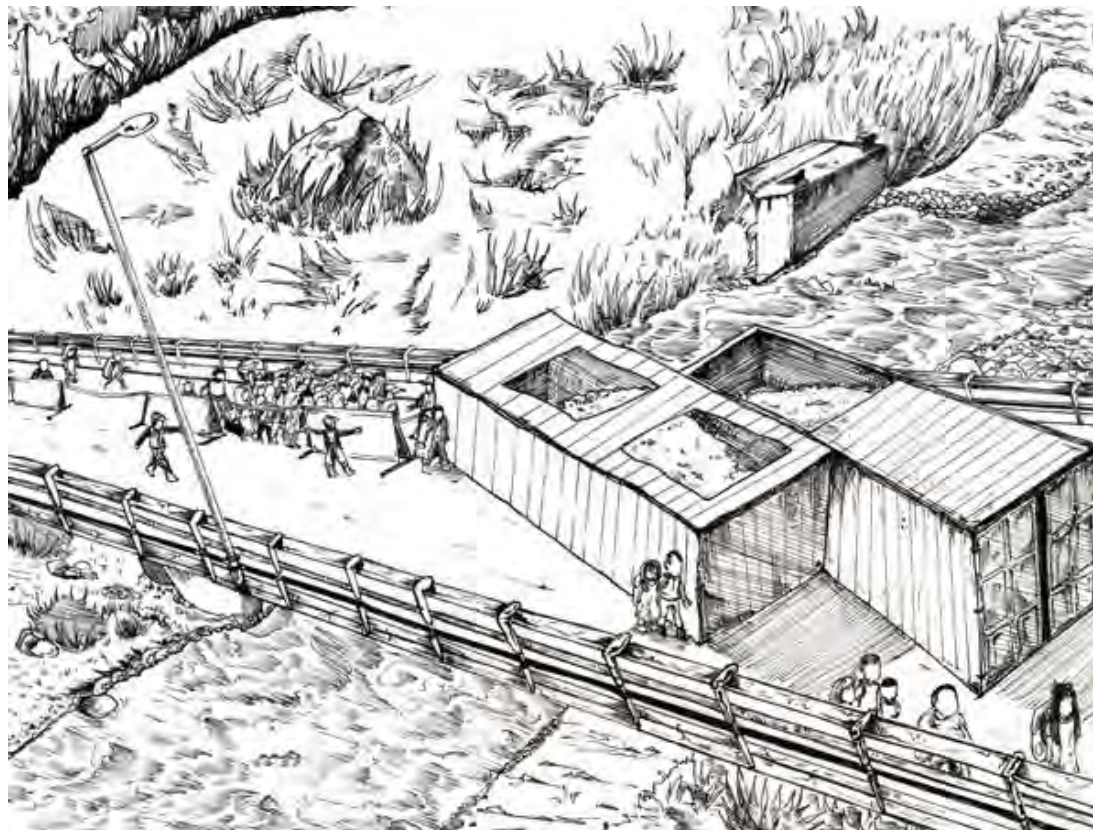
3.6.5. Análisis, caracterización temática

Migración y Frontera

El tema de la migración es central en "Pasos en el borde: relatos de frontera". El libro aborda las causas que impulsan a las personas a emigrar, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en su país de origen. La narración de estas causas se presenta a través de experiencias personales y testimonios que reflejan la desesperación y la necesidad de buscar un futuro mejor.

Ejemplo del Libro:

Cita: “Se decía que huían de la pobreza y de la violencia, entonces tampoco vi a esos dos perseguidores de gentes, solo vi a las y los caminantes” (p. 12).

(p. 82-83)

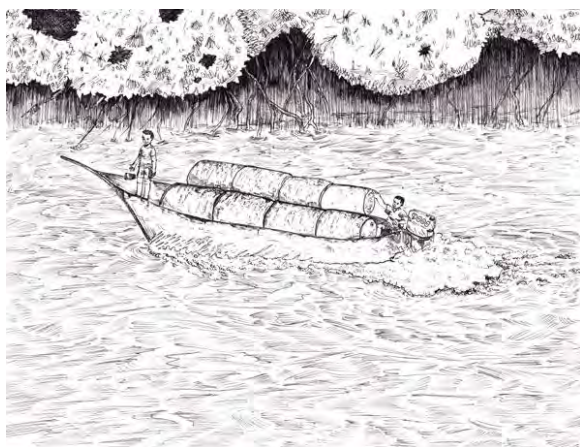
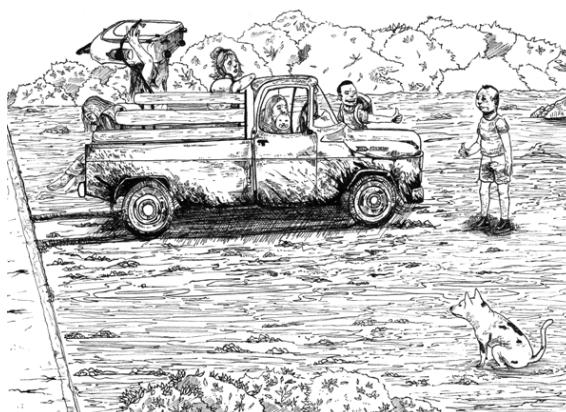
Análisis: Personificación de la Pobreza y la Violencia: La cita muestra cómo la violencia y la pobreza son personificadas como "perseguidores", lo que enfatiza el impacto negativo y omnipresente de estas fuerzas en la vida de personas en condición de migración. La observación de los “caminantes” destaca la dignidad y la humanidad de personas en condición de migración frente a estas adversidades.

Desesperación y Necesidad: La personificación subraya la urgencia y la necesidad de escapar de estas condiciones, revelando la desesperación que impulsa a personas en condición de migración a dejar todo atrás en busca de un lugar seguro y con mejores oportunidades.

Comunicación de los peligros:

Las historias detallan las dificultades y los peligros que enfrentan personas en condición de migración al cruzar la frontera. El cruce del puente Simón Bolívar, el riesgo de la trocha y la travesía por el río son ejemplos de los obstáculos físicos y emocionales que deben superar.

Ejemplo del Libro: Entre las imágenes presentadas en el libro, cada paso es una lucha, cada mirada un desafío- (p. 62-71).

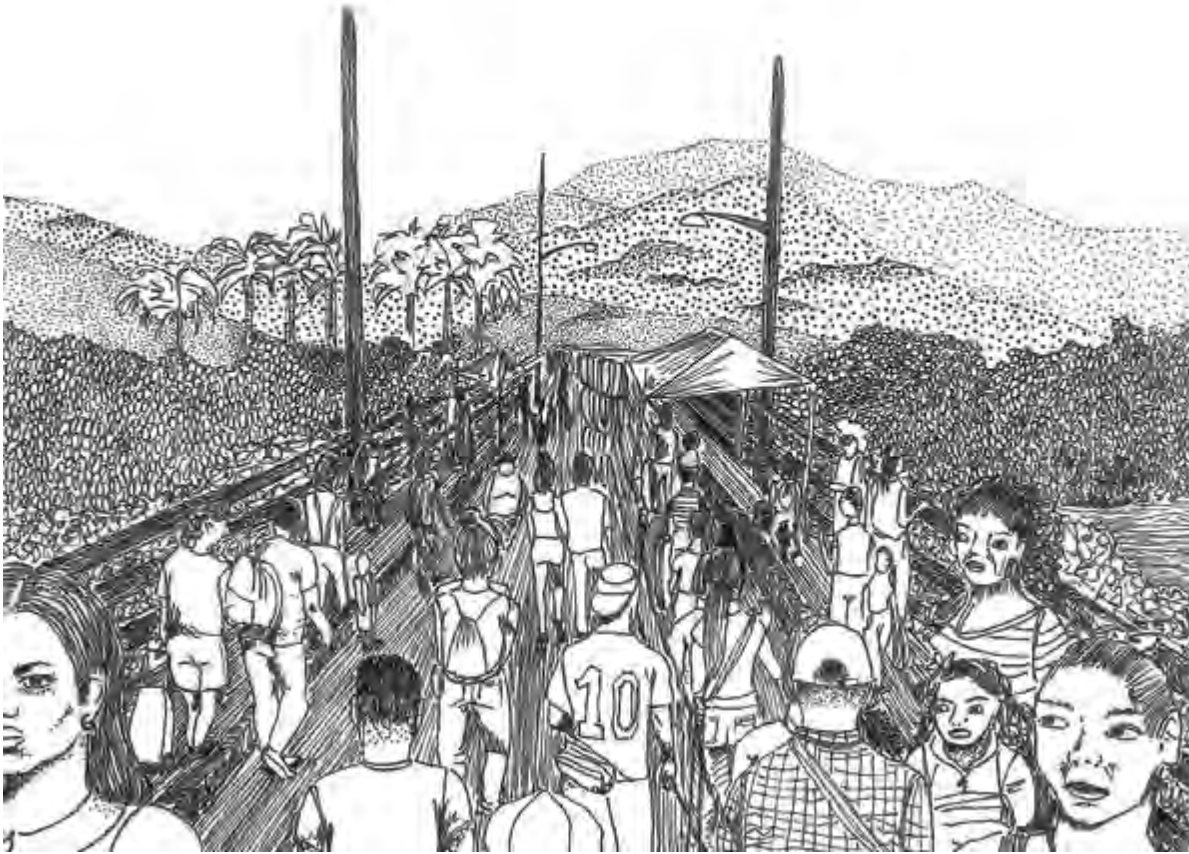
Análisis: Lucha y Desafío Constante: Las imágenes encapsulan la constante tensión y el esfuerzo que caracterizan la experiencia migratoria. Cada paso simboliza un acto de resistencia y supervivencia, mientras que cada mirada refleja la desconfianza y la necesidad de estar alerta en un entorno hostil.

Desafíos Físicos y Emocionales: La frase destaca tanto los desafíos físicos de la travesía como los emocionales, sugiriendo que la migración no es solo un movimiento geográfico, sino también una batalla interna constante.

Riesgos y Obstáculos.

Los relatos en "Pasos en el borde: relatos de frontera" detallan los múltiples riesgos y obstáculos que enfrentan personas en condición de migración en su travesía hacia un nuevo país. Estos desafíos no solo son físicos, sino también emocionales y psicológicos. A continuación, se exploran estos elementos con más profundidad.

Puente Simón Bolívar.

(p. 14-15).

El Puente Simón Bolívar es uno de los principales puntos de cruce entre Colombia y Venezuela. Este puente se ha convertido en un símbolo de la migración masiva y los desafíos asociados.

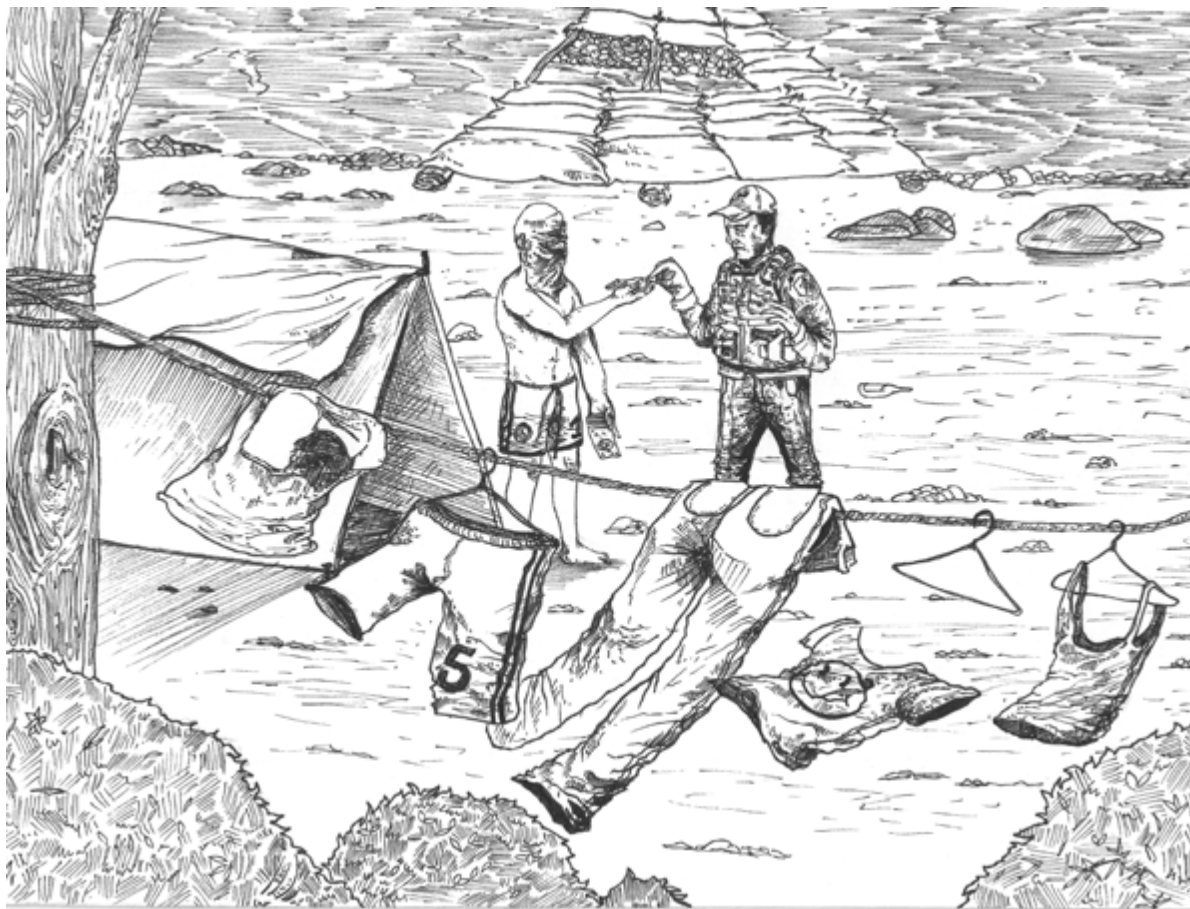
Cita: “A diario, pasaban por el puente Simón Bolívar personas cargadas con macundales y costales” (p. 12).

Análisis: Condiciones Abarrotadas: El puente es descrito como un lugar congestionado, con personas llevando todas sus pertenencias en macundales y costales. Este escenario resalta las condiciones de hacinamiento y la falta de infraestructura adecuada para manejar el flujo masivo de migrantes.

Desesperación y Esperanza: Para muchos, cruzar este puente es su única esperanza de encontrar seguridad y mejores condiciones de vida. Sin embargo, también es un lugar donde enfrentan el riesgo de ser rechazados o deportados, lo que añade una capa adicional de incertidumbre y temor.

La Trocha.

Las trochas son senderos ilegales utilizados por personas en condición de migración para evitar los controles fronterizos oficiales. Estos caminos son extremadamente peligrosos y están controlados por grupos armados y criminales que explotan a personas en condición de migración.

(p. 84-85).

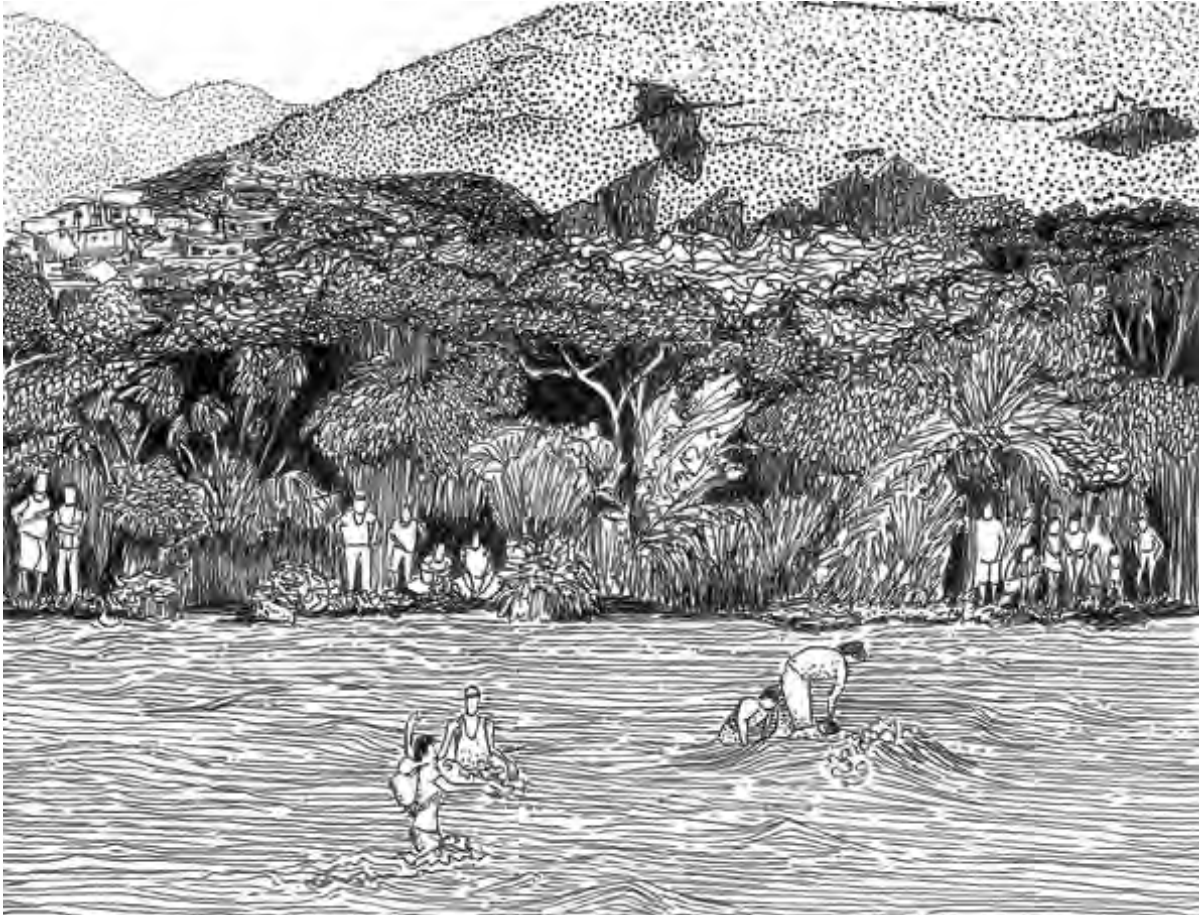
Cita: “Para poder cruzar debes dejar una cuota que, en ocasiones, sobre todo para los que nunca han pisado ese territorio y se les nota el miedo, suele ser alto” (p. 87).

Análisis: Extorsión y Violencia: Personas en condición de migración deben pagar cuotas a los grupos que controlan estos senderos, lo que puede ser una carga económica significativa. Además, los que parecen inexpertos o asustados son más propensos a ser explotados y enfrentan mayores riesgos de violencia.

Condiciones Peligrosas: Las trochas suelen estar en áreas remotas y difíciles de transitar, lo que aumenta el riesgo de lesiones y otros peligros físicos. Además, la falta de seguridad en estos caminos expone a personas en condición de migración a robos, agresiones y abusos.

Río Táchira

El río Táchira es otra barrera natural que personas en condición de migración deben cruzar. Este cruce es extremadamente peligroso, especialmente durante la temporada de lluvias cuando el río crece y la corriente se vuelve más fuerte.

(p. 26-27).

Cita: “El río es ahora un camino, el único posible, el camino que debe cruzar (o nadar) el caminante, el migrante. El río arrastra una balsa improvisada, y encima de esa balsa van unas maletas, la fracción del país que el migrante ha decidido llevar consigo.” (p. 36).

Análisis: Riesgo de Ahogamiento: Cruzar el río implica un alto riesgo de ahogamiento, especialmente para aquellos que no saben nadar bien o que están físicamente agotados por su viaje. La fuerza de la corriente puede arrastrar a las personas, convirtiendo el cruce en una prueba de vida o muerte.

Desgaste Físico: Además del riesgo de ahogamiento, el esfuerzo físico de cruzar el río puede ser extremo, especialmente para los niños, ancianos y personas enfermas. Este desgaste añade una capa adicional de peligro a la ya ardua travesía.

Condiciones de vida difíciles de superar en el Camino

A lo largo de su viaje, personas en condición de migración enfrentan condiciones de vida extremadamente difíciles. La falta de acceso a alimentos, agua potable, refugio y atención médica adecuada son desafíos constantes que deben superar.

(p. 38-39).

Cita: Personas en condición de migración, “los caminantes, salen del país, llevan días de intemperie, carreteras, ríos y riesgos incontables” (p. 52).

Análisis: Hacinamiento y Falta de Higiene: Muchos migrantes deben vivir en campamentos improvisados o al aire libre, donde el hacinamiento y la falta de instalaciones sanitarias aumentan el riesgo de enfermedades.

Desnutrición y Deshidratación: La falta de alimentos y agua potable es una preocupación constante. Personas en condición de migración a menudo tienen que depender de la caridad o de recursos limitados, lo que puede llevar a la desnutrición y la deshidratación.

Acceso Limitado a Atención Médica: Las heridas y enfermedades a menudo no se tratan adecuadamente debido a la falta de acceso a servicios médicos. Esto puede agravar las condiciones de salud y aumentar el riesgo de complicaciones graves.

Discriminación y Xenofobia

Además de los desafíos físicos, personas en condición de migración enfrentan la discriminación y la xenofobia en las comunidades receptoras. Esto puede manifestarse en forma de actitudes hostiles, violencia, y políticas restrictivas que dificultan su integración.

Cita: “La caminata es prolongada. Lo único seguro son los pasos. Caminas, llevas mucho tiempo caminando. El cansancio es otro compañero, o quizás otra maleta pesada que siempre llevas encima.” (p. 54), e imagen a doble página que sigue...

(p. 56-57).

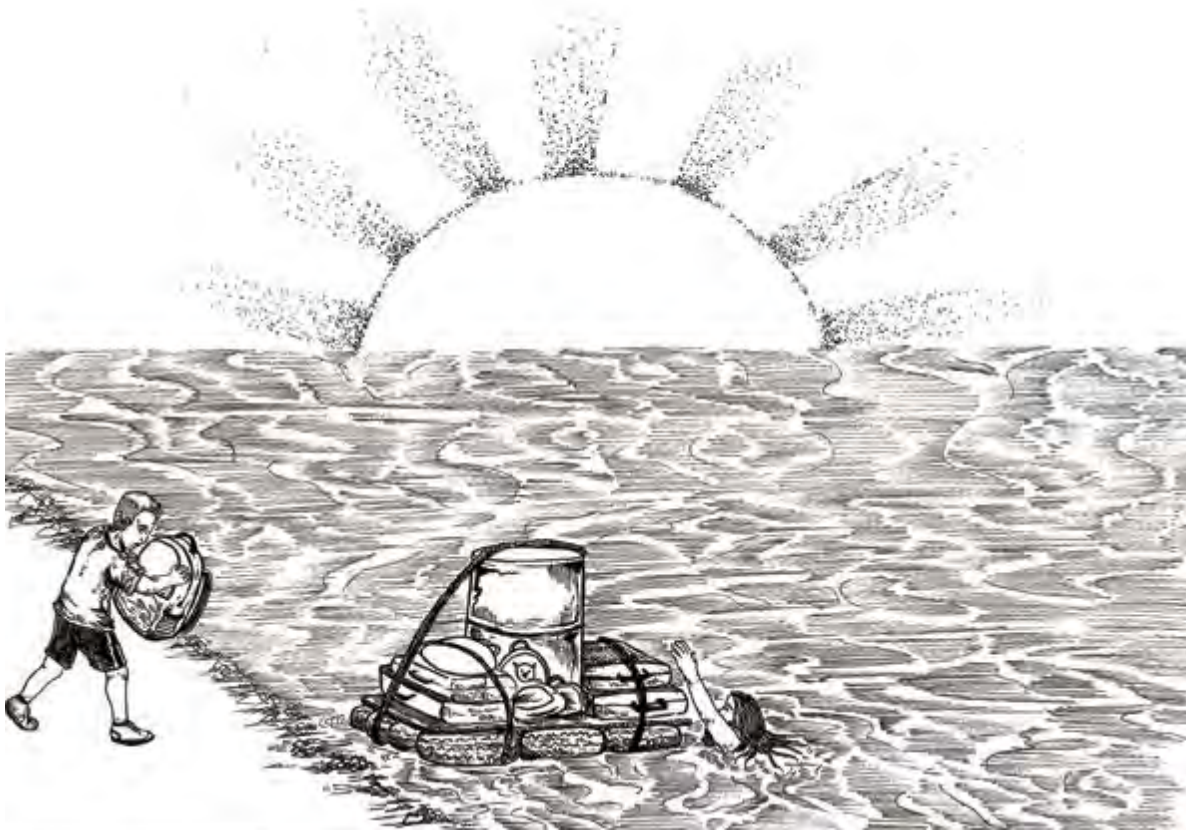
Análisis: Actitudes Hostiles: La discriminación y la xenofobia se manifiestan en actitudes hostiles por parte de las comunidades locales, lo que puede dificultar la búsqueda de empleo, vivienda y servicios básicos.

Violencia y Exclusión: Personas en condición de migración pueden ser víctimas de violencia y exclusión social, lo que agrava su vulnerabilidad y dificulta su integración en la nueva sociedad.

Políticas Restrictivas: Las políticas restrictivas y los obstáculos burocráticos pueden impedir que personas en condición de migración accedan a servicios esenciales y regularicen su situación legal, aumentando su precariedad.

Esperanza y Supervivencia:

A pesar de las dificultades, los relatos están imbuidos de un sentido de esperanza y resiliencia. Personas en condición de migración no solo buscan sobrevivir, sino también encontrar un lugar donde puedan construir una nueva vida.

(p. 32-33).

Cita: “Un hombre ha nadado casi sin parar de un extremo a otro. Sabe que es la única esperanza que tiene de hacer algo por la supervivencia: la de él y su familia” (p. 31).

Análisis: Sacrificio y Determinación: Esta cita resalta el sacrificio personal y la determinación inquebrantable de personas en condición de migración. El acto de nadar sin parar simboliza la lucha continua y la esperanza como motor de la supervivencia.

Esperanza como Fuerza Motriz: La esperanza es presentada como una fuerza motriz esencial que impulsa a personas en condición de migración a superar los desafíos más extremos, subrayando la resiliencia y el deseo de mejorar sus vidas y las de sus familias.

Narrativas de Resiliencia.

Las historias reflejan la increíble fortaleza de personas en condición de migración, que, a pesar de enfrentar condiciones adversas, continúan luchando por un futuro mejor. Esta resiliencia se muestra en su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias, encontrar soluciones creativas y mantenerse optimistas.

(p. 119).

Cita: “Le respondí que venía repleta de historias ... que con seguridad iba a descargar.” (p. 123).

Análisis: Luz en la Oscuridad: La metáfora de la chispa de esperanza en medio de la oscuridad resalta cómo incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede proporcionar la motivación y la fuerza necesarias para continuar.

Optimismo y Resiliencia: La frase sugiere que personas en condición de migración mantienen un optimismo tenaz, utilizando la esperanza como una herramienta para enfrentar y superar las adversidades.

Identidad y Pertenencia.

La migración es un fenómeno que conlleva una profunda crisis de identidad. Personas en condición de migración se encuentran en una posición liminal, en una tierra de nadie, entre su país de origen y el nuevo país de destino. Este tránsito no es solo físico, sino también emocional y psicológico, donde personas en condición de migración deben redefinir quiénes son en un contexto completamente nuevo y a menudo hostil.

(p. 42).

Cita: “Nací sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté buscarla, pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara” (p. 9).

Análisis: Simbolismo de la Frontera: La línea que divide los países se presenta como una barrera tanto física como metafórica. Chamaf niña busca entender esta línea, que simboliza la división de identidad y pertenencia que personas en condición de migración experimentan. La búsqueda de esta línea representa el intento de comprender y navegar las complejidades de su identidad dividida.

Desarraigo: Personas en condición de migración a menudo sienten una pérdida de identidad al dejar atrás su hogar y su cultura. La niña que intenta buscar la línea divisoria personifica esta búsqueda de identidad en un mundo donde las fronteras físicas y emocionales están borrosas.

Cultura y Raíces

El libro destaca cómo personas en condición de migración intentan mantener sus tradiciones y su cultura, incluso en medio de la adversidad. La preservación de la cultura y las raíces es una forma de resistencia y una manera de mantener un sentido de pertenencia y comunidad.

(p. 122-123).

Cita: “El río arrastra una balsa improvisada, y encima de esa balsa van unas maletas, la fracción del país que el migrante ha decidido llevar consigo. Parece poca cosa, esas pocas maletas, pero en ellas van muchas vidas resumidas en prendas, libros, fotos y recuerdos.” (p. 36).

Análisis: Las referencias subrayan la importancia de las memorias y raíces culturales. Aunque personas en condición de migración puedan olvidar los detalles prácticos de sus tradiciones debido a las circunstancias, el espíritu y la memoria cultural siguen vivos en sus corazones.

Resistencia Cultural: Mantener vivas las memorias, historias y tradiciones culturales en un nuevo entorno es una forma de resistencia y adaptación. Personas en condición de migración utilizan sus recuerdos y prácticas culturales para mantener un sentido de identidad y pertenencia, incluso cuando todo lo demás ha cambiado.

Dicotomía entre Aquí y Allá

Una parte esencial de la identidad y pertenencia en el contexto de la migración es la dicotomía entre el "aquí" y el "allá". Personas en condición de migración a menudo se sienten atrapados entre dos mundos, no completamente pertenecientes a ninguno de los dos.

(p. 11)

Cita: "Para entender que allá o acá sentimos igual. Para saber que todos somos extranjeros y que nadie es ilegal" (p. 17).

Análisis: La cita destaca la idea de que las emociones y experiencias de personas en condición de migración son universales, su experiencia destaca al ser independientemente de su ubicación geográfica. Este reconocimiento de una humanidad compartida es crucial para dismantelar las barreras de "nosotros" contra "ellos".

Identidad Fluida: La afirmación de que "todos somos extranjeros" sugiere una identidad fluida y flexible. La migración rompe las nociones rígidas de pertenencia nacional y cultural, creando identidades híbridas que trascienden las fronteras.

Integración y Adaptación

La integración en la nueva comunidad es otro aspecto importante de la identidad y pertenencia. Personas en condición de migración deben adaptarse a un nuevo entorno, aprender nuevas costumbres y, en muchos casos, lidiar con la discriminación y la xenofobia.

(p. 46-47)

Cita: “Pero si los pasos de miles representan la orden del día, entonces este puente será también una “construcción que se levanta sobre una depresión...”, la de unos cuantos, quienes luego de cruzar la estructura, pasarán a ser parte de la estadística de una diáspora” (p. 24).

Análisis: Lucha Diaria: La cita refleja las dificultades diarias que enfrentan personas en condición de migración mientras intentan integrarse en una nueva sociedad. Cada interacción puede ser un desafío, desde aprender un nuevo idioma hasta enfrentar prejuicios.

Resiliencia y Adaptación: A pesar de estos desafíos, personas en condición de migración muestran una notable resiliencia y capacidad de adaptación. La lucha diaria también es un testimonio de su determinación para crear una nueva vida y encontrar su lugar en la nueva comunidad.

Refugio en la Comunidad

La construcción de nuevas comunidades y redes de apoyo es esencial para personas en condición de migración. Estas comunidades proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo emocional, mitigando el impacto del desarraigo y la alienación.

Cita: “La eficiencia del traslado, esto es lo importante. Vamos todos juntos, aunque no nos conocemos ni sabemos nuestros nombres.” (p. 60).

Análisis: La solidaridad y apoyo mutuo destaca la importancia de la solidaridad entre personas en condición de migración. En un entorno nuevo y a menudo hostil, la comunidad se convierte en un refugio donde los individuos pueden apoyarse mutuamente.

Redefinición de Pertenencia: A través de estas redes de apoyo, personas en condición de migración redefinen lo que significa pertenecer. La pertenencia ya no está vinculada únicamente a una nación o cultura, sino a las relaciones y conexiones construidas en el nuevo entorno.

Resiliencia y Esperanza.

Los relatos en "Pasos en el borde: relatos de frontera" están llenos de historias que destacan el coraje y la determinación de personas en condición de migración. A pesar de enfrentar adversidades extremas, estos individuos muestran una notable capacidad de resistencia y la habilidad de encontrar formas de superar los obstáculos.

(p 34-35)

Cita: “Un hombre ha nadado casi sin parar de un extremo a otro. Sabe que es la única esperanza que tiene de hacer algo por la supervivencia: la de él y su familia.” (p. 30).

Análisis: La esperanza se compara con un faro, un símbolo de guía y seguridad en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Esta metáfora resalta cómo la esperanza actúa como una fuente de motivación y dirección para personas en condición de migración, ayudándoles a navegar a través de sus dificultades.

Determinación y Coraje: Las historias reflejan la increíble fuerza de voluntad de personas en condición de migración, quienes, a pesar de las circunstancias adversas, siguen adelante con la esperanza de un futuro mejor. Este coraje es una característica central en las narrativas, mostrando la resistencia humana frente a la adversidad.

Solidaridad y Comunidad

La solidaridad y el apoyo mutuo son temas recurrentes en el libro. Personas en condición de migración, a pesar de sus propias dificultades, encuentran maneras de ayudarse unos a otros, creando una red de apoyo que es vital para su supervivencia y bienestar.

(p. 113)

Análisis: La imagen destaca la interdependencia entre personas en condición de migración, subrayando que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar los desafíos de la migración. Este sentido de comunidad y colaboración es crucial para su resistencia y adaptación.

Actos de Bondad: A lo largo de los relatos, se presentan numerosos ejemplos de actos de bondad y apoyo mutuo, desde compartir alimentos y recursos hasta ofrecer refugio y protección. Estas acciones no solo ayudan a personas en condición de migración a sobrevivir, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y el sentido de pertenencia.

Resiliencia Colectiva

La resiliencia no es solo un esfuerzo individual, sino también un fenómeno colectivo. Las comunidades de migrantes desarrollan estrategias colectivas para enfrentar las adversidades, apoyándose mutuamente en su búsqueda de seguridad y estabilidad.

(p. 50-51)

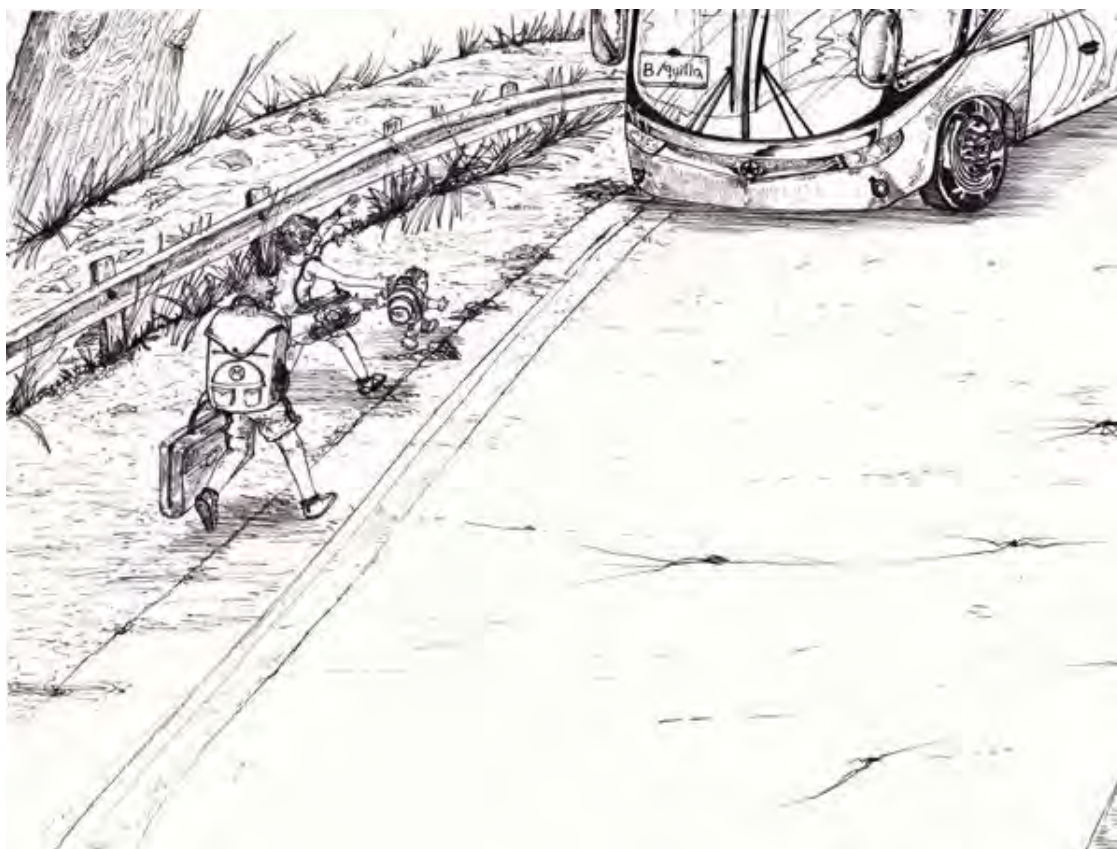
Cita: “Alguien que no conoces ha venido a ayudarte. Quedará el miedo por el cruce, es cierto, quedará como algo más hondo que una anécdota” (p. 55).

Análisis: El ejemplo ilustra cómo personas en condición de migración a menudo reciben ayuda de desconocidos, enfatizando la solidaridad que trasciende las relaciones personales directas. Esta ayuda desinteresada es un pilar fundamental de la resiliencia colectiva.

Persistencia a pesar del miedo: Aunque el miedo y la inseguridad son constantes en la vida de personas en condición de migración, su capacidad para seguir adelante con el apoyo de la comunidad demuestra una profunda resiliencia colectiva.

Esperanza como Motor.

La esperanza es un tema central en los relatos, actuando como el motor que impulsa a personas en condición de migración a seguir adelante a pesar de las adversidades. Esta esperanza se manifiesta de diversas formas, desde la búsqueda de mejores oportunidades hasta el deseo de reunirse con familiares y seres queridos.

(p.124-125)

Análisis: La metáfora de la esperanza en medio de la dificultad resalta cómo incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede proporcionar la motivación y la fuerza necesarias para continuar.

Futuro Mejor: La esperanza de un futuro mejor es un tema recurrente que impulsa a personas en condición de migración a enfrentar y superar los desafíos. Este deseo de mejorar su situación y la de sus familias es una fuerza poderosa que se refleja en cada relato.

3.6.6. Análisis de Intercambios Sensibles.

Definición del Objetivo del análisis

Analizar cómo los dibujos y textos en "Pasos en el Borde Relatos de Frontera" representan las experiencias de migración y la vida en la frontera colombo-venezolana, destacando los significados socioculturales y las narrativas personales.

Selección y Preparación de las Imágenes

Dado que el documento ya está disponible en formato digital, se seleccionaron las imágenes y los textos relevantes de cada página para el análisis.

Contextualización Sociocultural

En cada imagen y texto dentro del marco de la migración y la vida fronteriza entre Colombia y Venezuela, utilizando teorías de la imagen y de otros referentes propios de la narración gráfica y de la línea de investigación:

El análisis de intercambios sensibles en el libro "Pasos en el Borde: Relatos de Frontera" surge partir de la propuesta modos de relación sintiente de Sonia Castillo Ballén. Si bien no se aplica el enfoque propuesto por la autora, es de interés para esta propuesta enfocar una capa de análisis en la forma en que los individuos sienten, se relacionan con su entorno y con los demás. Este aspecto es clave para la comprensión de las vivencias; por ello se propone un análisis basado en las siguientes relaciones:

- Relación Empática:

Personajes: Los relatos en el libro destacan personajes que desarrollan una profunda empatía con otros, particularmente en situaciones de frontera y transición.

Narrativa: Las historias a menudo exploran el entendimiento y la conexión emocional entre individuos de diferentes orígenes, mostrando cómo las experiencias compartidas pueden superar las barreras.

- Relación Corporal:

Descripciones: El uso de descripciones sensoriales en el libro ayuda a situar al lector en los escenarios de frontera, permitiendo una inmersión completa en las experiencias de los personajes.

Acciones: Las acciones y reacciones físicas de los personajes, como gestos, movimientos y respuestas corporales, son clave para transmitir sus estados emocionales y sus relaciones con los demás.

- Relación Contextual:

Ambientación: Las fronteras geográficas y culturales son elementos cruciales que influyen en las historias, proporcionando un contexto que afecta profundamente a los personajes.

Interacciones: Las interacciones entre personajes están fuertemente influenciadas por el entorno y las circunstancias contextuales, destacando la importancia del lugar en la formación de relaciones.

- Relación Temporal:

Pasado y Futuro: Las historias exploran cómo los eventos pasados y las expectativas futuras de los personajes influyen en sus decisiones y relaciones actuales.

Ritmo Narrativo: El ritmo de las narraciones refleja la tensión y la urgencia de las situaciones de frontera, impactando la forma en que los personajes se relacionan con el tiempo y entre sí.

- Relación Estética:

Relato: La prosa del libro utiliza un estilo que busca no solo comunicar eventos, sino también evocar emociones y sentimientos profundos en el lector.

Simbolismo: Los elementos simbólicos presentes en las historias realzan las experiencias emotivas y sensoriales, ofreciendo una capa adicional de significado a las relaciones y eventos descritos.

Estos modos de relación ayudan a profundizar en la comprensión de los personajes y las situaciones en "Pasos en el Borde: Relatos de Frontera", proporcionando una perspectiva más rica y matizada de las experiencias humanas en contextos de frontera.

Se acompaña este análisis a partir de la relación de mensajes Denotativos y Connotativos a partir de Roland Barthes, ya que por un lado lo denotativo se fija en los aspectos explícitos que suministra la narrativa como dato, mientras que lo connotativo aporta lecturas sobre los sentimientos y sensaciones un mensaje que pasa por la subjetividad de tanto del creador como del lector para ello se describen y analizan los mensajes explícitos e implícitos en cada parte del libro, considerando los elementos visuales y narrativos.

Interpretación de Resultados.

Para la interpretación en un primer momento se codifican los elementos y símbolos presentes en las imágenes y textos, clasificándolos según categorías temáticas. En un segundo momento se evalúan cómo los elementos visuales y textuales reflejan y afectan las realidades sociales y culturales de la frontera. La triangulación de datos permite resaltar los hallazgos con otros datos cualitativos disponibles. La presentación de resultados se realiza de manera visual y narrativa, incluyendo ejemplos de dibujos y citas textuales.

El libro da una apertura a la imagen de la frontera como centro de trabajo en el que intervienen sus autores, como objeto plantea distintos pliegues sobre las distintas fronteras amplias y porosas ubicadas entre dos países, La cubierta se despliega para ver a sus autores participantes del laboratorio sobre el mapa de dos países que tienen su frontera unida por hilos, Como objeto el cuerpo del libro es un libro cosido y como objeto mantiene en su lomo el hilo visible, enfatiza en la unión de ese espacio fronterizo a través de las distintas imágenes que desarrolla.

Página 8-12

Descripción de la línea divisoria entre dos países, reflexionando sobre su invisibilidad para algunos y su impacto en la vida cotidiana.

Análisis Denotativo: La autora describe su infancia buscando la línea divisoria entre dos países.

Análisis Connotativo: La línea divisoria es una metáfora de las barreras sociales y políticas que afectan las vidas de las personas en la frontera.

" Nací sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté buscarla, pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara pero no para las aves o los peces y no para carajitos y carajitas como yo. La división entre el aquí y el allá ponía sobre el patio de juegos del liceo discusiones contra seres ausentes que ahora estudiaban del otro lado, e imponía que no se pudiese ser de aquí y de allá, sino de aquí o de allá."

Análisis:

Relación Empática: La narradora recuerda su infancia y la confusión sobre la frontera. Este recuerdo genera empatía al relatar las discusiones y la división impuesta por la frontera, reflejando una experiencia compartida por muchos en situaciones similares.

Relación Corporal: La búsqueda física de la línea divisoria y la referencia a "carajitos y carajitas" resaltan la conexión corporal con el entorno, aunque la división sea invisible.

Relación Contextual: El contexto de un patio de juegos en un liceo subraya cómo la división geopolítica influye en la vida cotidiana y las relaciones personales.

Relación Temporal: Los recuerdos de la infancia se conectan con el presente, mostrando cómo las experiencias pasadas siguen influyendo en la percepción actual.

Relación Estética: La narrativa poética y las descripciones vividas ayudan a los lectores a visualizar y sentir la confusión y el impacto emocional de la frontera.

Página 12-15

Descripción de personas cruzando el puente Simón Bolívar, mencionando la pobreza y la violencia como fuerzas invisibles que las empujan.

Análisis Denotativo: Relato de la vida diaria en la frontera, con personas cruzando el puente.

Análisis Connotativo: La pobreza y la violencia se personifican como fuerzas invisibles que afectan las decisiones de las personas.

"A diario, pasaban por el puente Simón Bolívar personas cargadas con macundales y costales, se decía que huían de la pobreza y de la violencia, entonces tampoco vi a esos dos perseguidores de gentes, solo vi a las y los caminantes. Mi abuelo narraba que en décadas pasadas era mucho mayor la multitud, y previó que aquellas invisibilidades en la historia y en el mundo son tantas que a lo más un día estaban junto a nosotros, hasta llevar nuestros pasos en el borde, y como quien salta cuerda, ahora estar del lado de allá."

Análisis: Relación Empática: La imagen de personas cargadas con pertenencias genera una fuerte empatía, evocando la lucha y el sufrimiento de personas en condición de migración.

Relación Corporal: Las descripciones de los cuerpos cargando macundales y costales destacan el esfuerzo físico y el cansancio de personas en condición de migración.

Relación Contextual: El puente Simón Bolívar como escenario central refleja el contexto de la migración y la frontera entre Venezuela y Colombia.

Relación Temporal: Las narraciones del abuelo vinculan el pasado con el presente, subrayando cómo las experiencias migratorias se perpetúan a lo largo del tiempo.

Relación Estética: La prosa poética y las metáforas visuales ("como quien salta cuerda") enriquecen la narrativa, ofreciendo una visión estética del cruce fronterizo.

Página 16-17

Reflexión sobre la visibilidad de la línea fronteriza y la experiencia compartida de personas en condición de migración.

Análisis Denotativo: Narración sobre la experiencia de ver y sentir la frontera.

Análisis Connotativo: La frontera se convierte en un símbolo de separación y unión, reflejando la humanidad compartida de personas en condición de migración.

"Fue cuestión de tiempo para ver la línea fronteriza, para sentir la pobreza y escuchar la violencia, para entender la diferencia que divide a los pueblos que los enfrenta y les obliga a caminar. Era cuestión de tiempo para entender que, allá o acá, sentimos igual. Para saber que todos somos extranjeros y que nadie es ilegal."

Análisis: Relación Empática: El reconocimiento de la pobreza y la violencia crea un vínculo empático con quienes viven estas realidades, destacando la humanidad compartida.

Relación Corporal: Sentir la pobreza y escuchar la violencia son experiencias sensoriales que conectan al lector con la realidad física de personas en condición de migración.

Relación Contextual: La línea fronteriza y su impacto en los pueblos resalta el contexto geopolítico y sus efectos en la vida de las personas.

Relación Temporal: La progresión hacia una mayor comprensión de las divisiones y las similitudes humanas refleja un viaje temporal de aprendizaje y empatía.

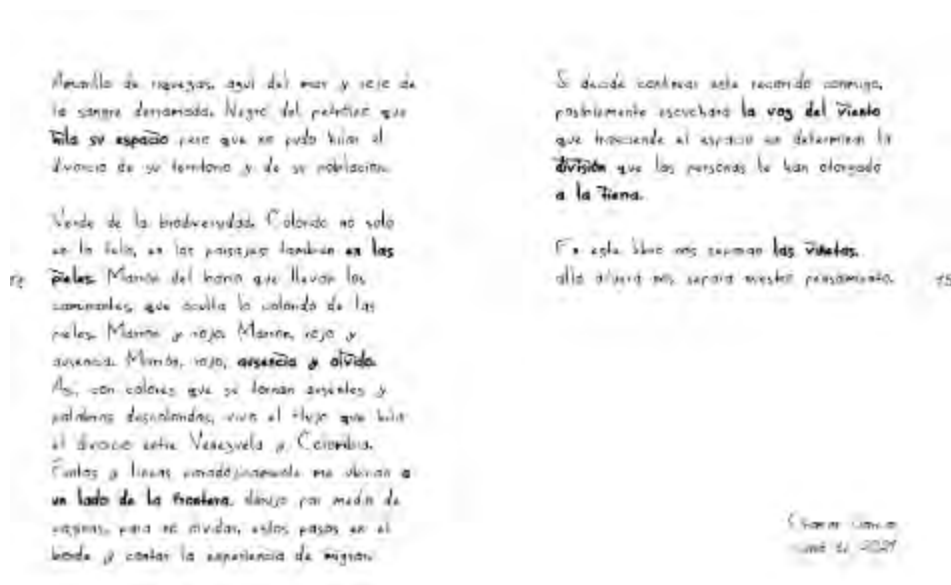
Relación Estética: Las afirmaciones contundentes ("todos somos extranjeros y que nadie es ilegal") ofrecen un cierre poético y filosófico que invita a la reflexión.

Página 18

Descripción de los colores y elementos naturales que simbolizan la división entre Venezuela y Colombia.

Análisis Denotativo: Uso de colores para describir la riqueza, la biodiversidad y la violencia.

Análisis Connotativo: Los colores se usan para simbolizar las diferencias y similitudes entre los dos países, y las experiencias de personas en condición de migración.

"Amarillo de riquezas, azul del mar y rojo de la sangre derramada. Negro del petróleo que hila su espacio pero que no pudo hilar el divorcio de su territorio y de su población. Verde de la biodiversidad. Colorido no solo en la tela, en los paisajes; también en las pieles. Marrón del barro que llevan los caminantes, que oculta lo colorido de las pieles. Marrón y rojo. Marrón, rojo y ausencia. Marrón, rojo, ausencia y olvido. Así, con colores que se tornan ausentes y palabras descoloridas, vivo el flujo que hila el divorcio entre Venezuela y Colombia."

Análisis:

Relación Empática: El uso de colores y metáforas visuales evoca emociones y conecta al lector con las experiencias de personas en condición de migración.

Relación Corporal: Las descripciones del barro y las pieles resaltan la dimensión física y sensorial del viaje migratorio.

Relación Contextual: Los colores simbolizan diferentes aspectos de la identidad y la lucha, vinculando el contexto natural y cultural con la experiencia humana.

Relación Temporal: La referencia a la historia y la presencia continua del "divorcio" entre territorios y personas muestra una dimensión temporal de separación y conflicto.

Relación Estética: La prosa poética y el uso de colores como símbolos crean una narrativa rica en imágenes y significados estéticos.

Descripción del puente Simón Bolívar y su significado como estructura y símbolo.

Análisis Denotativo: El puente es descrito como una construcción física y un paso esencial para personas en condición de migración.

Análisis Connotativo: El puente simboliza el cruce de fronteras físicas y emocionales, representando la esperanza y la desesperación de personas en condición de migración.

"Si decide continuar este recorrido conmigo, posiblemente escuchará la voz del viento que trasciende el espacio sin determinar la división que las personas le han otorgado a la tierra. En este libro nos separan las viñetas, allá afuera nos separa nuestro pensamiento."

Análisis:

Relación Empática: La invitación al lector a acompañar al narrador en su viaje crea un vínculo empático, estableciendo una conexión personal y emocional.

Relación Corporal: La referencia a la voz del viento añade una dimensión sensorial y física, evocando la experiencia de sentir el viento en el rostro.

Relación Contextual: La mención de las viñetas y las divisiones mentales destaca el contexto social y cultural de las fronteras.

Relación Temporal: La idea de trascender el espacio sugiere un viaje que va más allá del tiempo y las fronteras físicas.

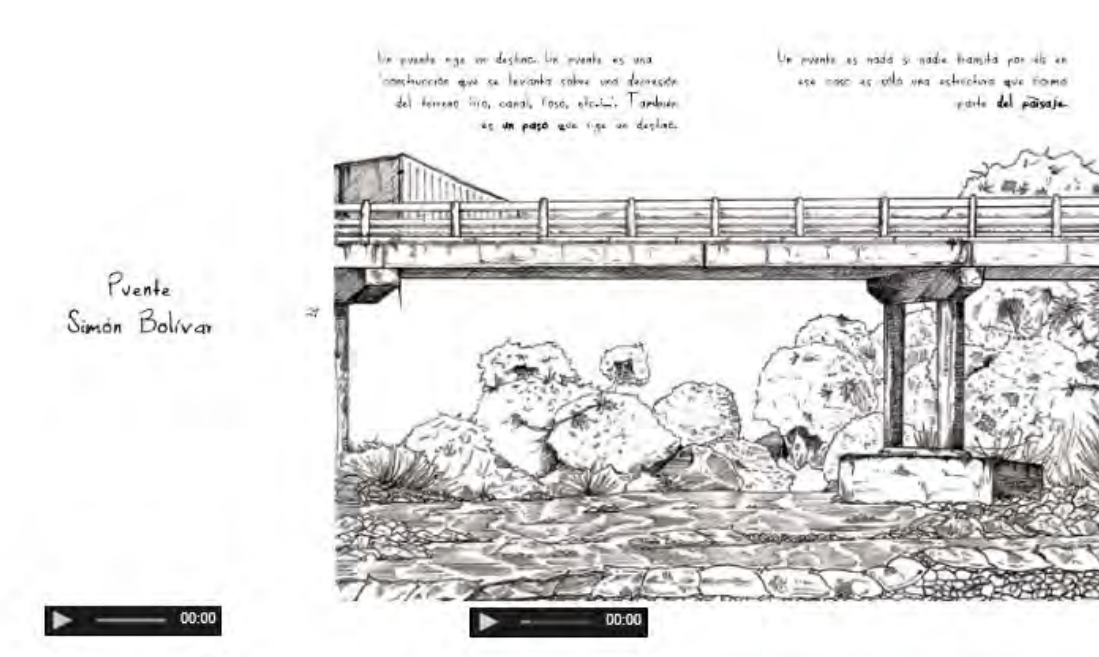
Relación Estética: La prosa poética y la metáfora del viento crean una narrativa rica en imágenes y significados estéticos.

Página 20-23

Reflexión sobre la importancia del tránsito en el puente y su impacto en las vidas de las personas.

Análisis Denotativo: Descripción del tránsito diario en el puente.

Análisis Connotativo: El tránsito en el puente representa el movimiento constante de las personas en busca de una vida mejor, y la indiferencia del paisaje ante sus luchas.

"Un puente rige un destino. Un puente es una “construcción que se levanta sobre una depresión del terreno (río, canal, foso, etc.)...”. También es un paso que rige un destino."

Análisis:

Relación Empática: La metáfora del puente como un destino subraya la importancia emocional y simbólica de cruzar fronteras.

Relación Corporal: La imagen del puente y la descripción de su función física conectan con la experiencia corporal de personas en condición de migración al cruzar.

Relación Contextual: El puente como símbolo central refleja el contexto geográfico y político de la migración.

Relación Temporal: La referencia al destino añade una dimensión temporal, sugiriendo el impacto a largo plazo de las decisiones migratorias.

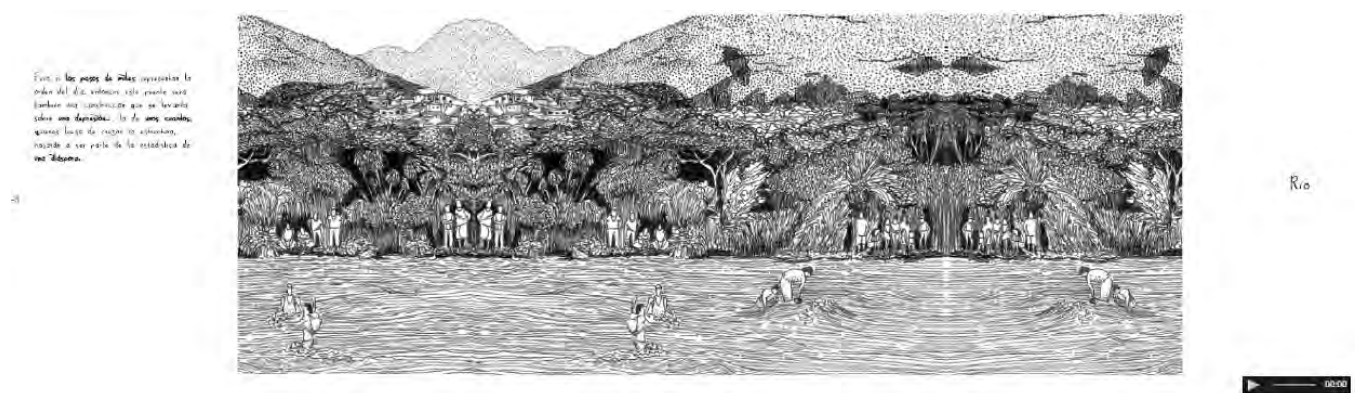
Relación Estética: La metáfora y la descripción poética del puente enriquecen la narrativa y ofrecen una visión estética de la experiencia migratoria.

Página 24-29

Descripción del río como una frontera natural y un obstáculo para personas en condición de migración.

Análisis Denotativo: Relato sobre un hombre cruzando el río para sobrevivir.

Análisis Connotativo: El río simboliza los desafíos y peligros de la migración, y la resiliencia de personas en condición de migración.

"Pero si los pasos de miles representan la orden del día, entonces este puente será también una “construcción que se levanta sobre una depresión...”, la de unos cuantos, quienes luego de cruzar la estructura, pasarán a ser parte de la estadística de una diáspora."

Análisis:

Relación Empática: La referencia a los "pasos de miles" genera una profunda empatía por la multitud de personas afectadas por la migración.

Relación Corporal: Los pasos físicos de personas en condición de migración se destacan como una parte integral de su viaje y su lucha.

Relación Contextual: El puente como un punto de cruce crítico refleja el contexto de la migración masiva y la diáspora.

Relación Temporal: La transformación de personas en estadísticas resalta el impacto duradero y continuo de la migración.

Relación Estética: La narrativa poética y la descripción del puente como una "depresión" física y emocional añaden profundidad estética al relato.

Página 30-33

Descripción del río como una frontera natural y un obstáculo para personas en condición de migración.

Análisis Denotativo: Relato sobre un hombre cruzando el río para sobrevivir.

Análisis Connotativo: El río simboliza los desafíos y peligros de la migración, y la resiliencia de personas en condición de migración.

"Un hombre ha nadado casi sin parar de un extremo a otro. Sabe que es la única esperanza que tiene de hacer algo por la supervivencia: la de él y su familia."

Análisis:

Relación Empática: La lucha desesperada del hombre por la supervivencia genera una profunda empatía, destacando su sacrificio y determinación.

Relación Corporal: La descripción del acto de nadar resalta el esfuerzo físico y la extenuación del personaje.

Relación Contextual: El contexto de cruzar un río para sobrevivir subraya los peligros y desafíos que enfrentan personas en condición de migración.

Relación Temporal: La urgencia del momento presente y la esperanza de un futuro mejor se entrelazan en la narrativa.

Relación Estética: La prosa concisa y evocadora crea una imagen vívida y conmovedora de la lucha del hombre.

Página 34-35

"Un niño lo recibe; lo hace primero con una bolsa: la única pertenencia que lo acompaña. No sabemos si ha venido con él. Ambos tienen conciencia de la pérdida, quizás la conciencia del abandono: uno, la del hogar; el otro, una parte de la inocencia."

Un niño lo recibe; lo hace primero con una bolsa: la única pertenencia que lo acompaña. No sabemos si ha venido con él. Ambos tienen conciencia de la pérdida, quizás la conciencia del abandono: uno, la del hogar; el otro, una parte de la inocencia.

Finalmente, una pérdida es una carencia, no importa si es un hombre que ha atravesado un río, o un niño que recién del otro lado. De todas maneras, la corriente fluye sin detenerse.

Análisis:

Relación Empática: La interacción entre el hombre y el niño resalta la empatía y la conexión emocional en medio de la adversidad.

Relación Corporal: La descripción de las pertenencias mínimas y el acto de recibir al otro subrayan la vulnerabilidad física.

Relación Contextual: El encuentro en la frontera refleja el contexto de pérdida y abandono que afecta a personas en condición de migración.

Relación Temporal: La narrativa aborda tanto la pérdida del pasado como la incertidumbre del futuro.

Relación Estética: La prosa poética y las descripciones sensoriales añaden una profundidad estética a la experiencia del abandono.

Página 36-40

Descripción del río como un camino y los desafíos de cruzarlo con pocas pertenencias.

Análisis Denotativo: Relato sobre el cruce del río con pocas pertenencias.

Análisis Connotativo: El río y las pertenencias simbolizan el viaje y la carga emocional de personas en condición de migración.

Aquí, en la frontera, el río deja de ser jovial y se vuelve enemigo. El río es ahora un camino, el único posible, el camino que debe cruzar (o nadar) el caminante, el migrante. El río arrastra una balsa improvisada, y encima de esa balsa van unas maletas, la fracción del país que el migrante ha decidido llevar consigo. Pasa poca cosa, esas pocas maletas, pero en ellas van muchas cosas: recuerdos, libros, fotos y recuerdos. Deben cruzar los migrantes y sus maletas, ambos deben llegar a salvo hacia la otra orilla del río.

"Aquí, en la frontera, el río deja de ser jovial y se vuelve enemigo. El río es ahora un camino, el único posible, el camino que debe cruzar (o nadar) el caminante, el migrante. El río arrastra una balsa improvisada, y encima de esa balsa van unas maletas, la fracción del país que el migrante ha decidido llevar consigo."

Análisis:

Relación Empática: La transformación del río en un enemigo subraya la adversidad y el peligro que enfrentan personas en condición de migración.

Relación Corporal: La descripción del río y la balsa improvisada resalta la dimensión física y sensorial del cruce fronterizo.

Relación Contextual: El río como camino refleja el contexto geográfico y simbólico de la migración.

Relación Temporal: La narrativa se enfoca en el momento presente del cruce, con implicaciones para el futuro de personas en condición de migración.

Relación Estética: La prosa evocadora y las metáforas visuales crean una narrativa rica en imágenes y significados estéticos.

Página 41-43

"Vemos el salto de Chamaf y en ese pequeño salto ella parece unir dos puntos, una misma línea y dos naciones. Es un salto mortal, aunque no lo parezca. Ella salta un pequeño tramo pero es mucho más grande, en realidad."

Análisis:

Relación Empática: El salto de Chamaf genera una conexión emocional, destacando la valentía y el riesgo involucrado.

Relación Corporal: La descripción del salto físico resalta la dimensión corporal y el esfuerzo necesario para cruzar la frontera.

Relación Contextual: El salto simboliza la conexión entre dos naciones y el cruce de una frontera geopolítica.

Relación Temporal: El acto de saltar representa un momento decisivo y transformador en la vida de Chamaf.

Relación Estética: La metáfora del salto y la prosa poética añaden una dimensión estética a la narrativa, destacando la importancia simbólica del acto.

Página 46-52

"La palabra «trocha» tiene su propio neologismo: «trochero», una fea palabra para un «oficio» ilegal. Los trocheros hacen su trabajo fronterizo sin restricciones, forman parte de una red, semejante a un gran animal salvaje; no sabemos dónde inicia la cabeza y dónde termina la cola. Personas en condición de migración son sus «clientes»."

Análisis:

Relación Empática: La descripción de los "trocheros" y su trabajo ilegal genera empatía por personas en condición de migración que dependen de ellos.

Relación Corporal: La metáfora del "gran animal salvaje" evoca una imagen física y visceral de la red de trocheros.

Relación Contextual: La trocha y los trocheros reflejan el contexto ilegal y peligroso de la migración a través de rutas no oficiales.

Relación Temporal: La narrativa aborda la continua y peligrosa realidad del cruce fronterizo, resaltando su impacto duradero.

Relación Estética: La prosa descriptiva y las metáforas vívidas añaden una profundidad estética al relato, subrayando la complejidad y el riesgo del cruce fronterizo.

Página 54-58

"La caminata es prolongada. Lo único seguro son los pasos. Caminas, llevas mucho tiempo caminando. El cansancio es otro compañero, o quizás otra maleta pesada que siempre llevas encima. Que no puedes soltar."

La caminata es prolongada, la inseguridad es constante. Caminar, llevar mucha carga cansa. El cansancio es otro compañero, a veces, una maleta pesada que siempre llevas encima. Que no puedes soltar. Adelante puede estar la bondad de gente que ayuda y también los riesgos y la explotación. Allí en un momento al cansancio. No importa que tengas acompañado hombre, o que tengas pena que estés. El que espera adelante, ese personaje peligroso, se acerca a ti. El es un obstáculo, un punto armado en el camino, una ley paralela. Otra estación.

Análisis:

Relación Empática: La descripción del cansancio y la caminata prolongada genera una profunda empatía por personas en condición de migración y su arduo viaje.

Relación Corporal: El cansancio físico se compara a una maleta pesada, subrayando el agotamiento corporal que acompaña a personas en condición de migración.

Relación Contextual: La caminata simboliza el largo y difícil camino que deben recorrer personas en condición de migración, reflejando su contexto de lucha y resistencia.

Relación Temporal: La narrativa enfatiza la continuidad del esfuerzo y el viaje, mostrando cómo el tiempo prolonga el cansancio y la carga emocional.

Relación Estética: La prosa repetitiva y poética añade una profundidad estética, evocando el ritmo monótono y agotador de la caminata.

Página 59-61

"La eficiencia del traslado, esto es lo importante. Vamos todos juntos aunque no nos conocemos ni sabemos nuestros nombres. Coincidimos en este vehículo para cruzar. Hay muy poco espacio: los cuerpos y las maletas se tocan y a veces estorban."

Transporte

La eficiencia del traslado, esto es lo importante. Vamos todos juntos aunque no nos conocemos ni sabemos nuestros nombres.

Coincidimos en este vehículo para cruzar. Hay muy poco espacio: los cuerpos y las maletas se tocan y a veces estorban. Falta poco para el destino, pero al menos el vehículo se mueve.

Es un camino viejo, que a cada paso lleva al riesgo de detenerse.

Es una charanga. Nos movemos.

Al menos así cruzamos los que estamos en la parte de atrás. El espacio por llevarnos es pequeño, pero al menos para todos. Siempre queda un dedo y nada se ofrece a preguntar a los demás. Es una suerte haber encontrado este transporte.

Es la única salida por los momentos. El viento sobrevolando.

Análisis:

Relación Empática: La situación de estar apiñados en un vehículo genera empatía, destacando la falta de espacio y la incomodidad compartida.

Relación Corporal: La cercanía física de los cuerpos y maletas resalta la dimensión sensorial y táctil de la experiencia migratoria.

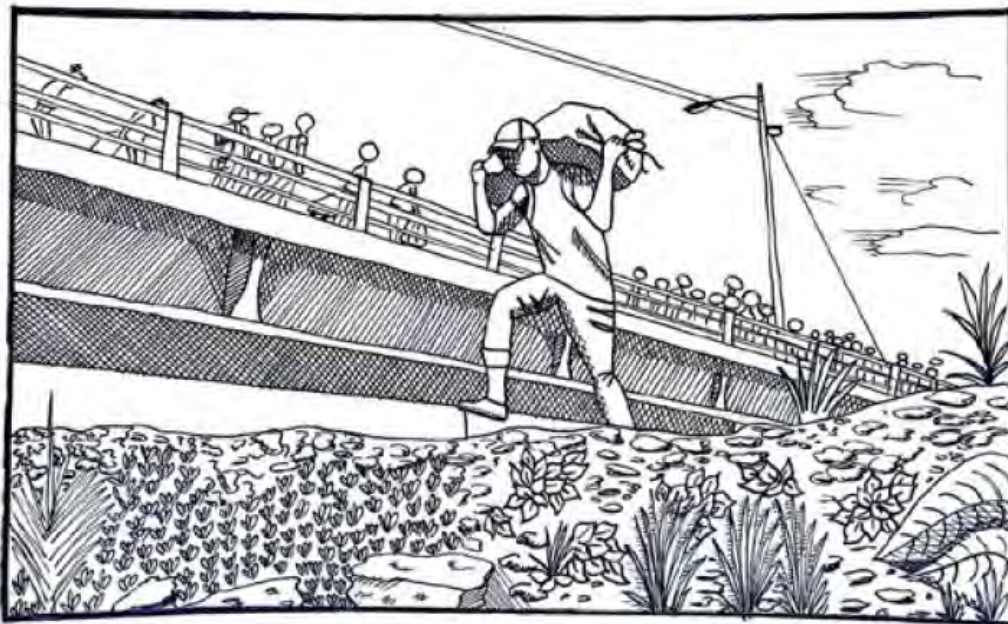
Relación Contextual: El vehículo representa el contexto de traslado, donde la eficiencia se valora más que el confort, reflejando las duras condiciones del viaje.

Relación Temporal: La narrativa enfatiza el momento presente del viaje y la coincidencia temporal de los pasajeros, unidos por su destino común.

Relación Estética: La descripción detallada y sensorial crea una imagen vívida y estética del interior del vehículo, destacando la claustrofobia y la incomodidad.

Página 74-75

"Me atrevo a decir que el verbo que mejor unifica todos los oficios y acciones que en frontera colombo-venezolana se desempeñan, es cargar."

Me atrevo a decir que el verbo que mejor unifica todos los oficios y acciones que en frontera colombo-venezolana se desempeñan, es cargar.

Análisis:

Relación Empática: La observación sobre la acción de "cargar" genera empatía, destacando el esfuerzo físico constante que implica la vida en la frontera.

Relación Corporal: El acto de cargar se enfatiza como una experiencia corporal central, subrayando el peso físico y emocional que llevan personas en condición de migración.

Relación Contextual: La frontera colombo-venezolana se presenta como un lugar donde el cargar es una acción común y necesaria, reflejando el contexto de trabajo y supervivencia.

Relación Temporal: La narrativa sugiere una continuidad en el tiempo, donde el acto de cargar es una constante en la vida de personas en condición de migración.

Relación Estética: La afirmación contundente y la repetición del verbo "cargar" crean un ritmo y una estética que resaltan la importancia de este acto en la narrativa.

Página 76-77

"Transcurrió un poco más de seis meses desde que había cruzado en sentido contrario. Esta vez me encontraba con menos expectativas y peso que cargar: había dejado en territorio colombiano parte de mi equipaje y las esperanzas de retornar para continuar mi vida en el país."

En diciembre de 2018 yo cargaba un montón de viaje con algunas prendas de vestir, materiales de trabajo y una bolsa de mercado para mi corta visita a Venezuela.

77

Transcurrió un poco más de seis meses desde que había cruzado en sentido contrario. Esta vez me encontraba con menos expectativas y peso que cargar: había dejado en territorio colombiano parte de mi equipaje y las esperanzas de retornar para continuar mi vida en el país.

Análisis:

Relación Empática: La referencia a las expectativas y la carga emocional genera empatía, destacando la incertidumbre y el esfuerzo personal del narrador.

Relación Corporal: La reducción del peso físico del equipaje se compara con una menor carga emocional, subrayando la conexión entre cuerpo y mente.

Relación Contextual: El cruce de la frontera y la referencia a Colombia y Venezuela sitúan el contexto geopolítico y personal del migrante.

Relación Temporal: La narrativa aborda un lapso de tiempo de seis meses, mostrando la evolución de las expectativas y la situación del narrador.

Relación Estética: La prosa reflexiva y la comparación entre el peso físico y emocional añaden una profundidad estética a la narrativa, destacando el viaje interno del narrador.

Página 82-87

"La trocha le llaman a los diferentes tramos del río Táchira que se usan para pasar ilegalmente personas y productos de contrabando. Se trata de caminos clandestinos ubicados paralelamente al puente internacional Simón Bolívar."

Análisis:

Relación Empática: La descripción de la trocha y su uso para el contrabando genera empatía, destacando la lucha y el riesgo que enfrentan personas en condición de migración.

Relación Corporal: La trocha se presenta como un camino físico peligroso, subrayando el esfuerzo corporal necesario para cruzar.

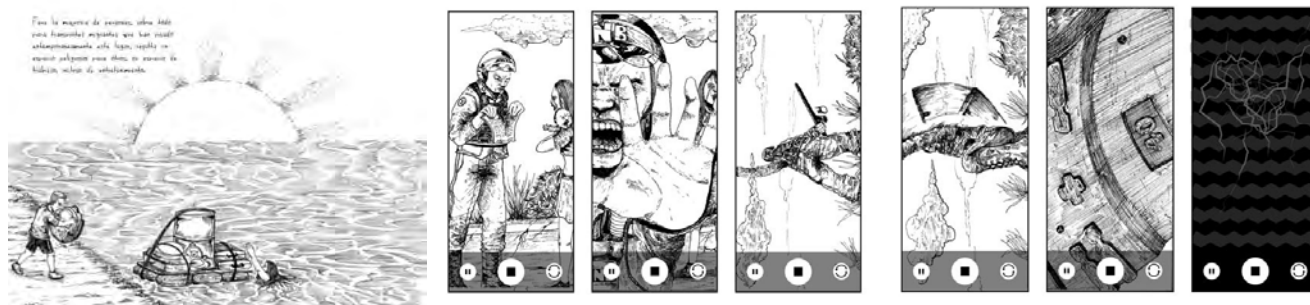
Relación Contextual: La trocha y el puente internacional Simón Bolívar reflejan el contexto de migración ilegal y las rutas alternativas utilizadas.

Relación Temporal: La narrativa sugiere una continuidad en el uso de la trocha, mostrando su importancia persistente en el cruce fronterizo.

Relación Estética: La descripción detallada y la referencia a caminos clandestinos crean una imagen vívida y estética de la trocha, destacando su peligrosidad y clandestinidad.

Página 88-93

"Para la mayoría de las personas, sobre todo para transeúntes migrantes que han pisado extemporáneamente este lugar, resulta un espacio peligroso; para otros, su espacio de trabajo, incluso de entretenimiento."

Análisis:

Relación Empática: La descripción del espacio peligroso genera empatía, destacando el riesgo y la inseguridad que enfrentan personas en condición de migración.

Relación Corporal: La referencia al espacio físico como peligroso subraya la dimensión corporal del miedo y la vulnerabilidad.

Relación Contextual: El contraste entre el espacio como peligroso y como lugar de trabajo o entretenimiento refleja el contexto variado y complejo de la frontera.

Relación Temporal: La narrativa sugiere una coexistencia temporal de diferentes percepciones del espacio, dependiendo de la experiencia de cada persona.

Relación Estética: La prosa contrastante y la descripción de percepciones opuestas añaden una profundidad estética a la narrativa, destacando la dualidad del espacio fronterizo.

Página 96-99

"Aprendí a imitar la cara de quien no puede pagar vacuna y a alistar un par de moneditas de la más baja denominación por si acaso se mostraban intransigentes los “pranes”, también, aprendí a hacer equilibrio sobre

los costales llenos de arena dispuestos a manera de puente para no caer en esta suerte de “Cocito” que resulta ser el río Táchira."

Análisis:

Relación Empática: La descripción de la necesidad de imitar comportamientos y preparar monedas genera empatía, destacando la lucha por la supervivencia.

Relación Corporal: El acto de hacer equilibrio sobre costales subraya la dimensión física y el riesgo corporal involucrado en el cruce fronterizo.

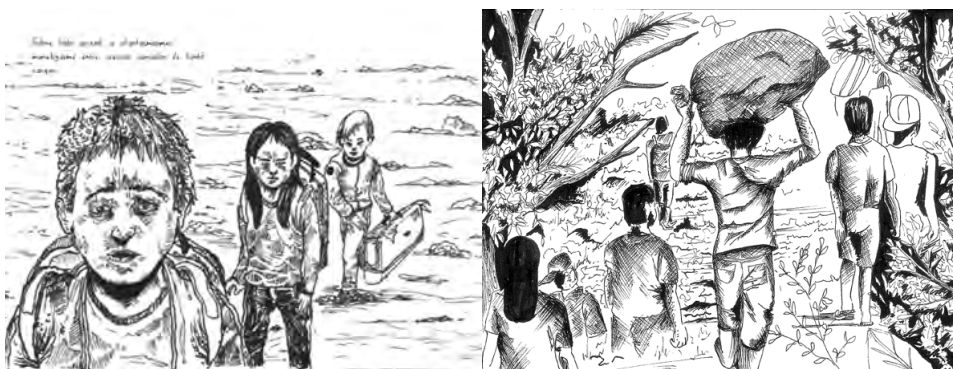
Relación Contextual: La referencia a los "pranes" y al río Táchira refleja el contexto de ilegalidad y peligro en la frontera.

Relación Temporal: La narrativa muestra un aprendizaje a lo largo del tiempo, destacando la adaptación del narrador a las condiciones cambiantes.

Relación Estética: La prosa detallada y las metáforas visuales crean una imagen vívida y estética de la experiencia del cruce, destacando la habilidad y el ingenio necesarios.

Página 100-101, 108-109

"Sobre todo aprendí a afantasmarme; mimetizarme entre cuerpos cansados de tanto cargar."

Análisis:

Relación Empática: La idea de mimetizarse y convertirse en "fantasma" genera empatía, destacando la necesidad de invisibilidad para sobrevivir.

Relación Corporal: La referencia a cuerpos cansados resalta la dimensión física del agotamiento y la necesidad de adaptarse.

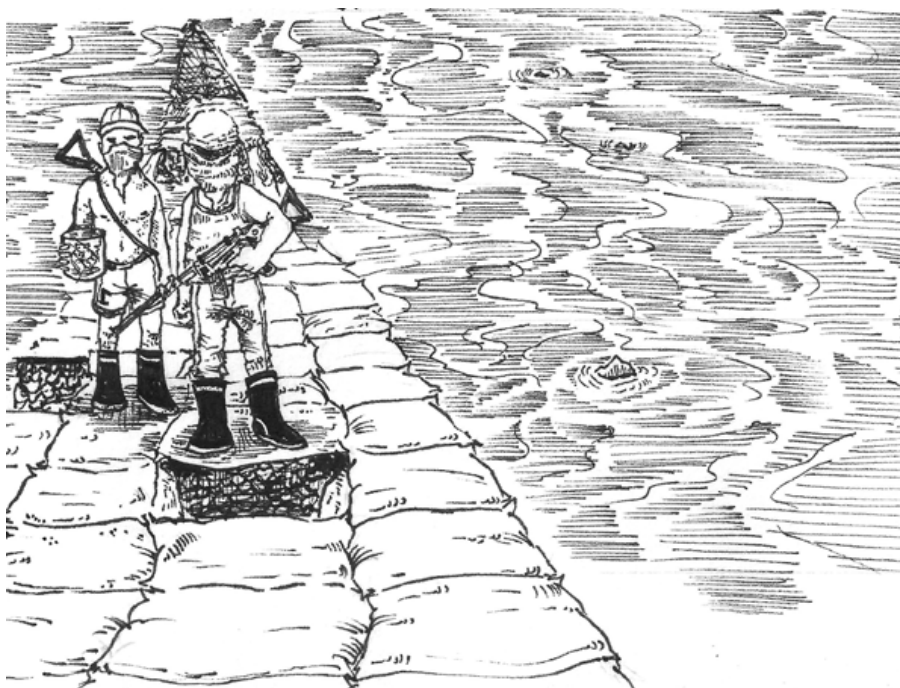
Relación Contextual: El contexto de la frontera y la carga constante reflejan la lucha diaria de personas en condición de migración.

Relación Temporal: La narrativa sugiere una adaptación continua a las condiciones de la frontera, mostrando la evolución del narrador.

Relación Estética: La prosa poética y la metáfora de afantasmarse añaden una profundidad estética, destacando la lucha por la invisibilidad y la supervivencia.

Página 110-111

"A medio camino, una suerte de retén detuvo al grupo de gente con la que iba cruzando. A cada uno de nosotros se nos conminó a pagar una cuota para que se nos permitiera pasar. Dependiendo de la mercancía y la cantidad de cosas que cargues, pagas más o menos aquel arancel. Un sujeto armado que cobraba en ese punto (hay varios a lo largo de la trocha) me preguntó qué cargaba en la maleta y le respondí que sólo ropa y algo de comida. Pagué con las monedas que había alistado y continué la ruta."

Análisis:

Relación Empática: La situación de tener que pagar una cuota para continuar el cruce genera empatía por la incertidumbre y la presión financiera que enfrentan personas en condición de migración.

Relación Corporal: La descripción del retén y la necesidad de llevar monedas preparadas subrayan la dimensión física y tangible del cruce fronterizo.

Relación Contextual: El retén armado refleja el contexto de corrupción y extorsión que prevalece en la trocha, añadiendo una capa de peligro al viaje.

Relación Temporal: La narrativa enfatiza el momento presente de la transacción y el paso continuo por los retenes, destacando la repetición de este obstáculo.

Relación Estética: La prosa detallada y la mención de la interacción con el sujeto armado crean una imagen vívida y tensa de la experiencia del retén.

Página 114-115

"Al cruzar la trocha, ya del lado venezolano, caminé hasta la calle por la que pasan las rutas de transporte que van hacia el terminal de San Antonio, allí descargué mi maleta mientras aguardaba la flota de autobús. Ya era mediodía. Descansé por un momento y estiré mi espalda para lo que me faltaba: un par de trasbordos y una alcabala en la que muy probablemente fuese detenido el autobús en el que viajaba."

114 Al cruzar la trocha, ya del lado venezolano, caminé hasta la calle por la que pasan las rutas de transporte que van hacia el terminal de San Antonio, allí descargué mi maleta mientras aguardaba la flota de autobús. Ya era mediodía. Descansé por un momento y estiré mi espalda para lo que me faltaba: un par de trasbordos y una alcabala en la que muy probablemente fuese detenido el autobús en el que viajaba. Desde mi infancia, por ser ciudadana fronteriza, había tenido que hacer, en múltiples ocasiones, parada en ese punto de seguridad conocido como Peracal. En 2018, por ejemplo, varias veces detuvieron el transporte colectivo en el que me trasladaba hacia San Antonio para requisar a los usuarios y revisar si llevaban mercancía de contrabando, aunque como bien sabemos quienes vivimos en frontera, ese no es el fin último: el objetivo de la mayoría de militares que allí laboran es el de pedir una prima por la mercancía encontrada, a cambio de no decomisarla o, en el peor de los casos, de no ir preso.

Análisis:

Relación Empática: La descripción de la espera y el descanso temporal genera empatía, destacando la necesidad de alivio y preparación para lo que sigue.

Relación Corporal: La acción de estirar la espalda resalta la dimensión física del cansancio acumulado y la necesidad de recuperarse.

Relación Contextual: El cruce a territorio venezolano y la espera del transporte reflejan el contexto de movilidad y transición continua.

Relación Temporal: La narrativa subraya el paso del tiempo y la planificación para enfrentar futuros obstáculos, como la alcabala.

Relación Estética: La prosa descriptiva y la atención a los detalles físicos y temporales añaden una profundidad estética a la narrativa del cruce.

Página 116-121

"El bus partió rumbo a San Cristóbal y en menos de veinte minutos ya estábamos en la alcabala de Peracal donde, como era previsible, la guardia nacional detuvo el autobús. Subieron un par de militares junto a un perro y pidieron documentos de identidad. El perro se dirigió hacia el final de la flota y se detuvo allí para oler el equipaje. Desde mi ventana divisaba el otro costado de la carretera, un hombre que cargaba con una carreta repleta de chatarra, era detenido por un oficial de la guardia, intercambiaron algunas palabras y un saludo de manos y el hombre continuó su camino."

Análisis:

Relación Empática: La interacción con la guardia nacional y la espera generan empatía por la tensión y la incertidumbre que enfrentan los pasajeros.

Relación Corporal: La presencia de los militares y el perro resalta la dimensión física y la intrusión en el espacio personal de los pasajeros.

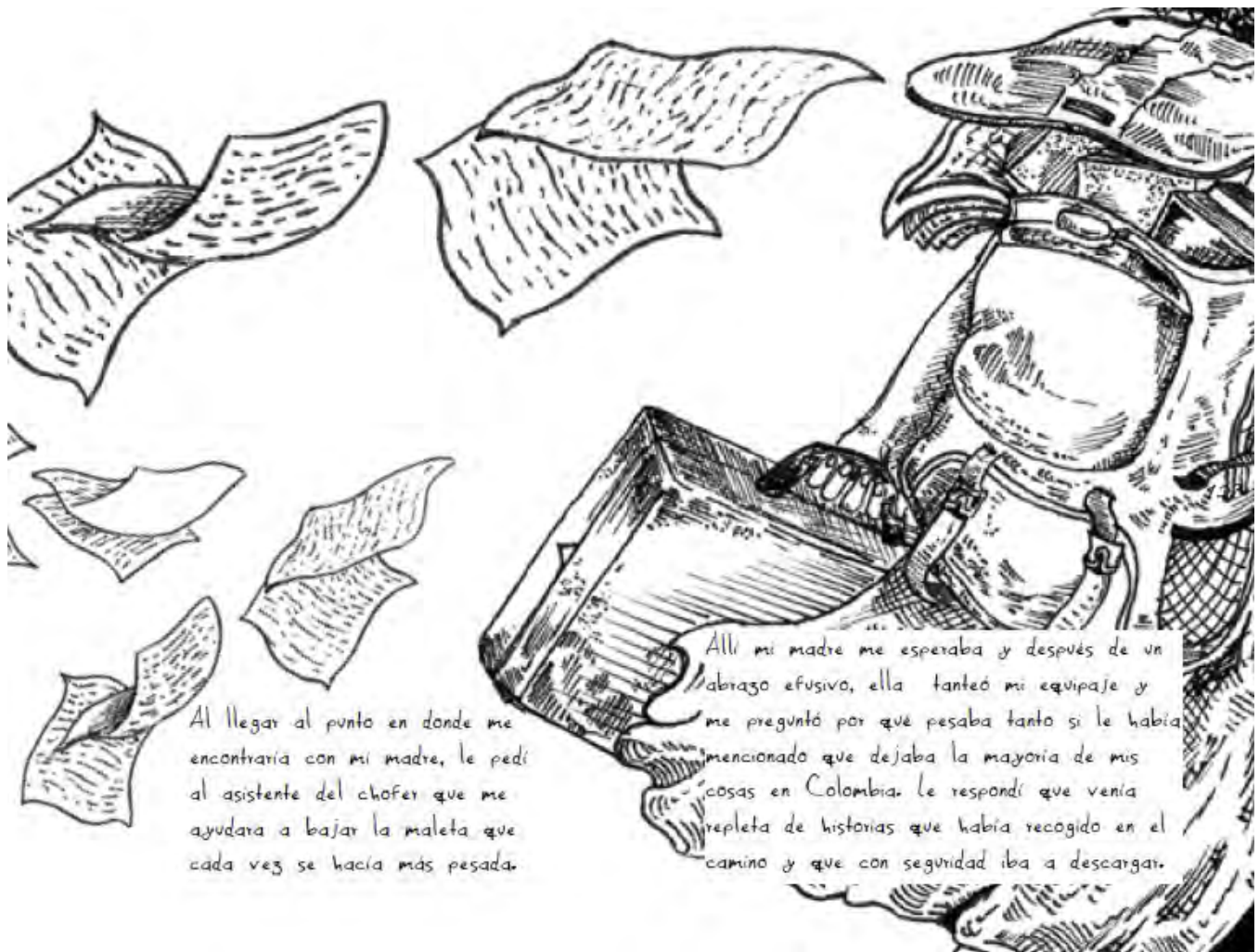
Relación Contextual: La alcabala de Peracal y la revisión de documentos reflejan el contexto de control y vigilancia en el cruce fronterizo.

Relación Temporal: La narrativa aborda el momento presente de la revisión y la espera, destacando la detención temporal del viaje.

Relación Estética: La prosa detallada y la observación desde la ventana añaden una profundidad estética, creando una imagen vívida de la situación en la alcabala.

Página 122-123

"Allí mi madre me esperaba y después de un abrazo efusivo, ella tanteó mi equipaje y me preguntó por qué pesaba tanto si le había mencionado que dejaba la mayoría de mis cosas en Colombia. Le respondí que venía repleta de historias que había recogido en el camino y que con seguridad iba a descargar."

Análisis:

Relación Empática: El reencuentro con la madre y el abrazo efusivo generan una profunda empatía, destacando el alivio y el amor familiar después del viaje.

Relación Corporal: La acción de tantear el equipaje resalta la conexión física y la curiosidad sobre el contenido emocional del viaje.

Relación Contextual: El regreso a casa y el contexto familiar reflejan el final del viaje y la vuelta a un entorno conocido.

Relación Temporal: La narrativa aborda el presente del reencuentro y la acumulación de historias a lo largo del viaje, mostrando una continuidad temporal.

Relación Estética: La prosa emotiva y la metáfora del equipaje repleto de historias añaden una profundidad estética, destacando la importancia simbólica del viaje.

Página 124-125

"Diseño y diagramación: El Taller Blanco Ediciones & Laboratorio Narración Gráfica. Contacto: eltallerblancoed@gmail.com, narraciongrafica@gmail.com. Prensista: Eduardo Rodríguez. Encuadernación: Leonardo Ángel Ibagón Rojas. Hecho en Bogotá, Colombia Abril 2022."

Análisis:

Relación Empática: Aunque esta página es principalmente informativa, el reconocimiento de las personas y el equipo detrás del libro genera una conexión humana con los creadores.

Relación Corporal: La referencia al diseño, diagramación y encuadernación resalta el esfuerzo físico y manual necesario para producir el libro.

Relación Contextual: La información de contacto y los créditos reflejan el contexto de colaboración y producción editorial en Bogotá.

Relación Temporal: La fecha de producción sitúa el libro en un momento específico, mostrando el resultado de un proceso creativo.

Relación Estética: La presentación de los créditos añade una dimensión estética y formal, reconociendo el trabajo y la dedicación de los involucrados.

Capítulo 4. Aplicación de la NarratoGrafía en el Taller Narrativas Visuales

Para la aplicación elementos encontrados que surgieron en esta experiencia se configuró el Taller en Narrativas Visuales, éste se planteó a partir del intercambio de conocimiento como ruta para fortalecer procesos con otras comunidades de trabajo, se buscaban activar y generar otras relaciones y vínculos con el proyecto; el diálogo con otros lugares de conocimientos artísticos que pueda converger con la narración gráfica, otras experiencias, saberes y proyectos que trabajen con población migrante para poder tensionar la disciplinariedad del proyecto a una práctica que beneficie el intercambio de saberes y experiencias entre los participantes.

El primer proceso de intercambio con actores migrantes de otros países que han participado de los procesos propuestos por el doctorado en estudios artísticos se realizó con Aline Vallim de Melo en este proceso realicé el acompañamiento a su taller con comunidades por convenio con la corporación cartografía sur, esta experiencia fue realizada con mujeres del grupo de danza “Progreso Joven y Futuro de Evitar”, ello permitió tener una experiencia de trabajo en la que fue posible diseñar y realizar un taller en el marco de un proceso de región al interior del país.

Para el diseño del proceso en el cual se aplica el único taller que se centra en narrativas visuales se realizó una experiencia dividida en dos lugares, por lo cual se buscaba tener dos experiencias distintas para la aplicación del taller de observación 17 en el marco del consorcio TransMigrARTS. El primer proceso del taller se realiza con un grupo de artistas Migrantes, algunos de ellos participaron del proceso de Pasos en el Borde, otros participantes fueron artistas invitados quienes se interesaron en la propuesta de trabajo y que quisieron participar de manera voluntaria en la primera etapa del taller realizado en Bogotá, para la segunda parte de este taller se pensó en una aplicación del taller con otro grupo que permitiera configurar una red de trabajo, en el sentido de generar un acercamiento a la experiencia de lo que puede ser el paquete de trabajo número cuatro del consorcio centrado en la co-implementación. El proceso desarrolla una segunda aplicación de un contexto diferente al taller generado en Bogotá bajo las condiciones que se pueden encontrar en el terreno de aplicación con una organización de orden social en Colombia.

Este proceso de intercambio para preparación del taller da inicio un año antes de la realización del taller; inicia en 2022 por conversaciones e invitación de Jessica Esther Moreno, quien generó la apertura a lo que denominaré una ruta para el intercambio, Jessica como artista y activista mexicana en Colombia participa de movimientos sociales conformados a partir la unión de mujeres y colectivos de trabajo en la región del Cesar. Esta ruta para el intercambio permitió un trabajo previo, para iniciar un dialogo e intercambio con mujeres participantes de la Juntanza de mujeres del Cesar, esta acción se desarrolla en Casa Cabaret una casa

autogestionada por Laura Cárcamo, proyecto que permitió un primer intercambio de experiencias como ruta para la futura aplicación del taller en Valledupar. Durante el año de 2023, año en que se aplicó el taller, Casa Cabaret tuvo que cerrar debido a las consecuencias derivadas la pandemia, razón por la cual el lugar de trabajo del taller tuvo que cambiar y gestionarse en pocos meses. Con apoyo de Jessica el proyecto llegó al contacto con una casa de reciente creación en Valledupar, con foco en el trabajo con comunidad LGBTIQ+ Migrante, la Casa Caribe afirmativo fue el lugar que se gestionó y en donde se desarrolla la segunda parte del Taller de Narrativas Visuales.

Para esta experiencia se ajusta la modalidad de laboratorio a la figura de taller.

El programa TransMigrARTS es un proyecto que utiliza talleres artísticos transformativos para mejorar la vida de migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Este programa busca llenar un vacío en la investigación, no solo validando la transformación de los participantes, sino también examinando las dinámicas de cambio de los mecanismos artísticos. La metodología empleada incluye la observación y evaluación de talleres, el modelaje de talleres prototipo y su implementación con diferentes poblaciones migrantes. Además, fomenta el diálogo multidisciplinar y tiene en cuenta las cuestiones de género.

La aplicación de esta experiencia se desarrolla a través de una metodología basada en paquetes de trabajo. El primer paquete consistió en el desarrollo de una herramienta de observación y evaluación para los talleres artísticos transformativos, a partir de talleres interdisciplinarios. El segundo paquete se centró en la validación de esta herramienta en 9 talleres realizados en Francia, España y Colombia, con diferentes poblaciones migrantes y disciplinas artísticas. El tercer paquete implicó el modelaje de talleres artísticos transformativos, organizando un estudio comparativo de los resultados científicos de los informes de investigación, artículos publicados y material documentado del segundo paquete, con el fin de identificar los criterios con más impacto en el proceso transformativo de los talleres y así componer los talleres prototipo del proyecto. Finalmente, el cuarto paquete se dedicó a la implementación de 12 talleres artísticos en España, Francia, Dinamarca y Colombia.

El objetivo general del programa TransMigrARTS es crear una red de personal de investigación e innovación interdisciplinaria e intersectorial entre Europa y América Latina, a través del desarrollo de prácticas artísticas aplicadas y socialmente innovadoras que contribuyan a la transformación de los modos de existencia de migrantes en situación de vulnerabilidad.

Durante la fase de observación (WP1), se creó una guía de observación de talleres y se realizaron 11 talleres de arte aplicado en España, Francia y Colombia. La fase de evaluación (WP2) incluyó la evaluación de las

categorías planteadas en la guía de observación y la realización de 9 talleres de arte aplicado en los mismos países, utilizando cuestionarios específicos como CUSOEMI y CUSOETA. En la fase de prototipado (WP3), se modelaron talleres artísticos prototipos para personas migrantes, integrando los resultados y criterios más impactantes identificados en la fase de evaluación. Finalmente, se desarrolla en la actualidad la fase de implementación (WP4), se llevan a cabo 12 talleres artísticos en diferentes países europeos y latinoamericanos.

4.1. Descripción de la Experiencia

Para describir esta experiencia me basaré en tres momentos que están relacionados con la guía de observación resultado del primer paquete de trabajo para la valoración de los talleres, estos momentos corresponden al antes, el durante y el después del taller. Este Taller se realizó como parte de los veinte talleres de arte aplicado y fue desarrollado dentro del paquete de trabajo WP2 siendo este el taller numero 17

4.1.1. El Antes

La convocatoria del taller "Vallenato cantaoras oralidad y narrativas visuales" se realizó por medio de invitación directa a artistas migrantes que estaban interesadas en propuestas realizadas por el laboratorio en Narración Gráfica en Bogotá y por contacto directos con líderes comunitarios y organizaciones locales se llega a la invitación y gestión con asa caribe afirmativo para la realización de la segunda parte del taller realizado en la Ciudad de Valledupar. Este enfoque aseguró una amplia difusión y una participación diversa en dos experiencias una desarrollada en la Capital Colombiana con artistas migrantes y otra desarrollada con una organización social que atiende a población migrante LGBTIQ+. Para preparar el taller y sus experiencias.

Se elaboró un dossier bioético detallado que incluía los objetivos del programa, la estructura y metodología del taller, y las expectativas para los participantes, el cual puede consultarse en el Anexo F. La preparación también incluyó la selección del lugar, caracterización sociodemográfica de los participantes y la firma de consentimientos informados, asegurando la comprensión de los objetivos del taller y el papel de cada participante. Se seleccionaron y prepararon cuidadosamente los materiales necesarios, garantizando la accesibilidad y facilidad de uso para todos los participantes.

Se solicita Aval Bioético para el taller esta solicitud se realiza en noviembre de 2022. Esta incluye: 1) la presentación general del documento 2) Introducción en donde se referencia el Proyecto Marco: TransMigrARTS (2021-2025), financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea, haciendo énfasis sobre el objetivo sobre transformar y mejorar los modos de existencia de migrantes en situaciones de vulnerabilidad 3) descripción de taller la declaratoria del campo científico desde la Narración Gráfica, la Investigación-Creación y los Estudios Artísticos; y, presentación de comunidades de trabajo: Artistas

migrantes en Bogotá y Valledupar, Mujeres acordeoneras y gestoras culturales, Diversidad de perfiles socioculturales (género, edad, etnicidad). 4) planteamiento metodológico de taller: en los ejes metodológicos de Laboratorio de investigación-creación, trabajo colaborativo con enfoque en diálogo de saberes y uso de narrativas visuales para resignificar representaciones sociales. Presentación de las fases del taller realizado en dos momentos; momento uno Bogotá: Sesiones de preparación y pre-taller (marzo 2023). Momento dos Valledupar: Taller intensivo con actividades creativas y socialización (abril 2023). 5) Aspectos Bioéticos en tanto a: Protección de Datos: Consentimientos informados adaptados a las comunidades y contextos. Almacenamiento seguro en plataformas como Humanum Box. Aspectos éticos como evitar revictimización. Garantizar el respeto a derechos humanos y la confidencialidad. Medidas de Mitigación de Riesgos: Apoyo psicológico y primeros auxilios durante el taller. Protocolos específicos para poblaciones vulnerables. 6) Resultados Esperados en tanto al impacto social y a los resultados materiales. 7) Cronograma propuesto para los momentos del taller Bogotá: Marzo 2023 Actividades de pre-taller y Sesiones iniciales. Valledupar: abril 2023 Taller práctico, acciones públicas y socialización. 8) Presenta la justificación del taller en tanto sus contextos migratorios en respuesta a la situación de migración venezolana y desplazamiento interno en Colombia. Presentando las vulnerabilidades abordadas de desarraigo, autoimagen, discriminación. En un segundo momento refiere a la contribución al campo artístico con el desarrollo de prácticas artísticas innovadoras que promuevan el buen vivir y la integración social. 9) Se describen los recursos y logística en tanto los materiales y espacios en donde se desarrollarían los talleres

Para la realización de este taller se contó con la participación de personas en condición de migración, y observadoras quienes aportaron una rica diversidad de perspectivas y conocimientos en su ejercicio valorativo. Entre los investigadores involucrados se encontraban Gabriela Acosta, especializada en Arte y Antropología en la Université Toulouse II – Jean Jaurès, Francia; Hegoa Garay, de Les Anachroniques, Francia; Paula Espinoza, también de Les Anachroniques, Francia; Marion Gautreau, investigadora de Arte en la Université Toulouse II – Jean Jaurès, Francia; y Agnès Surbezy, quien también se dedica al Arte en la misma universidad.

Para la realización de los talleres se emplearon diversas metodologías y recursos que facilitaron un entorno creativo y colaborativo. Se contó con un profesional dedicado al registro de video y fotografía. Como materiales distintos tipos de papeles, algunos de un solo uso imprenta manual, tintas, libretas, marcadores y lápices. Estos materiales fueron esenciales para las actividades desarrolladas durante las sesiones.

Los talleres se llevaron a cabo en un total de siete sesiones, cada una con una duración de tres a cuatro horas. Estas sesiones se realizaron tanto en Bogotá como en Valledupar, permitiendo así una amplia participación y adaptabilidad a diferentes contextos. La estructura y duración de las sesiones fueron diseñadas para maximizar

la participación activa y la exploración creativa de los participantes, asegurando que cada sesión contribuyera de manera significativa al objetivo general del taller.

Ejes Temáticos por Sesión

Sesión 1: Construcción de la Imagen Visual y el Retrato

La primera sesión se centró en la construcción de la imagen visual de los participantes mediante el retrato. Se utilizaron elementos del entorno para elaborar las imágenes a retratar. El objetivo fue iniciar un proceso de autorreflexión y reconocimiento a través del a partir de la historia de vida en relación con la migración. Los materiales utilizados incluyeron papel, lápices, marcadores y el registro por medio de cámara.

Sesión 2: Imágenes del Cuerpo y Memorias de Migración

En la segunda sesión, los participantes crearon imágenes que recuperaban las historias, memorias y situaciones vividas en sus procesos de migración. Se utilizó la técnica del dibujo y la oralidad y la memoria escrita. El objetivo de esta sesión fue facilitar la expresión de experiencias personales a través de la combinación de técnicas visuales y narrativas. Los materiales necesarios fueron papel, lápices, tinta, libretas y marcadores.

Sesión 3: Contextualizaciones y Diálogos de Saberes

La tercera sesión activó un espacio de encuentro con invitados para dialogar sobre los saberes y experiencias de los participantes, configurando la imagen de un territorio compartido. El objetivo fue fomentar el diálogo intercultural y el intercambio de conocimientos. Los materiales utilizados incluyeron audio grabadoras, libretas, lápices y mesas de trabajo.

Sesión 4: Relatos de Resiliencia y Narrativas

La cuarta sesión se enfocó en la recuperación de narrativas sonoras de través de la gráfica. Se invitó a personas para enriquecer la sesión. El objetivo fue resaltar la importancia de las narrativas en la construcción de memoria y resiliencia. Los materiales necesarios fueron relatos papel y tinta.

Sesión 5 y 6: Configuración de Experiencias de Viajes y Cartografías

En las sesiones cinco y seis, los participantes trabajaron en la configuración de experiencias de viajes, construcción de paisajes y creación de representaciones de rutas y cartografías. Se utilizaron dispositivos narrativos como el fanzine y el cartel. El objetivo fue documentar y visualizar las experiencias de migración a

través de medios gráficos. Los materiales necesarios incluyeron papel, cartones, imprenta manual, tintas y marcadores.

Sesión 7: Ensamble de Actividades y Socialización del Proceso

La séptima y última sesión consistió en un ensamble de todas las actividades trabajadas, seguido de una sesión de conversación sobre el proceso realizado. Se expusieron objetos, muestras audiovisuales y materiales de divulgación. El objetivo fue socializar y reflexionar sobre los resultados del taller, compartiendo las experiencias y aprendizajes. Los materiales utilizados incluyeron proyector, pantalla, papel, marcadores y grabadoras.

4.1.2. El Durante

La realización del taller se llevó a cabo en dos fases principales, en Bogotá y Valledupar. En Bogotá, el taller incluyó ejercicios como "Cruzar la frontera", donde los participantes dibujaron sus historias de migración en servilletas de papel, integrando el relato oral al proceso e interconectando las historias se generó resiliencia a través de la gráfica, y el uso de imprenta manual con cenizas para imprimir frases significativas en papel. En Valledupar, se realizaron actividades de contextualización y diálogos de saberes, creación de mapas personales y relatos de vida utilizando técnicas de dibujo y narrativas escritas. La diversidad de participantes en Valledupar llevó a cuestionar y redefinir conceptos clave como "migración" y "transformación", enriqueciendo el proceso metodológico y teórico del taller. Aunque no se observó una transformación completa durante el taller, se sembraron semillas de reflexión y creación de cartografías que los participantes pueden reutilizar en sus vidas personales y profesionales.

4.1.3. El Después

A partir de los resultados esperados de Impacto Social se realiza una actividad de socialización para visibilizar las prácticas artísticas realizadas y reflexionar sobre estas prácticas en tanto herramienta transformadoras. Para ello se expone una muestra de la creación de narrativas gráficas y cartografías colaborativas, realizadas en distintos momentos del taller, resaltando la importancia de los resultados materiales. Cartografías visuales al tiempo se dialoga y se exponen los archivos dibujados y carteles creados con técnicas de impresión manual.

Por lo anterior la fase final del taller se centró en la socialización de los resultados y la evaluación colectiva. Se organizó un conversatorio que incluyó a investigadores, actores sociales y la comunidad participante, facilitando el diálogo y la retroalimentación sobre el proceso del taller y sus impactos. Los participantes presentaron una muestra cultural que incluyó obras de arte creadas durante el taller, performances y

narraciones visuales, fortaleciendo el sentido de comunidad y visibilizando el trabajo realizado. También la exposición de los objetos, dibujos, cartografías y otros materiales elaborados durante el taller, develó la importancia de la narración gráfica en la representación de sus historias de migración.

En cuanto a la evaluación colectiva, posterior al taller, realizada durante el encuentro WP3, se llevaron a cabo sesiones de evaluación en formato de plenarias y mesas redondas, abarcando diversos aspectos tanto de este taller como de los otros talleres que fueron observados y valorados en el proyecto TransMigrARTS con el propósito de proponer mejoras para futuras ediciones a efectos de la construcción de prototipos de talleres. Las conclusiones generales de este taller en particular destacaron el impacto personal y comunitario, el empoderamiento de los participantes, la transformación de percepciones y el fortalecimiento de redes entre los participantes y organizaciones aliadas. Los resultados obtenidos y las experiencias compartidas durante esta fase resaltan la importancia de la narración gráfica y la colaboración interdisciplinaria en la creación de espacios inclusivos y transformativos.

4.2. Realización del Taller

Los talleres contaron con la participación de artistas migrantes, observadores y evaluadores. Entre ellos se encontraban los siguientes investigadores:

- **Gabriela Acosta:** Arte, Antropología. Université Toulouse II – Jean Jaurès, Francia.
- **Hegoa Garay:** Arte. Les Anachroniques, Francia.
- **Paula Espinoza:** Arte. Les Anachroniques, Francia.
- **Marion Gautreau:** Arte. Université Toulouse II – Jean Jaurès, Francia.
- **Agnès Surbezy:** Arte. Université Toulouse II – Jean Jaurès, Francia.

4.2.1. Metodologías y Recursos

Se emplearon diversas metodologías y recursos para la realización de los talleres, destacando el uso de equipos de sonido, video, fotografía, papeles reciclados, imprenta manual, tintas, libretas, marcadores, lápices, entre otros. Los talleres se desarrollaron en 7 sesiones, con una duración de 3 a 4 horas cada una, llevadas a cabo tanto en Bogotá como en Valledupar.

4.2.3. Ejes Temáticos por Sesión

Sesión 1: Construcción de la Imagen Visual y el Retrato

- **Actividad:** La sesión se centró en la construcción de la imagen visual de los participantes mediante el retrato. Se utilizaron elementos del entorno para elaborar las imágenes a retratar.
- **Objetivo:** Iniciar un proceso de autorreflexión y reconocimiento a través del retrato.
- **Materiales:** Papel, lápices, marcadores, cámaras fotográficas.

Sesión 2: Imágenes del Cuerpo y Memorias de Migración

- **Actividad:** Los participantes crearon imágenes corporales que recuperan las historias, memorias y situaciones vividas en sus procesos de migración. Se utilizó la técnica del dibujo corporal y la memoria escrita.
- **Objetivo:** Facilitar la expresión de experiencias personales a través de la combinación de técnicas visuales y narrativas.
- **Materiales:** Papel, lápices, tinta, libretas, marcadores.

Sesión 3: Contextualizaciones y Diálogos de Saberes

- **Actividad:** Se activó un espacio de encuentro con invitados para dialogar sobre los saberes y experiencias de los participantes, configurando la imagen de un territorio compartido.
- **Objetivo:** Fomentar el diálogo intercultural y el intercambio de conocimientos.
- **Materiales:** Audio grabadoras, libretas, lápices, mesas de trabajo.

Sesión 4: Relatos de Resiliencia y Narrativas Sonoras

- **Actividad:** Recuperación de narrativas sonoras de cantadoras y contadores a través de la gráfica. Se invitó a músicos y declamadores para enriquecer la sesión.
- **Objetivo:** Resaltar la importancia de las narrativas sonoras en la construcción de memoria y resiliencia.
- **Materiales:** Instrumentos musicales, grabadoras, papel, tinta.

Sesión 5 y 6: Configuración de Experiencias de Viajes y Cartografías

- **Actividad:** Los participantes trabajaron en la configuración de experiencias de viajes, construcción de paisajes y creación de representaciones de rutas y cartografías. Se utilizaron dispositivos narrativos como el folioscopio, el fanzine y el cartel.

- **Objetivo:** Documentar y visualizar las experiencias de migración a través de medios gráficos.
- **Materiales:** Papel, cartones, imprenta manual, tintas, marcadores.

Sesión 7: Ensamble de Actividades y Socialización del Proceso

- **Actividad:** Se realizó un ensamble de todas las actividades trabajadas, seguido de una sesión de conversación sobre el proceso realizado. Se expusieron objetos, muestras audiovisuales y materiales de divulgación.
- **Objetivo:** Socializar y reflexionar sobre los resultados del taller, compartiendo las experiencias y aprendizajes.
- **Materiales:** Proyector, pantalla, papel, marcadores, grabadoras.

4.2.4. Comunidades Participantes

El taller contó con la participación de diversas comunidades, cada una con sus características y necesidades específicas:

1. Artistas Migrantes:

- o Incluyó a artistas migrantes que aportaron su perspectiva y experiencia, enriqueciendo el proceso creativo y de reflexión.
- o Estos artistas trabajaron en colaboración para desarrollar obras que reflejaran sus vivencias y desafíos.

2. Comunidad de Mujeres Artistas en Valledupar:

- o Un grupo de mujeres artistas de Valledupar participó activamente en el taller, compartiendo sus historias y explorando nuevas formas de expresión artística.
- o Se enfocaron en temáticas relacionadas con la identidad, la resiliencia y la representación cultural.

3. Colaboración con Casa Cabaret y Caribe Afirmativo:

- o Se establecieron alianzas estratégicas con Casa Cabaret y Caribe Afirmativo, organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos LGBTIQ+ y el apoyo a personas migrantes.

- o Estas colaboraciones facilitaron el acceso a recursos y redes de apoyo, potenciando el impacto del taller.

4.2.3. Requerimientos

Para el desarrollo efectivo del taller, se identificaron y prepararon una serie de requerimientos esenciales:

1. Documentación Necesaria:

- o **Autorización de Registro:** Se obtuvieron las autorizaciones necesarias para realizar registros audiovisuales de las actividades del taller.
- o **Consentimiento Informado:** Todos los participantes firmaron consentimientos informados, asegurando que comprendían y aceptaban las condiciones de participación.

2. Materiales:

- o **Equipos de Sonido, Video y Fotografía:** Para documentar el proceso y las obras producidas durante el taller.
- o **Papeles Reciclados, Imprenta Manual, Tintas, Libretas, Marcadores y Lápices:** Materiales necesarios para las actividades creativas y artísticas.
- o **Otros Materiales Artísticos:** Se utilizaron diversos materiales adicionales, adaptados a las necesidades específicas de cada actividad y proyecto artístico.

4.2.4. Evaluación de Resultados

La evaluación de los resultados del taller se llevó a cabo mediante un proceso riguroso y participativo, incluyendo los siguientes componentes:

1. Aportes de Investigadores del Consorcio a la Experiencia:

- o Los investigadores del consorcio TransMigrArts aportaron conocimientos y metodologías que enriquecieron el taller.
- o Sus observaciones y análisis proporcionaron una visión crítica y constructiva sobre el proceso y los resultados obtenidos.

2. Hallazgos sobre la Aplicación del Taller y su Impacto en la Comunidad:

- o **Impacto Social y Personal:** El taller tuvo un impacto significativo en los participantes, promoviendo la autoexpresión, la resiliencia y el empoderamiento.
- o **Transformación de Percepciones:** Se observaron cambios positivos en la percepción de la diversidad y en la actitud hacia las personas migrantes y LGBTIQ+.
- o **Fortalecimiento de Redes:** El taller facilitó la creación y fortalecimiento de redes de apoyo entre los participantes y las organizaciones aliadas.
- o **Producción Artística:** Se generaron obras artísticas de gran calidad y significado, que fueron expuestas y apreciadas en la muestra cultural final.

Estos resultados demuestran el éxito del taller en alcanzar sus objetivos y su potencial para ser replicado y adaptado a otros contextos y comunidades, continuando así con el compromiso de TransMigrArts de promover la inclusión y la transformación social a través del arte.

4.3. Descripción de los Momentos y Sesiones

Momento Previo:

- Actualización de información a los investigadores visitantes sobre las trayectorias previas del taller, si fuera necesario.
- Recepción de los participantes migrantes por parte del equipo organizador y presentación del equipo científico.
- Recopilación de consentimientos informados firmados, incluyendo autorizaciones de derechos de imagen.

Momento Inicial:

- Presentación y descripción del taller, seguida de discusiones o preguntas para los participantes.
- Complementación de un cuestionario por parte de los participantes migrantes para una caracterización demográfica (sexo, edad, estado civil, nivel de educación, país de origen, idioma madre, fecha de llegada).

Momento de Inmersión:

- Prácticas de creación artística dirigidas por el equipo organizador a partir de componentes particulares, como creación colectiva en danza, performance, teatro, artes visuales, etc.

- Los dispositivos de creación fueron concertados y se correspondieron con las realizadas en cada sesión del taller, con varias propuestas de cada tipología de dispositivos.

Momento de Reflexión

- Socialización de resultados y reflexiones sobre el proceso vivido en el taller.
- Evaluación de los resultados y discusión de posibles mejoras y futuras aplicaciones.

Evaluación de Resultados

4.4. Resultados del taller

Este taller se convierte en un modelo de cómo las prácticas artísticas pueden abordar problemáticas sociales. El impacto trasciende en la creación de redes interdisciplinarias entre comunidades y académicos.

Socialización y Evaluación:

El taller concluyó con una sesión de socialización que permitió a los participantes compartir y reflexionar sobre sus experiencias y aprendizajes. Esta sesión fue fundamental para consolidar los resultados obtenidos y proporcionar un espacio para el intercambio de ideas y emociones. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Conversatorio con Investigadores, Actores Sociales y Comunidad Participante:

Se organizó un conversatorio con la participación de los investigadores, los actores sociales y la comunidad participante. Este espacio facilitó el diálogo y la retroalimentación sobre el proceso del taller y sus impactos.

Muestra Cultural:

Los participantes presentaron una muestra cultural que incluía obras de arte creadas durante el taller, performances y narraciones visuales. Esta muestra sirvió para visibilizar el trabajo realizado y celebrar los logros alcanzados.

Exposición de Materialidades:

Se organizó una exposición de los objetos, dibujos, cartografías y otros materiales elaborados durante el taller. Esta exposición permitió a los visitantes apreciar el valor artístico y simbólico de las producciones realizadas por los participantes.

4.4.1. Resultados sobre la Aplicación

Diversidad y Fluctuación: La asistencia fluctuante (promedio de 7-8 participantes) y las vicisitudes laborales reflejan la realidad cotidiana y los desafíos que enfrentan personas en condición de migración en Colombia, donde las responsabilidades laborales a menudo impiden una participación constante.

Metodología del Taller

Como tallerista utilicé el relato como un eje central de sus actividades, integrando la narración gráfica en cada sesión. Esta técnica permitió que los participantes compartieran sus historias de vida de manera visual y auditiva.

Sesiones de Relato y Cartografía:

Sesión 1: Cartografía Personal

Actividad: Cada participante recibió una servilleta de papel para dibujar una cartografía de su vida, viaje o experiencia como migrante.

Resultados: Las piezas artísticas variaron desde simples palabras hasta dibujos complejos que reflejaban profundamente las historias personales. Esto facilitó la expresión individual y la creación de un vínculo común entre los participantes.

Sesión 2: Observación y Relato Conectado

Actividad: Los participantes observaron las cartografías expuestas y agregaron un punto de partida a su relato a partir de un fragmento de otro participante, utilizando hilo para conectar sus historias.

Resultados: Esta dinámica fomentó una comprensión y conexión más profunda entre los participantes, resaltando similitudes y vínculos entre sus experiencias migratorias.

Sesión 3: Frase para una Ceniza

Actividad: Escribir una frase significativa relacionada con su migración y quemarla en un ejercicio simbólico.

Resultados: El ejercicio de quema de frases permitió a los participantes liberar emociones negativas y crear una nueva materialidad (tinta de ceniza) para trabajos futuros.

Sesión 4: Imprenta Manual y Topofilias

Actividad: Crear frases con imprenta manual utilizando la tinta de ceniza, enfocándose en la topofilias (sentimientos por el territorio).

Resultados: La actividad ayudó a los participantes a resignificar sus experiencias y a expresar sus sentimientos hacia sus territorios de origen y de acogida de manera tangible.

4.4.2. Análisis de Historias Individuales

Las historias compartidas reflejan la diversidad y complejidad de las experiencias migratorias. Dos relatos en particular destacan por su impacto emocional y reflexivo:

Historia de una Mujer Migrante del Norte de Santander

Desafíos y Adaptación: A pesar de enfrentar un entorno hostil en Bogotá, encontró la manera de adaptarse y considerar la ciudad como su hogar, demostrando resiliencia y fortaleza.

Reflexiones: Sus palabras sobre la independencia y adaptación en Bogotá, aunque inicialmente desconcertantes para el observador, subrayan la capacidad de transformación y adaptación de personas en condición de migración.

Historia de un Artista Colombiano Exiliado

Experiencia de Exilio y Retorno: Su relato, marcado por la dureza y desigualdad de su país, resonó profundamente con el observador, reflejando sentimientos compartidos de desapego y crítica hacia su nación de origen.

Emoción Compartida: La narración visceral de su experiencia de exilio y su retorno reciente a Colombia ofreció una perspectiva cruda y honesta sobre la migración, subrayando la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que la generan.

4.4.3. Impacto Emocional y Transformación

Las actividades del taller, especialmente aquellas centradas en la narración y la creación simbólica (como la quema de frases), tuvieron un impacto significativo en los participantes y en los observadores. Estas actividades permitieron una catarsis emocional y una resignificación de las experiencias migratorias, ayudando a los participantes a procesar sus emociones y a transformar su perspectiva sobre su identidad y su relación con el territorio.

Observaciones Clave:

Empoderamiento Personal: Los ejercicios de narración gráfica y creación manual empoderaron a los participantes, permitiéndoles transformar sus experiencias en herramientas de expresión y reivindicación.

Conexión y Comunidad: Las actividades fomentaron un sentido de comunidad y conexión entre los participantes, quienes encontraron en el taller un espacio seguro para compartir y reflexionar sobre sus vivencias.

4.4.4. Recuperación de Aportes de Investigadores del Consorcio en el proceso de Valledupar.

Los investigadores del consorcio TransMigrArts aportaron valiosos conocimientos y perspectivas que enriquecieron el taller. Se documentaron sus contribuciones y se integraron en un informe detallado que resume los hallazgos y recomendaciones para futuras aplicaciones.

Aportes Clave:

Metodologías Participativas: La utilización de metodologías participativas y colaborativas fue fundamental para el éxito del taller, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de los participantes.

Integración de Diversas Disciplinas: La integración de diferentes disciplinas artísticas y sociales enriqueció el proceso creativo y permitió abordar las problemáticas de la migración desde múltiples perspectivas.

Importancia del Contexto Local: La comprensión y adaptación al contexto local de los participantes fue esencial para el desarrollo efectivo del taller, permitiendo una mayor resonancia y relevancia de las actividades realizadas.

4.5. Hallazgos del Taller

El taller de transformación TransMigrArts se diseñó con el objetivo de transformar los prejuicios, imaginarios y prácticas sociales e institucionales sobre la diversidad sexual y de género. Se implementaron estrategias integrales que abarcaban varias dimensiones clave:

Investigación: Desarrollo de estudios profundos sobre las condiciones y desafíos que enfrentan las comunidades migrantes y de diversidad sexual y de género. Esto proporcionó una base sólida para la intervención artística y social.

Formación: Ofrecimiento de talleres y sesiones educativas para capacitar a los participantes en técnicas artísticas y de expresión, así como en derechos humanos y diversidad.

Acompañamiento Psicosocial: Provisión de apoyo psicosocial a los participantes, incluyendo sesiones de terapia grupal e individual, para fortalecer la resiliencia y el bienestar emocional.

Promoción de Derechos: Campañas y actividades de sensibilización para promover los derechos de personas migrantes y de la comunidad LGBTIQ+, generando un cambio en la percepción pública.

- Incidencia Sociopolítica: Creación de redes y alianzas con organizaciones y entidades gubernamentales para influir en la formulación y aplicación de políticas públicas.

- Asistencia Humanitaria: Provisión de asistencia humanitaria a los participantes en situaciones de vulnerabilidad extrema, asegurando su acceso a recursos básicos como alimentación, vivienda y atención médica.

- Fortalecimiento de la Organización y Sus Aliados: Mejoramiento de la capacidad institucional de las organizaciones aliadas para brindar apoyo y desarrollar proyectos sostenibles, promoviendo la colaboración y el intercambio de experiencias.

- Los hallazgos visuales se recuperan a partir del Anexo G Memoria Visual del Taller Narrativas Visuales

4.5.1. Hallazgos en la experiencia de en clave de la colaboración con organizaciones

La coimplementación del taller con diversas comunidades y organizaciones locales permitió resaltar una serie de hallazgos que destacan la importancia de la colaboración y la construcción conjunta de conocimiento y prácticas.

Colaboraciones y Redes:

- *Fortalecimiento de Redes:* La colaboración con organizaciones como Casa Cabaret y Caribe Afirmativo permitió el fortalecimiento de redes que podría pensarse desde la institucionalidad pero que en este caso reflexiona sobre el ámbito del tejido social de los participantes, ello me permite resaltar la importancia del reconocimiento entre actores sociales que no habían tenido un espacio de encuentro o que realizaban procesos de manera individual en la región esto valora el impacto que tuvo el taller.

- *Innovación en Prácticas Artísticas:* La integración de prácticas artísticas innovadoras que en este caso hacen uso de elementos y materialidades descartables o en desuso contribuyeron a la creación de nuevas formas de representación y expresión para los participantes.

- *Generación de Conocimientos Situados:* Los talleres permitieron la generación de conocimientos situados ya que permitieron recuperar memorias, prácticas de los participantes en los territorios de manera que el taller no impuso, sino que recogió respondiendo así a las realidades y necesidades específicas de las comunidades participantes.

La fase "Después" del taller TransMigrArts se centró en la socialización de los resultados, la evaluación colectiva y la recuperación de aportes de los investigadores, así como en la modelización de futuros talleres. Estos procesos permitieron consolidar los aprendizajes, como por ejemplo la escucha activa que permite momentos de apertura entre los participantes e identificar relaciones de empatía, el saber que a otro también le sucede lo mismo y hallar ese punto común entre los participantes me permite no solo ver como la persona halla algo distinto en su propio relato de vida sino que me muestra como artista-investigador una ruta sobre la cual proponer recomendaciones para continuar desarrollando prácticas en colectividad que contribuyan a la transformación positiva de las comunidades migrantes.

4.5.2. Hallazgos y resultados de la entrevista realizada por investigadoras en movilidad

En la entrevista que me fue realizada por las investigadoras del consorcio en el marco del taller titulada "en tránsito", me permitió reflexionar sobre los conceptos de migración, migrante y transformación, así como sobre la metodología que implementada en el taller de transformación como en el laboratorio de creación. A través del trabajo colaborativo con cinco observadoras, se buscó clarificar los postulados teóricos que sustentan mi trabajo doctoral y la implementación del taller. Este análisis me permitió profundizar en las dimensiones teóricas y prácticas de los procesos artísticos y comunitarios que propongo en el proyecto TransMigrARTS.

En cuanto al concepto de migración, discutí su significado con las observadoras, planteando que no se limita a un desplazamiento geográfico. Presenté la migración como esa experiencia en tránsito palteada por Norum y Reig, que desde ese lugar estuvo cargada de dimensiones emocionales, culturales y sociales que configuran la identidad de las personas migrantes. También cuestioné el uso esencialista del término "migrante", proponiendo en cambio una mirada situada que consideré las subjetividades y narrativas específicas de quienes viven estas experiencias. Este enfoque dinámico busca representar las experiencias migratorias desde las voces de los propios migrantes, alejándose de discursos homogéneos o victimizantes.

El concepto de transformación también ocupó un lugar central en la discusión. Explicué que este proceso se construye tanto a nivel colectivo como individual a través del arte y los encuentros facilitados por los talleres. Planteé que la transformación implica resignificar experiencias personales y articularlas con realidades colectivas, promoviendo espacios de reflexión y cambio. Los talleres que he desarrollado han demostrado ser herramientas eficaces para visibilizar narrativas silenciadas y fortalecer la agencia de los participantes, quienes encuentran nuevas formas de expresión y construcción de significado.

En los “laboratorios de creación” que diseñé, busqué articular experiencias individuales y colectivas mediante la narración gráfica y las artes aplicadas. Utilicé conceptos clave como materialidades, saberes socio-situados, cartografías, topofilias y ecologías afectivas. Estas ideas son un motor de la línea de investigación en estudios críticos y guiaron el diseño del taller, me permitieron crear metodologías colaborativas que facilitaran encuentros significativos y procesos de co-creación entre los participantes. Esta aproximación metodológica demostró ser adaptable a las realidades situadas de cada participante, respetando sus especificidades culturales y sociales.

El espacio del laboratorio lo conceptualicé como un lugar de experimentación y co-creación donde los participantes pudieran explorar sus emociones y experiencias migratorias. Diseñé esta metodología para entregar herramientas concretas que acercaran a los participantes a un espacio seguro que permitiera en ellos nuevas formas de elaboración del conocimiento, fortaleciendo su capacidad de agencia y empoderamiento. Además, este laboratorio se consolidó como un espacio para la expresión artística, promoviendo la autonomía de mujeres y disidencias de género migrantes.

Finalmente, las reflexiones in situ de las observadoras resaltaron cómo el taller interpeló sus propias identidades y perspectivas. La experiencia en Valledupar me permitió generar una comprensión más profunda de los procesos de autonomía y empoderamiento que emergen en los contextos migratorios. Estas reflexiones destacaron cómo las metodologías colaborativas y el arte aplicado pueden generar transformaciones significativas tanto en los participantes como en las comunidades, contribuyendo a la construcción de redes de apoyo y resistencia.

Esta entrevista y la experiencia de observación del taller evidencian la relevancia del arte y las metodologías colaborativas en los procesos de transformación de personas migrantes. Al integrar saberes situados y prácticas artísticas, que considero pertinentes y aportan una perspectiva al proyecto TransMigrARTS, y da continuidad a su propósito que lo posiciona como un modelo innovador para visibilizar narrativas invisibilizadas y promover el empoderamiento en contextos de vulnerabilidad

4.6. Evaluación General

Esta metodología puede seguir replicándose en otros contextos migratorios, expandiendo así su aplicabilidad a diferentes culturas y poblaciones vulnerables.

En la sección de anexos se amplían los resultados a partir de testimonios recuperados durante un año aplicando la Narratografía para evidenciar resultados de orden visual y generar nuevas posibilidades que integran el

desarrollo de Imagen-Texto-Contexto-Vivencia a otras otras posibilidades de su aplicación, principalmente en estos tres anexos relacionados:

- Anexo J. Gráficas que emergen de las relaciones entre Imagen, texto, contexto y vivencia; gráficas a partir de las experiencias y testimonios en los tránsitos migratorios, dibujos sobre aquello que no cabe en las palabras
- Anexo I. Testimonios recogidos durante prácticas en Narración Gráfica realizadas en territorio colombiano durante un año.
- Anexo K Teatralidades de la migración

El taller en Bogotá demostró ser una intervención efectiva para abordar las experiencias migratorias desde una perspectiva artística y emocional. La metodología utilizada permitió a los participantes explorar y expresar sus historias de vida de manera significativa, facilitando tanto la auto-reflexión como la creación de conexiones con otros migrantes.

Recomendaciones para Futuras Intervenciones:

Continuar Enfocándose en Narrativas Personales: Mantener la narración como un eje central de las actividades para facilitar la expresión individual y la creación de vínculos comunitarios.

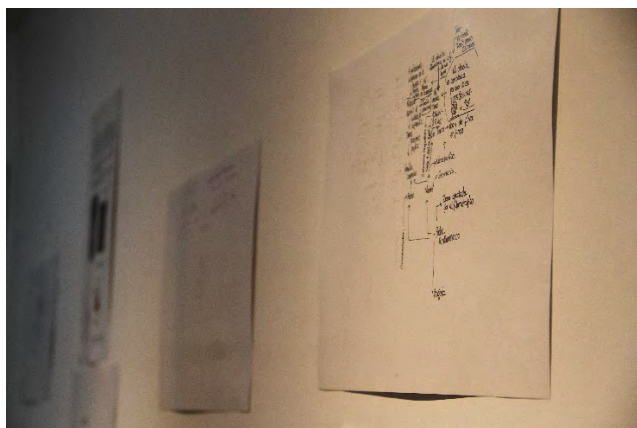
Flexibilidad y Adaptabilidad: Reconocer y adaptarse a la fluctuación en la participación debido a las responsabilidades laborales y otros desafíos que enfrentan personas en condición de migración.

Ampliar el Alcance y la Inclusión: Incluir una mayor diversidad de participantes y explorar nuevas metodologías que puedan enriquecer la experiencia y los resultados del taller.

Evaluación Continua: Implementar una evaluación constante de las actividades y ajustar las metodologías basadas en los hallazgos y las experiencias de los participantes para asegurar una mejora continua.

Este análisis destaca la importancia y el impacto del taller en la vida de los participantes, subrayando la necesidad de continuar desarrollando y mejorando estas intervenciones para apoyar a las comunidades migrantes. Es importante destacar varios elementos visuales y procesos observados en los talleres de narración gráfica, como se muestra en las imágenes del taller de Valledupar. Estas imágenes ilustran la aplicabilidad de la metodología de narración gráfica en la experiencia migratoria y cómo se emplearon diferentes herramientas y técnicas para la representación visual de las vivencias migratorias.

Proceso de Co-Creación y Reflexión Gráfica

Los bocetos, esquemas y mapas conceptuales en las imágenes iniciales del proceso reflejan cómo los participantes migrantes utilizaron el lenguaje gráfico para narrar sus historias. Esto evidencia la potencia de la narración gráfica como una herramienta accesible para comunicar experiencias complejas. El trabajo colaborativo, donde los participantes compartieron relatos personales y los plasmaron en imágenes, facilitó la

Uso de Tableros y Visualización Colectiva

Impresión y Estampado como Técnicas de Representación Gráfica

230

valoración y el aprender un hacer en medio del encuentro, el darse cuenta que la imagen también permite narrar y significarse para hallar las relaciones emocionales en cada proceso o practica colectiva. La reproducción de imágenes y frases a través de la imprenta y la estampación permitió la creación de múltiples piezas gráficas, las cuales no solo sirvieron como productos artísticos, sino también como vehículos para contar historias y generar conciencia. La imprenta manual, vista en las imágenes, refleja cómo estas técnicas fueron aplicadas en contextos comunitarios para la producción de conocimiento y la reapropiación de las narrativas migratorias.

Exposición Pública y Socialización de Resultados

Finalmente, la última imagen muestra un cierre de taller comunitario donde se discuten los resultados del proceso de creación colectiva. Esta fase de socialización es crucial para validar las narraciones gráficas realizadas ante un público más amplio, permitiendo que las experiencias migratorias se conviertan en parte del tejido cultural del lugar de acogida. Esto coincide con los principios del programa TransMigrARTS, que promueve la creación de redes de intercambio entre Europa y América Latina, y que busca amplificar las voces de los migrantes a través de plataformas artísticas.

El capítulo muestra cómo las prácticas de narración gráfica desarrolladas en el marco del programa TransMigrARTS permiten la creación de espacios de co-creación donde las historias individuales y colectivas de las personas migrantes se transforman en narrativas poderosas. Las técnicas visuales empleadas, junto con la socialización de los resultados, no solo empoderan a las personas migrantes, sino que también contribuyen a la transformación de la percepción de sus experiencias en las comunidades receptoras.

Capítulo 5. Résultats : La NarratoGraphie, un outil de recherche-crédation appliqué pour évaluer l'indicible

(en français)

Cet outil a été développé lors des deux expériences avec des personnes migrantes, marquées par les contextes de l'après-accord, l'exode migratoire de la population vénézuélienne vers la Colombie et le contexte de la pandémie de COVID-19.

5.1. Résultats phase : Généalogie

Ce projet est né d'un besoin profond d'explorer des expériences antérieures en récit graphique et de comprendre comment elles se connectaient avec les communautés vulnérables de Bogotá. La généalogie a été une ressource essentielle pour retracer les couches cachées des récits migratoires souvent réduits au silence. Grâce à cette approche, il a été possible de rendre visibles les vulnérabilités sociales, culturelles et économiques des migrants, tout en mettant en lumière leur capacité à créer des réseaux de soutien.

La généalogie, en tant que pilier méthodologique, n'a pas seulement permis de retracer les racines de mes propres expériences migratoires, mais aussi d'ouvrir un espace où les voix des migrants, souvent réduites au silence, pouvaient s'exprimer à travers le récit graphique. Cette première phase a jeté les bases d'une recherche-crédation appliquée, axée sur la mise en lumière des histoires indicibles. L'art est devenu un moyen de résilience et de communication interculturelle, permettant aux personnes migrantes de trouver dans le récit graphique une voie pour exprimer ce qu'elles ne pouvaient pas verbaliser.

En examinant ma propre pratique artistique avant la thèse, j'ai découvert que le récit graphique ne remplissait pas seulement une fonction créative, mais aussi un rôle d'agent social. Comme indiqué dans l'article : "Le récit graphique a formulé des interrogations sur le processus éditorial et le travail sur des projets d'autogestion. Ce travail a permis à de jeunes gens d'activer diverses économies indépendantes et des processus collaboratifs" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Le récit graphique a démontré son potentiel à favoriser l'autonomie dans des contextes vulnérables, en facilitant de nouvelles formes de résistance et de solidarité.

Contextes et pratiques : La généalogie comme cadre méthodologique

En utilisant la généalogie comme outil méthodologique, mon objectif était de relier mes expériences personnelles et professionnelles. Je savais que mon histoire de migrant ne pouvait être séparée ni des récits familiaux ni des récits des communautés avec lesquelles je travaillais. Pendant ce processus, j'ai découvert que

la généalogie n'était pas seulement un exercice théorique, mais une pratique située, permettant de révéler des narrations personnelles et collectives invisibilisées par le pouvoir et l'exclusion.

Un des moments les plus significatifs de ce processus a été ma réflexion sur une citation tirée de mon propre article : "La vie nous mène toujours à être en mouvement" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Cette réflexion m'a permis de tracer un parallèle entre mon expérience personnelle – le fait d'être constamment en déplacement, de changer de maison, de ville ou de pays – et celle des personnes avec qui je travaillais. Cela m'a permis de reconnaître que le mouvement, à la fois physique et émotionnel, est une constante dans la vie migrante.

"La ville, en tant que réceptacle de diversité, devient également une scène où les différences culturelles peuvent provoquer des conflits" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Grâce à la généalogie, j'ai pu revisiter mon histoire et rendre visibles les silences affectant les communautés migrantes à Bogotá. J'ai compris que la ville n'est pas seulement un espace physique, mais aussi un lieu de tensions sociales. C'est précisément en raison de ces tensions que les narrations migratoires restent souvent marginalisées et réduites au silence.

Pratiques artistiques et récits invisibles

Au cœur de mon travail avec la généalogie se trouvent toujours des pratiques artistiques liées à le récit graphique. Cela reflète un besoin d'expression et l'utilisation d'outils permettant de communiquer. Travailler avec des archives m'a permis, avec le temps, de retrouver mes racines et d'explorer des sentiments de déracinement que je ressentais depuis l'enfance. Lors de mes premiers ateliers, j'ai réalisé que le dessin et la création d'images offraient une manière unique d'exprimer ce qui ne pouvait pas être verbalement formulé.

Cette compréhension sensible a émergé dans des contextes communautaires et de quartier, puis a évolué au fil des années où j'ai été enseignant, pour devenir une plateforme académique. Cette plateforme visibilise les expériences migratoires et leur donne forme à travers l'art.

La création d'un personnage hétéronyme avec le collectif *Trazos y Bordes* a permis non seulement d'avoir un symbole d'identification, mais également d'incarner des voix individuelles souvent réduites au silence. Comme je l'ai écrit dans un article : "Le processus créatif cherche à contribuer à la construction de l'image du migrant à travers un travail collaboratif avec la communauté elle-même" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023).

Dans les ateliers, j'ai vu comment les participants, en partageant leurs expériences communes, transformaient leurs peurs, leurs insécurités et leurs déracinements en formes visuelles qui allaient au-delà des mots. Le récit graphique s'est révélée être une forme de résistance contre les récits dominants, souvent invisibilisant les

expériences migratoires. Elle a permis aux migrants de faire entendre leurs voix collectives et, ainsi, de construire une expérience partagée.

Images et textes : Rendre visible l'indicible

L'une des découvertes les plus importantes de cette première phase a été l'identification des éléments fondamentaux de le récit graphique comme un moyen d'expression pour les migrants. Dans un article, je souligne que "le récit graphique a permis aux migrants de raconter des expériences difficiles à verbaliser" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Ce moment a été crucial, car il m'a fait comprendre que le véritable pouvoir de l'image est de donner une voix à l'indicible : peurs, incertitudes et traumatismes qui ne pouvaient être articulés par les mots.

Les images créées lors des ateliers ne représentaient pas seulement des expériences personnelles, mais établissaient également des ponts entre les récits individuels et collectifs. L'art facilitait le dialogue entre les participants, leur permettant d'extérioriser leurs pensées et émotions d'une manière que le langage verbal ne permettait pas.

L'articulation entre image, texte et contexte

Un des aspects les plus fascinants découverts au cours de ce processus a été la relation entre l'image, le texte et le contexte. Chaque image créée dans les ateliers était profondément enracinée dans le contexte de vie des migrants, ce qui leur conférait une charge symbolique unique. Comme je l'ai mentionné dans un article : "Ces narrations articulent des éléments graphiques avec une forte charge symbolique, offrant une représentation complexe des expériences migratoires" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023).

Le texte, bien qu'il complète souvent l'image, se révélait parfois insuffisant pour transmettre toute la profondeur des émotions et des expériences que les migrants souhaitaient communiquer. C'est là que le récit graphique a montré son véritable potentiel en tant que forme de communication multimodale. L'interaction entre l'image et le texte permettait aux récits de prendre vie d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas accomplir, offrant une représentation riche et nuancée des expériences migratoires.

Le rôle de la bioéthique dans le récit graphique

Tout au long de ce processus, la bioéthique a occupé une place centrale. Dès le début, je me suis engagé à développer une pratique artistique éthiquement responsable et critique. Comme je l'ai écrit dans un article : "La perspective bioéthique ne repose pas sur la légalité imposée par les institutions, mais sur une perspective critique centrée sur les individus" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023).

Cette réflexion m'a permis d'aborder le travail avec les communautés migrantes depuis une posture qui reconnaissait leurs complexités, leurs luttes et leurs droits. Dans ce contexte, la bioéthique n'était pas simplement un cadre normatif, mais une pratique quotidienne qui se manifestait dans les ateliers de récit graphique. Chaque dialogue établi entre les participants et chaque image créée portaient une charge éthique reflétant les réalités sociales des migrants.

Mon objectif était de garantir que ce travail ne se contente pas de représenter les migrants, mais leur restitue une agence sur leurs propres récits. La pratique artistique est devenue un espace permettant de transformer les expériences négatives en positives, sans pour autant effacer ou nier ces expériences négatives. Il s'agit plutôt d'une démarche de modification par l'acte créatif, une transformation qui se produit au sein des laboratoires et des ateliers.

Cette réflexion m'a conduit à me demander si les moments significatifs issus de ces pratiques communautaires peuvent être considérés comme des formes de récupération et de réparation. Transformer une expérience en un récit publiable a permis d'éviter une approche extractiviste de la recherche, qui se limiterait à collecter des données pour les analyser.

La transformation de l'expérience à travers l'art

Dans le cas du collectif *Trazos y Bordes*, les témoignages recueillis montrent que le livre produit au cours du projet représente non seulement une transformation positive de l'expérience migratoire, mais permet aussi une interaction et une empathie avec d'autres individus ayant vécu des expériences similaires. Le livre devient une systématisation collective des expériences migratoires.

Dans les ateliers, certains exercices, comme écrire pour combler une absence et ensuite brûler le texte, ont eu des effets libérateurs pour certains participants. Pour d'autres, ces écrits sont devenus des objets à conserver. Ces approches ont permis de transformer symboliquement et matériellement ce qui était auparavant absent. Ce processus de socialisation, auquel a participé Juan Sebastián Ramírez, illustre comment ces pratiques peuvent engendrer des transformations significatives dans la perception des participants.

La généalogie comme outil de dévoilement

À travers cette première phase, la généalogie a permis de révéler les récits cachés des migrants à Bogotá. En utilisant le récit graphique, nous avons créé des espaces sécurisés où l'indicible pouvait être exprimé et partagé. Les images, les textes et les pratiques artistiques ont tissé un dialogue profond entre les participants et leurs expériences.

Ces récits ont mis en lumière le pouvoir transformateur de l'art pour révéler ce qui avait été tu ou réduit au silence. La généalogie demeure un outil central dans mon travail, enrichi par les expériences des autres. Elle continue de me permettre d'explorer les connexions entre l'art, la migration et la résilience.

5.2. Sur la communication de l'indicible

Grâce à la NarratoGraphie, il a été possible de communiquer les expériences et les représentations des migrants pendant leurs transits, en tant que stratégie pour contrer les vulnérabilités.

5.2.1. Notions récurrentes

Les notions de migration, de vulnérabilité, de récit graphique, de transmédiabilité, d'échange, d'expérience, d'expérimentation et de réflexivité ont émergé comme des concepts fondamentaux. Ces notions ne se sont pas seulement manifestées comme des thèmes centraux dans les récits des participants, mais elles ont également joué un rôle clé dans la construction du cadre théorique et méthodologique de cette thèse.

La migration et la vulnérabilité ont été abordées à partir des expériences des personnes en situation de migration, tandis que le récit graphique et la transmédiabilité ont été explorées comme des outils efficaces pour communiquer ces expériences. L'échange, l'expérience, l'expérimentation et la réflexivité ont permis une compréhension plus profonde et dynamique des vécus migratoires, facilitant un dialogue continu entre théorie et pratique.

Migration

La migration s'est révélée comme un phénomène complexe englobant des mouvements volontaires et forcés de personnes entre régions et pays, motivés par la recherche de meilleures conditions de vie, de sécurité ou de nouvelles opportunités. Dans le cadre de cette recherche, elle a été comprise non seulement comme un déplacement physique, mais aussi comme un processus impliquant des changements significatifs dans l'identité, les relations familiales et l'intégration. Le récit graphique a documenté et communiqué ces expériences, rendant visibles leurs histoires et leurs défis.

Vulnérabilité

La vulnérabilité a été définie comme la susceptibilité des migrants à diverses formes de risques et d'exclusion, telles que la précarité économique, la discrimination et la violence. Cette étude a exploré les stratégies de résilience et d'adaptation développées par les migrants. Le récit graphique a exprimé ces vulnérabilités de

manière visuelle et textuelle, humanisant les données statistiques et facilitant une compréhension plus profonde de leurs expériences.

Récit graphique

Le récit graphique, combinant image, texte, contexte et vécu, a permis de raconter des histoires. En tant qu'outil méthodologique, elle a exploré et communiqué les expériences migratoires. Cette technique a représenté visuellement les émotions et les expériences des migrants, facilitant une connexion empathique avec le public et contribuant à la construction d'une mémoire collective.

Transmédialité

La transmédialité a étendu les récits sur diverses plateformes, en passant par la pratique, le processus créatif, la conception de matériaux, la publication et la diffusion via des médias physiques et numériques. Cette stratégie a permis d'atteindre un public plus diversifié, intégrant différentes perspectives et formes d'expression. La convergence des médias a enrichi les récits graphiques, offrant une expérience narrative cohérente.

Échange

L'échange s'est manifesté dans l'interaction entre les migrants et les communautés d'accueil, incluant des échanges culturels et de savoirs. Dans les ateliers de récit graphique, cette interaction a favorisé la co-crédation de récits et la construction de relations de soutien.

Expérience

Les vécus personnels et collectifs des migrants, incluant leurs défis, leurs émotions et leurs réussites, ont été au centre de cette méthodologie. Les expériences racontées graphiquement ont offert une approche authentique et significative des réalités migratoires.

Expérimentation

L'exploration créative et l'innovation dans les techniques et les formats graphiques ont marqué cette recherche. Les ateliers ont été conçus comme des espaces d'expérimentation où les participants ont exploré de nouvelles formes de représentation, enrichissant le processus créatif.

Réflexivité

La réflexivité a impliqué une évaluation constante du processus de recherche et de création, permettant aux chercheurs et aux participants de questionner et d'améliorer leurs pratiques. Cette approche a garanti que la méthodologie soit inclusive, éthique et efficace.

5.2.2. Potentiel des personnes en situation de migration

L'analyse des narrations graphiques a révélé divers potentiels utilisés par les personnes migrantes pour affronter des situations de vulnérabilité. Ces potentiels incluaient des stratégies de résilience émotionnelle, des réseaux de soutien communautaire, de l'adaptabilité, du capital culturel, des stratégies de survie, une capacité d'innovation et des processus d'auto-affirmation.

Résilience émotionnelle

Les personnes en situation de migration ont démontré une grande force pour s'adapter et se relever face à l'adversité. Le récit graphique a permis de traiter des émotions complexes, renforçant ainsi cette résilience.

Réseaux de soutien communautaire

Ces réseaux ont offert un sentiment d'appartenance et de solidarité, facilitant l'accès aux ressources et au soutien émotionnel. Le récit graphique a documenté et mis en valeur leur importance.

Adaptabilité

La capacité des migrants à s'adapter à de nouveaux environnements leur a permis de naviguer dans des contextes complexes. Leurs solutions créatives ont été représentées dans les narrations graphiques.

Capital culturel

Les savoirs et traditions apportés par les migrants ont enrichi les communautés d'accueil. Ces apports ont été mis en lumière et valorisés à travers le récit graphique.

5.2.3. Potentiel méthodologique et impact transformateur de la NarratoGraphie

La méthodologie de récit graphique a démontré son efficacité pour concevoir des expériences transformantes. Elle a permis d'exprimer des émotions, de préserver des mémoires, de promouvoir le dialogue interculturel, de favoriser la participation communautaire et de développer des compétences artistiques. Sa flexibilité a facilité son adaptation à divers contextes, tandis que son impact sur la visibilité sociale a généré de l'empathie et une prise de conscience des réalités migratoires.

Ensemble, cette méthodologie ne s'est pas seulement limitée à narrer les expériences, mais a également permis d'autonomiser, de connecter et de transformer les vécus des communautés migrantes.

Transformation individuelle et communautaire

- **Facilitation de l'auto-affirmation et de l'identité** : Le récit graphique a renforcé l'identité des migrants en leur offrant un moyen d'exprimer et de revendiquer leurs valeurs culturelles, sociales et personnelles. Ces représentations visuelles ont servi d'actes de résistance contre les récits dominants qui souvent déshumanisent ou invisibilisent leurs expériences.
- **Empowerment communautaire et personnel** : Les ateliers de récit graphique ont donné aux participants les outils pour raconter leurs histoires et les partager dans des espaces publics. Ce processus a renforcé leur confiance en leurs capacités et leur a donné un sentiment d'agence face aux adversités.
- **Construction de mémoire collective** : Les récits graphiques produits ont non seulement enregistré des expériences individuelles, mais ont aussi contribué à construire une mémoire collective reflétant les luttes, réussites et contributions des communautés migrantes.
- **Visibilisation et sensibilisation sociale** : En présentant des narrations graphiques dans des espaces publics, cette méthodologie a aidé à sensibiliser les communautés d'accueil aux défis et aux contributions des migrants. Cela a favorisé un changement de perception sociale vers une approche plus empathique et inclusive.

5.3. Proposition pour renforcer l'utilisation de le récit graphique comme outil de transformation sociale

Pour surmonter les défis et contradictions associés à l'utilisation de le récit graphique dans des contextes d'innovation sociale, et pour garantir son efficacité comme outil de transformation, une série de stratégies est proposée. Ces stratégies abordent des aspects éthiques, méthodologiques et liés à l'impact.

Favoriser la participation communautaire

Garantir que les narrations graphiques reflètent fidèlement les expériences, les voix et les priorités des communautés représentées.

Stratégies :

- Concevoir des processus collaboratifs où les communautés participent activement à la conceptualisation, la création et la diffusion des narrations graphiques.
- Organiser des ateliers et des laboratoires de co-crédation, permettant aux participants de raconter leurs histoires à l'aide d'outils graphiques, accompagnés par des facilitateurs formés.
- Mettre en place des mécanismes de rétroaction continue pour permettre aux communautés d'évaluer et d'ajuster les narrations avant leur publication.

Intégrer une approche éthique

Protéger la dignité, la vie privée et l'agence des personnes dont les histoires sont racontées.

Stratégies :

- Établir un protocole éthique garantissant le consentement éclairé et une juste reconnaissance pour les participants.
- Veiller à ce que les narrations graphiques ne perpétuent pas de stéréotypes ni n'exploitent la vulnérabilité des communautés.
- Promouvoir une représentation culturellement respectueuse et éviter les pratiques d'appropriation culturelle.

Renforcer l'alphabétisation visuelle

Réduire les barrières d'accès au médium et étendre sa portée à des publics diversifiés.

Stratégies :

- Développer des programmes éducatifs pour enseigner à interpréter et créer des narrations graphiques, en particulier dans les communautés ayant un accès limité à l'éducation formelle.
- Créer des guides visuels et des supports accessibles expliquant les codes narratifs et visuels du récit graphique.
- Organiser des expositions itinérantes et des plateformes numériques interactives pour présenter les narrations graphiques à un large public.

Promouvoir des narrations structurelles et intersectionnelles

Compléter les récits personnels avec une analyse approfondie des causes structurelles des problèmes abordés.

Stratégies :

- Intégrer dans les narrations graphiques des éléments expliquant les dynamiques sociales, économiques et politiques sous-jacentes aux récits individuels.
- Concevoir des projets graphiques abordant des thèmes systémiques tels que l'inégalité, la migration, la violence de genre et le changement climatique depuis une perspective intersectionnelle.
- Encourager la collaboration entre artistes graphiques, universitaires et activistes pour enrichir le contenu narratif.

Développer des métriques d'impact

Évaluer l'effet des narrations graphiques en termes de sensibilisation et de transformation sociale.

Stratégies :

- Concevoir des outils de mesure qualitatifs et quantitatifs pour analyser l'impact des narrations graphiques sur différents publics.
- Mettre en œuvre des enquêtes, recueillir des témoignages et organiser des groupes de discussion pour collecter des données sur la portée et la réception des narrations graphiques.
- Élaborer des études de cas documentant l'utilisation réussie des narrations graphiques dans des projets de changement social.

Diffuser les bonnes pratiques

Établir des normes de qualité et de durabilité pour l'utilisation de le récit graphique comme outil social.

Stratégies :

- Publier des manuels et des guides basés sur des expériences antérieures pour orienter les organisations, collectifs et artistes vers un usage éthique et efficace de le récit graphique.
- Promouvoir des réseaux d'échange entre artistes, universitaires et organisations pour partager des ressources, des apprentissages et des méthodologies.
- Soutenir la création de bibliothèques numériques et de répertoires de narrations graphiques accessibles au public.

Promouvoir la durabilité

Garantir que les projets de récit graphique aient un impact durable et soient autosuffisants.

Stratégies :

- Relier les projets de récit graphique à des initiatives de financement participatif, des subventions publiques et des partenariats avec des ONG.
- Encourager la formation de collectifs artistiques locaux qui continueraient à développer des narrations graphiques au sein de leurs communautés.
- Concevoir des stratégies de distribution hybrides (physiques et numériques) pour maximiser la portée des narrations graphiques.

Impact sur la perception des migrants

La structure narrative et visuelle de *Pasos en el borde: relatos de frontera* a un impact significatif sur la perception des personnes en situation de migration, en contribuant à :

1. **Dé-stigmatiser leurs expériences**
2. **Éduquer le public**
3. **Favoriser l'action sociale**

Dé-stigmatisation et empathie

Le livre humanise les personnes en situation de migration, en les présentant comme des individus dotés d'histoires uniques, de rêves, de peurs et d'espoirs, et non comme de simples données statistiques ou problèmes sociaux.

Exemple : Un récit, tel que celui intitulé *El puente Simón Bolívar*, illustre une mère traversant une frontière avec ses enfants. Les illustrations de leurs visages fatigués mais empreints d'espoir renforcent la connexion émotionnelle avec le lecteur.

Analyse : Cette humanisation réduit les préjugés et encourage une empathie sincère. En personnalisant l'expérience migratoire, le livre invite à une compréhension plus nuancée et à un changement de perception des migrants dans la société.

Humanisation des personnes en situation de migration

Le livre *Pasos en el borde: relatos de frontera* présente les personnes en situation de migration non comme des chiffres ou des problèmes sociaux, mais comme des individus avec des histoires uniques, des rêves, des peurs et des espoirs. Cette humanisation est essentielle pour changer les perceptions négatives et stigmatisantes à leur égard.

Exemple tiré du livre : Des récits comme *El puente Simón Bolívar* illustrent une mère traversant une frontière avec ses enfants. Les illustrations de leurs visages, fatigués mais pleins d'espoir, renforcent la connexion émotionnelle avec le lecteur.

Analyse : En humanisant les migrants, le livre permet aux lecteurs de les voir comme des personnes réelles et complexes. Cette approche contribue à réduire les préjugés et à favoriser une empathie et une compréhension accrues. La représentation personnalise l'expérience migratoire, l'éloignant de l'abstraction et la rapprochant d'une réalité plus tangible et émotionnelle.

Narratives variées

La diversité des récits courts du livre met en évidence la pluralité des expériences migratoires, soulignant qu'il n'existe pas une seule et unique histoire de migration. Chaque récit présente des motivations, des défis et des perspectives différentes, aidant ainsi à déconstruire l'idée que tous les migrants sont semblables.

Exemple tiré du livre : Un récit peut porter sur un jeune migrant cherchant des opportunités économiques, tandis qu'un autre se concentre sur une famille fuyant la violence. Les illustrations de ces scénarios renforcent la diversité des expériences.

Analyse : En offrant une variété d'histoires et de perspectives, le livre met en lumière l'individualité de chaque migrant, contribuant à déstigmatiser et à humaniser leurs expériences. Cette diversité narrative aide les lecteurs à comprendre la migration comme un phénomène complexe et multifacette.

Éducation et sensibilisation

Accessibilité de la narration

Le format graphique du livre le rend accessible à un public plus large et diversifié, y compris à ceux qui ne sont pas habitués à lire sur les sujets de migration. Les illustrations attirent les jeunes lecteurs et ceux ayant des niveaux variés d'alphabétisation, élargissant ainsi la portée du message.

Exemple tiré du livre : Les illustrations détaillées et émouvantes permettent aux jeunes lecteurs de comprendre et de se connecter aux histoires de migration, facilitant l'éducation sur ce thème et les droits humains.

Analyse : Le format graphique accessible aide à sensibiliser un public plus vaste aux réalités de la migration, tout en favorisant une compréhension et une empathie accrues. Cet aspect inclusif est crucial pour éduquer différentes audiences et promouvoir une société plus informée et solidaire.

Exploration approfondie de l'expérience migratoire

Le livre offre une représentation riche et détaillée des expériences migratoires, aidant les lecteurs à mieux comprendre les défis et les émotions auxquels sont confrontés les migrants. La combinaison de récits textuels et visuels crée une vision globale et immersive de la migration.

Exemple tiré du livre : Certains récits décrivent les dangers de traverser des frontières et les difficultés d'adaptation à un nouveau pays, accompagnés d'illustrations capturant ces moments critiques.

Analyse : En approfondissant les expériences migratoires, le livre éduque sur les multiples dimensions de la migration, des risques physiques aux défis émotionnels et sociaux. Cette compréhension intégrale est essentielle pour promouvoir une empathie accrue et une prise de conscience des réalités migratoires.

Promotion de l'action sociale

Inspiration pour l'activisme

L'empathie générée par les récits peut inspirer les lecteurs à agir en faveur des personnes en situation de migration. Le livre agit comme un catalyseur de changement social, motivant les lecteurs à s'engager dans des activités de bénévolat, des dons ou des actions de plaidoyer pour des politiques plus inclusives.

Exemple tiré du livre : Un récit touchant sur une famille trouvant de l'aide et de la solidarité dans une communauté locale peut inspirer les lecteurs à chercher des moyens de soutenir les migrants dans leurs propres communautés.

Analyse : La connexion émotionnelle que les lecteurs établissent avec les personnages et leurs histoires peut les encourager à prendre des actions concrètes, comme participer à des organisations d'aide aux migrants ou plaider pour des réformes politiques.

Sensibilisation et plaidoyer

Le livre peut également être utilisé comme un outil de sensibilisation et de plaidoyer dans divers contextes, de l'éducation à la formulation de politiques. En offrant une représentation authentique et empathique des expériences migratoires, il peut influencer l'opinion publique et les décisions politiques.

Exemple tiré du livre : Des organisations de défense des droits humains peuvent utiliser le livre dans des ateliers et séminaires pour sensibiliser les participants aux défis des migrants et plaider pour des politiques plus justes et inclusives.

Analyse : En servant d'outil éducatif et de sensibilisation, le livre peut contribuer à créer un environnement plus favorable aux migrants, promouvant une solidarité accrue et un soutien à travers la société et les politiques publiques.

La structure narrative et visuelle de *Pasos en el borde: relatos de frontera* a un impact profond sur la perception des migrants. En humanisant ces personnes et en présentant leurs histoires de manière émotionnellement riche et visuellement percutante, le livre aide à déstigmatiser leurs expériences, à éduquer le public et à promouvoir l'action sociale. Cet engagement ne se limite pas à sensibiliser et éduquer les lecteurs, mais vise également à inspirer des actions concrètes pour soutenir les migrants, tout en favorisant une société plus inclusive et compatissante.

5.3.1. Impact et réception

Pasos en el borde: relatos de frontera a été salué pour son approche innovante et collaborative dans la représentation des expériences migratoires. L'utilisation de le récit graphique a été reconnue comme un outil puissant pour transmettre des émotions et des réalités complexes. L'œuvre a été appréciée tant dans le domaine académique qu'artistique pour sa capacité à susciter réflexion et dialogue sur les défis liés à la migration.

Impact dans le domaine académique

Innovation dans l'enseignement

Le livre a été intégré dans divers programmes éducatifs, allant des cours de littérature aux études culturelles et sociales, en raison de son approche multidisciplinaire. Les éducateurs ont souligné comment la combinaison de texte et d'illustrations facilite la compréhension de sujets complexes et encourage la pensée critique.

Exemple : Dans des cours de littérature contemporaine, *Pasos en el borde* a été utilisé comme ressource pour analyser comment les narrations graphiques enrichissent la narration littéraire et offrent de nouvelles perspectives sur la migration. Les étudiants ont réalisé des projets combinant analyse textuelle et création artistique, inspirés par les récits du livre.

Analyse : L'intégration du livre dans les curricula académiques met en évidence sa valeur en tant qu'outil éducatif, favorisant l'empathie et une meilleure compréhension des expériences migratoires à travers une approche innovante.

Recherche et publications

L'œuvre a inspiré des recherches et publications académiques explorant son impact et sa méthodologie. Les chercheurs ont étudié comment le format graphique du livre contribue à déstigmatiser les personnes en situation de migration et à rendre leurs récits plus accessibles et émotionnellement impactants.

Exemple : Des études ont évalué l'impact de le récit graphique sur la perception publique de la migration, concluant que l'utilisation combinée d'images et de texte peut changer les attitudes et réduire les préjugés.

Analyse : Ces recherches soulignent l'importance des formes narratives innovantes pour aborder des enjeux sociaux complexes et leur potentiel à influencer l'opinion publique et les politiques.

Impact sur le Domaine Artistique

Reconnaissance et Expositions : Le livre a été reconnu dans le domaine artistique pour sa qualité narrative et visuelle. Il a été exposé dans des galeries et des festivals d'art, où il a été salué pour sa capacité à combiner efficacement l'art et le récit. *Pasos en el borde* a été présenté lors de conférences, d'expositions publiques et de salons du livre, où ses illustrations et ses histoires ont captivé l'attention du public et d'autres créateurs artistiques.

Analyse : La réception positive dans le domaine artistique souligne la polyvalence du livre en tant qu'œuvre transcendant les limites entre littérature et art visuel, offrant une expérience esthétique et émotionnellement enrichissante.

Collaborations et Projets Artistiques : Le livre a inspiré des collaborations entre écrivains, artistes et militants, favorisant des projets artistiques visant à sensibiliser le public à la migration. Il a circulé dans diverses expositions et a été présenté dans des contextes académiques variés, utilisant l'art comme un moyen de mettre en lumière les expériences migratoires et de promouvoir le dialogue social.

Analyse : Ces collaborations démontrent le pouvoir de l'art pour sensibiliser et mobiliser la communauté autour des enjeux de justice sociale, en utilisant *Pasos en el borde* comme source d'inspiration et point de départ pour l'action collective.

Pasos en el borde: relatos de frontera a eu un impact significatif dans les domaines académique et artistique. Son approche innovante, combinant récits graphiques et textuels, a été valorisée pour sa capacité à humaniser les expériences migratoires, à encourager l'empathie et à promouvoir la réflexion et le dialogue. L'œuvre contribue non seulement à la littérature contemporaine, mais sert également d'outil précieux pour l'éducation, la sensibilisation et l'amélioration des politiques migratoires, démontrant le pouvoir de l'art et du récit pour influencer la société et générer des changements positifs.

5.3.2. Résultats Thématiques

Identité et Appartenance : Un des thèmes centraux du livre est la crise identitaire que rencontrent les personnes en situation de migration. Cette crise se manifeste par leur lutte pour trouver un sentiment d'appartenance dans un nouvel environnement tout en maintenant leur lien avec leur lieu d'origine.

Crise Identitaire : Les personnes en situation de migration se sentent souvent partagées entre deux mondes, essayant de s'adapter à leur nouveau foyer sans perdre leurs racines culturelles.

Exemple du Livre : « Je suis née sur une ligne qui divise un pays de l'autre. Petite, je cherchais cette ligne, pensant qu'elle émergerait de la terre et qu'elle était visible et claire. » (p. 9)

Analyse : Cette citation reflète la quête identitaire de la narratrice, qui tente de comprendre sa position entre deux pays. La métaphore de la ligne invisible mais puissante symbolise la difficulté de définir une identité claire en contexte migratoire.

Résilience et Espoir : Le livre met en lumière la résilience et l'espoir des personnes en situation de migration comme forces motrices essentielles leur permettant de surmonter les défis les plus ardues.

Force Intérieure : Malgré les adversités extrêmes, les personnes en situation de migration montrent une remarquable capacité à s'adapter et à progresser, guidées par l'espoir d'une vie meilleure.

Exemple du Livre : « Dans le désespoir, l'espoir devient un phare. » (p. 134)

Analyse : L'espoir est comparé à un phare guidant les personnes en situation de migration à travers l'obscurité de leurs difficultés, soulignant son importance en tant que source de force et de motivation.

Solidarité et Communauté : La solidarité et le soutien mutuel sont cruciaux pour la survie et le bien-être des personnes en situation de migration. Le livre présente de nombreux exemples où ces personnes se soutiennent mutuellement, créant des réseaux d'entraide vitaux.

Collaboration et Soutien : Les récits montrent comment la collaboration et le sens de communauté sont essentiels pour faire face aux défis de la migration.

Exemple du Livre : « Ils se soutiennent les uns les autres, car ils savent qu'ils ne peuvent pas faire face seuls. » (p. 159)

Analyse : Cette citation met en évidence l'interdépendance des personnes en situation de migration, soulignant l'importance de la solidarité et du soutien mutuel pour surmonter les difficultés.

Structure et Style

Structure Fragmentée : Le livre utilise une structure fragmentée qui reflète la réalité dispersée et chaotique de la vie migratoire. Cette technique permet d'inclure une diversité de voix et de perspectives, offrant une vision multidimensionnelle du phénomène migratoire.

Approche Multifacette : La fragmentation permet d'explorer différents aspects de la migration à travers des histoires courtes et entrelacées, proposant une narration riche et complexe.

Exemple du Livre : Les histoires *Le pont Simón Bolívar*, *La rivière Táchira* et *Le chemin clandestin* s'entrelacent pour dresser un tableau complet des défis et expériences des personnes en situation de migration.

Analyse : La structure fragmentée crée une narration qui capture la multiplicité des expériences et des réalités des personnes en situation de migration, reflétant la discontinuité et le chaos de leurs vies.

Interaction Texte-Image : Le récit graphique complète et enrichit les récits textuels, ajoutant une couche supplémentaire de signification et d'émotion. Les illustrations intensifient les émotions et aident à visualiser les défis décrits dans le texte.

Enrichissement Visuel : Les images ne se contentent pas d'illustrer, elles ajoutent également de la profondeur et de l'émotion aux histoires, créant une expérience de lecture plus complète et immersive.

Exemple du Livre : Des illustrations de migrants traversant la rivière Táchira avec leurs maigres possessions, affrontant le courant fort, visualisent le risque décrit dans le texte.

Analyse : Les images approfondissent la compréhension des lecteurs des dangers et des émotions vécus par les personnes en situation de migration, créant une expérience de lecture plus immersive.

Narrateur et Perspective : L'utilisation de différentes voix narratives, allant de la première personne à la troisième personne omnisciente, permet d'explorer une gamme complète d'expériences et de perspectives, ajoutant de la profondeur aux récits.

Diversité des Voix : Les différentes perspectives narratives offrent une vision plus riche et complète de l'expérience migratoire, permettant aux lecteurs de se connecter émotionnellement aux personnages.

Exemple du Livre : « À travers mes yeux, le monde semble différent, mais tout aussi compliqué. » (p. 210)

Analyse : La variété des perspectives offre une vision plus riche et complète de l'expérience migratoire, permettant aux lecteurs de se connecter émotionnellement aux personnages.

Impact Social et Émotionnel

Humanisation des Personnes en Situation de Migration : Le livre parvient à humaniser les personnes en situation de migration, les présentant non seulement comme des chiffres ou des statistiques, mais comme des individus avec des histoires, des rêves et des luttes. Cette humanisation est cruciale pour générer de l'empathie et de la compréhension chez les lecteurs.

Histoires Personnelles :

En se concentrant sur les histoires personnelles des personnes en situation de migration, le livre met en avant leur humanité et la continuité de leur identité culturelle malgré le déplacement.

Exemple du Livre : « La danse de mes grands-parents résonne encore dans mon cœur, même si mes pieds en ont oublié les pas. » (p. 120)

Analyse :

Cette citation montre la connexion des personnes en situation de migration avec leurs racines et leurs traditions, soulignant leur humanité et la continuité de leur identité culturelle malgré le déplacement.

Sensibilisation à la Migration :

Les récits et les techniques narratives utilisées dans le livre contribuent à sensibiliser les lecteurs aux complexités et aux défis de la migration. En offrant une représentation authentique et émotionnellement riche de l'expérience migratoire, le livre favorise une meilleure compréhension et empathie envers les personnes en situation de migration.

Sensibilisation :

Les récits aident les lecteurs à comprendre les réalités de la migration et à développer une plus grande empathie et compréhension envers les personnes en situation de migration.

Exemple du Livre :

« Chaque pas est un combat, chaque regard un défi. » (p. 67)

Analyse :

Cette citation résume la lutte et les défis constants auxquels font face les personnes en situation de migration, mettant en lumière la résilience et la détermination nécessaires pour survivre et prospérer.

Structure et Style :

Structure Fragmentée :

La fragmentation du livre reflète la réalité dispersée et chaotique de la vie migratoire. Cette technique permet d'inclure une diversité de voix et de perspectives, offrant une vision multidimensionnelle du phénomène migratoire.

Exemple : Les histoires *Le pont Simón Bolívar*, *La rivière Táchira* et *Le chemin clandestin* s'entrelacent pour dresser un panorama complet des défis et expériences des personnes en situation de migration.

Interaction Texte-Image :

Le récit graphique complète et enrichit les récits textuels, ajoutant une couche supplémentaire de signification et d'émotion. Les illustrations intensifient les émotions et aident à visualiser les défis décrits dans le texte.

Exemple : Des illustrations de migrants traversant la rivière Táchira avec leurs maigres possessions, affrontant le courant fort, visualisent le risque décrit dans le texte.

Narrateur et Perspective :

L'utilisation de différentes voix narratives, allant de la première personne à la troisième personne omnisciente, permet d'explorer une gamme complète d'expériences et de perspectives, ajoutant de la profondeur aux récits.

Exemple : « À travers mes yeux, le monde semble différent, mais tout aussi compliqué. » (p. 210)

Impact Social et Émotionnel :

Humanisation des Personnes en Situation de Migration :

Le livre parvient à humaniser les personnes en situation de migration, les présentant non seulement comme des chiffres ou des statistiques, mais comme des individus avec des histoires, des rêves et des luttes. Cette humanisation est cruciale pour générer de l'empathie et de la compréhension chez les lecteurs.

Exemple : « La danse de mes grands-parents résonne encore dans mon cœur, même si mes pieds en ont oublié les pas. » (p. 120)

Sensibilisation à la Migration :

Les récits et les techniques narratives utilisées dans le livre contribuent à sensibiliser les lecteurs aux complexités et aux défis de la migration. En offrant une représentation authentique et émotionnellement riche

de l'expérience migratoire, le livre favorise une meilleure compréhension et empathie envers les personnes en situation de migration.

Exemple : « Chaque pas est un combat, chaque regard un défi. » (p. 67)

5.3.3. Réflexion Finale sur *Pasos en el borde*

Humanisation de l'Expérience Migratoire :

Pasos en el borde: relatos de frontera se distingue par sa capacité à humaniser l'expérience migratoire, en présentant les personnes en situation de migration comme des individus avec des histoires uniques, des émotions profondes et une résilience admirable. Cette humanisation est cruciale dans un contexte où la migration est souvent discutée en termes abstraits ou déshumanisés.

La narration du livre, riche en détails personnels et émotionnels, permet aux lecteurs de sympathiser avec les personnes en situation de migration. En découvrant leurs histoires de lutte et d'espoir, les lecteurs peuvent développer une compréhension plus profonde et une connexion émotionnelle avec les personnages.

Citation : « Chaque pas est un combat, chaque regard un défi. » (p. 67)

Analyse : Cette citation résume la lutte constante et l'effort quotidien auxquels sont confrontées les personnes en situation de migration, invitant les lecteurs à ressentir la gravité de leurs défis et à apprécier leur force.

Diversité des Expériences : Le livre ne présente pas une vision monolithique de la migration, mais inclut une variété de récits qui capturent les multiples facettes de cette expérience. Des raisons qui poussent les personnes à quitter leur foyer aux difficultés du voyage et de l'adaptation dans un nouveau pays, chaque récit offre une perspective unique et précieuse.

Citation : « Je suis née sur une ligne qui divise un pays de l'autre. Petite, je cherchais cette ligne, pensant qu'elle émergeait de la terre et qu'elle était visible et claire. » (p. 9)

Analyse : Cette citation reflète la confusion et la quête d'identité qui accompagnent de nombreux migrants, soulignant la complexité de leur expérience.

Impact Littéraire et Social :

Contribution à la Littérature Contemporaine : *Pasos en el borde: relatos de frontera* constitue une contribution significative à la fois à la littérature contemporaine et au discours social sur la migration. Son approche innovante et son style narratif diversifié le rendent pertinent et efficace à plusieurs niveaux.

Innovation Littéraire : La combinaison de récits courts et de récit graphique offre une expérience de lecture dynamique et accessible. La structure fragmentée et l'interaction entre texte et image enrichissent la narration tout en reflétant la réalité fragmentée de la vie migratoire.

Structure Fragmentée : Cette technique permet d'explorer de multiples perspectives et de créer une narration riche et complexe. Chaque fragment contribue à une vision plus large et plus compréhensive de la migration.

Citation : « Dans ce livre, nous sommes séparés par des vignettes, là dehors, nous sommes séparés par nos pensées. » (p. 20)

Analyse : La fragmentation reflète comment les expériences des personnes en situation de migration sont dispersées et fragmentées, imitant la discontinuité et le chaos de leurs vies.

Pertinence Sociale : Le livre ne se contente pas d'informer, il sensibilise également les lecteurs aux réalités de la migration. En mettant en lumière les histoires personnelles des personnes en situation de migration, il encourage une meilleure compréhension et empathie, pouvant mener à des attitudes plus inclusives et des politiques plus humanitaires.

Citation : « Ils se soutiennent les uns les autres, car ils savent qu'ils ne peuvent pas faire face seuls. » (p. 159)

Analyse : Cette citation met en évidence l'importance de la solidarité et du soutien mutuel entre les personnes en situation de migration, soulignant la nécessité de collaboration et de communauté pour surmonter les défis.

Implications et Applications :

Pour l'Éducation et la Sensibilisation : Le livre est un outil précieux dans des contextes éducatifs et de sensibilisation. Il peut être utilisé pour encourager des discussions sur la migration, les droits humains et la justice sociale, et pour promouvoir une meilleure compréhension et empathie envers les personnes en situation de migration.

Intégration dans les Programmes Scolaires : Intégrer le livre dans les programmes scolaires et universitaires peut enrichir la compréhension des étudiants sur la migration, les droits humains et la littérature contemporaine.

Exemple : Utiliser *Pasos en el borde: relatos de frontera* dans des cours de littérature et d'études culturelles pour explorer les récits migratoires et leurs implications sociales et émotionnelles.

Pour les Politiques et Programmes de Soutien : Le livre peut éclairer et améliorer les programmes de soutien aux personnes en situation de migration, en fournissant une compréhension plus profonde de leurs expériences et besoins. Les histoires personnelles peuvent aider à développer des politiques plus humanitaires et des programmes plus efficaces.

Formation du Personnel et des Volontaires :

Utiliser le livre comme matériel de formation pour le personnel et les volontaires travaillant avec des migrants peut aider à développer une plus grande empathie et compréhension des expériences des personnes en situation de migration.

Exemple :

Organiser des ateliers basés sur les récits du livre pour explorer les expériences décrites et développer des stratégies de soutien plus efficaces.

5.4. Comment Rendre Visible une Narration Silenciée ?

Voici quelques stratégies à considérer pour rendre visibles ces narrations dans le contexte du récit graphique, de la recherche-crédation et d'autres pratiques artistiques :

1. Moment de Création d'un Espace Sécurisé : Écoute Active et Empathique

- Avant de représenter une narration silenciée, il est essentiel d'écouter les personnes qui la vivent. L'écoute active et empathique consiste à créer un espace sécurisé où les individus peuvent partager leurs histoires sans crainte d'être jugés ou dévalorisés.
- Facilitez des espaces de dialogue où les personnes migrantes, par exemple, peuvent s'exprimer à travers différents moyens : récits oraux, dessins, performances, entre autres.

2. Moment de Travail Collaboratif : Pratiques Participatives

- Travailler de manière collaborative permet aux personnes dont les narrations ont été silenciées de participer activement au processus créatif. Cela garantit que leurs histoires ne soient pas racontées d'un point de vue externe, mais depuis leur propre expérience.
- Dans le récit graphique, invitez les participants à créer leurs propres dessins, cartographies émotionnelles ou représentations visuelles qui expriment ce qui ne peut être dit avec des mots.

3. Moment de Contraste avec la Narration Officielle : Subvertir les Narrations Dominantes

- Souvent, les narrations silencieuses le sont parce que d'autres plus puissantes les éclipsent. Rendre visible une narration silencieuse implique de confronter et de subvertir ces narrations dominantes.
- Une approche consiste à opposer les discours officiels sur la migration aux expériences vécues et partagées par les migrants, en utilisant l'art pour exposer les contradictions et fissures dans les discours institutionnels.

4. Moment de Réflexion sur le Langage dans le Récit Graphique : Utilisation de Métaphores Visuelles

- Les métaphores visuelles peuvent être des outils puissants pour exprimer ce qui ne peut être dit ouvertement. Par exemple, dans le récit graphique, vous pourriez utiliser des images symboliques pour représenter les émotions et tensions invisibles des migrants, telles que des chaînes pour l'arrachement, une ombre pour la nostalgie ou des labyrinthes pour l'incertitude.

5. Moment de Partage de sa Propre Expérience : Incorporation d'Éléments Autobiographiques

- En tant que migrant, votre propre histoire peut s'entrelacer avec celles des personnes que vous soutenez. Rendre visible votre condition de migrant et votre réflexion personnelle peut renforcer le lien entre l'individuel et le collectif.
- À travers la généalogie et le dessin, vous pourriez rendre explicite comment les expériences partagées de migration transcendent le personnel et reflètent une problématique plus large.

6. Moment de Socialisation : Exposition et Diffusion

- Il est important de trouver des plateformes et espaces permettant de rendre visibles ces histoires. À travers des expositions, publications numériques, réseaux sociaux et événements communautaires, les narrations silencieuses peuvent atteindre un public plus large et le sensibiliser à la réalité des migrants.
- Créez des installations artistiques dans des espaces publics reflétant les histoires graphiques des migrants pour attirer l'attention du public.

7. Moment d'Analyse : La Généalogie comme Outil Critique

- En suivant la perspective de la généalogie inspirée de Nietzsche, Foucault et Spivak, vous pouvez retracer l'histoire de la manière dont certaines narrations ont été silencieuses, en identifiant les mécanismes de pouvoir, d'exclusion et de marginalisation. En exposant ces mécanismes, non seulement la narration devient visible, mais les raisons de son silence sont également révélées.

- Dans le récit graphique, vous pourriez utiliser une structure narrative qui dévoile les couches de pouvoir ayant maintenu ces histoires dans le silence, en montrant les « fils invisibles » qui les relient à des expériences historiques plus larges.

8. Interventions Performatives

- Le performance, en particulier dans les espaces publics, peut être une manière puissante de rendre visibles des histoires silencieuses. Vous pouvez travailler avec des migrants pour développer des interventions combinant le récit graphique et des actions en direct, recréant visuellement leurs histoires de déplacement et d'adaptation.

9. Représentation Multimodale

- Exploiter différentes formes de représentation (dessin, vidéo, texte, performance, objets) permet aux narrations silencieuses de toucher divers types de publics et sensibilités. En combinant récit graphique et autres médias, vous pouvez amplifier la résonance de ces voix.

10. Défi des Stéréotypes

- Lors de la représentation des narrations silencieuses, il est essentiel de défier les stéréotypes et simplifications souvent associés aux communautés vulnérables. L'art graphique offre une opportunité de montrer la complexité et la richesse de ces histoires, au-delà des images réductrices véhiculées par les médias traditionnels.

5.4.1. Résultats de la Phase : Applicative

Pour l'application pratique de cette stratégie, deux axes d'action clés peuvent être envisagés pour contribuer au processus de narration et de réflexion autour de la migration, de la vulnérabilité et de l'intersectionnalité dans le récit graphique :

Projets Collaboratifs de Récit Graphique

La mise en œuvre de ces projets implique la création d'ateliers participatifs avec des communautés migrantes, utilisant le récit graphique pour reconstruire, représenter et redonner du sens aux histoires de vie. Cette pratique vise à offrir un espace de dialogue, de création et d'expression, où les participants peuvent, à travers des outils graphiques tels que des fanzines, des bandes dessinées ou des livres-objets, raconter leurs expériences depuis leurs perspectives personnelles et collectives.

Objectifs :

- Faciliter un processus de catharsis et de réflexion à travers l'art, permettant aux participants d'aborder leurs expériences de migration, de déplacement et de vulnérabilité.
- Renforcer l'identité et l'appartenance communautaire en valorisant les histoires et en promouvant la reconnaissance mutuelle au sein du groupe.
- Créer des récits collectifs qui rendent visibles les réalités et problématiques des communautés migrantes, sensibilisant les environnements sociaux où elles évoluent.

Méthodologie :

Étapes de l'atelier :

- **Étape 1 :** Recueil des histoires de vie. Les participants partagent leurs expériences, sous forme de récits oraux, écrits ou à travers des images initiales.
- **Étape 2 :** Introduction au récit graphique. Des outils et techniques d'illustration sont proposés pour que les participants apprennent à exprimer visuellement leurs histoires.
- **Étape 3 :** Création de récits graphiques. Chaque participant, ou groupe de participants, réalise une représentation graphique de son histoire en utilisant des formats allant des vignettes aux livres-objets.
- **Étape 4 :** Présentation et socialisation. Les récits graphiques produits sont partagés avec la communauté, créant un espace de réflexion et de dialogue.

Ressources :

- Matériaux artistiques (papier, crayons, feutres, etc.).
- Exemples de récits graphiques (fanzines, bandes dessinées, etc.).
- Espaces sécurisés pour partager et créer.

Impact attendu :

- Générer des processus d'autonomisation et de visibilité pour les communautés migrantes.
- Produire des œuvres graphiques qui documentent et redonnent du sens aux expériences des participants, servant de témoignages vivants de leur histoire.

Cartographie Sociale et Récit Graphique

La cartographie sociale se combine avec le récit graphique pour situer spatialement et temporellement les expériences migratoires des participants, traçant des itinéraires et représentant les connexions entre les lieux d'origine et les destinations. Cette pratique apporte un contexte large et dynamique aux récits, permettant de comprendre l'impact de l'environnement sur les trajectoires de vie.

Objectifs : ● Visualiser les déplacements et processus migratoires sous une perspective géographique, sociale et personnelle.

- Faciliter la reconnaissance des schémas migratoires, des relations d'appartenance et des contextes historiques qui influencent les migrants.
- Fournir des outils pour réfléchir à l'influence de l'espace et des dynamiques sociales sur les expériences personnelles.

Méthodologie : Création de Cartes Narratives

- Les participants dessinent ou construisent des cartes de leurs trajectoires migratoires, indiquant des lieux significatifs (points de départ, de transit et de destination).
- Ils incluent des détails reflétant des moments clés, des défis rencontrés et des réussites obtenues pendant leurs déplacements.
- Les cartes peuvent être enrichies avec des éléments graphiques tels que des symboles, des vignettes ou des illustrations représentant des émotions, des moments ou des personnes importantes.

Contextualisation et Réflexion : ● Les cartes sont accompagnées de textes racontant les expériences vécues à chaque lieu.

- Des sessions de discussion explorent les connexions entre les trajectoires individuelles et les réalités sociales plus larges.

Exposition et Socialisation : ● Les cartes narratives peuvent être présentées dans des expositions ou des rencontres communautaires, générant un espace d'échange culturel et social.

Impact attendu : ● Favoriser une meilleure compréhension du contexte et des facteurs qui influencent les processus migratoires.

- Renforcer les liens entre les participants et leurs communautés d'accueil en mettant en lumière les réalités partagées et les connexions géographiques.

- Promouvoir la résilience et la construction d'une identité à travers la reconnaissance et la valorisation des trajectoires migratoires.

5.5. La NarratoGraphie comme Transfert : Un Outil Artistique et Littéraire

La NarratoGraphie se présente comme un outil artistique et littéraire qui contribue à renouveler les pratiques et les méthodologies en s'appuyant sur la relation Image-Texte-Contextes et Expérience vécue. Elle peut être appliquée dans des secteurs vulnérables grâce à la portée et aux apports identifiés tout au long de la thèse.

- **Présente des éléments reproductibles** : Les processus créatifs basés sur les expériences des participants et leurs récits ne se limitent pas à un impact immédiat lors de leur mise en œuvre, mais se structurent également comme des méthodologies pouvant être adoptées par d'autres communautés, institutions éducatives ou secteurs sociaux. Cela garantit leur durabilité et leur capacité d'expansion.

- **Renouvellement des pratiques traditionnelles** : Présenter une expérience et la raconter active l'écoute et constitue un moteur pour l'activation d'autres mémoires et récits. Générer cet espace permet de disposer les participants à devenir les activateurs quotidiens de récits, à travers des technologies du papier, des objets délaissés et des outils artistiques. Cela inclut le dessin, l'oralité et l'écriture autour de l'expérience vécue. Ces éléments peuvent être facilement intégrés dans des contextes qui ne les ont pas traditionnellement employés, tels que l'éducation, la médiation culturelle ou la résolution de conflits. Cela permet de renouveler les formes d'interaction et d'apprentissage.

- **Promotion du dialogue interdisciplinaire** : Le transfert de ces outils crée des passerelles entre disciplines, reliant les arts aux domaines sociaux. Par exemple, en intégrant la NarratoGraphie dans des processus thérapeutiques ou éducatifs, elle favorise une perspective plus globale appliquée aux réalités sociales.

Le design de la NarratoGraphie, qui combine des éléments de laboratoire et des ateliers artistiques, ainsi que son potentiel de transfert, représente des contributions significatives à la recherche-crédation appliquée. En combinant le potentiel transformateur de l'art avec des approches pratiques et durables, cet outil est capable d'impacter positivement des communautés diverses ainsi que des secteurs sociaux variés.

5.6. Transformations des Participants du Processus Collectif *Trazos y Bordas* dans le Cadre du Travail du Livre *Pasos en el Borde : Relatos de Frontera*

À partir de l'analyse des témoignages recueillis deux ans et demi après l'expérience de *Pasos en el Borde*, des transformations significatives ont été identifiées à différents niveaux, regroupées dans les aspects suivants :

5.6.1. Transformation personnelle et émotionnelle

Les participants ont rapporté des changements profonds dans leur perception de la migration et l'impact émotionnel de leurs propres histoires et de celles des autres. Ce processus a révélé deux grandes dimensions de transformation : (Le matériel complet des témoignages peut être consulté à l'annexe H.)

1. Reconnaissance de soi et empathie

Plusieurs témoignages ont souligné comment le projet leur a permis de mieux se reconnaître en tant que migrants, tout en élargissant leur compréhension et leur empathie envers les expériences des autres :

- **NM** : « Je pense que mes premières difficultés dans le laboratoire n'étaient pas tant théoriques qu'émotionnelles. Je me sentais assez découragé et je crois qu'à ce moment-là, je traversais une dépression importante. [...] Voir l'enthousiasme de vous tous et des jeunes du laboratoire a été très productif. [...] Je pense que c'est la chose la plus productive que nous ayons faite pendant toute cette période de fin 2020 et tout ce que nous avons réalisé en 2021. »
- **SG** : « Regarder [le voyage migratoire] avec du recul m'a permis de me voir non seulement comme un migrant, mais aussi comme faisant partie d'un flux constant d'êtres humains qui se déplacent à travers le monde. Écouter les histoires d'autres compatriotes et des participants du cours m'a amené à penser que, au-delà du fait que nous sommes migrants, nous sommes des personnes unies par la thématique du voyage. »
- **MA** : « Initialement, je ne me sentais pas comme un migrant, mais avec le développement du livre, j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'avais été dans cette situation sans y avoir pensé. Je me suis mis à la place de ma mère, qui a choisi ce qu'elle devait emporter en migrant, et j'ai compris comment ces décisions nous définissent. »

2. Connexion émotionnelle avec le groupe

La collaboration dans le laboratoire et la création du livre ont non seulement favorisé des réflexions individuelles, mais aussi une connexion émotionnelle entre les participants, qui se sentaient membres d'une communauté partageant des expériences similaires :

- **NM** : « Être réunis avec vous, avec les jeunes du laboratoire, a été thérapeutique. [...] Se socialiser avant l'activité d'assemblage des livres ensemble, c'était comme être en famille [Parle de la présentation

du livre, qui fut le moment où beaucoup d'entre eux se voyaient pour la première fois puisqu'ils s'étaient rencontrés et avaient travaillé pendant la pandémie]. Je crois que ce sont ces expériences qui sont importantes, au-delà de l'éditorial. »

- **MF** : « J'ai toujours adoré écouter des récits, imaginer les histoires des autres. Dans ces espaces, j'ai retrouvé cette passion. Cela a été très significatif parce que cela m'a permis de me rapprocher différemment des personnes migrantes, de me sentir plus proche d'elles, comme s'il n'y avait plus de barrière culturelle. »
- **CF** : « Le processus était un défi, mais en travaillant avec des témoignages et des dessins, on s'immergeait davantage dans la situation et on comprenait mieux ce qu'ils avaient vécu. Cela a sensibilisé ma perception et m'a aidé à voir la migration comme un processus dense et complexe. »

Les participants ont trouvé dans le laboratoire un espace non seulement pour réfléchir sur leurs expériences, mais aussi pour transformer ces vécus en un langage commun qui leur a permis d'empathiser, de se connecter et de guérir, tout en créant des récits qui transcendaient leurs propres histoires.

5.6.2. Réflexion sur la Migration et ses Dynamiques

Le projet a élargi les perspectives des participants sur le phénomène migratoire, approfondissant deux aspects clés :

1. Complexité de la Migration

Les témoignages ont souligné que la migration ne se limite pas à un déplacement physique, mais implique également une transformation émotionnelle, sociale et identitaire, englobant à la fois la perte de biens matériels et la construction de nouvelles réalités :

- **SG** : « À travers le récit du voyage que j'ai entrepris du Venezuela à la Colombie, j'ai réfléchi sur les porteurs à la frontière, ces personnes qui transportent des marchandises, et comment leur travail me reliait aux recycleurs de Bogotá. Cela m'a permis de voir le corps comme un artefact de transport et d'explorer les implications sociales de ces rôles. »
- **MA** : « Développer le livre m'a fait réfléchir au poids émotionnel de quitter un endroit. Penser à ce que ma mère a choisi d'emporter lors de notre migration, à ce qu'elle a laissé derrière elle, et à la

manière dont cela a influencé nos vies m'a permis de comprendre la migration non seulement comme un déplacement, mais comme une décision qui transforme tout ce que nous sommes. »

- **MR :** « Le livre a montré non seulement le processus migratoire, mais aussi les nouveaux liens et métiers qui en sont issus. Il a narré, de manière simple mais profonde, les dynamiques internes du voyage, depuis la corruption et les barrages jusqu'au déracinement et la construction de nouvelles identités. »

2. Sensibilisation et Réduction des Stéréotypes

L'expérience a aidé les participants à remettre en question leurs préjugés envers les migrants et à comprendre la richesse et la diversité de leurs histoires, favorisant une perspective plus humaine et empathique :

- **CF :** « Écouter des témoignages et travailler avec des personnes vénézuéliennes a changé ma perception. Avant, je voyais la migration comme quelque chose de lointain, mais le contact direct m'a fait comprendre la densité de ces expériences et a supprimé les barrières qui me séparaient d'eux. »
- **MA :** « Au début, je voyais les migrants vénézuéliens avec des stéréotypes que je reproduisais inconsciemment, comme les associer à des situations de marginalité. Pendant le projet, j'ai compris leurs récits à travers leur humanité et leurs rêves, et cela a transformé mon regard. »
- **MF :** « Pendant les sessions, j'ai commencé par chercher des images de référence de migrants colombiens, mais en avançant dans le processus, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de distance entre leurs expériences et celles des Vénézuéliens. Cet espace m'a permis d'éliminer les biais et les stéréotypes. »

En résumé, le projet a aidé les participants à reconnaître la migration comme un phénomène complexe, avec des dimensions matérielles, émotionnelles et sociales, tout en transformant leur perception des migrants, favorisant une compréhension plus inclusive et moins stéréotypée de leurs histoires et réalités.

5.6.3. Impact sur la Pratique Artistique et Narrative

L'expérience a transformé les pratiques créatives des participants, laissant un impact significatif sur trois dimensions :

1. Approfondissement Narratif

Les participants ont développé des compétences narratives plus empathiques, reconnaissant le potentiel de l'art graphique et littéraire pour aborder des thèmes sensibles et complexes :

- **SG** : « Ce fut une grande opportunité pour explorer le monde des porteurs à la frontière, un métier qui gravite autour de mon univers créatif. J'ai cultivé le processus de création d'images à partir de textes et de textes à partir d'images, ce qu'on appelle l'ekphrasis. Ce dialogue constant entre littérature et graphique a été clé dans mon processus. »
- **CF** : « Travailler avec des récits graphiques sur la migration a été très exigeant. Représenter en images ce que d'autres ont vécu, en sachant que ces scénarios étaient des lieux de danger, m'a fait réfléchir profondément sur la manière de transmettre ces expériences de manière fidèle et sensible. »

2. Accent sur le Collectif

Le projet a mis en évidence la valeur du travail collectif, où la co-crédation et le dialogue interculturel ont enrichi le processus créatif :

- **MF** : « Les idées au sein du collectif grandissaient ensemble. Nous créons en groupe à partir de nos expériences. Chamafe, le personnage qui a émergé, est un reflet de ce dialogue : il avait un peu de chacun de nous, tant dans son apparence physique que dans son aspect psychologique. »
- **NM** : « L'enthousiasme du groupe, des jeunes colombiens comme des artistes vénézuéliens, a été clé. L'empathie générée pendant le processus a permis de connecter nos réalités et de créer un produit éditorial qui synthétise les expériences migratoires depuis diverses perspectives. »

3. Exploration Interdisciplinaire

L'expérience a favorisé l'intégration de disciplines comme la littérature, l'illustration et le design graphique, avec des outils tels que l'ekphrasis pour explorer de nouvelles formes d'expression :

- **SG** : « Grâce à l'accompagnement de Daniel, j'ai pu intégrer des illustrations que j'avais déjà réalisées et en créer de nouvelles pour le livre. Ce processus m'a permis de cultiver deux langages qui m'intéressent beaucoup, le texte et l'image, les faisant dialoguer en permanence. »
- **CF** : « Ma pratique artistique a toujours été liée au fictif ou au caricatural, mais représenter quelque chose de réel a été un défi qui a transformé ma façon de créer. Cela m'a obligé à réfléchir plus profondément sur les images et sur leur capacité à raconter des histoires réelles de manière empathique. »

Le projet a non seulement renforcé les compétences narratives et graphiques des participants, mais a également encouragé la collaboration et l'expérimentation interdisciplinaire, permettant la création d'un produit qui reflète les complexités de la migration de manière innovante et humaine.

5.6.4. Répercussions sur la Projection Professionnelle

Le projet *Pasos en el Borde* n'a pas seulement transformé les perspectives individuelles des participants, il a également élargi leurs opportunités professionnelles, impactant deux domaines principaux :

1. Visibilité et Participation

La publication et la diffusion du livre ont permis aux participants d'accéder à des espaces culturels, académiques et d'exposition, tant au niveau national qu'international, augmentant leur reconnaissance en tant qu'artistes et narrateurs :

- **NM** : « Le livre a reçu de bons commentaires, tant en Colombie qu'à l'étranger. Lors de foires comme la Filbo, la Foire du Livre de Cali, et même lors d'événements internationaux à Caracas et Valence, l'effort binational a été très apprécié. Nous sommes fiers que l'œuvre puisse être lue dans des universités et des écoles au Venezuela, ouvrant des dialogues sur notre expérience. »
- **SG** : « J'ai participé avec mes photographies des porteurs à la frontière à une exposition documentaire appelée *Ojo Pelado Édition Frontière*. Cette visibilité est née des recherches initiées avec *Pasos en el Borde*. De plus, l'œuvre m'a permis d'établir des connexions avec d'autres chercheurs vénézuéliens, comme Carmen Ludene et Ender Rodríguez. »
- **MF** : « *Pasos en el Borde* n'est pas seulement arrivé à ma famille et mes étudiants, il a également servi de référence en classe. Les commentaires que j'ai reçus ont souligné comment nous avons réussi à exprimer quelque chose de si brutal de manière sensible, offrant un objet littéraire et artistique différent. »

2. Inspiration pour des Projets Futurs

L'expérience a généré une impulsion pour de nouvelles recherches et processus créatifs, certains directement liés à la migration, d'autres explorant des thèmes connexes :

- **SG :** « La chronique que j'ai incluse dans le livre a été le point de départ pour élargir mes recherches sur les porteurs à la frontière. Ce travail a continué à évoluer avec des projets photographiques et sonores qui ont été reconnus dans des appels à projets et des expositions. »
- **MF :** « Chama, le personnage que nous avons créé dans le laboratoire, a continué après le projet. Il interagit sur les réseaux sociaux avec des nouvelles et des thèmes liés à la migration et à l'art. Son développement m'a motivé à continuer à travailler sur des récits qui connectent le personnel et le collectif. »
- **CF :** « L'expérience m'a fait réfléchir sur la manière de communiquer ces histoires à travers l'art, portant les réflexions au-delà de l'œuvre elle-même. Je sais maintenant qu'en tant qu'artistes, nous pouvons agir face à ces réalités, faisant de nos créations un outil de changement. »

Pasos en el Borde a non seulement consolidé la visibilité professionnelle des participants, mais est également devenu une plateforme pour continuer à explorer et élargir leurs horizons créatifs et narratifs, favorisant de nouveaux dialogues et projets ayant un impact culturel et social.

5.6.5. Transformation Sociale et Culturelle

L'impact de *Pasos en el Borde* a dépassé les participants, influençant les communautés et les récits collectifs sur la migration, générant des transformations dans deux aspects principaux :

1. Lien entre les Communautés

Le processus créatif et le livre lui-même ont établi des ponts entre les migrants et les populations locales, favorisant une compréhension mutuelle dans un contexte marqué par la xénophobie et les préjugés :

- **NM :** « Pendant les sessions, nous avons réussi à confronter et à comparer les expériences migratoires avec des camarades colombiens. Les jeunes artistes colombiens ont bien empathisé avec la réalité migratoire vénézuélienne, créant un espace de connexion et de compréhension mutuelle. »
- **MA :** « Le projet m'a permis de me rapprocher des personnes migrantes. Avant, je pouvais ressentir une certaine distance culturelle, mais écouter leurs histoires, les transformer en images et comprendre ce que signifie migrer m'a fait me mettre à leur place, comme si cette barrière avait disparu. »

- **CF :** « Travailler avec des Vénézuéliens m’a aidé à me sensibiliser à leurs expériences et conditions. Écouter leurs témoignages a rendu leur réalité personnelle et proche, générant un changement dans ma perception et ma manière de me relier à eux. »

2. Circulation de Nouvelles Narrations

Le livre a offert une perspective sensible et collaborative sur la migration, défiant les stéréotypes et reconfigurant l’imaginaire collectif sur les migrants vénézuéliens :

- **SG :** « *Pasos en el Borde* a ouvert des dialogues sur la frontière, la mobilité et les expériences migratoires, devenant une plateforme pour continuer à explorer ces histoires à partir de différentes disciplines. »
- **MR :** « L’œuvre a évité la perspective tragique qui domine souvent les narrations sur la migration. À la place, elle a présenté des récits avec un point de vue humain, montrant les histoires et les liens qui émergent dans ces processus. »
- **MF :** « Le livre est dynamique et différent ; il ne se contente pas de raconter des histoires, il invite aussi à réfléchir à travers la littérature et l’art graphique. Les commentaires que j’ai reçus ont souligné comment nous avons transmis la dureté de manière sensible, touchant les lecteurs au-delà du superficiel. »

En conclusion, *Pasos en el Borde* n’a pas seulement sensibilisé ses lecteurs, mais a aussi créé un espace pour la compréhension interculturelle, reconfigurant les stéréotypes sur la migration et promouvant des récits inclusifs qui renforcent le tissu social et culturel.

Ce processus de travail du collectif *Trazos y Bordes*, qui s’est achevé avec la publication du livre *Pasos en el Borde: Relatos de Frontera*, n’a pas seulement transformé ses participants, mais est également devenu un catalyseur de changement dans les narrations et perceptions culturelles sur la migration, tout en consolidant des pratiques de co-création précieuses pour l’art et la littérature.

6. Conclusions

Le développement de ce projet s'est articulé autour de deux perspectives fondamentales et complémentaires opérant dans le cadre de la recherche-création : la Création Chercheuse et la Recherche-Création Appliquée (RCA). Ces perspectives, bien que différenciées dans leurs contextes et leurs priorités, ont convergé vers un objectif commun : intégrer les pratiques artistiques avec des processus de recherche visant à générer des transformations aux niveaux individuel, communautaire et social.

D'une part, la Création Chercheuse s'est appuyée sur la ligne des études Critiques des Corpor  it  s, Sensibilités et Performativit  s (ECCSP) du Programme de Doctorat en études Artistiques. Cette approche s'est intéressée à explorer les dynamiques entre les pratiques artistiques et les expériences incarnées, en considérant comment le corps, les sensibilités et les performativit  s sont devenus des axes centraux pour la production de connaissances. Depuis cette perspective, les pratiques artistiques ne sont pas seulement des objets d'étude, mais aussi des agents actifs remettant en question et élargissant les cadres conceptuels, méthodologiques et éthiques de la recherche, particulièrement dans des contextes où les problématiques sociales et culturelles nécessitent des approches intersectionnelles.

D'autre part, la Recherche-Création Appliquée (RCA) s'est développée dans le cadre du projet TransMigrARTS, qui a travaillé directement avec des communautés migrantes en situation de vulnérabilité. Cette approche a cherché à traduire les processus créatifs en interventions pratiques et collaboratives abordant des problématiques spécifiques telles que la migration, le déracinement et l'exclusion sociale. Grâce à des méthodologies participatives, la RCA, à travers la contribution à l'atelier Narratives Visuelles du paquet de travail WP2-T17 et de cette thèse, a utilisé des outils artistiques issus de le récit graphique pour rendre visibles les expériences migratoires tout en renforçant les capacités des communautés à construire leurs propres récits. Dans ce contexte, la recherche n'a pas seulement produit des connaissances, mais a également eu un impact social, en favorisant le dialogue interculturel, les échanges académiques, la cohésion communautaire et la résilience face aux adversités.

Les deux perspectives ont convergé dans leur intérêt pour intégrer les pratiques artistiques avec des processus de recherche, reconnaissant l'art comme un espace privilégié pour la réflexion critique et l'action transformatrice. Tandis que la Création Chercheuse s'est concentrée sur l'exploration des interactions

théoriques et pratiques entre le corps, la sensibilité et la performativité, la Recherche-Création Appliquée a traduit ces réflexions en outils concrets qui ont eu un impact direct sur les réalités sociales. Ensemble, ces approches ont enrichi le cadre de la recherche-création en démontrant comment l'art peut servir de pont entre les connaissances académiques, les expériences individuelles et les contextes communautaires, générant à la fois de nouvelles compréhensions et des pratiques transformatrices.

Ces propositions visent à maximiser l'impact positif de le récit graphique en tant qu'outil de témoignage et de transformation sociale, en mettant en lumière sa capacité à rendre visibles des expériences, générer de l'empathie et promouvoir des actions concrètes face aux problématiques sociales. Par sa nature multimodale, la NarratoGraphie, qui combine image, texte, contexte et vécu, offre une plateforme unique pour aborder les complexités des réalités humaines, permettant de représenter des aspects souvent absents des discours conventionnels, tels que les traumatismes, la résistance et les inégalités structurelles.

L'implémentation de ces stratégies garantit non seulement que ce médium soit utilisé de manière éthique et inclusive, mais aussi que son impact soit durable et transformateur à long terme. En renforçant les communautés à travers la co-création, on favorise un sentiment d'appropriation et d'autonomie dans les processus narratifs, permettant aux individus de devenir non seulement les sujets des histoires, mais aussi les narrateurs actifs de leurs propres expériences. Cela contribue à la construction d'une mémoire collective qui reconnaît et valorise les luttes et les contributions des communautés vulnérables.

De plus, ces propositions visent à surmonter les limites traditionnelles du médium, telles que l'accessibilité restreinte et le manque de continuité dans les projets. En renforçant l'éducation visuelle et en concevant des stratégies de distribution inclusives, la portée de le récit graphique peut s'élargir à des publics divers, y compris ceux qui ont historiquement été exclus de ces formes de communication. Cela est particulièrement pertinent dans les contextes d'inégalités où l'accès aux ressources culturelles peut être limité.

Par ailleurs, la création de métriques d'impact et d'études de cas permet non seulement d'évaluer l'efficacité de le récit graphique en tant qu'outil de changement, mais aussi d'adapter et d'améliorer les stratégies pour maximiser leur portée et leur pertinence. Cela assure que les projets ne restent pas des initiatives isolées, mais deviennent des modèles reproductibles et évolutifs inspirant de nouvelles pratiques dans divers contextes géographiques et culturels.

En définitive, ces propositions cherchent à positionner le récit graphique non seulement comme un médium artistique, mais aussi comme un outil d'intervention sociale transcendant les barrières traditionnelles de l'art et de la communication. En intégrant une approche éthique, inclusive et participative, le récit graphique ouvre

la voie à un rôle central dans la promotion de la justice sociale, de l'équité et de l'innovation, devenant ainsi un catalyseur pour un changement social significatif et durable.

6.1. Conclusion sur le Problème et la Question de Recherche

La recherche s'est concentrée sur la manière dont le récit graphique peut transformer les représentations négatives que les migrants ont d'eux-mêmes, ainsi que celles que d'autres ont communément à leur égard. Parallèlement, le travail a cherché à faciliter la communication de leurs expériences souvent invisibilisées. La question centrale a révélé comment une approche artistique peut aborder les vulnérabilités inhérentes aux expériences migratoires et contribuer à modifier la narrative dominante, qui réduit fréquemment les migrants à des catégories de victimes ou de simples chiffres abstraits.

La réponse à cette question réside dans l'application de la *NarratoGraphie*, une méthodologie intégrant l'image, le texte et le contexte social des migrants pour créer des représentations plus complètes, humaines et authentiques de leurs expériences. Cet outil artistique ne se contente pas de documenter les récits de vie, mais permet également une réflexion approfondie sur ce qui reste souvent exclu de la communication traditionnelle, comme la douleur du déracinement, les sentiments d'exclusion et les difficultés socio-économiques auxquelles les migrants font face. En intégrant des éléments visuels et narratifs, la *NarratoGraphie* devient un espace qui ne se limite pas à donner une voix, mais qui permet de trouver une forme alternative pour communiquer ce qui resterait autrement silencieux — ce que la thèse a désigné comme *l'indicible*. Grâce à ses composantes graphiques, cette méthodologie offre une forme de communication qui permet aux migrants d'exprimer leurs vécus sans être filtrés par les structures de pouvoir, qui déforment ou déshumanisent souvent leurs récits.

Le récit graphique abordé à travers l'image, le texte, le contexte et le vécu se consolide comme un dispositif efficace pour transmettre de manière intégrale les trajectoires, les luttes et les aspirations migratoires. Il représente non seulement les difficultés, mais aussi les capacités de résilience, les formes d'adaptation et la reconstruction identitaire que les migrants réalisent au fil de leurs parcours. En ce sens, le récit graphique agit comme un moyen de rendre visibles, dans une perspective collaborative, les dimensions les plus complexes de la migration, en façonnant une narrative collective qui ne se contente pas de documenter l'expérience, mais qui génère aussi des espaces de réflexion, d'empathie et de compréhension profonde.

6.2. Conclusion sur la Contribution aux Problèmes Sociaux liés à la Migration

Le récit graphique appliqué dans le contexte des migrations joue un rôle fondamental dans l'approche des vulnérabilités sociales, économiques et émotionnelles des migrants. La migration est un processus rempli de

défis qui vont au-delà des aspects matériels, impliquant une série d'éléments émotionnels, culturels et psychologiques souvent incompris par ceux qui n'ont pas vécu cette expérience. En ce sens, la méthodologie visuelle contribue de manière significative à rendre visibles non seulement les adversités auxquelles les migrants sont confrontés, mais aussi leurs capacités de résilience et les mécanismes de résistance qu'ils développent pour surmonter ces difficultés. Ainsi, le récit graphique offre une vision plus nuancée et riche des expériences, reconnaissant à la fois les souffrances et les forces qui caractérisent les communautés migrantes.

En outre, cette recherche apporte une contribution précieuse à la bioéthique des projets abordant la migration. Le récit graphique ne se limite pas à faciliter la communication de ces expériences, il crée également un espace sûr où les migrants peuvent exprimer leurs émotions et vécus, souvent relégués au silence ou déformés par les discours dominants. Cet espace d'expression permet aux migrants de devenir les narrateurs de leurs propres histoires, ce qui est fondamental tant pour leur guérison émotionnelle que pour la reconstruction de leur identité dans un contexte qui tend à les marginaliser. Ainsi, le récit graphique apparaît non seulement comme un outil de communication, mais aussi comme un processus souvent thérapeutique, donnant pouvoir et autonomie aux migrants.

Le récit graphique agit comme un moyen d'intervention sociale en permettant aux récits des migrants d'être entendus dans un espace public et partagé. Cela a un impact significatif sur l'autonomisation des communautés migrantes, car il leur permet de défier les structures de pouvoir qui tentent souvent de réduire leur humanité ou de les faire taire. En ce sens, le récit graphique se configure comme un outil de résistance culturelle et sociale, permettant aux migrants non seulement de rendre visibles leurs expériences, mais aussi de les intégrer au discours collectif, en défiant les narratives qui les marginalisent ou les stigmatisent fréquemment.

Tant dans le domaine de la bioéthique que dans celui de l'intervention sociale, le récit graphique offre une contribution fondamentale à la compréhension et à la transformation des dynamiques entourant les migrants, en reconnaissant leur humanité et leur complexité au-delà des catégories simplifiées imposées par la société.

6.3. Conclusions sur les Transformations Générées

Le processus de travail du collectif *Trazos y Bordes*, culminant par la publication du livre *Pasos en el Bordo: Relatos de Frontera*, a généré des transformations significatives, tant chez ses participants que dans les communautés et récits liés à la migration. Ce projet s'est consolidé comme un espace de co-création, de réflexion et d'autonomisation, impactant cinq domaines fondamentaux :

1. Transformation Personnelle et Émotionnelle

Les participants ont vécu un processus d'autoréflexion en tant que migrants et ont développé une empathie plus profonde envers les récits des autres. Cela leur a permis non seulement de réfléchir sur leurs propres expériences, mais aussi de renforcer les liens émotionnels au sein du groupe. Le laboratoire créatif s'est révélé être un espace thérapeutique et de soutien mutuel, favorisant un dialogue humain et émotionnel entre les membres.

2. Réflexion sur la Migration et ses Dynamiques

Le projet a élargi la compréhension des participants en présentant la migration comme un phénomène complexe qui dépasse le simple déplacement physique, englobant des transformations émotionnelles, sociales et identitaires. Le travail a également permis de remettre en question les stéréotypes et de promouvoir une perception plus humaine et empathique des migrants, brisant les préjugés et sensibilisant à la diversité de leurs histoires.

3. Impact sur la Pratique Artistique et Narrative

L'expérience a enrichi les compétences créatives des participants, qui ont appris à utiliser l'art graphique et la littérature comme outils narratifs pour aborder des thèmes sensibles. La co-crédation collective a favorisé le dialogue interculturel, tandis que l'intégration de disciplines comme l'ekphrasis a permis d'explorer de nouvelles formes d'expression artistique.

4. Projection Professionnelle et Visibilité

La publication du livre a non seulement offert une reconnaissance aux participants lors d'événements culturels et académiques, mais leur a également permis d'élargir leurs horizons créatifs. Cela s'est traduit par de nouveaux projets et recherches, consolidant le collectif comme une référence dans le récit graphique sur la migration.

5. Transformation Sociale et Culturelle

Pasos en el Borde a établi des ponts entre migrants et communautés locales, favorisant une compréhension mutuelle dans un contexte marqué par la xénophobie. Le livre a également remis en question les récits

traditionnels sur la migration, en offrant une perspective plus humaine et inclusive qui a contribué à reconfigurer l'imaginaire collectif.

En conclusion, le processus dirigé par le collectif *Trazos y Bordes* a transcendé la production d'un livre pour devenir un catalyseur de changement social, culturel et personnel. Non seulement il a transformé les participants et leurs pratiques créatives, mais il a également promu des récits collaboratifs qui ont renforcé la compréhension interculturelle et défié les stéréotypes liés à la migration. Ce projet illustre comment l'art et le récit graphique peuvent être des outils puissants pour la réflexion, l'autonomisation et l'innovation sociale dans des contextes de vulnérabilité.

6.4. Sur l'Expérience de *Pasos en el Borde*

Le projet *Pasos en el Borde* représente un cas significatif de la manière dont les processus artistiques et collaboratifs peuvent générer des transformations profondes aux niveaux personnel, créatif, social et culturel. À partir de l'analyse des témoignages, les conclusions suivantes ont été tirées :

1. Les participants ont acquis une meilleure connaissance d'eux-mêmes en explorant leurs propres récits migratoires. Ce processus leur a permis de se reconnaître comme résilients et de trouver de la force dans leurs expériences. L'expérience a éveillé une empathie sincère envers d'autres migrants, réduisant les distances culturelles et favorisant une connexion émotionnelle plus profonde avec leurs récits.
2. *Pasos en el Borde* a consolidé des pratiques narratives et artistiques plus sensibles, en intégrant des techniques interdisciplinaires comme l'ekphrasis, approfondissant la narration visuelle et littéraire pour aborder des thèmes complexes. L'accent mis sur la co-création et la collaboration interculturelle a démontré la valeur des processus collectifs pour enrichir la création artistique et renforcer l'expression de réalités partagées.
3. L'expérience a contribué à rendre visible la migration non seulement comme un déplacement physique, mais aussi comme un processus multifacette incluant la perte matérielle, la réinvention identitaire et la construction de nouveaux liens.
4. En remettant en question les stéréotypes, le projet a favorisé une compréhension plus humaine et moins biaisée du phénomène migratoire, tant chez les participants que chez les lecteurs du livre. L'œuvre a créé un espace de dialogue entre migrants et locaux, réduisant la xénophobie et favorisant une compréhension mutuelle, contribuant ainsi au renforcement du tissu social.

5. Les nouvelles narrations générées ont reconfiguré l'imaginaire collectif sur la migration, présentant des récits sensibles et collaboratifs qui humanisent le phénomène et favorisent son intégration dans la mémoire culturelle.
6. L'expérience a positionné les participants dans des espaces culturels et académiques binationales, tels que des foires aux livres et des expositions, consolidant leur visibilité en tant qu'artistes et narrateurs. L'œuvre a inspiré de nouveaux projets et recherches explorant la migration sous divers angles, démontrant comment un projet unique peut avoir un impact expansif dans les domaines créatif et social.

En somme, cette expérience n'a pas seulement généré une œuvre significative sur la migration, mais elle s'est aussi transformée en une plateforme de changement pour ses créateurs et la société en général, montrant le pouvoir de l'art et de le récit graphique comme outils de transformation personnelle et sociale.

6.5. Conclusion sur l'Argumentation Scientifique de la NarratoGraphie

La NarratoGraphie, en tant qu'outil de création chercheuse et de recherche appliquée, se révèle comme une approche méthodologique hautement efficace pour aborder les vulnérabilités communicationnelles des migrants, souvent confrontés au silence, à la distorsion ou à la réduction de leurs expériences dans les discours dominants. La migration, avec ses complexités émotionnelles, sociales et culturelles, est un phénomène qui ne peut souvent pas être adéquatement décrit à travers les canaux de communication traditionnels, où les récits conventionnels échouent à saisir la profondeur et la diversité des expériences migratoires.

La NarratoGraphie offre un espace unique où les voix des migrants ne sont pas seulement entendues, mais où elles disposent d'une plateforme pour s'exprimer de manière authentique et sans médiation externe. Cette méthodologie repose sur la création de récits visuels permettant de représenter les expériences migratoires non seulement sur un plan discursif, mais aussi à travers des images, des symboles et d'autres ressources graphiques qui amplifient la dimension émotionnelle et subjective de leurs vécus.

À travers cette méthodologie, les histoires individuelles des migrants peuvent être préservées et présentées de manière à mettre en lumière leur complexité et leur singularité. De plus, la NarratoGraphie permet l'articulation de récits collectifs des communautés migrantes, souvent invisibilisées ou mal interprétées historiquement. Ce cadre interdisciplinaire ne se limite pas aux récits individuels, mais met en évidence les dynamiques collectives et les défis partagés par des communautés entières, contribuant à créer un registre de mémoire collective qui articule les traumatismes, les luttes et les espoirs communs aux migrants.

Ce qui distingue la NarratoGraphie des autres approches, c'est sa capacité à positionner les migrants comme des agents actifs dans la création et la diffusion de leurs propres récits. Plutôt que d'être de simples récepteurs d'un processus de communication imposé par d'autres voix (médias, politiques publiques ou organisations internationales), les migrants deviennent narrateurs de leurs propres histoires et acteurs dans la construction de leur identité et de leur représentation dans l'espace public. Cette capacité d'agir leur permet de subvertir les représentations stigmatisantes ou réductrices qui les cataloguent uniquement comme des victimes, et de produire des récits valorisant leur résilience, leur adaptabilité et leur transformation.

Ce processus narratif actif ne se limite pas aux migrants eux-mêmes, mais transforme également les perceptions sociétales. En devenant les narrateurs de leurs propres récits, les migrants redéfinissent leur place dans les sociétés d'accueil, remettant en question les stéréotypes et les préjugés qui les affectent souvent. Ainsi, la NarratoGraphie agit non seulement comme un outil thérapeutique permettant d'exprimer des émotions souvent réprimées, mais aussi comme un levier sociopolitique qui transforme les relations de pouvoir en donnant aux migrants la capacité de narrer leurs propres réalités.

Alignée avec les théories critiques de la communication et les études postcoloniales, la NarratoGraphie contribue aux débats sur la justice sociale, l'équité et la représentation. Elle ouvre des espaces de communication horizontale où toutes les voix, en particulier celles des migrants, peuvent être entendues et valorisées. De ce fait, la NarratoGraphie se positionne comme une stratégie artistique, méthodologique et politique, luttant pour l'inclusion et la visibilité des migrants dans un monde globalisé qui, bien souvent, exclut leurs histoires.

En conclusion, la NarratoGraphie s'impose comme un outil clé pour transformer le paradigme des récits migratoires. Elle permet aux migrants de devenir les acteurs principaux de leurs récits, contribuant à une compréhension plus riche, complexe et humaine de la migration.

6.6. Conclusion sur les Contextes et Communautés Migrantes

La recherche montre comment le récit graphique émerge comme un outil puissant pour communiquer les expériences migratoires, souvent qualifiées d'indicibles ou d'ineffables en raison de leur complexité émotionnelle et de leur lien avec le traumatisme, le déracinement et l'exclusion. Les migrants font souvent face à la difficulté de transmettre leurs vécus de manière compréhensible et respectueuse dans un contexte où leurs histoires sont réduites à des stéréotypes, déshumanisées ou ignorées.

Grâce à la méthodologie de la NarratoGraphie, les communautés migrantes peuvent créer leurs propres récits visuels et textuels, ce qui leur permet de refléter leurs expériences selon leurs propres termes, sans être filtrées ou déformées par des narrations extérieures. Cette capacité d'expression est essentielle, car elle offre aux migrants un espace pour transmettre leurs émotions, préoccupations et aspirations de manière visuellement impactante, dépassant ainsi les limites du langage écrit ou parlé.

Ce processus de création narrative favorise également des interactions plus significatives entre les migrants et les communautés d'accueil, en créant des ponts de compréhension et d'empathie qui facilitent l'intégration sociale. En partageant leurs récits de manière authentique, les communautés migrantes enrichissent le dialogue avec les sociétés d'accueil, rompant avec les barrières d'ignorance ou de préjugés.

L'impact de cet échange narratif dépasse la simple transmission d'informations ; il engendre une transformation culturelle mutuelle qui renforce les liens sociaux et favorise la cohésion communautaire. Les récits migratoires, exprimés et entendus dans leurs propres termes, permettent une meilleure valorisation de la diversité et une reconfiguration des relations entre migrants et sociétés d'accueil.

En conclusion, le récit graphique se positionne comme une méthodologie qui permet aux communautés migrantes de donner voix à leurs expériences indicibles tout en favorisant un dialogue profond avec les communautés locales. À travers la création de récits visuels authentiques, elle contribue à l'intégration sociale, à la cohésion communautaire et au renforcement des liens humains, soutenant ainsi une société plus inclusive et compréhensive.

6.7. Conclusion sur les Apports de l'Expérience TransMigrARTS à la Thèse

L'expérience de TransMigrARTS a été cruciale pour la consolidation de cette thèse, en fournissant à la fois un deuxième contexte pratique et théorique nécessaire pour mettre en œuvre le récit graphique comme outil de recherche-crédation appliquée. Ce projet, caractérisé par son approche participative et collaborative, a permis l'intégration de perspectives variées sur la migration et la vulnérabilité, enrichissant ainsi la compréhension des processus de transition, d'adaptation et de résilience des migrants.

Grâce à des ateliers artistiques transformateurs, le programme a mis en lumière des questions bioéthiques tout en abordant les expériences personnelles des migrants. Il a également renforcé les capacités des communautés migrantes par des pratiques artistiques. L'atelier auquel j'ai contribué a permis la création de récits visuels propres aux participants, générés dans un processus de dialogue et de réflexion collective.

L'interaction entre différentes disciplines artistiques et sociales dans le cadre de TransMigrARTS a non seulement enrichi les processus créatifs, mais aussi permis d'aborder les défis migratoires sous une perspective intégrale, incluant les aspects esthétiques, émotionnels, sociaux et politiques. La collaboration, axe fondamental, a relié artistes, activistes et migrants, créant un espace de dialogue interculturel qui a favorisé des mécanismes de cohésion sociale observés lors des ateliers. Ce processus a permis une réparation émotionnelle à travers l'art, offrant aux migrants non seulement des outils pour exprimer leurs expériences, mais aussi une opportunité de redéfinir leur identité culturelle en résistant aux représentations stéréotypées.

La méthodologie participative appliquée a transformé les migrants en agents actifs dans la création de leurs récits, leur permettant de transformer leur identité et de reconnaître des expériences partagées avec d'autres participants. Le récit graphique a révélé l'indicible de la migration et amplifié les voix traditionnellement réduites au silence.

L'apport des chercheurs du consortium TransMigrARTS a enrichi le processus de la thèse, grâce à leurs connaissances et méthodologies qui ont affiné les approches utilisées dans l'atelier. Les observations critiques ont validé l'efficacité des méthodologies participatives et ont permis leur adaptation aux contextes locaux, renforçant ainsi l'impact sur les communautés.

En conclusion, TransMigrARTS a non seulement renforcé les fondements de cette thèse, mais a aussi offert un cadre de collaboration internationale intégrant des expériences et perspectives variées sur la migration. Le projet a permis aux migrants d'exprimer leurs expériences et de transformer leurs récits, créant un espace de résistance culturelle qui défie les narrations dominantes tout en consolidant un processus de création collective clé pour l'autonomisation des participants.

6.8. Conclusions et Recommandations sur les Potentiels de la Recherche-Création Appliquée

La recherche-création appliquée basée sur le récit graphique présente des potentiels significatifs qui en font une approche innovante et puissante dans les domaines de la recherche sociale, culturelle et artistique. L'une de ses principales forces est sa capacité à générer des espaces d'autonomisation pour les migrants. En les impliquant dans la création de leurs propres récits visuels, elle leur permet non seulement de communiquer leurs expériences, mais aussi de redéfinir leur identité dans un contexte qui tend à les déshumaniser ou à les stigmatiser.

Cependant, l'utilisation de le récit graphique pour aborder des expériences migratoires traumatiques comporte des risques. Le principal défi est de représenter ces expériences sans revictimiser les participants. Les récits

sur la migration, le déplacement et la violence sont souvent difficiles à raconter, et le processus de création peut rouvrir des blessures émotionnelles. Il est essentiel que les chercheurs et les facilitateurs travaillent avec sensibilité et offrent des activités de clôture et de transformation pour éviter tout impact négatif sur les participants.

Un autre défi réside dans la gestion de la création collaborative, où la diversité des contextes et des niveaux d'expérience artistique des migrants peut compliquer le processus. Il est crucial que ces projets soient flexibles, permettant à chaque participant de contribuer à son rythme tout en respectant ses besoins émotionnels.

Malgré ces défis, les méthodologies de recherche-création en récit graphique ont un potentiel transformateur pour traiter les vulnérabilités des communautés migrantes. Il est recommandé aux futurs chercheurs de développer davantage de méthodologies qui intègrent l'art à des processus de résilience, permettant aux migrants non seulement de raconter leurs histoires, mais aussi de guérir à travers la création.

En conclusion, la recherche-création appliquée basée sur le récit graphique offre un potentiel transformateur, mais doit être mise en œuvre de manière éthique et responsable. En perfectionnant les méthodologies, ce champ peut devenir un outil de résilience et d'expression permettant aux migrants de reconstruire leur identité et de défier les narratifs qui les limitent.

6.9. Recommandations

Promouvoir la lecture et la réflexion : La lecture de *Pasos en el borde: relatos de frontera* offre une opportunité aux lecteurs d'approfondir leur compréhension de la migration. Voici quelques suggestions pour maximiser leur expérience avec ce livre :

Clubs de lecture et discussions : Organiser ou participer à des clubs de lecture où le livre est discuté

Activité suggérée : Avant chaque réunion, les participants peuvent préparer des questions ou des sujets de discussion basés sur leurs réflexions personnelles et les expériences des personnages.

Exemple de question de discussion : « Comment la structure fragmentée du livre influence-t-elle votre compréhension de l'expérience migratoire ? »

Réflexion personnelle et journal : Tenir un journal de lecture et d'écriture où les participants consignent leurs pensées et réactions aux histoires peut les aider à traiter et à réfléchir à leurs vécus et processus créatifs.

Activité suggérée : Après avoir lu chaque récit, écrire une entrée dans le journal résumant les émotions et pensées suscitées par la lecture.

Exemple de question de réflexion : « Quelles émotions le récit *El río Táchira* a-t-il éveillées en vous ? Comment pensez-vous que l'illustration complète la narration ? »

Projets créatifs : Les lecteurs peuvent participer à des projets créatifs inspirés par le livre, tels que rédiger leurs propres récits courts sur la migration, créer des illustrations ou même organiser une exposition d'art communautaire.

Activité suggérée : Créer un collage visuel représentant les thèmes d'identité et d'appartenance à l'aide de découpages de magazines, de dessins et de citations du livre.

Pour les politiques et programmes

Utilisation dans des initiatives de soutien aux personnes en situation de migration : *Pasos en el borde: relatos de frontera* peut être un outil puissant dans les programmes éducatifs et de sensibilisation. Voici quelques idées pour intégrer ce livre dans des initiatives communautaires et politiques :

Formation du personnel et des bénévoles : Utiliser le livre comme matériel de formation pour le personnel et les bénévoles travaillant avec les migrants peut aider à développer une empathie et une compréhension accrues des expériences migratoires.

Activité suggérée : Organiser des ateliers où des extraits du livre sont lus et discutés, suivis d'exercices de réflexion et de jeux de rôle pour explorer les expériences décrites.

Exemple d'exercice : Jeux de rôle où les participants jouent le rôle de migrants et affrontent différents scénarios inspirés des récits du livre.

Conférences et séminaires publics : Organiser des conférences et séminaires basés sur les thèmes du livre peut sensibiliser le grand public aux défis rencontrés par les personnes en situation de migration.

Activité suggérée : Inviter des experts en migration, des défenseurs des droits humains et des migrants à partager leurs expériences et à les relier aux récits du livre.

Exemple de thème de séminaire : « Résilience et espoir dans la migration : leçons tirées de *Pasos en el borde: relatos de frontera*. »

Suggestions pour les programmes éducatifs

Intégration dans les programmes scolaires et universitaires : Intégrer *Pasos en el borde: relatos de frontera* dans les programmes éducatifs peut enrichir la compréhension des élèves sur la migration, les droits humains et la littérature contemporaine. Voici quelques stratégies d'application :

Cours de littérature et d'études culturelles : Le livre peut faire partie des programmes dans les cours de littérature, d'études culturelles et de migration, offrant une perspective littéraire et culturelle sur la migration.

Activité suggérée : Demander aux étudiants de rédiger un essai comparatif entre les récits du livre et d'autres œuvres littéraires sur la migration.

Exemple de tâche : « Comparer et contraster la représentation de la migration dans *Pasos en el borde: relatos de frontera* et *Le voyage sans nom* de Francesca Sanna. »

Projets interdisciplinaires : Encourager des projets interdisciplinaires combinant littérature, art, histoire et études sociales pour explorer les thèmes du livre sous divers angles.

Activité suggérée : Développer un projet de recherche où les étudiants analysent les politiques migratoires dans différents pays et les comparent aux expériences décrites dans le livre.

Exemple de projet : « Analyse des politiques migratoires en Amérique latine et leur impact sur l'expérience migratoire, en lien avec les récits de *Pasos en el borde: relatos de frontera*. »

"Pasos en el borde: relatos de frontera" est une œuvre significative qui offre un regard multifacette sur les expériences de migration. À travers un récit graphique collaboratif, le livre ne se contente pas de raconter des histoires individuelles, mais propose également une réflexion sur les situations entourant la migration.

Le contexte géopolitique et social est crucial pour comprendre les récits présentés dans le livre. La crise migratoire vénézuélienne, profondément enracinée dans la situation politique et économique du pays, a donné lieu à une diaspora significative qui fait face à de nombreux défis dans sa quête d'une vie meilleure. La réponse de la communauté internationale, bien que notable, reste insuffisante face à l'ampleur du problème. Cette analyse préliminaire jette les bases d'une exploration plus approfondie des thèmes et récits présentés dans le livre, mettant en lumière l'importance de le récit graphique comme moyen de rendre visibles et d'humaniser les expériences des personnes en situation de migration.

L'analyse thématique de *Pasos en el borde: relatos de frontera* révèle une narration qui aborde les complexités de la migration et de la vie à la frontière. À travers des récits personnels et vivants, le livre explore des thèmes tels que la pauvreté, la violence, l'espoir, l'identité et la solidarité. Ces thèmes reflètent non seulement les réalités des personnes en situation de migration, mais invitent également le lecteur à une réflexion plus profonde sur la nature humaine et les dynamiques sociales aux marges de la société.

La matrice d'analyse de *Pasos en el borde: relatos de frontera* permet une vision organisée et détaillée des thèmes récurrents dans le livre. Chaque catégorie offre une perspective distincte sur les expériences des personnes en situation de migration, offrant une compréhension plus approfondie de leurs défis, de leur résilience et de la complexité de leur identité et appartenance. Cette approche facilite une appréciation plus riche et nuancée du livre, soulignant sa pertinence dans le contexte contemporain de la migration mondiale.

L'utilisation de citations textuelles et l'analyse détaillée des thèmes principaux fournissent une compréhension claire, mettant en avant leur pertinence et leur capacité à résonner auprès des audiences contemporaines. La matrice de systématisation offre une vision claire et organisée des récurrences thématiques, facilitant une appréciation plus profonde du livre.

L'analyse de l'identité et de l'appartenance dans *Pasos en el borde: relatos de frontera* montre comment la migration défie et transforme les notions traditionnelles d'identité. Les personnes en situation de migration doivent naviguer entre leur passé et leur présent, en maintenant leurs racines culturelles tout en s'adaptant à de nouvelles réalités. La préservation de la culture, la quête d'identité et la construction de nouvelles communautés sont des éléments clés dans ce processus, montrant la résilience et la capacité d'adaptation des personnes en situation de migration. Cette approche multifacette souligne la complexité de l'expérience migratoire et l'importance de reconnaître et de soutenir ces dynamiques dans le contexte mondial actuel.

L'analyse des risques et obstacles dans *Pasos en el borde: relatos de frontera* met en évidence la complexité et la gravité des défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de migration. Des dangers physiques, comme traverser des ponts, des sentiers et des rivières, aux conditions de vie extrêmement difficiles et à la discrimination dans les communautés d'accueil, chaque aspect du parcours migratoire est rempli de risques. Cependant, ces récits mettent également en lumière la résilience et la détermination des personnes en situation de migration qui, malgré toutes les adversités, poursuivent leur chemin avec l'espoir de trouver un avenir meilleur. Cette approche multifacette offre une compréhension riche et nuancée de la vie à la frontière, mettant en avant l'humanité et la dignité des personnes en situation de migration.

L'analyse de la résilience et de l'espoir dans *Pasos en el borde: relatos de frontera* révèle comment ces qualités sont essentielles pour les personnes en situation de migration. À travers des histoires de dépassement de soi, des actes de solidarité et la construction d'une résilience collective, les récits montrent comment les personnes en situation de migration trouvent force et motivation au milieu de l'adversité. L'espoir, tant individuel que collectif, émerge comme une force vitale qui pousse les personnes en situation de migration à aller de l'avant, apportant une lumière dans les moments les plus sombres. Cette approche souligne la capacité humaine à

résister et à s'adapter, mettant en avant l'importance de la solidarité et du soutien mutuel dans l'expérience migratoire.

L'analyse de la structure narrative de *Pasos en el borde: relatos de frontera* révèle comment le format de récits courts et l'interaction entre texte et image créent une narration riche et multifacette. La variété des voix narratives et des techniques littéraires utilisées permet une exploration approfondie des expériences migratoires, tandis que la structure fragmentée et l'utilisation de le récit graphique ajoutent des couches supplémentaires de sens et d'émotion.

Chaque récit, avec son style et son approche propres, contribue à une vision plus large et plus complexe de la vie à la frontière, reflétant la diversité et la richesse des expériences humaines. La structure et la technique narrative du livre ne servent pas seulement à raconter des histoires, mais invitent également le lecteur à réfléchir sur les réalités et les défis de la migration, créant une œuvre à la fois littéraire et socialement pertinente.

En conclusion, *Pasos en el borde: relatos de frontera* est une œuvre qui, par sa structure narrative innovante et son focus sur l'expérience humaine, parvient à offrir une représentation authentique et émouvante de la migration. En combinant techniques littéraires et visuelles, et en mettant en avant la diversité des voix et des perspectives, le livre sensibilise les lecteurs aux réalités complexes de la migration. En humanisant les personnes en situation de migration et en soulignant leurs luttes, leurs espoirs et leur résilience, il enrichit non seulement la littérature contemporaine, mais contribue également à une meilleure compréhension et empathie envers ces réalités humaines.

6.10. La transmédiation comme un mode de communication de l'intersectionnalité, de l'interculturalité et des intersensibilités dans les pratiques de récit graphique

La transmédiation dans le récit graphique agit comme un pont entre les dimensions intersectionnelles, interculturelles et intersensibles présentes dans les expériences migratoires. Grâce à la combinaison de médias et de plateformes, il est possible de transmettre ces récits de manière plus riche et complexe, permettant non seulement de comprendre les luttes des migrants, mais également leur résilience, leur adaptation et leur créativité. La transmédiation enrichit les récits graphiques et facilite également le dialogue interculturel ainsi que la construction de passerelles entre les personnes migrantes et les communautés d'accueil.

De même, le récit graphique permet de représenter la complexité de ces expériences, rendant visibles les interactions entre divers axes d'oppression et de résistance dans la vie des personnes migrantes. L'intégration de médias visuels et textuels offre une approche globale pour raconter les expériences migratoires, permettant

non seulement une représentation plus riche et profonde, mais également la création de dialogues interculturels et l'établissement de ponts entre différentes réalités.

L'intersectionnalité, qui englobe les multiples niveaux d'identité et d'oppression, est efficacement communiquée grâce à la superposition de techniques graphiques, mettant en lumière la manière dont les dimensions de genre, d'ethnicité, de classe et de statut migratoire interagissent dans la vie des migrants. De plus, l'interculturalité est promue par l'intégration de symboles et de récits visuels qui reflètent le dialogue constant entre la culture d'origine et la culture d'accueil, créant ainsi un espace de visibilité et de compréhension mutuelle.

Par ailleurs, la transmédiation facilite également l'expression des intersensibilités — ces émotions, sensations et affects qui marquent le processus migratoire —, permettant aux personnes migrantes de traduire leurs sentiments de perte, d'espoir et de résilience en images et symboles qui transcendent les barrières du langage verbal. L'intégration des médias numériques et des technologies interactives amplifie non seulement la portée de ces récits, mais offre également une expérience immersive aux spectateurs, favorisant une plus grande empathie et compréhension des réalités migratoires.

En définitive, la transmédiation dans le récit graphique ne se contente pas d'être un moyen d'expression artistique, elle se consolide également comme un outil critique pour la transformation sociale. Elle offre de nouvelles formes de resignification et d'autonomisation pour les personnes migrantes. En communiquant leurs expériences depuis une perspective intersectionnelle et interculturelle, le récit graphique transmédiatique a le potentiel de modifier les récits dominants sur la migration, en promouvant une vision plus inclusive et complexe de ces expériences.

Capítulo 5. Resultados: La NarratoGrafía una herramienta de investigación creación aplicada para valorar lo indecible

Esta herramienta se desarrolló en las dos experiencias con personas migrantes que fueron marcadas por los contextos del postacuerdo, el éxodo de migratorio de población venezolana a Colombia y el contexto de la pandemia COVID-19.

5.1. Hallazgos fase: Genealogía

Este proyecto nació de una necesidad profunda de explorar experiencias previas en la narración gráfica y cómo estas se conectaron con las comunidades vulnerables en Bogotá, utilizando la genealogía como una herramienta crucial para rastrear las capas ocultas de las narrativas migrantes que han sido silenciadas. Al adoptar este enfoque, se logró visibilizar las vulnerabilidades sociales, culturales y económicas que enfrentan los migrantes, así como descubrir el poder de estas comunidades para crear redes de apoyo y modos de sobrevivencia.

La genealogía, como parte fundamental de la herramienta metodológica, no solo permitió rastrear las raíces de mis propias experiencias migratorias, sino que también abrió un espacio para que las voces silenciadas de los migrantes fueran escuchadas a través de la narración gráfica. Esta primera fase del proyecto sentó las bases para un enfoque de investigación creación aplicada centrada en la visibilización de las historias indecibles. El arte se transformó en un medio para la resiliencia y la comunicación intercultural, permitiendo que las personas migrantes encontraran en la narración gráfica una forma de narrar aquello que no podían decir con palabras.

Al analizar la propia práctica artística que antecede a la tesis, se descubrió que la narración gráfica no solo cumplía una función creativa, sino también una de agencia social. Tal como se menciona en el artículo, "La

narración gráfica ha formulado inquietudes frente al proceso editorial y al trabajo en proyectos de autogestión. Este trabajo ha posibilitado que jóvenes puedan activar diversas economías independientes y procesos colaborativos" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). A través de la narrativa gráfica, se observó cómo se podía generar autonomía en contextos vulnerables, facilitando nuevas formas de resistencia y solidaridad.

Contextos y Prácticas: La Genealogía como Marco Metodológico

Cuando comencé a trabajar con la genealogía como herramienta metodológica, lo hice con la intención de conectar mis experiencias personales y profesionales. Sabía que mi propia historia como migrante no podía separarse ni de las historias familiares, ni de las historias de las comunidades con las que trabajaba. En el proceso, descubrí que la genealogía no era solo un ejercicio teórico, sino también una práctica situada que me permitió desvelar las narrativas personales y colectivas que habían sido invisibilizadas por el poder y la exclusión.

En uno de los momentos más significativos de este proceso, me encontré reflexionando sobre una cita que aparece en mi propio artículo: *"la vida siempre nos lleva a estar en movimiento"* (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Esta reflexión me ayudó a trazar un paralelismo entre mi experiencia, el hecho de estar constantemente cambiando de casa, de no estar en la ciudad o el país y la de las personas con las que conformaban mis comunidades de trabajo, reconociendo que el movimiento, tanto físico como emocional, es una constante en la vida migrante.

"la ciudad, al ser un receptáculo de diversidad, también se convierte en un escenario en donde las diferencias culturales pueden causar conflictos" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). La genealogía no solo me permitió revisar mi historia, sino que me ayudó a visibilizar los silencios que afectaban a las comunidades migrantes en Bogotá. Me di cuenta de que la ciudad no es solo un espacio físico, sino también uno de tensiones sociales y es, debido a estas tensiones en donde las narrativas migratorias a menudo quedan marginadas y silenciadas.

Prácticas Artísticas y Narrativas Invisibles

En el centro de mi trabajo con la genealogía siempre han estado presentes las prácticas artísticas vinculadas a la narración gráfica y creo que ello se debe a una necesidad expresiva al hecho de tener herramientas con las cuales poder comunicar, trabajar con archivos es una vía que me permitió con el tiempo hallar mis raíces, aspectos que desde la niñez sentía en constante desarraigo. Desde los primeros talleres que facilité, me di cuenta de que el dibujo y la creación de imágenes ofrecían a las personas una forma única de expresar lo que no podían verbalizar. Este fue un conocimiento de lo sensible por evidencia, que comenzó en contextos barriales y comunitarios y que posteriormente en los años en que he sido docente he podido traer a la

academia, este proceso se fue transformando con el tiempo en una plataforma para visibilizar las experiencias migratorias y darles forma a través del arte.

El hecho de crear un personaje heterónimo con el colectivo Trazos y Bordes no solo permitió tener un personaje con la cual nos identificamos; Chamafe es, ante todo, una forma que encarna esas voces que desde la individualidad no se dicen, que se silencian, que se guardan o acallan. como escribí en el artículo: *"El proceso creativo busca aportar a la construcción de imagen del migrante desde el trabajo en conjunto con la propia comunidad"* (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Esta frase refleja el objetivo principal de mi trabajo: crear un espacio donde los migrantes puedan contar sus historias a través de la creación de imágenes propias. En los talleres, vi cómo al compartir entre personas que han vivenciado las mismas situaciones los participantes transformaban eso que no podían decir sus miedos, inseguridades, desarraigos y esperanzas en formas visuales que trascendían las palabras. Me di cuenta de que la narración gráfica no solo era una herramienta artística, para este fin, es también una forma de resistencia contra las narrativas dominantes que a menudo invisibilizan las experiencias migratorias, permitió a los migrantes sumar, voces y en esa suma de voces contar su experiencia.

Imágenes y Textos: Lo Indecible Hecho Visible

Uno de los descubrimientos más importantes de esta primera fase fue la identificación de los elementos fundamentales de la narración gráfica como un medio de expresión para los migrantes. En el artículo, menciono que *"la narración gráfica permitió a los migrantes narrar experiencias difíciles de verbalizar"* (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Este fue un momento clave para mí, ya que comprendí el verdadero poder de la imagen es dar voz a lo indecible—miedos, incertidumbres, traumas que no podían ser articulados a través de palabras.

Las imágenes creadas en los talleres no solo representaban experiencias personales, sino que también creaban puentes entre la experiencia individual y la colectiva. El arte facilitó el diálogo entre los participantes, permitiéndoles externalizar sus pensamientos y emociones de una manera que el lenguaje verbal no permitía. A través de estos dibujos, lo indecible comenzó a tomar forma, abriendo un espacio donde las historias podían ser compartidas y comprendidas.

La Articulación entre Imagen, Texto y Contexto

De los aspectos más interesantes que descubrí en este proceso fue la relación entre imagen, texto y contexto. Cada imagen creada en los talleres estaba profundamente arraigada en el contexto de vida de los migrantes, lo que les daba una carga simbólica única. Como mencioné en el artículo, *"estas narraciones articulan elementos gráficos"*

con una fuerte carga simbólica, ofreciendo una representación compleja de las vivencias migratorias" (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023).

El texto, aunque a menudo complementaba la imagen, en muchos casos resultaba insuficiente para transmitir la profundidad de las emociones y experiencias que los migrantes querían comunicar. Aquí fue donde la narración gráfica mostró su verdadero potencial como una forma de comunicación multimodal. La interacción entre imagen y texto permitió que los relatos cobraran vida de una manera que las palabras por sí solas no podían lograr, ofreciendo una representación compleja y rica de las experiencias migratorias.

El Rol de la Bioética en la Narración Gráfica

Durante todo este proceso, la bioética jugó un papel central. Desde el principio, me comprometí a desarrollar una práctica artística que fuera éticamente responsable y crítica. Como menciono en el artículo: *"la perspectiva bioética no se soporta sobre la legalidad impuesta por las instituciones, sino que atiende a una perspectiva crítica pensada en las personas"* (Pinzón Lizarazo, O. D., 2023). Esta reflexión me permitió acercarme al trabajo con comunidades migrantes desde una postura que reconocía sus complejidades, sus luchas y sus derechos.

La bioética, en este caso, no era solo un marco normativo, sino una práctica diaria que se desarrollaba en los talleres de narración gráfica. Cada diálogo que se establecía entre los participantes, cada imagen que se creaba tenía una carga ética que reflejaba las realidades sociales de los migrantes. Mi objetivo era asegurarme de que este trabajo no solo los representara, sino que les devolviera una agencia sobre sus propias historias, una forma de transformar las experiencias negativas y otras experiencias que las volvieran positivas, ante todo no es olvidar, no es borrar la experiencia negativa, es sembrar una forma de modificar la experiencia mediante otra positiva que sucede durante la práctica artística en los espacios del laboratorio y taller. Este hallazgo me deja un cuestionamiento sobre si los hitos que devienen de estas prácticas comunitarias son formas de recuperación y reparación.

Transformar la experiencia en una narrativa publicable permitió no caer en una investigación que es extractivista de información, y que solo recoge los datos de los relatos para análisis, en el caso del Colectivo Trazos y Bordes según los testimonios el libro representa no solo una transformación en positivo de la experiencia también permite interactuar y empatizar con otros sobre sus experiencias migratorias, y es en sí mismo una sistematización colectiva de las experiencias.

En tanto al taller transformar el material sobre pasándolo de un estado de la materia a otro en el caso de activar un recuerdo sobre una ausencia y escribir para esa ausencia, que luego esperaba ser quemada, para algunos

participantes fue muy liberador, mientras que para otros se materializó en el escrito que no quisieron quemar, más bien quisieron conservarlo; en ambos resultados hubo nuevamente un evento significativo que generó una transformación material sobre aquello que estaba ausente, y ello es muy evidente en el proceso de socialización del que fue participe Juan Sebastián Ramírez con su experiencia en los procesos de trabajo con las participantes del Caso Colectivo 82

Las anteriores son dos formas evidenciables en que los procesos artísticos permiten generar eventos significativos que parten de prácticas de conocimiento sensible, que son manifiestos en las realidades de los participantes permitiendo generar experiencias transformadoras.

A lo largo de esta primera fase, la genealogía me permitió desvelar las narrativas ocultas de los migrantes en Bogotá. A través de la narración gráfica, creamos espacios seguros para la visibilización de experiencias donde lo indecible pudo ser expresado y compartido. Las imágenes, los textos y las prácticas artísticas se entrelazaron para generar un diálogo profundo entre los participantes y sus experiencias, revelando el poder transformador del arte para develar lo que ha sido callado o silenciado. La genealogía continúa siendo una herramienta vital en mi trabajo, y su asociación con experiencias de otras personas que la nutren me permite seguir explorando las conexiones entre arte, migración y resiliencia.

5.2. Sobre la comunicación de lo indecible

A través de la NarratoGrafía, se permitió la comunicación de las vivencias y representaciones que tuvieron las personas migrantes durante sus tránsitos, como una estrategia para contrarrestar las vulnerabilidades.

5.2.1. Nociones recurrentes

Las nociones de migración, vulnerabilidad, narración gráfica, transmedialidad, intercambio, experiencia, experimentación y reflexividad destacaron como conceptos fundamentales. Estos conceptos no solo emergieron como temas clave en las narrativas de los participantes, sino que también fueron esenciales para la construcción del marco teórico y metodológico de esta tesis. La migración y la vulnerabilidad se abordaron desde las experiencias de personas en condición de migración, mientras que la narración gráfica y la transmedialidad se exploraron como herramientas efectivas para comunicar dichas experiencias. El intercambio, la experiencia, la experimentación y la reflexividad permitieron una comprensión más profunda y dinámica de las vivencias migratorias, facilitando un diálogo continuo entre teoría y práctica.

Migración:

La migración se presentó como un fenómeno complejo que abarcó movimientos voluntarios y forzados de personas entre regiones y países, motivados por la búsqueda de mejores condiciones de vida, seguridad o nuevas oportunidades. En el contexto de esta investigación, se entendió no solo como un movimiento físico, sino como un proceso que implicó cambios significativos en identidad, relaciones familiares e integración. La narración gráfica documentó y comunicó estas experiencias, visibilizando sus historias y desafíos.

Vulnerabilidad:

La vulnerabilidad se refirió a la susceptibilidad de las personas migrantes a diferentes formas de riesgo y exclusión, como la precariedad económica, la discriminación y la violencia. Este estudio exploró cómo las personas en condición de migración desarrollaron estrategias de resiliencia y adaptación. La narración gráfica expresó estas vulnerabilidades de manera visual y textual, humanizando las estadísticas y facilitando una comprensión más profunda de sus experiencias.

Narración gráfica:

La narración gráfica combinó imagen, texto, contexto y vivencia para contar historias, siendo una herramienta metodológica que permitió explorar y comunicar las vivencias migratorias. Esta técnica representó visualmente las emociones y experiencias de las personas migrantes, facilitando una conexión empática con el público y contribuyendo a la construcción de una memoria colectiva.

Transmedialidad:

La transmedialidad amplió las narrativas a través de múltiples plataformas, pasando por la práctica, el proceso creador, el diseño de materiales, la publicación y socialización a través de medios físicos y digitales. Esta estrategia alcanzó a audiencias más diversas, integrando distintas perspectivas y formas de expresión. La convergencia de medios enriqueció las narrativas gráficas, permitiendo una experiencia narrativa cohesiva.

Intercambio:

El intercambio se manifestó en la interacción entre las personas migrantes y las comunidades receptoras, abarcando tanto el intercambio cultural como de conocimientos. En los talleres de narración gráfica, esta interacción fomentó la co-creación de narrativas y la construcción de relaciones de apoyo.

Experiencia:

Las vivencias personales y colectivas de las personas en condición de migración, incluyendo sus desafíos, emociones y logros, fueron centrales para esta metodología. Las experiencias narradas gráficamente proporcionaron un acercamiento auténtico y significativo a las realidades migratorias.

Experimentación:

La exploración creativa y la innovación en técnicas y formatos gráficos caracterizaron esta investigación. Los talleres se diseñaron como espacios experimentales donde los participantes exploraron nuevas formas de representación, enriqueciendo el proceso creativo.

Reflexividad:

La reflexividad implicó una evaluación constante del proceso de investigación y creación, permitiendo a los investigadores y participantes cuestionar y mejorar sus prácticas. Este enfoque garantizó que la metodología fuera inclusiva, ética y efectiva.

5.2.2. Potencias de personas en condición de migración

El análisis de las narraciones gráficas reveló diversas potencias que utilizaron las personas migrantes para afrontar situaciones de vulnerabilidad. Estas incluyeron estrategias de resiliencia emocional, redes de apoyo comunitario, adaptabilidad, capital cultural, estrategias de supervivencia, capacidad de innovación y procesos de autoafirmación.

Resiliencia emocional:

Las personas en condición de migración demostraron fortaleza para adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. La narración gráfica ayudó a procesar emociones complejas, fortaleciendo esta resiliencia.

Redes de apoyo comunitario:

Estas redes ofrecieron pertenencia y solidaridad, facilitando el acceso a recursos y apoyo emocional. La narración gráfica documentó y destacó su importancia.

Adaptabilidad:

La capacidad de ajustarse a nuevos entornos permitió a las personas migrantes navegar en contextos complejos. Sus soluciones creativas fueron representadas en las narraciones gráficas.

Capital cultural:

Los conocimientos y tradiciones aportados por las personas migrantes enriquecieron las comunidades receptoras, siendo visibilizados y valorados a través de la narración gráfica.

5.2.3. Potencialidad metodológica Impacto transformador de la NarratoGráfica

La metodología en narración gráfica demostró ser eficaz para diseñar experiencias transformadoras. Facilitó la expresión emocional, preservó memorias, fomentó el diálogo intercultural, promovió la participación comunitaria y desarrolló habilidades artísticas. Su flexibilidad permitió adaptarse a diversos contextos, mientras que su impacto en la visibilidad social generó empatía y conciencia sobre las realidades migratorias. En conjunto, esta metodología no solo narró, sino que empoderó, conectó y transformó las vivencias de las comunidades migrantes.

De otra parte, como se desarrolló en este proyecto, no solo sirvió para documentar experiencias, sino que también transformó las dinámicas individuales y comunitarias de las personas en condición de migración. Los hallazgos resaltaron cómo el arte permitió abrir espacios de diálogo, reflexión y resistencia, convirtiéndose en una herramienta poderosa para la investigación-creación en contextos de vulnerabilidad.

Facilitación de la autoafirmación y la identidad: La narración gráfica fortaleció la identidad de las personas migrantes al brindarles un medio para expresar y reivindicar sus valores culturales, sociales y personales. Las representaciones visuales de sus historias sirvieron como un acto de resistencia frente a las narrativas dominantes que a menudo deshumanizan o invisibilizan sus experiencias.

Empoderamiento comunitario y personal: Los talleres de narración gráfica empoderaron a los participantes al proporcionarles herramientas para narrar sus vivencias y compartirlas en plataformas públicas. Este proceso promovió una mayor confianza en sus habilidades y potenció su sentido de agencia frente a las adversidades.

Construcción de memoria colectiva: Las historias gráficas creadas no solo registraron experiencias individuales, sino que también contribuyeron a la construcción de una memoria colectiva que refleja las luchas, logros y contribuciones de las comunidades migrantes. Esta memoria es un legado importante para la sociedad receptora y para futuras generaciones.

Visibilización y sensibilización social: La metodología ayudó a sensibilizar a las comunidades receptoras sobre las experiencias de las personas en condición de migración, destacando sus desafíos y contribuciones. Al presentar las narrativas gráficas en espacios públicos, se fomentó un cambio en la percepción social hacia una mirada más empática e inclusiva.

5.3. Propuesta para fortalecer el uso de la narrativa gráfica como herramienta de transformación social

Para superar los desafíos y contradicciones asociados con el uso de la narrativa gráfica en contextos de innovación social y garantizar su efectividad como herramienta de transformación, se propone una serie de estrategias que aborden aspectos éticos, metodológicos y de impacto:

Fomentar la participación comunitaria

Garantizar que las narrativas gráficas reflejen fielmente las experiencias, voces y prioridades de las comunidades representadas.

Estrategias:

- Diseñar procesos colaborativos donde las comunidades participen activamente en la conceptualización, creación y difusión de las narrativas gráficas (Entre estas el uso del libro Pasos en el borde y la recuperación visual de las experiencias en talleres)
- Organizar talleres y laboratorios de co-creación donde los participantes puedan narrar sus historias utilizando herramientas gráficas, acompañados por facilitadores capacitados.
- Implementar mecanismos de retroalimentación continua, permitiendo que las comunidades evalúen y ajusten las narrativas antes de su publicación.

Incorporar un enfoque ético

Proteger la dignidad, privacidad y agencia de las personas cuya historia se narra.

Estrategias:

- Establecer un protocolo ético que garantice el consentimiento informado y una compensación justa para los participantes.
- Asegurar que las narrativas gráficas no perpetúen estereotipos ni exploten la vulnerabilidad de las comunidades.
- Promover una representación culturalmente respetuosa y evitar prácticas de apropiación cultural.

Fortalecer la alfabetización visual

Reducir las barreras de acceso al medio y ampliar su alcance a audiencias diversas.

Estrategias:

- Desarrollar programas educativos para enseñar a interpretar y crear narrativas gráficas, especialmente en comunidades con acceso limitado a la educación formal.
- Crear guías visuales y materiales accesibles que expliquen los códigos narrativos y visuales del cómic.
- Organizar exposiciones itinerantes y plataformas digitales interactivas que presenten narrativas gráficas a audiencias amplias.

Promover narrativas estructurales e interseccionales

Complementar las historias personales con un análisis profundo de las causas estructurales de los problemas abordados.

Estrategias:

- Incluir en las narrativas gráficas elementos que expliquen las dinámicas sociales, económicas y políticas detrás de las historias individuales.
- Diseñar proyectos gráficos que amplíen temas sistémicos como desigualdad, migración, violencia de género y cambio climático desde una perspectiva interseccional.
- Facilitar la colaboración entre artistas gráficos, académicos y activistas para enriquecer el contenido narrativo.

Desarrollar métricas de impacto

Evaluar el efecto de las narrativas gráficas en términos de sensibilización y transformación social.

Estrategias:

- Diseñar herramientas de medición cualitativa y cuantitativa para analizar el impacto de las narrativas gráficas en diferentes audiencias.
- Implementar encuestas, testimonios y grupos focales para recopilar datos sobre el alcance y la recepción de las narrativas gráficas.
- Crear estudios de caso que documenten el uso exitoso de la narrativa gráfica en proyectos de cambio social.

Difundir buenas prácticas

Establecer estándares de calidad y sostenibilidad en el uso de la narrativa gráfica como herramienta social.

Estrategias:

- Publicar manuales y guías basados en experiencias previas que orienten a organizaciones, colectivos y artistas en el uso ético y efectivo de la narrativa gráfica.
- Promover redes de intercambio entre artistas, académicos y organizaciones para compartir recursos, aprendizajes y metodologías.
- Apoyar la creación de bibliotecas digitales y repositorios de narrativas gráficas accesibles al público.

Promover la sostenibilidad

Garantizar que los proyectos de narrativa gráfica tengan un impacto duradero y sean autosostenibles.

Estrategias:

- Vincular los proyectos de narrativa gráfica con iniciativas de financiamiento colaborativo, subvenciones públicas y alianzas con ONGs.
- Fomentar la formación de colectivos artísticos locales que continúen desarrollando narrativas gráficas en sus comunidades.
- Diseñar estrategias de distribución híbrida (física y digital) para maximizar el alcance de las narrativas gráficas.

Impacto en la Percepción del Migrante

La estructura narrativa y visual de "Pasos en el borde: relatos de frontera" tiene un impacto significativo en la percepción de personas en condición de migración, ayudando a des estigmatizar sus experiencias, educar al público y promover la acción social. A continuación, se explora en detalle cómo el libro logra estos objetivos.

Des estigmatización y Empatía

Humanización de personas en condición de migración: El libro presenta a personas en condición de migración no como cifras estadísticas o problemas sociales, sino como individuos con historias únicas, sueños, miedos y esperanzas. Esta humanización es crucial para cambiar la percepción negativa y estigmatizada de personas en condición de migración.

Ejemplo del Libro: Relatos como "El puente Simón Bolívar" muestran a una madre cruzando la frontera con sus hijos, destacando sus emociones y desafíos personales. Las ilustraciones de sus rostros cansados y llenos de esperanza refuerzan la conexión emocional con el lector.

Análisis: Al humanizar a personas en condición de migración, el libro ayuda a los lectores a verlos como personas reales y complejas, lo que puede reducir los prejuicios y fomentar una mayor empatía y comprensión.

Esta representación personaliza la experiencia migratoria, alejándola de la abstracción y acercándola a una realidad más tangible y emotiva.

Narrativas Diversas: La variedad de relatos cortos en el libro y en el taller muestra la diversidad de experiencias migratorias, destacando que no hay una única narrativa de migración. Cada historia presenta diferentes motivos, desafíos y perspectivas, lo que ayuda a desmitificar la idea de que todas las personas en condición de migración son iguales.

Ejemplo del Libro: Un relato puede tratar sobre un joven migrante en busca de oportunidades económicas, mientras que otro puede enfocarse en una familia que huye de la violencia. Las ilustraciones de estos diferentes escenarios refuerzan la diversidad de experiencias.

Análisis: Al presentar una variedad de historias y perspectivas, el libro y el taller destacan la individualidad de cada migrante, lo que contribuye a desestigmatizar y humanizar sus experiencias. Esta diversidad narrativa permite a los lectores comprender la migración como un fenómeno complejo y multifacético.

Educación y Concienciación

Accesibilidad de la Narrativa: El formato de narrativa gráfica hace accesible los relatos y narrativas a un público más amplio y diverso, incluyendo a aquellos que pueden no estar acostumbrados a leer sobre temas de migración. Las ilustraciones atraen a lectores jóvenes y a aquellos con diferentes niveles de alfabetización, ampliando el alcance del mensaje del libro.

Ejemplo del Libro: Las ilustraciones detalladas y emotivas permiten a los lectores jóvenes comprender y conectar con las historias de personas en condición de migración, facilitando la educación sobre la migración y los derechos humanos.

Análisis: La accesibilidad del formato gráfico ayuda a educar a un público más amplio sobre las realidades de la migración, promoviendo una mayor comprensión y empatía. Este enfoque inclusivo es crucial para sensibilizar a diferentes audiencias y fomentar una sociedad más informada y solidaria.

Profundización en la Experiencia Migratoria: El libro proporciona una representación detallada y rica de las experiencias migratorias, lo que ayuda a los lectores a comprender mejor los desafíos y las emociones que enfrentan personas en condición de migración. Las narrativas textuales y visuales combinadas ofrecen una visión completa y profunda de la migración.

Ejemplo del Libro: Relatos que describen el peligro de cruzar fronteras y las dificultades de adaptarse a un nuevo país, junto con ilustraciones que capturan estos momentos, permiten a los lectores comprender la complejidad de la experiencia migratoria.

Análisis: Al profundizar en las experiencias migratorias, el libro educa a los lectores sobre las múltiples facetas de la migración, desde los riesgos físicos hasta los desafíos emocionales y sociales. Esta comprensión integral es esencial para promover una mayor empatía y conciencia sobre la situación de personas en condición de migración.

Promoción de la Acción Social

Inspiración para el Activismo: La empatía generada por la narrativa puede inspirar a los lectores a tomar acción en apoyo de personas en condición de migración. La narrativa gráfica puede servir como un catalizador para el cambio social, motivando a los lectores a involucrarse en actividades de voluntariado, donaciones o abogacía por políticas más inclusivas.

Ejemplo del Libro: Un relato emotivo sobre una familia que encuentra ayuda y solidaridad en una comunidad local puede inspirar a los lectores a buscar formas de apoyar a personas en condición de migración en sus propias comunidades.

Análisis: La conexión emocional que los lectores forman con los personajes y sus historias puede motivarlos a tomar acciones concretas para apoyar a personas en condición de migración, promoviendo un cambio social positivo. Esta acción puede incluir desde la participación en organizaciones de apoyo a migrantes hasta la abogacía por cambios en las políticas migratorias.

Sensibilización y Abogacía: El libro también puede ser utilizado como una herramienta de sensibilización y abogacía en diferentes contextos, desde la educación hasta la formulación de políticas. Al proporcionar una representación auténtica y empática de las experiencias migratorias, el libro puede ayudar a influir en la opinión pública y en las decisiones políticas.

Ejemplo del Libro: Organizaciones de derechos humanos pueden utilizar el libro y otros materiales derivados en talleres y seminarios para sensibilizar a los participantes sobre los desafíos que enfrentan personas en condición de migración y abogar por políticas más justas e inclusivas.

Análisis: Al servir como una herramienta educativa y de sensibilización, el libro *Pasos en el borde* puede contribuir a crear un entorno más favorable para personas en condición de migración, promoviendo una mayor solidaridad y apoyo en la sociedad y en las políticas públicas.

La estructura narrativa y visual de "Pasos en el borde: relatos de frontera" tiene un impacto profundo en la percepción del migrante. Al humanizar a personas en condición de migración y presentar sus historias de manera emocionalmente rica y visualmente impactante, el libro ayuda a desestigmatizar sus experiencias, educar al público y promover la acción social. Este enfoque no solo sensibiliza y educa a los lectores, sino que también puede inspirar acciones concretas en apoyo de personas en condición de migración, promoviendo una sociedad más inclusiva y compasiva.

5.3.1. Impacto Recepción

"Pasos en el borde: relatos de frontera" ha sido valorado por su enfoque innovador y colaborativo en la representación de las experiencias migratorias. El uso de la narrativa gráfica ha sido destacado como una herramienta poderosa para transmitir emociones y realidades complejas. La obra ha sido apreciada tanto en el ámbito académico como en el artístico por su capacidad para generar reflexión y diálogo sobre los desafíos de la migración.

Impacto en el Ámbito Académico

Innovación en la Enseñanza: El libro ha sido utilizado en diversos programas educativos, desde cursos de literatura hasta estudios culturales y sociales, debido a su enfoque multidisciplinario. Los educadores han destacado cómo la combinación de texto e ilustraciones facilita la comprensión de temas complejos y promueve el pensamiento crítico.

Ejemplo: En cursos de literatura contemporánea, "Pasos en el borde" se ha incorporado como un recurso para analizar cómo las narrativas gráficas pueden enriquecer la narrativa literaria y ofrecer nuevas perspectivas sobre la migración. Los estudiantes han realizado proyectos que combinan análisis textual con creación de arte visual, inspirados en las historias del libro.

Análisis: La integración del libro en currículos académicos subraya su valor como herramienta educativa, fomentando la empatía y la comprensión de las experiencias migratorias a través de un enfoque innovador.

Investigación y Publicaciones: La obra ha inspirado investigaciones y publicaciones académicas que exploran su impacto y metodología. Los académicos han analizado cómo el formato gráfico del libro ayuda a desestigmatizar a personas en condición de migración y a presentar sus historias de manera más accesible y emotiva.

Ejemplo: Estudios han evaluado el impacto de la narrativa gráfica en la percepción pública de la migración, concluyendo que el uso de imágenes y texto combinado puede cambiar las actitudes y reducir los prejuicios.

Análisis: Estas investigaciones destacan la importancia de las formas narrativas innovadoras para abordar temas sociales complejos y su potencial para influir en la opinión pública y la política.

Impacto en el Ámbito Artístico

Reconocimiento y Exhibiciones: El libro ha sido reconocido en el ámbito artístico por su calidad narrativa y visual. Ha sido exhibido en galerías y festivales de arte, donde ha sido elogiado por su capacidad para combinar arte y narrativa de manera efectiva.

"Pasos en el borde" ha sido presentado en charlas y muestras abiertas al público y ferias del libro, donde las ilustraciones e historias han captado la atención del público y otros creadores de arte.

Análisis: La recepción positiva en el ámbito artístico subraya la versatilidad del libro como una obra que trasciende los límites entre la literatura y el arte visual, ofreciendo una experiencia estética y emocionalmente enriquecedora.

Colaboraciones y Proyectos Artísticos: El libro ha inspirado colaboraciones entre escritores, artistas y activistas, fomentando proyectos artísticos que buscan sensibilizar al público sobre la migración.

El libro ha circulado en diferentes exposiciones, y se ha socializado en contextos académicos diversos utilizando el arte como medio para destacar las experiencias migratorias y promover el diálogo social.

Análisis: Estas colaboraciones demuestran el poder del arte para crear conciencia y movilizar a la comunidad en torno a temas de justicia social, utilizando "Pasos en el borde" como una fuente de inspiración y un punto de partida para la acción colectiva.

"Pasos en el borde: relatos de frontera" ha tenido un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en el artístico. Su enfoque innovador, que combina narrativas gráficas y textuales, ha sido valorado por su capacidad para humanizar las experiencias migratorias, fomentar la empatía y promover la reflexión y el diálogo. La obra no solo contribuye a la literatura contemporánea, sino que también sirve como una herramienta valiosa para la educación, la sensibilización y la mejora de las políticas migratorias, demostrando el poder del arte y la narrativa para influir en la sociedad y generar cambios positivos.

5.3.2. Hallazgos Temáticos

Identidad y Pertenencia: Uno de los temas centrales del libro es la crisis de identidad que enfrentan personas en condición de migración. Esta crisis se manifiesta en su lucha por encontrar un sentido de pertenencia en un nuevo entorno mientras mantienen su conexión con su lugar de origen.

Crisis de Identidad: Personas en condición de migración a menudo se sienten divididos entre dos mundos, tratando de adaptarse a su nuevo hogar sin perder sus raíces culturales.

Ejemplo del Libro: “Nací sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté buscarla, pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara” (p. 9).

Análisis: Esta cita refleja la búsqueda de identidad de la narradora, que intenta entender su posición entre dos países. La metáfora de la línea invisible pero poderosa simboliza la dificultad de definir una identidad clara en medio de la migración.

Resiliencia y Esperanza: El libro destaca la resiliencia y la esperanza de personas en condición de migración como fuerzas motrices esenciales que les permiten superar los desafíos más arduos.

Fortaleza Interior: A pesar de las adversidades extremas, personas en condición de migración muestran una notable capacidad para adaptarse y encontrar maneras de avanzar, impulsados por la esperanza de una vida mejor.

Ejemplo del Libro: “Entre la desesperación, la esperanza se convierte en un faro” (p. 134).

Análisis: La esperanza se compara con un faro que guía a personas en condición de migración a través de la oscuridad de sus dificultades, subrayando su importancia como una fuente de fuerza y motivación.

Solidaridad y Comunidad: La solidaridad y el apoyo mutuo son cruciales para la supervivencia y el bienestar de personas en condición de migración. El libro presenta numerosos ejemplos de cómo personas en condición de migración se apoyan entre sí, creando redes de apoyo vitales.

Colaboración y Apoyo: Los relatos muestran cómo la colaboración y el sentido de comunidad son esenciales para enfrentar los desafíos de la migración.

Ejemplo del Libro: “Unos a otros se sostienen, porque saben que solos no pueden” (p. 159).

Análisis: La cita enfatiza la interdependencia de personas en condición de migración, destacando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo para superar las dificultades de la migración.

Estructura y Estilo

Estructura Fragmentada: El libro utiliza una estructura fragmentada que refleja la realidad dispersa y caótica de la vida migrante. Esta técnica permite incluir una diversidad de voces y perspectivas, proporcionando una visión multidimensional del fenómeno migratorio.

Multifacética: La fragmentación permite explorar diferentes aspectos de la migración a través de historias cortas e intercaladas, ofreciendo una narrativa rica y compleja.

Ejemplo del Libro: Las historias "El puente Simón Bolívar," "El río Táchira," y "La trocha" se entrelazan para pintar un panorama completo de los desafíos y experiencias de personas en condición de migración.

Análisis: La estructura fragmentada permite capturar la multiplicidad de experiencias y realidades de personas en condición de migración, reflejando la discontinuidad y el caos de sus vidas.

Interacción Texto-Imagen: La narrativa gráfica complementa y enriquece los relatos textuales, proporcionando una capa adicional de significado y emoción. Las ilustraciones intensifican las emociones y ayudan a visualizar los desafíos descritos en el texto.

Enriquecimiento Visual: Las imágenes no solo ilustran, sino que también añaden profundidad y emoción a las historias, creando una experiencia de lectura más completa y envolvente.

Ejemplo del Libro: Ilustraciones de migrantes cruzando el río Táchira con sus pocas pertenencias, enfrentando la corriente fuerte, visualizan el riesgo descrito en el texto.

Análisis: Las imágenes profundizan la comprensión de los lectores sobre los peligros y emociones enfrentados por personas en condición de migración, creando una experiencia de lectura más inmersiva.

Narrador y Perspectiva: El uso de diferentes voces narrativas, desde la primera persona hasta la tercera persona omnisciente, permite explorar una gama completa de experiencias y perspectivas, añadiendo profundidad a los relatos.

Diversidad de Voces: Las diferentes perspectivas narrativas ofrecen una visión más rica y completa de la experiencia migratoria, permitiendo a los lectores conectar emocionalmente con los personajes.

Ejemplo del Libro: "Desde mis ojos, el mundo se ve diferente, pero igual de complicado" (p. 210).

Análisis: La variedad de perspectivas ofrece una visión más rica y completa de la experiencia migratoria, permitiendo a los lectores conectar emocionalmente con los personajes.

Impacto Social y Emocional

Humanización de personas en condición de migración: El libro logra humanizar a personas en condición de migración, presentándolos no solo como cifras o estadísticas, sino como individuos con historias, sueños y luchas. Esta humanización es crucial para generar empatía y comprensión en los lectores.

Historias Personales: Al centrarse en las historias personales de personas en condición de migración, el libro destaca su humanidad y la continuidad de su identidad cultural a pesar del desplazamiento.

Ejemplo del Libro: “La danza de mis abuelos sigue sonando en mi corazón, aunque mis pies hayan olvidado los pasos” (p. 120).

Análisis: La cita muestra la conexión de personas en condición de migración con sus raíces y tradiciones, subrayando su humanidad y la continuidad de su identidad cultural a pesar del desplazamiento.

Concienciación sobre la Migración: Los relatos y las técnicas narrativas utilizadas en el libro ayudan a sensibilizar a los lectores sobre las complejidades y desafíos de la migración. Al proporcionar una representación auténtica y emocionalmente rica de la experiencia migratoria, el libro contribuye a una mayor comprensión y empatía hacia personas en condición de migración.

Sensibilización: Los relatos ayudan a los lectores a entender las realidades de la migración y a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia personas en condición de migración.

Ejemplo del Libro: “Cada paso es una lucha, cada mirada un desafío” (p. 67).

Análisis: Esta cita encapsula la constante lucha y desafío que enfrentan personas en condición de migración, destacando la resiliencia y la determinación necesarias para sobrevivir y prosperar.

Estructura y Estilo:

Estructura Fragmentada: La fragmentación del libro refleja la realidad dispersa y caótica de la vida migrante. Esta técnica permite incluir una diversidad de voces y perspectivas, proporcionando una visión multidimensional del fenómeno migratorio.

Ejemplo: Las historias "El puente Simón Bolívar," "El río Táchira," y "La trocha" se entrelazan para pintar un panorama completo de los desafíos y experiencias de personas en condición de migración.

Interacción Texto-Imagen: La narrativa gráfica complementa y enriquece los relatos textuales, proporcionando una capa adicional de significado y emoción. Las ilustraciones intensifican las emociones y ayudan a visualizar los desafíos descritos en el texto.

Ejemplo: Ilustraciones de migrantes cruzando el río Táchira con sus pocas pertenencias, enfrentando la corriente fuerte, visualizan el riesgo descrito en el texto.

Narrador y Perspectiva: El uso de diferentes voces narrativas, desde la primera persona hasta la tercera persona omnisciente, permite explorar una gama completa de experiencias y perspectivas, añadiendo profundidad a los relatos.

Ejemplo: “Desde mis ojos, el mundo se ve diferente, pero igual de complicado” (p. 210).

Impacto Social y Emocional:

Humanización de personas en condición de migración: El libro logra humanizar a personas en condición de migración, presentándolos no solo como cifras o estadísticas, sino como individuos con historias, sueños y luchas. Esta humanización es crucial para generar empatía y comprensión en los lectores.

Ejemplo: “La danza de mis abuelos sigue sonando en mi corazón, aunque mis pies hayan olvidado los pasos” (p. 120).

Concienciación sobre la Migración: Los relatos y las técnicas narrativas utilizadas en el libro ayudan a sensibilizar a los lectores sobre las complejidades y desafíos de la migración. Al proporcionar una representación auténtica y emocionalmente rica de la experiencia migratoria, el libro contribuye a una mayor comprensión y empatía hacia personas en condición de migración.

Ejemplo: “Cada paso es una lucha, cada mirada un desafío” (p. 67).

5.3.3. Reflexión Final pasos en el Borde

"Pasos en el borde: relatos de frontera" destaca por su capacidad para humanizar la experiencia migratoria, presentando a personas en condición de migración como individuos con historias únicas, emociones profundas y resiliencia admirable. Esta humanización es crucial en un contexto donde la migración a menudo se discute en términos abstractos o despersonalizados.

La narrativa del libro, rica en detalles personales y emocionales, permite a los lectores empatizar con personas en condición de migración. Al conocer sus historias de lucha y esperanza, los lectores pueden desarrollar una comprensión más profunda y una conexión emocional con los personajes.

Cita: “Cada paso es una lucha, cada mirada un desafío” (p. 67).

Análisis: Esta cita resume la constante batalla y el esfuerzo diario que enfrentan personas en condición de migración, invitando a los lectores a sentir la gravedad de sus desafíos y a apreciar su fortaleza.

Diversidad de Experiencias: El libro no presenta una visión monolítica de la migración, sino que incluye una variedad de relatos que capturan las múltiples facetas de esta experiencia. Desde las razones que impulsan a personas en condición de migración a dejar sus hogares hasta las dificultades del viaje y la adaptación a un nuevo país, cada relato ofrece una perspectiva única y valiosa.

Cita: “Nací sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté buscarla, pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara” (p. 9).

Análisis: Esta cita refleja la confusión y la búsqueda de identidad que acompaña a muchos migrantes, subrayando la complejidad de su experiencia.

Impacto Literario y Social

"Pasos en el borde: relatos de frontera" es una contribución significativa tanto a la literatura contemporánea como al discurso social sobre la migración. Su enfoque innovador y su estilo narrativo diverso lo hacen relevante y efectivo en varios niveles.

Innovación Literaria: La combinación de relatos cortos y narrativa gráfica ofrece una experiencia de lectura dinámica y accesible. La estructura fragmentada y la interacción entre texto e imagen no solo enriquecen la narrativa, sino que también reflejan la realidad fragmentada de la vida migrante.

Estructura Fragmentada: Esta técnica permite explorar múltiples perspectivas y crear una narrativa rica y compleja. Cada fragmento contribuye a una visión más amplia y comprensiva de la migración.

Cita: “En este libro nos separan las viñetas, allá afuera nos separa nuestro pensamiento” (p. 20).

Análisis: La fragmentación refleja cómo las experiencias de personas en condición de migración están dispersas y fragmentadas, imitando la discontinuidad y el caos de sus vidas.

Relevancia Social: El libro no solo informa, sino que también sensibiliza a los lectores sobre las realidades de la migración. Al destacar las historias personales de personas en condición de migración, fomenta una mayor comprensión y empatía, lo que puede llevar a actitudes más inclusivas y políticas más humanitarias.

Concienciación: Los relatos y las técnicas narrativas utilizadas en el libro ayudan a sensibilizar a los lectores sobre las complejidades y desafíos de la migración, promoviendo una mayor comprensión y empatía hacia personas en condición de migración.

Cita: “Unos a otros se sostienen, porque saben que solos no pueden” (p. 159).

Análisis: Esta cita enfatiza la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre personas en condición de migración, subrayando la necesidad de colaboración y comunidad para superar los desafíos.

Implicaciones y Aplicaciones

Para la Educación y la Sensibilización: El libro es una herramienta valiosa en contextos educativos y de sensibilización. Puede ser utilizado para fomentar discusiones sobre migración, derechos humanos y justicia social, y para promover una mayor comprensión y empatía hacia personas en condición de migración.

Incorporación en Currículos Educativos: Integrar el libro en los currículos escolares y universitarios puede enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre la migración, los derechos humanos y la literatura contemporánea.

Ejemplo: Utilizar "Pasos en el borde: relatos de frontera" en cursos de literatura y estudios culturales para explorar las narrativas migratorias y sus implicaciones sociales y emocionales.

Para Políticas y Programas de Apoyo: El libro puede informar y mejorar los programas de apoyo a personas en condición de migración, proporcionando una comprensión más profunda de sus experiencias y necesidades. Las historias personales pueden ayudar a desarrollar políticas más humanitarias y programas más efectivos.

Capacitación de Personal y Voluntarios: Utilizar el libro como material de capacitación para personal y voluntarios que trabajan con migrantes puede ayudar a desarrollar una mayor empatía y comprensión de las experiencias de personas en condición de migración.

Ejemplo: Realizar talleres basados en los relatos del libro para explorar las experiencias descritas y desarrollar estrategias de apoyo más efectivas.

5.4. ¿Cómo visibilizar una narrativa silenciada?

A continuación, comparto algunas estrategias que se pueden considerar para visibilizar estas narrativas en el contexto de la narración gráfica, la investigación-creación y otras prácticas artísticas:

Momento uno, creación de espacio seguro.

Antes de representar una narrativa silenciada, es fundamental escuchar a las personas que la viven. La escucha activa y empática implica crear un espacio seguro donde los individuos puedan compartir sus historias sin temor a ser juzgados o desvalorizados.

La escucha activa facilita espacios de diálogo en los cuales las personas migrantes, por ejemplo, pueden expresarse a través de diferentes medios: narraciones orales, dibujos, performance, entre otros.

Momento dos, trabajos colaborativos.

El momento para trabajar de manera colaborativa permite que las personas cuyas narrativas han sido silenciadas participen activamente en el proceso creativo. Esto fomenta después de una escucha atenta y activa una participación en donde sus historias no sean contadas desde una perspectiva externa, sino desde su propia experiencia, donde la persona elige con que parte fragmento de su historia quiere narrar.

Con la narración gráfica, se invita a los participantes a ser creadores de sus propios dibujos, cartografías emocionales o representaciones visuales que expresan lo que no puede ser dicho con palabras.

Momento tres, contraste sobre la narrativa oficial.

A menudo, las narrativas silenciadas lo son porque hay otras más poderosas que las eclipsan. Visibilizar una narrativa silenciada implica confrontar y subvertir estas narrativas dominantes.

Un enfoque sería contrastar los discursos oficiales sobre la migración con las experiencias vividas y compartidas por los migrantes, utilizando el arte para mostrar las contradicciones y grietas en los discursos institucionales.

Momento cuatro, reflexión sobre el lenguaje en la narrativa gráfica.

Las metáforas visuales pueden ser poderosas herramientas para expresar lo que no se puede decir abiertamente. Por ejemplo, en la narración gráfica, es posible utilizar imágenes simbólicas que representen las emociones y tensiones invisibles de los migrantes, como las cadenas para el desarraigo, la sombra para la nostalgia o laberintos para la incertidumbre.

Momento cinco, compartir la propia experiencia

Al ser también un migrante, en mi caso compartir también mi propia historia puede entrelazarse con las de las personas a quienes apoyas. Visibilizar la condición migrante y generar una reflexión personal puede ayudar a fortalecer la conexión entre lo individual y lo colectivo.

A través de la genealogía y el dibujo, se hace evidente cómo las experiencias compartidas de migración trascienden lo personal y reflejan una problemática más amplia.

Momento seis, socialización

Es importante encontrar plataformas y espacios que permitan visibilizar estas historias. A través de exposiciones, publicaciones digitales, redes sociales, y eventos comunitarios, las narrativas silenciadas pueden llegar a audiencias más amplias y sensibilizarlas sobre la realidad de los migrantes.

Crear instalaciones artísticas en espacios públicos que reflejen las historias gráficas de los migrantes puede ser una forma efectiva de llevar estas narrativas al centro de la atención pública.

Momento siete, análisis

Siguiendo la perspectiva de una genealogía inspirada en Nietzsche, Foucault y Spivak, es posible trazar en cada contexto, en cada historia, cómo ciertas narrativas fueron silenciadas, identificando los mecanismos de poder, exclusión y marginalización. Al exponer estos mecanismos, no solo se visibiliza la narrativa, sino también las razones por las que fue silenciada.

En la narración gráfica, es posible usar una estructura narrativa que revele las capas de poder que han mantenido en silencio esas historias, mostrando los "hilos invisibles" que las conectan con experiencias históricas más amplias.

Momento ocho, creación de prácticas derivadas

Intervenciones Performáticas: El performance, especialmente en espacios públicos, puede ser una forma poderosa de visibilizar historias silenciadas. Al trabajar con migrantes para desarrollar intervenciones que combinen la narración gráfica con acciones en vivo, recreando visualmente sus historias de desplazamiento y adaptación, permite socializar la experiencia a partir de acciones artísticas

Representación Multimodal: Aprovechar distintas formas de representación (dibujo, video, texto, performance, objetos) permite que las narrativas silenciadas lleguen a diferentes tipos de audiencias y sensibilidades. Si se combina la narración gráfica con otros medios, es posible amplificar la resonancia de estas voces.

Desafiar los Estereotipos: Al representar narrativas silenciadas, es clave desafiar estereotipos que suelen existir sobre las comunidades vulnerables. El arte gráfico da la oportunidad de mostrar la complejidad y riqueza de estas historias, más allá de las imágenes reductivas que circulan en los medios tradicionales.

5.4.1. Hallazgos fase: Aplicativa

Para la aplicación práctica de esta estrategia se pueden considerar dos líneas de acción clave que contribuyen al proceso de narración y reflexión en torno a la migración, la vulnerabilidad y la interseccionalidad en la narrativa gráfica:

Proyectos de Narración Gráfica Colaborativos

La implementación de estos proyectos implica crear talleres participativos con comunidades migrantes en los que se utilice la narrativa gráfica para reconstruir, representar y resignificar historias de vida. Esta práctica tiene como objetivo proporcionar un espacio de diálogo, creación y expresión, donde los participantes, a través de herramientas gráficas como fanzines, cómics o libros-objeto, puedan narrar sus vivencias desde sus perspectivas personales y colectivas.

Objetivos:

Facilitar el proceso de catarsis y reflexión a través del arte, permitiendo a los participantes abordar sus experiencias de migración, desplazamiento y vulnerabilidad.

Reforzar la identidad y pertenencia comunitaria, al dar valor a las historias y promover el reconocimiento mutuo dentro del grupo.

Crear narrativas colectivas que visibilicen las realidades y problemáticas de las comunidades migrantes, generando conciencia en los entornos sociales en los que se desarrollan.

Metodología:

Fases del taller:

- Fase 1: Recopilación de historias de vida. Los participantes comparten sus experiencias, que pueden incluir relatos orales, escritos o a través de imágenes iniciales.
- Fase 2: Introducción a la narrativa gráfica. Se ofrecen herramientas y técnicas de ilustración para que los participantes aprendan a expresar visualmente sus historias.
- Fase 3: Creación de narrativas gráficas. Cada participante, o grupos de participantes, crea una representación gráfica de su historia utilizando formatos que van desde viñetas hasta libros-objeto.
- Fase 4: Presentación y socialización. Las narrativas gráficas resultantes se comparten con la comunidad, generando un espacio de reflexión y diálogo.

Recursos:

- Materiales artísticos (papel, lápices, rotuladores, etc.).
- Ejemplos de narrativa gráfica (fanzines, cómics, etc.).
- Espacios seguros para compartir y crear.

Impacto esperado:

- Generar procesos de empoderamiento y visibilización de las comunidades migrantes.
- Producir obras gráficas que documentan y resignifican las experiencias de los participantes, sirviendo como testimonios vivos de su historia.

Cartografía Social y Narrativa Gráfica

La cartografía social se combina con la narrativa gráfica para situar espacial y temporalmente las experiencias migratorias de los participantes, trazando rutas y representando conexiones entre lugares de origen y destinos. Esta práctica aporta un contexto amplio y dinámico a las narrativas, permitiendo comprender el impacto del entorno en las trayectorias de vida.

Objetivos:

- Visualizar los desplazamientos y procesos migratorios desde una perspectiva geográfica, social y personal.
- Facilitar el reconocimiento de patrones migratorios, relaciones de pertenencia y contextos históricos que afectan a los migrantes.
- Proporcionar herramientas para la reflexión sobre cómo el espacio y las dinámicas sociales influyen en las experiencias personales.

Metodología: Creación de Mapas Narrativos

- Los participantes dibujan o construyen mapas de sus trayectorias migratorias, indicando lugares significativos (puntos de partida, tránsito y destino).
- Se incluyen detalles que reflejan momentos clave, desafíos enfrentados y logros alcanzados durante sus desplazamientos.
- Los mapas pueden ser enriquecidos con elementos gráficos, como símbolos, viñetas o ilustraciones que representen emociones, momentos o personas significativas.

Contextualización y Reflexión:

- Los mapas se acompañan de textos que narran las experiencias vividas en cada lugar.
- Se llevan a cabo sesiones de discusión en las que se exploran las conexiones entre las trayectorias individuales y las realidades sociales más amplias.

Exposición y Socialización:

- Los mapas narrativos pueden presentarse como parte de exposiciones o encuentros comunitarios, generando un espacio de intercambio cultural y social.

Impacto esperado:

- Fomentar una mayor comprensión del contexto y los factores que influyen en los procesos migratorios.
- Fortalecer los vínculos entre los participantes y sus comunidades de acogida al mostrar las realidades compartidas y las conexiones geográficas.
- Promover la resiliencia y la construcción de identidad a través del reconocimiento y valoración de las trayectorias migratorias.

5.5. NarratoGrafía como Transferencia una herramienta artística y literaria

La NarratoGrafía se presenta como una herramienta artística y literaria que contribuye a renovar prácticas y metodologías a partir de la relación Imagen-Texto-Contexto y Vivencia, es posible que sea aplicada en sectores vulnerables dado el alcance y los aportes que se han hallado a lo largo de la tesis

Presenta elementos replicables: Los procesos creativos basados en las experiencias de los participantes y sus narrativas, no solo tienen un impacto en el momento de su implementación, sino que se estructuran como metodologías que pueden ser adoptadas por otras comunidades, instituciones educativas o sectores sociales. Esto asegura su sostenibilidad y capacidad de expansión.

Renovación de prácticas tradicionales: Presentar una experiencia, narrarla activa la escucha y es motor para la activación de otras memorias y sus narrativas, generar este espacio permite la disposición de los participantes, los activadores cotidianos de narrativas, con tecnologías de papel, del desuso y herramientas artísticas, que pasan por el dibujo, la oralidad y la escritura sobre la experiencia vivida, son elementos que se pueden integrar fácilmente en contextos que tradicionalmente no las han empleado, como la educación, la mediación cultural o la resolución de conflictos. Esto permite renovar las formas de interacción y aprendizaje.

Fomento del diálogo interdisciplinario: La transferencia de estas herramientas genera puentes entre disciplinas, desde el campo de las artes al campo social. Por ejemplo, al incorporar la NarratoGrafía en procesos terapéuticos o educativos, se promueve una perspectiva más integral que es aplicada a lo social.

El diseño de la NarratoGrafía que vincula elementos laboratorio y talleres artísticos al igual que su potencial para la transferencia representan insumos que contribuyen a la investigación-creación aplicada, al combinar el potencial transformador del arte con enfoques prácticos y sostenibles, capaces de impactar positivamente tanto a diversas comunidades como a sectores sociales.

5.6. Transformaciones de las personas participantes del proceso Colectivo Trazos y Bordes en el proceso de Trabajo del Libro Pasos en el Borde Relatos de Frontera

A partir del análisis de los testimonios recogidos dos años y medio después de la experiencia de *Pasos en el Borde*, se identificaron transformaciones significativas en diferentes niveles, agrupadas en los siguientes aspectos:

5.6.1. Transformación personal y emocional

Los participantes relataron cambios profundos en su percepción sobre la migración y el impacto emocional de sus propias historias y las de otros. Este proceso reveló dos grandes dimensiones de transformación:

(El material completo de los testimonios puede consultarse en el anexo H.)

1. Autoreconocimiento y empatía

Varios testimonios destacaron cómo el proyecto les permitió reconocerse mejor como migrantes, al mismo tiempo que ampliaron su entendimiento y empatía hacia las experiencias de otros:

- **NM:** “Creo que mis primeras dificultades dentro del laboratorio fueron más que dificultades teóricas, fueron dificultades anímicas. Me sentía bastante desanimado y creo que en ese momento estaba pasando por un cuadro depresivo importante. [...] Ver el entusiasmo de ustedes y de los muchachos del laboratorio fue muy productivo. [...] Creo que fue lo más productivo que hicimos en toda esa parte al final del 2020 y todo lo que hicimos durante el 2021”
- **SG:** “Verlo [el viaje migratorio] en retrospectiva me permitió poder pensarme no solo como migrante, sino como parte de un flujo constante de seres humanos que se están moviendo por el mundo. Escuchar historias de otros compatriotas y participantes del curso me llevó a pensar que más allá de que somos migrantes, somos personas que convergen con el tema del viaje”

- **MA:** “Inicialmente no me sentía como migrante, pero con el desarrollo del libro me di cuenta de que en algún momento estuve en ese lugar y no lo había pensado. Me puse en el lugar de mi mamá, quien eligió qué llevar consigo al migrar, y entendí cómo esas decisiones nos constituyen”

2. Conexión emocional con el grupo

La colaboración en el laboratorio y la creación del libro no solo propiciaron reflexiones individuales, sino también una conexión emocional entre los participantes, al sentirse parte de una comunidad que compartía experiencias similares:

- **NM:** “El hecho de estar reunidos con ustedes, con los muchachos del laboratorio, fue terapéutico. [...] Socializarnos antes de la actividad ensamblar los libros juntos fue como estar en familia [Habla sobre la presentación del libro, incluso fue el momento en que muchos de ellos se veían por primera vez pues se conocieron y trabajaron en pandemia] y. Creo que estas son las experiencias importantes, además de lo editorial”
- **MF:** “Siempre me ha encantado escuchar relatos, imaginar las historias de otras personas. En estos espacios, me reencontré con esa pasión. Fue muy significativo porque me permitió acercarme de otra manera a las personas migrantes, sentirme más cerca de ellas, como si ya no hubiera una barrera cultural”
- **CF:** “El proceso fue desafiante, pero al trabajar con testimonios y dibujos, uno se sumergía más en la situación y entendía mejor lo que vivieron. Esto sensibilizó mi percepción y me ayudó a ver la migración como un proceso denso y complejo”

Los participantes encontraron en el laboratorio un espacio no solo para reflexionar sobre sus vivencias, sino también para transformar esas experiencias en un lenguaje común que les permitió empatizar, conectar y sanar, mientras creaban narrativas que trascendieron sus propias historias.

5.6.2. Reflexión sobre la migración y sus dinámicas

El proyecto amplió las perspectivas de los participantes sobre el fenómeno migratorio, profundizando en dos aspectos clave:

1. Complejidad de la migración

Los testimonios resaltaron que la migración no solo implica un cambio físico de lugar, sino también una transformación emocional, social e identitaria, que abarca tanto la pérdida de bienes materiales como la construcción de nuevas realidades:

- **SG:** “A través de la narración del viaje que emprendí desde Venezuela hasta Colombia, reflexioné sobre los cargadores en la frontera, las personas que llevan mercancías, y cómo su labor me conectaba con los recicladores en Bogotá. Esto me permitió observar el cuerpo como un artefacto de carga y explorar las implicaciones sociales de esos roles”
- **MA:** “Desarrollar el libro me hizo reflexionar sobre el peso emocional de abandonar un lugar. Pensar en lo que mi madre eligió llevar cuando migramos, aquello que dejó atrás, y cómo eso influyó en nuestras vidas, me permitió entender la migración no solo como un traslado, sino como una decisión que transforma todo lo que somos”
- **MR:** “El libro mostró no solo el proceso migratorio, sino también los nuevos vínculos y oficios que surgieron. Narró de forma sencilla pero profunda las dinámicas internas del viaje, desde la corrupción y los retenes hasta el desarraigo y la construcción de nuevas identidades”

2. Sensibilización y reducción de estereotipos

La experiencia ayudó a los participantes a cuestionar prejuicios hacia los migrantes y a comprender la riqueza y diversidad de sus historias, promoviendo una perspectiva más humana y empática:

- **CF:** “Escuchar testimonios y trabajar con personas venezolanas cambió mi percepción. Antes veía la migración como algo lejano, pero el contacto directo me hizo entender la densidad de esas experiencias y eliminó barreras que me distanciaban de ellas”
- **MA:** “Al principio, veía a los migrantes venezolanos con estereotipos que repetía inconscientemente, como asociarlos con situaciones de marginación. Durante el proyecto, comprendí sus relatos desde su humanidad y sus sueños, y eso transformó mi mirada”
- **MF:** “Durante las sesiones, comencé buscando imágenes de referencia de migrantes colombianos, pero al avanzar en el proceso me di cuenta de que no había tanta distancia entre sus experiencias y las de los venezolanos. Este espacio me permitió eliminar sesgos y estereotipos”

En síntesis, el proyecto ayudó a los participantes a reconocer la migración como un fenómeno complejo, con dimensiones materiales, emocionales y sociales, al tiempo que transformó su percepción hacia los migrantes, fomentando una comprensión más inclusiva y menos prejuiciosa de sus historias y realidades.

5.6.3. Impacto en la práctica artística y narrativa

La experiencia transformó las prácticas creativas de los participantes, dejando un impacto significativo en tres dimensiones:

1. Profundización narrativa

Los participantes desarrollaron habilidades narrativas más empáticas, reconociendo el potencial del arte gráfico y literario para abordar temas sensibles y complejos:

- **SG:** “Fue una gran oportunidad para indagar en el mundo de los cargadores en la frontera, un oficio que orbita mi universo creativo. Cultivé el procedimiento de crear imágenes a partir de textos y textos a partir de imágenes, algo que llaman éfrasis. Este diálogo constante entre literatura y gráfica fue clave en mi proceso”
- **CF:** “Trabajar con narrativas gráficas sobre la migración fue muy desafiante. Plasmar en imágenes lo que otros vivieron, sabiendo que esos escenarios eran espacios de peligro, me hizo reflexionar profundamente sobre cómo transmitir esas experiencias de manera fiel y sensible”

2. Énfasis en lo colectivo

El proyecto destacó el valor del trabajo colectivo, donde la coautoría y el diálogo intercultural enriquecieron el proceso creativo:

- **MF:** “Las ideas dentro del colectivo crecían entre todos. Creábamos en conjunto a partir de nuestras experiencias. Chamafe, el personaje que surgió es un reflejo de este diálogo: tenía un poco de todos nosotros, tanto en su aspecto físico como en lo psicológico”
- **NM:** “El entusiasmo del grupo, tanto de los jóvenes colombianos como de los artistas venezolanos, fue clave. La empatía generada en el proceso permitió conectar nuestras realidades y lograr un producto editorial que sintetiza las experiencias migratorias desde diversas perspectivas”

3. Exploración interdisciplinaria

La experiencia promovió la integración de disciplinas como la literatura, la ilustración y el diseño gráfico, con herramientas como la éfrasis para explorar nuevas formas de expresión:

- **SG:** “Gracias a la guía de Daniel, pude incorporar ilustraciones que ya había trabajado y también crear nuevas para el libro. Este proceso me permitió cultivar dos lenguajes que me interesan mucho, el texto y la imagen, haciendo que dialogaran constantemente”
- **CF:** “Mi práctica artística siempre estuvo ligada a lo ficticio o lo caricaturesco, pero plasmar algo real fue un desafío que transformó mi manera de crear. Me obligó a pensar más profundamente en las imágenes y en su capacidad para narrar historias reales de manera empática”

El proyecto no solo fortaleció las habilidades narrativas y gráficas de los participantes, sino que también fomentó la colaboración y la experimentación interdisciplinaria, permitiendo la creación de un producto que reflejó las complejidades de la migración de manera innovadora y humana.

5.6.4. Repercusiones en la proyección profesional

El proyecto *Pasos en el Borde* no solo transformó las perspectivas individuales, sino que también amplió las oportunidades profesionales de los participantes, impactando en dos áreas principales:

1. Visibilidad y participación

La publicación y circulación del libro permitieron que los participantes ingresaran a espacios culturales, académicos y de exhibición, tanto a nivel nacional como internacional, incrementando su reconocimiento como artistas y narradores:

- **NM:** “El libro ha recibido buenos comentarios, tanto dentro como fuera de Colombia. En ferias como la Filbo, la Feria del Libro de Cali y hasta en eventos internacionales en Caracas y Valencia, el esfuerzo binacional fue muy valorado. Nos enorgullece que la obra pueda ser leída en universidades y colegios en Venezuela, abriendo diálogos sobre nuestra experiencia”
- **SG:** “Participé con mis fotografías de los cargadores en la frontera en una muestra documental llamada *Ojo Pelado Edición Frontera*. Esta visibilidad surgió a partir de las investigaciones iniciadas con *Pasos en el Borde*. Además, la obra me permitió establecer conexiones con otros investigadores venezolanos como Carmen Ludene y Ender Rodríguez”
- **MF:** “*Pasos en el Borde* no solo llegó a mi familia y estudiantes, sino que también sirvió como un referente en el aula. Los comentarios que recibí destacaron cómo logramos expresar algo tan crudo de manera sensible, ofreciendo un objeto literario y artístico diferente”

2. Inspiración para proyectos futuros

La experiencia generó un impulso para nuevas investigaciones y procesos creativos, algunos directamente relacionados con la migración, otros explorando temas afines:

- **SG:** “La crónica que incluí en el libro fue el punto de partida para ampliar mi investigación sobre los cargadores en la frontera. Este trabajo continuó evolucionando con proyectos fotográficos y sonoros que han sido reconocidos en convocatorias y exposiciones”
- **MF:** “Chamaf, el personaje que creamos en el laboratorio continuó después del proyecto. Interactúa en redes sociales con noticias y temas de migración y arte. Su desarrollo me motivó a seguir trabajando en narrativas que conectan lo personal con lo colectivo”
- **CF:** “La experiencia me hizo pensar en cómo comunicar estas historias desde el arte, llevando las reflexiones más allá de la obra en sí. Ahora tengo claro que como artistas podemos actuar frente a estas realidades, haciendo que nuestras creaciones sean una herramienta de cambio”

Pasos en el Borde no solo consolidó la visibilidad profesional de los participantes, sino que también se convirtió en una plataforma para continuar explorando y expandiendo sus horizontes creativos y narrativos, fomentando nuevos diálogos y proyectos con impacto cultural y social.

5.6.5. Transformación social y cultural

El impacto de *Pasos en el Borde* trascendió a los participantes, influyendo en las comunidades y en las narrativas colectivas sobre la migración, logrando transformaciones en dos aspectos principales:

1. Vinculación entre comunidades

El proceso creativo y el libro en sí establecieron puentes entre migrantes y locales, fomentando un entendimiento mutuo en un contexto caracterizado por la xenofobia y los prejuicios:

- **NM:** “Durante las sesiones, logramos confrontar y contrastar las experiencias migratorias con compañeros colombianos. Los jóvenes artistas colombianos empatizaron muy bien con la realidad migratoria venezolana, creando un espacio de conexión y comprensión mutua”
- **MA:** “El proyecto me permitió acercarme más a las personas migrantes. Antes podía sentir cierta distancia cultural, pero escuchar sus historias, convertirlas en imágenes y comprender lo que significa migrar hizo que me sintiera más en su lugar, como si esa barrera se hubiera eliminado”

- **CF:** “Trabajar con venezolanos me ayudó a sensibilizarme sobre sus experiencias y condiciones. Escuchar sus testimonios hizo que su realidad se volviera personal y cercana, generando un cambio en mi percepción y en mi manera de relacionarme con ellos”

2. Circulación de nuevas narrativas

El libro ofreció una perspectiva sensible y colaborativa sobre la migración, desafiando estereotipos y reconfigurando el imaginario colectivo sobre los migrantes venezolanos:

- **SG:** “*Pasos en el Borde* abrió diálogos sobre la frontera, la movilidad y las experiencias migratorias, convirtiéndose en una plataforma para seguir explorando estas historias desde diferentes disciplinas”
- **MR:** “La obra evitó la perspectiva trágica que muchas veces domina las narrativas sobre la migración. En cambio, presentó relatos desde un enfoque humano, mostrando las historias y los vínculos que surgen en estos procesos”
- **MF:** “El libro es dinámico y diferente; no solo cuenta historias, sino que también invita a reflexionar desde la literatura y el arte gráfico. Los comentarios que recibí destacaron cómo logramos transmitir lo crudo de manera sensible, tocando a los lectores más allá de lo superficial”

En conclusión, *Pasos en el Borde* no solo sensibilizó a sus lectores, sino que también generó un espacio para el entendimiento intercultural, reconfigurando los estereotipos sobre la migración y promoviendo narrativas inclusivas que fortalecen el tejido social y cultural.

De este proceso de trabajo del *colectivo Trazos y Bordes* en el proceso que finalizó con la publicación del libro *Pasos en el Borde Relatos de Frontera* no solo transformó a sus participantes, sino que también se convirtió en un catalizador de cambio en las narrativas y percepciones culturales sobre la migración, al tiempo que consolidó prácticas de co-creación valiosas para el arte y la literatura.

6. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto se articuló a través de dos perspectivas fundamentales y complementarias que operaron dentro del marco de la investigación-creación: la Creación Investigadora y la Investigación-Creación Aplicada (ICA). Estas perspectivas, aunque con énfasis y contextos diferenciados, convergieron en su propósito de integrar las prácticas artísticas con procesos investigativos que tenían como objetivo común generar transformaciones tanto en los niveles individuales y comunitarios como en los contextos sociales más amplios.

Por un lado, la Creación Investigadora se sustentó en la línea de Estudios Críticos de las Corporeidades, Sensibilidades y Performatividades (ECCSP) del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos. Este enfoque se interesó por explorar las dinámicas entre las prácticas artísticas y las experiencias encarnadas, considerando cómo el cuerpo, las sensibilidades y las performatividades se convirtieron en ejes centrales para la generación de conocimiento. Desde esta perspectiva, las prácticas artísticas no solo fueron objetos de estudio, sino también agentes activos que cuestionaron y expandieron los marcos conceptuales, metodológicos y éticos de la investigación, especialmente en contextos donde las problemáticas sociales y culturales requirieron abordajes interseccionales.

Por otro lado, la Investigación-Creación Aplicada (ICA) se desarrolló en el marco del proyecto TransMigrARTS, que trabajó directamente con comunidades migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Este enfoque buscó traducir los procesos creativos en intervenciones prácticas y colaborativas que abordaron problemáticas específicas como la migración, el desarraigo y la exclusión social. A través de metodologías participativas, la ICA empleó a partir de la contribución al taller Narrativas Visuales del paquete de trabajo dos WP2-T17 y de esta tesis herramientas artísticas desde la narración gráfica para visibilizar las vivencias migratorias y, al mismo tiempo, empoderar a las comunidades en la construcción de sus propias narrativas. En este contexto, la investigación no solo produjo conocimiento, sino que también generó impacto social, fomentando el diálogo intercultural, el intercambio académico, la cohesión comunitaria y la resiliencia frente a las adversidades.

Ambas perspectivas coincidieron en su interés por integrar las prácticas artísticas con procesos investigativos, reconociendo el arte como un espacio privilegiado para la reflexión crítica y la acción transformadora. Mientras que la Creación Investigadora se centró en explorar las interacciones teóricas y prácticas entre cuerpo, sensibilidad y performatividad, la Investigación-Creación Aplicada tradujo estas reflexiones en herramientas

concretas que incidieron en las realidades sociales. En conjunto, estas aproximaciones enriquecieron el marco de la investigación-creación al mostrar cómo el arte podía actuar como un puente entre el conocimiento académico, las experiencias individuales y los contextos comunitarios, generando tanto nuevas comprensiones como prácticas transformadoras.

Estas propuestas buscan maximizar el impacto positivo de la narrativa gráfica como herramienta de testimonio y transformación social, destacando su capacidad para visibilizar experiencias, generar empatía y promover acciones concretas frente a problemáticas sociales. La NarratoGrafía, por su naturaleza multimodal combinó imagen, texto, contexto y vivencia; por lo cual, ofrece una plataforma única para abordar las complejidades de las realidades humanas, permitiendo representar aspectos que a menudo quedan fuera de los discursos convencionales, como el trauma, la resistencia y las desigualdades estructurales.

La implementación de estas estrategias no solo garantiza que este medio sea utilizado de manera ética e inclusiva, sino que también asegura que su impacto sea sostenible y transformador a largo plazo. Al empoderar a las comunidades a través de la co-creación, se fomenta un sentido de propiedad y agencia en los procesos narrativos, permitiendo que las personas no solo sean sujetos de las historias, sino también narradores activos de sus propias experiencias. Esto contribuye a la construcción de una memoria colectiva que reconoce y valida las luchas y contribuciones de comunidades vulnerables.

Además, estas propuestas apuntan a superar las limitaciones tradicionales del medio, como la accesibilidad restringida y la falta de continuidad en los proyectos. Al fortalecer la alfabetización visual y diseñar estrategias de distribución inclusivas, se amplía el alcance de la narrativa gráfica a públicos diversos, incluyendo aquellos que históricamente han sido excluidos de estas formas de comunicación. Esto es particularmente relevante en contextos de desigualdad, donde el acceso a los recursos culturales puede ser limitado.

Por otro lado, la creación de métricas de impacto y estudios de caso permite no solo evaluar la efectividad de la narrativa gráfica como herramienta de cambio, sino también adaptar y mejorar las estrategias para maximizar su alcance y relevancia. Esto asegura que los proyectos no se queden en iniciativas aisladas, sino que se conviertan en modelos replicables y escalables que inspiren nuevas prácticas en diferentes contextos geográficos y culturales.

En última instancia, estas propuestas buscan posicionar a la narrativa gráfica no solo como un medio artístico, sino como una herramienta de intervención social que trasciende las barreras tradicionales del arte y la comunicación. Al integrar un enfoque ético, inclusivo y participativo, se abre el camino para que la narrativa

gráfica desempeñe un papel central en la promoción de la justicia social, la equidad y la innovación, convirtiéndose en un catalizador para el cambio social significativo y sostenible.

6.1 Conclusión respecto al problema y pregunta de investigación

La investigación se enfocó en cómo la narración gráfica puede transformar las representaciones negativas que tienen las personas migrantes sobre sí y que, comúnmente tienen otros sobre las personas migrantes. Al mismo tiempo el trabajo buscó facilitar la comunicación de sus experiencias invisibilizadas. La pregunta central develó cómo un enfoque artístico puede abordar las vulnerabilidades inherentes a las vivencias migrantes y contribuir a modificar la narrativa dominante, que frecuentemente reduce a las personas migrantes a una categoría de víctimas o números abstractos.

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la aplicación de la "NarratoGrafía", una metodología que integra la imagen, el texto y el contexto social de los migrantes, buscando crear representaciones más completas, humanas y auténticas de sus experiencias. Esta herramienta artística no solo documenta las historias de vida, sino que también permite una reflexión profunda sobre lo que a menudo se queda fuera de la comunicación tradicional, como el dolor del desarraigo, las emociones de exclusión y las dificultades socioeconómicas que enfrentan quienes migran. Al integrar elementos visuales y narrativos, la narratografía se convierte en un espacio no en el sentido que permita dar voz, permite encontrar una forma alternativa para comunicar a lo que de otro modo permanecería callado, lo que en la tesis se planteó como lo indecible. A través de sus componentes gráficos, esta metodología ofrece una forma de comunicación que permite a los migrantes expresar sus vivencias sin ser filtradas por las estructuras de poder, que muchas veces distorsionan o deshumanizan sus historias.

La narración gráfica abordada desde imagen, texto, contexto y vivencia se consolida como un dispositivo eficaz para transmitir los tránsitos, las luchas, los anhelos migratorios de manera integral, ya que permite representar no solo las dificultades, sino también las capacidades de resiliencia, las formas de adaptación y la reconstrucción identitaria que los migrantes llevan a cabo a lo largo de sus trayectorias. En este sentido, la narración gráfica actúa como un medio para visibilizar, a través de una lente colaborativa, las dimensiones más complejas de la migración, dándole forma a una narrativa colectiva que no solo documenta la experiencia, sino que también genera espacios de reflexión, empatía y comprensión profunda.

6.2. Conclusión referida a la contribución respecto a los problemas sociales de las migraciones

La narración gráfica aplicada en el contexto de las migraciones juega un papel fundamental al abordar las vulnerabilidades sociales, económicas y emocionales de las personas migrantes. La migración es un proceso

lleno de retos que van más allá de los aspectos materiales, e involucra una serie de elementos emocionales, culturales y psicológicos que a menudo no son comprendidos por quienes no han vivido esa experiencia. En este sentido, la metodología visual contribuye significativamente a visibilizar no solo las adversidades a las que se enfrentan los migrantes, sino también sus capacidades de resiliencia y los mecanismos de resistencia que desarrollan para sobrellevar estas dificultades. De este modo, la narración gráfica ofrece una visión más matizada y rica de las vivencias reconociendo tanto el sufrimiento como la fuerza que caracteriza a las comunidades migrantes.

Además, la investigación aporta una valiosa contribución a la bioética de los proyectos que abordan la migración. La narración gráfica no solo facilita la comunicación de estas experiencias, sino que también crea un espacio seguro donde los migrantes pueden expresar sus emociones y vivencias, muchas veces relegadas al silencio o distorsionadas por los discursos dominantes. Este espacio de expresión permite que los migrantes se conviertan en los narradores de sus propias historias, lo que resulta fundamental tanto para su sanación emocional como para la reconstrucción de su identidad dentro de un contexto que tiende a marginarlos. De esta manera, la narración gráfica se presenta no solo como una herramienta comunicacional, sino también como un proceso muchas veces terapéutico que otorga agencia y poder a las personas migrantes.

La narración gráfica actúa como un medio de intervención social al permitir que las historias de los migrantes sean escuchadas en un espacio público y compartido. Esto tiene un impacto significativo en el empoderamiento de las comunidades migrantes, ya que les permite desafiar las estructuras de poder que a menudo intentan silenciar o reducir su humanidad. En este sentido, la narración gráfica se configura como una herramienta de resistencia cultural y social que permite a los migrantes no solo visibilizar sus experiencias, sino también hacerlas parte del discurso colectivo, desafiando las narrativas que frecuentemente los marginalizan o estigmatizan.

Tanto en el ámbito de la bioética como en el campo de la intervención social, la narración gráfica ofrece una contribución fundamental a la comprensión y la transformación de las dinámicas que rodean a las personas migrantes, reconociendo su humanidad y complejidad más allá de las categorías simplificadas impuestas por la sociedad.

6.3. Conclusiones sobre las transformaciones generadas

El proceso de trabajo del colectivo Trazos y Bordes, culminado en la publicación del libro *Pasos en el Borde: Relatos de Frontera*, generó transformaciones significativas tanto en sus participantes como en las comunidades y narrativas asociadas a la migración. Este proyecto se consolidó como un espacio de co-creación, reflexión y empoderamiento que impactó en cinco áreas fundamentales:

Transformación personal y emocional:

Los participantes experimentaron un proceso de autoreconocimiento como migrantes y desarrollaron una empatía más profunda hacia las historias de otros. Esto no solo les permitió reflexionar sobre sus propias experiencias, sino también fortalecer vínculos emocionales dentro del grupo. El laboratorio creativo se convirtió en un espacio terapéutico y de apoyo mutuo, que propició un diálogo emocional y humano entre los miembros.

Reflexión sobre la migración y sus dinámicas:

El proyecto amplió la comprensión de los participantes sobre la migración como un fenómeno complejo que trasciende el traslado físico para abarcar transformaciones emocionales, sociales e identitarias. Además, el trabajo colaborativo permitió cuestionar estereotipos y promover una percepción más humana y empática de los migrantes, derribando prejuicios y generando conciencia sobre la diversidad encontrada en las historias.

Impacto en la práctica artística y narrativa:

La experiencia enriqueció las habilidades creativas de los participantes, quienes aprendieron a utilizar el arte gráfico y la literatura como herramientas narrativas para abordar temas sensibles. La co-creación colectiva fomentó el diálogo intercultural, mientras que la integración de disciplinas como la écfrasis permitió explorar nuevas formas de expresión artística.

Proyección profesional y visibilidad:

La publicación del libro no solo ofreció reconocimiento a los participantes en eventos culturales y académicos, sino que también les brindó oportunidades para ampliar sus horizontes creativos. Esto se tradujo en nuevos proyectos e investigaciones, consolidando al colectivo como un referente en la narrativa gráfica sobre migración.

Transformación social y cultural:

Pasos en el Borde estableció puentes entre migrantes y comunidades locales, fomentando un entendimiento mutuo en un contexto marcado por la xenofobia. Además, el libro desafió las narrativas tradicionales sobre la migración, ofreciendo una perspectiva más humana e inclusiva que contribuyó a la reconfiguración del imaginario colectivo.

En conclusión, el proceso liderado por el colectivo Trazos y Bordes trascendió la producción de un libro para convertirse en un catalizador de cambio social, cultural y personal. No solo transformó a los participantes y sus prácticas creativas, sino que también promovió narrativas colaborativas que fortalecieron el entendimiento intercultural y desafiaron estereotipos sobre la migración. Este proyecto ejemplifica cómo el arte y la narrativa gráfica pueden ser herramientas poderosas para la reflexión, el empoderamiento y la innovación social en contextos de vulnerabilidad.

6.4. Sobre la experiencia de Pasos en el Borde

El proyecto *Pasos en el Borde* representa un caso significativo de cómo los procesos artísticos y colaborativos pueden generar transformaciones profundas en niveles personales, creativos, sociales y culturales. A partir del análisis de los testimonios, se concluye lo siguiente:

Los participantes lograron un mayor autoconocimiento al explorar sus propias historias migratorias. Este proceso les permitió reconocerse como resilientes y encontrar fortaleza en sus vivencias. La experiencia despertó una empatía genuina hacia otros migrantes, eliminando distancias culturales y promoviendo una conexión emocional más profunda con sus historias.

Pasos en el Borde consolidó prácticas narrativas y artísticas más sensibles, incorporando técnicas interdisciplinarias como la écfrasis y profundizando en la narrativa visual y literaria para abordar temas complejos. El énfasis en la coautoría y la colaboración intercultural demostró el valor de los procesos colectivos para enriquecer la creación artística y fortalecer la expresión de realidades compartidas.

La experiencia ayudó a visibilizar la migración no solo como un traslado físico, sino como un proceso multifacético que incluye la pérdida material, la reinención identitaria y la construcción de nuevos vínculos.

Al desafiar estereotipos, el proyecto favoreció una comprensión más humana y menos prejuiciosa del fenómeno migratorio, tanto entre los participantes como en los lectores del libro. Por lo anterior la obra creó un espacio de diálogo entre migrantes y locales, reduciendo la xenofobia y favoreciendo un entendimiento mutuo, lo que contribuyó al fortalecimiento del tejido social.

Las nuevas narrativas generadas reconfiguraron el imaginario colectivo sobre la migración, mostrando historias desde perspectivas sensibles y colaborativas que humanizan el fenómeno y promueven su integración en la memoria cultural.

La experiencia posicionó a los participantes en espacios culturales y académicos de alcance binacional, como ferias de libros y exposiciones, consolidando su visibilidad como artistas y narradores. La obra inspiró nuevos proyectos e investigaciones que continúan explorando la migración desde diversos enfoques, demostrando cómo un solo proyecto puede tener un impacto expansivo en el ámbito creativo y social.

La experiencia no solo generó una obra significativa sobre la migración, sino que también se convirtió en una plataforma transformadora para sus creadores y la sociedad en general, mostrando el poder del arte y la narrativa gráfica como herramientas de cambio personal y social.

6.5. Conclusión respecto de la argumentación científica de la NarratoGráfica.

La narratografía, como herramienta de creación investigadora y de investigación aplicada, se revela como un enfoque metodológico altamente eficaz para abordar las vulnerabilidades comunicacionales de los migrantes, quienes frecuentemente se enfrentan al silenciamiento, distorsión o reducción de sus experiencias en los discursos dominantes. La migración, con sus complejidades emocionales, sociales y culturales, es un fenómeno que a menudo no puede ser descrito adecuadamente a través de los canales tradicionales de comunicación, ya que las palabras y los relatos convencionales no logran abarcar la profundidad y la diversidad de las experiencias migratorias. La narratografía ofrece un espacio único donde las voces de los migrantes no solo son escuchadas, sino que se les proporciona una plataforma para ser expresadas de manera auténtica y sin mediaciones externas.

Esta metodología se centra en la creación de narrativas visuales, lo que permite que las experiencias de los migrantes sean representadas no solo en el plano discursivo, sino también a través de imágenes, símbolos y otros recursos gráficos que amplifican la dimensión emocional y subjetiva de sus vivencias. A través de esta metodología, las historias individuales de los migrantes pueden ser rescatadas y presentadas de manera que resalten la complejidad y la singularidad de cada experiencia. Pero la narratografía no solo se limita a estas historias individuales; también cumple una función crucial al permitir que se articulen historias colectivas de las comunidades migrantes, que en muchos casos han sido históricamente invisibilizadas o malinterpretadas. Este enfoque interseccional no solo aborda las historias de migrantes como individuos, sino que también pone de relieve las dinámicas colectivas y los desafíos compartidos por comunidades enteras, contribuyendo a la

creación de un archivo de memoria colectiva que articula los traumas, luchas y esperanzas compartidas entre los migrantes.

Lo que distingue a la narratografía de otros enfoques es su capacidad para posicionar a los migrantes como agentes activos en el proceso de creación y difusión de sus propios relatos. En lugar de ser simplemente receptores de un proceso comunicativo impuesto por otras voces (por ejemplo, la de los medios de comunicación, las políticas públicas o las organizaciones internacionales), los migrantes se convierten en narradores de sus propias historias, en autores que participan activamente en el proceso de construcción de su identidad y en la forma en que son representados tanto dentro de sus comunidades como en el ámbito público. Esta capacidad de agencia es crucial, ya que les otorga el poder de dar forma a sus narrativas, eligiendo qué aspectos de sus vivencias compartir, cómo presentarlos y en qué contexto. Este enfoque les permite, por ejemplo, subvertir las representaciones estigmatizantes o reduccionistas que los catalogan únicamente como víctimas, ofreciendo en su lugar relatos que incluyen también sus capacidades de resistencia, adaptabilidad y transformación.

Además, este proceso de narración activa no solo tiene un impacto en los migrantes como individuos, sino también en el entorno social y cultural en el que viven. Al convertirse en narradores de sus propias historias, los migrantes tienen la oportunidad de redefinir su lugar en la sociedad receptora, contribuyendo al cambio de las percepciones que se tienen de ellos y al cuestionamiento de los estereotipos y prejuicios que a menudo los afectan. De este modo, la narratografía no solo cumple una función terapéutica, al permitir la expresión de experiencias y emociones que de otro modo quedarían silenciadas, sino que también tiene un impacto sociopolítico, ya que transforma las relaciones de poder al otorgar a los migrantes la capacidad de narrar sus propias realidades.

Este enfoque metodológico también está alineado con las teorías críticas de la comunicación y los estudios postcoloniales, que buscan dar voz a aquellos que históricamente han sido marginados o despojados de su agencia. En este sentido, la narratografía contribuye a las discusiones sobre la justicia social, la equidad y la representación, abriendo espacios para una comunicación horizontal en la que todas las voces, especialmente las de los migrantes, sean escuchadas y valoradas. Así, la narratografía se configura no solo como una herramienta artística o metodológica, sino también como una estrategia política y social que lucha por la inclusión y la visibilidad de las personas migrantes en un mundo globalizado que, muchas veces, les cierra las puertas a sus historias.

En resumen, la narratografía se establece como una herramienta clave para transformar el paradigma de cómo las historias migrantes son contadas, permitiendo que sean los migrantes los protagonistas activos de sus relatos y los artífices de su propia representación, contribuyendo a una comprensión más rica, compleja y humana de la migración.

6.6. Conclusión respecto de los contextos y comunidades migrantes

La investigación demuestra cómo la narración gráfica emerge como una poderosa herramienta para la comunicación de experiencias migrantes que, tradicionalmente, se consideran indecibles o inefables debido a su complejidad emocional y su relación con el trauma, el desarraigo y la exclusión. Los migrantes, a menudo, se enfrentan a la dificultad de transmitir sus vivencias de manera comprensible y respetuosa en un contexto donde sus historias suelen ser reducidas a estereotipos, deshumanizadas o ignoradas. A través de la metodología de la narratografía, las comunidades migrantes pueden crear sus propias narrativas visuales y textuales, lo que les permite plasmar sus experiencias en sus propios términos, sin ser filtradas o distorsionadas por narrativas externas que tienden a despojarlas de su complejidad.

Esta capacidad de expresión es fundamental, ya que permite que los migrantes comuniquen sus vivencias de forma directa, accesible y significativa, creando una plataforma comunicativa en la que se sienten dueños de su propia historia. Este proceso no solo les otorga un espacio para ser escuchados, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para transmitir sus emociones, preocupaciones y aspiraciones de una manera visualmente impactante, que va más allá de las limitaciones del lenguaje escrito o hablado. La narración gráfica, al incorporar imágenes, símbolos y textos, tiene un poder único para representar los matices emocionales y las vivencias personales, proporcionando una forma de comunicación que se puede comprender de manera inmediata y profunda.

Además, este proceso de autocomunicación y creación de narrativas permite que los migrantes interactúen de manera más efectiva con las comunidades receptoras, creando puentes de entendimiento y empatía que favorecen la integración social. Al ser capaces de comunicar sus historias de forma genuina y auténtica, las comunidades migrantes no solo pueden compartir sus vivencias, sino que también contribuyen a la creación de un espacio dialogante y reflexivo con las comunidades de acogida. De esta manera, la narración gráfica promueve una comprensión más profunda de las realidades migrantes, ayudando a romper las barreras de ignorancia o prejuicio que a menudo existen entre las dos comunidades.

El impacto de este intercambio narrativo va más allá de la simple transmisión de información; facilita una transformación cultural mutua que fortalece los lazos sociales y fomenta la cohesión comunitaria. Las historias

migrantes, al ser expresadas y escuchadas en sus propios términos, permiten una mayor valoración de la diversidad y una reconfiguración de las relaciones entre los migrantes y los miembros de la sociedad receptora. Este proceso también puede contribuir a la creación de políticas públicas más inclusivas, que reconozcan la riqueza cultural y social que los migrantes aportan a las comunidades de acogida, promoviendo un entorno más solidario y equitativo.

En conclusión, la narración gráfica se presenta como una metodología que no solo permite a las comunidades migrantes expresar lo indecible de sus experiencias, sino que también actúa como un catalizador para un entendimiento mutuo y profundo entre las comunidades migrantes y las receptoras. A través de la creación de narrativas visuales auténticas, se favorece la integración social, la cohesión comunitaria y el fortalecimiento de lazos humanos, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva y comprensiva.

6.7. Conclusión respecto de los aportes que la experiencia TransMigrARTS hace a la tesis

La experiencia de TransMigrARTS ha sido crucial para la consolidación de esta tesis, ya que proporcionó tanto el segundo contexto práctico como el teórico, que fue necesario para implementar la narración gráfica como herramienta de Investigación creación aplicada. Este proyecto, caracterizado por su enfoque participativo y colaborativo, permitió la integración de diversas perspectivas sobre la migración y la vulnerabilidad, lo que enriqueció la comprensión de los procesos de tránsito, adaptación y resiliencia de los migrantes. A través de talleres artísticos transformativos, el programa instaló la pregunta por la bioética en donde no solo se abordaron las vivencias personales de los migrantes, sino que fortaleció las capacidades de las comunidades migrantes a partir de prácticas artísticas; a partir del taller con el cual contribuí se generaron narrativas visuales propias, que se empoderaron en el proceso de diálogo y en el proceso de creación y reflexión colectiva.

La interacción entre diferentes disciplinas artísticas y sociales en el marco de TransMigrARTS enriqueció no solo los procesos creativos, permitió también abordar los desafíos migratorios desde una perspectiva integral que no se limitó a lo estético, sino que integró cuestiones emocionales, sociales y políticas relacionadas con la migración. La colaboración fue un eje fundamental al relacionar artistas, activistas y migrantes ello generó un espacio de diálogo intercultural, que a su vez promovió mecanismos de cohesión social que se evidenciaron en los talleres y la reparación emocional a través del arte. Este enfoque no solo brindó herramientas para la expresión de experiencias migrantes, sino que también ayudó a redefinir la identidad cultural de las comunidades, permitiéndoles resistir frente a las representaciones estereotipadas permitiendo un espacio para brindar sus propias versiones de la realidad.

Asimismo, la metodología participativa aplicada en el taller permitió que los migrantes, en lugar de ser sujetos pasivos de un proceso de narración externa, se convirtieran en agentes activos en la creación de sus historias. Este proceso es fundamental, ya que no solo les permitió ser narradores de sus propias experiencias, sino también participar en la transformación de su identidad, al darse cuenta de que lo vivido también era común en otros participantes. La narración gráfica se presentó, como una vía para visibilizar lo indecible de la migración y para amplificar las voces de aquellos que tradicionalmente han sido silenciados.

Por otra parte, el aporte de los investigadores del consorcio TransMigrARTS enriqueció significativamente el proceso de la tesis, ya que sus conocimientos y metodologías aportaron una dimensión crítica y constructiva que ayudó a refinar los enfoques metodológicos utilizados en el taller. Las observaciones y análisis de los investigadores permitieron ajustar y validar la eficacia de las metodologías participativas empleadas, y facilitaron la adaptación al contexto local, lo cual fue clave para que las actividades del taller resonaran con los participantes y tuvieran un impacto real en sus comunidades.

En resumen, TransMigrARTS no solo fortaleció el enfoque de esta tesis, sino que también ofreció un marco de colaboración internacional que permitió integrar experiencias y perspectivas diversas sobre la migración. Este proyecto permitió que los migrantes pudieran expresar sus vivencias y transformar sus relatos, creando un espacio de resistencia cultural que no solo cuestiona las narrativas dominantes sobre la migración, sino que también fortalece las comunidades migrantes mediante la generación de un espacio participativo en el cual se pudieron reconocer que iba de la mano con la creación colectiva, este elemento fue crucial para el empoderamiento de los participantes.

6.8. Conclusiones y recomendaciones respecto de las potencialidades en la investigación creación aplicada

La investigación creación aplicada basada en la narración gráfica presenta una serie de potencialidades significativas que la posicionan como un enfoque innovador y poderoso en el ámbito de la investigación social, cultural y artística. Una de las principales potencias de este enfoque es su capacidad para generar espacios de empoderamiento para las personas migrantes. Al involucrarlas en el proceso de creación de sus propias narrativas visuales, no solo se les da la oportunidad de comunicar, sino que también les permite redefinir su identidad en un contexto que a menudo las deshumaniza o las estigmatiza. La narración gráfica, al integrar imágenes y textos, ofrece una vía única para representar las vivencias migrantes, que son complejas, emocionales y, en muchos casos, silenciadas o distorsionadas por los discursos dominantes. Este proceso, al empoderar a los migrantes para que sean los narradores de sus propias historias, contribuye a una

transformación social y cultural, fortaleciendo su sentido de agencia y resiliencia frente a las adversidades del desplazamiento forzado.

Sin embargo, aunque las posibilidades son amplias, también existen riesgos inherentes en el uso de la narración gráfica como herramienta para abordar las experiencias profundamente traumáticas de los migrantes. Uno de los principales desafíos es la representación de experiencias dolorosas sin revictimizarlas. Las narrativas sobre migración, desplazamiento y violencia pueden ser extremadamente difíciles de contar, y existe el peligro de que, al intentar plasmar estas experiencias en imágenes y textos, se reabran heridas emocionales o se construyan relatos que vuelvan a perpetuar el sufrimiento en lugar de facilitar la sanación. Es crucial, por lo tanto, que los investigadores y facilitadores de estos procesos sean sensibles y cuidadosos al abordar los relatos de los migrantes, es recomendable que al trabajar con narrativas se generen no solo actividades de apertura sino también de cierre o de transformación misma de las materialidades asegurándose de que las narrativas generadas sirvan no solo como una forma de expresión, sino también como una vía de empoderamiento y superación.

Otro riesgo importante está relacionado con el proceso de creación colaborativa, que puede enfrentar diversos desafíos, especialmente en términos de coordinación y adaptación a las realidades de los participantes. Los migrantes, al ser personas con contextos, culturas y trayectorias diversas, pueden tener distintas maneras de entender y abordar el proceso de creación artística, lo que puede generar dificultades a la hora de gestionar las expectativas del grupo y asegurar que todos los participantes se sientan cómodos y representados. Además, la diversidad de perspectivas y de niveles de experiencia en el uso del arte como herramienta de expresión puede dificultar el flujo de la creación colaborativa. Es importante que los procesos sean flexibles y adaptables, incluso en tiempos algo que fue y sigue siendo importante en los procesos de trabajo con el Colectivo Trazos y bordes, es bueno que se permita que cada participante encuentre su propia forma de contribuir, pero también respetando los tiempos y necesidades emocionales de cada uno.

A pesar de estos desafíos, se reconoce que las metodologías de investigación-creación en narración gráfica tienen un gran potencial para ser una herramienta eficaz en el tratamiento de las vulnerabilidades de las comunidades migrantes, siempre que se diseñen cuidadosamente. Por ello, es fundamental que futuros investigadores en este campo sigan explorando métodos que equilibren de manera adecuada la representación de las vulnerabilidades de los migrantes sin perder de vista su agencia y resiliencia. Es necesario que se priorice la ética en el proceso de creación cuando trabajamos con personas, garantizando que las narrativas no solo sean visibilizadas sino también respetadas en su complejidad.

Una recomendación clave para futuros proyectos de investigación-creación en este campo es la necesidad de seguir desarrollando metodologías que integren el arte con procesos de sanación y resiliencia, permitiendo que los migrantes no solo cuenten sus historias, sino que también sanen a través del proceso de creación. Para pensar estas metodologías se sugiere que sean inclusivas, colaborativas y empáticas, respetando siempre los límites emocionales de los participantes y brindando un espacio seguro donde puedan procesar sus experiencias sin sentirse revictimizados. Además, debe haber una atención constante a la diversidad cultural, asegurando que el arte sea una herramienta accesible para todos, independientemente de su origen, contexto o nivel de experiencia artística.

En conclusión, la investigación creación aplicada basada en narración gráfica ofrece un potencial transformador para las comunidades migrantes, pero debe ser manejada con responsabilidad y cuidado. Es esencial que se sigan perfeccionando las metodologías que permitan que este enfoque sirva tanto como una forma de expresión como un medio de resiliencia, creando espacios donde los migrantes puedan reconstruir su identidad y, a través de su creatividad y así desafiar las narrativas que los limitan.

6.9. Recomendaciones

Fomentar la Lectura y la Reflexión: La lectura de "Pasos en el borde: relatos de frontera" ofrece una oportunidad para que los lectores profundicen su comprensión de la migración. Aquí se proponen algunas formas en que los lectores pueden maximizar su experiencia con el libro:

Clubes de Lectura y Discusiones: Organizar o participar en clubes de lectura donde se discuta el libro puede enriquecer la experiencia. Las discusiones grupales permiten explorar diferentes perspectivas y profundizar en los temas tratados.

Actividad Sugerida: Antes de cada reunión, los participantes pueden preparar preguntas o temas de discusión basados en sus reflexiones personales y las experiencias de los personajes.

Ejemplo de Pregunta de Discusión: “¿Cómo afecta la estructura fragmentada del libro tu comprensión de la experiencia migratoria?”

Reflexión Personal y Diario: Mantener un diario de lectura y escritura donde los participantes registren sus pensamientos y reacciones a las historias puede ayudar a procesar y reflexionar sobre sus vivencias y procesos creativos.

Actividad Sugerida: Después de leer cada relato, escribir una entrada en el diario que resuma las emociones y pensamientos provocados por la lectura.

Ejemplo de Pregunta de Reflexión: “¿Qué emociones te despertó el relato ‘El río Táchira’? ¿Cómo crees que la ilustración complementa la narrativa?”

Proyectos Creativos: Los lectores pueden participar en proyectos creativos inspirados en el libro, como escribir sus propios relatos cortos sobre migración, crear ilustraciones o incluso organizar una exposición de arte comunitaria.

Actividad Sugerida: Crear un collage visual que represente los temas de identidad y pertenencia usando recortes de revistas, dibujos y citas del libro.

Para Políticas y Programas

Utilización en Iniciativas de Apoyo a personas en condición de migración: "Pasos en el borde: relatos de frontera" puede ser una herramienta poderosa en programas educativos y de sensibilización. Aquí se detallan algunas formas de integrar el libro en iniciativas comunitarias y políticas:

Capacitación de Personal y Voluntarios: Utilizar el libro como material de capacitación para personal y voluntarios que trabajan con migrantes puede ayudar a desarrollar una mayor empatía y comprensión de las experiencias de personas en condición de migración.

Actividad Sugerida: Realizar talleres donde se lean y discutan extractos del libro, seguidos de ejercicios de reflexión y role-playing para explorar las experiencias descritas.

Ejemplo de Ejercicio: Role-playing donde los participantes actúan como migrantes y enfrentan diferentes escenarios basados en los relatos del libro.

Charlas y Seminarios Públicos: Organizar charlas y seminarios basados en los temas del libro puede sensibilizar a la comunidad en general sobre los desafíos que enfrentan personas en condición de migración.

Actividad Sugerida: Invitar a expertos en migración, defensores de derechos humanos y migrantes a compartir sus experiencias y relacionarlas con los relatos del libro.

Ejemplo de Tema de Seminario: “La resiliencia y la esperanza en la migración: lecciones de ‘Pasos en el borde: relatos de frontera’”.

Sugerencias para Programas Educativos

Incorporación en Currículos Escolares y Universitarios: Integrar "Pasos en el borde: relatos de frontera" en los currículos educativos puede enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre la migración, los derechos humanos y la literatura contemporánea. Aquí se detallan algunas estrategias para su implementación:

Cursos de Literatura y Estudios Culturales: El libro puede ser parte del currículo en cursos de literatura, estudios culturales y estudios de migración, proporcionando una perspectiva literaria y cultural sobre la migración.

Actividad Sugerida: Asignar a los estudiantes la tarea de escribir un ensayo comparativo entre los relatos del libro y otras obras literarias sobre migración.

Ejemplo de Tarea: "Comparar y contrastar la representación de la migración en 'Pasos en el borde: relatos de frontera' con 'El viaje de los sin nombre' de Francesca Sanna."

Proyectos Interdisciplinarios: Fomentar proyectos interdisciplinarios que combinen literatura, arte, historia y estudios sociales para explorar los temas del libro desde múltiples perspectivas.

Actividad Sugerida: Desarrollar un proyecto de investigación donde los estudiantes investiguen las políticas migratorias en diferentes países y las comparen con las experiencias descritas en el libro.

Ejemplo de Proyecto: "Investigación sobre las políticas migratorias en América Latina y su impacto en la experiencia migratoria, relacionándolas con los relatos de 'Pasos en el borde: relatos de frontera'."

"Pasos en el borde: relatos de frontera" es una obra significativa que ofrece una mirada multifacética a las experiencias de migración. A través de una narrativa gráfica colaborativa, el libro no solo narra historias individuales, sino que también plantea una reflexión sobre las situaciones que rodean la migración.

El contexto geopolítico y social es crucial para entender las narrativas presentadas en el libro. La crisis migratoria venezolana, con sus raíces profundas en la situación política y económica del país, ha dado lugar a una diáspora significativa que enfrenta numerosos desafíos en su búsqueda de una vida mejor. La respuesta de la comunidad internacional, aunque significativa, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. Este análisis preliminar sienta las bases para una exploración más profunda de los temas y narrativas presentadas en el libro, destacando la importancia de la narrativa gráfica como medio para visibilizar y humanizar las experiencias de personas en condición de migración.

El análisis temático de "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela una narrativa que aborda las complejidades de la migración y la vida en la frontera. A través de relatos personales y vívidos, el libro explora

temas de pobreza, violencia, esperanza, identidad y solidaridad. Estos temas no solo reflejan las realidades de personas en condición de migración, sino que también invitan al lector a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales en los márgenes de la sociedad.

La matriz de análisis de "Pasos en el borde: relatos de frontera" permite una visión organizada y detallada de los temas recurrentes en el libro. Cada categoría ofrece una perspectiva distinta sobre las experiencias de personas en condición de migración, proporcionando una comprensión más profunda de sus desafíos, resiliencia y la complejidad de su identidad y pertenencia. Este enfoque facilita una apreciación más rica y matizada del libro, destacando su relevancia en el contexto contemporáneo de la migración global.

El uso de citas textuales y el análisis detallado de los temas principales proporcionan una comprensión, destacando su relevancia y su capacidad para resonar con audiencias contemporáneas. La matriz de sistematización permite una visión clara y organizada de las recurrencias temáticas, facilitando una apreciación más profunda del libro.

El análisis de la identidad y pertenencia en "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela cómo la migración desafía y transforma las nociones tradicionales de identidad. Personas en condición de migración deben navegar entre su pasado y su presente, manteniendo sus raíces culturales mientras se adaptan a nuevas realidades. La preservación de la cultura, la búsqueda de identidad y la construcción de nuevas comunidades son elementos clave en este proceso, mostrando la resiliencia y la capacidad de adaptación de personas en condición de migración. Este enfoque multifacético subraya la complejidad de la experiencia migratoria y la importancia de reconocer y apoyar estas dinámicas en el contexto global actual.

El análisis de los riesgos y obstáculos en "Pasos en el borde: relatos de frontera" subraya la complejidad y la severidad de los desafíos que enfrentan personas en condición de migración. Desde los peligros físicos de cruzar puentes, trochas y ríos, hasta las condiciones de vida extremadamente difíciles y la discriminación en las comunidades receptoras, cada aspecto de la travesía migratoria está lleno de riesgos. Sin embargo, estos relatos también destacan la resiliencia y la determinación de personas en condición de migración, quienes, a pesar de todas las adversidades, siguen adelante con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Este enfoque multifacético proporciona una comprensión rica y matizada de la vida en la frontera, destacando la humanidad y la dignidad de personas en condición de migración.

El análisis de la resiliencia y la esperanza en "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela cómo estas cualidades son esenciales para personas en condición de migración. A través de historias de superación, actos de solidaridad y la construcción de resiliencia colectiva, los relatos muestran cómo personas en condición de

migración encuentran fuerza y motivación en medio de la adversidad. La esperanza, tanto individual como colectiva, emerge como una fuerza vital que impulsa a personas en condición de migración a seguir adelante, proporcionando una luz en los momentos más oscuros. Este enfoque destaca la capacidad humana para resistir y adaptarse, subrayando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en la experiencia migratoria.

El análisis de la estructura narrativa de "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela cómo el formato de relatos cortos y la interacción entre texto e imagen crean una narrativa rica y multifacética. La variedad de voces narrativas y técnicas literarias utilizadas permiten una exploración profunda de las experiencias migratorias, mientras que la estructura fragmentada y el uso de la narrativa gráfica añaden capas adicionales de significado y emoción.

Cada relato, con su propio estilo y enfoque, contribuye a una visión más amplia y compleja de la vida en la frontera, reflejando la diversidad y la riqueza de las experiencias humanas. La estructura y la técnica narrativa del libro no solo sirven para contar historias, sino que también invitan al lector a reflexionar sobre las realidades y desafíos de la migración, creando una obra que es tanto literaria como socialmente relevante.

El análisis de todos los relatos en "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela una obra multifacética que aborda las experiencias de migración desde múltiples ángulos. Cada relato, con su estructura y temática única, contribuye a una visión holística de la vida en la frontera colombo-venezolana. Las narrativas no solo documentan las dificultades y los riesgos de la migración, sino que también destacan la esperanza, la resiliencia y la solidaridad que caracterizan a personas en condición de migración.

Esta diversidad de historias y enfoques permite al lector conectar emocionalmente con las experiencias de los personajes, proporcionando una comprensión más profunda de los desafíos y las realidades de la migración. El uso de citas textuales y análisis detallados de cada relato

El análisis de la estructura de todos los relatos en "Pasos en el borde: relatos de frontera" revela cómo la narrativa aborda las experiencias de migración desde múltiples ángulos. Cada relato, con su estructura y temática única, contribuye a una visión holística de la vida en la frontera colombo-venezolana. Las narrativas no solo documentan las dificultades y los riesgos de la migración, sino que también destacan la esperanza, la resiliencia y la solidaridad que caracterizan a personas en condición de migración.

La estructura de los relatos, que incluyen introducción, desarrollo, clímax y desenlace, permite una exploración profunda de los temas abordados. Además, la interacción entre texto e imagen en algunos relatos enriquece aún más la narrativa, proporcionando una experiencia de lectura más completa y emotiva. En conjunto, estos

relatos ofrecen una representación rica y diversa de la migración y la vida en la frontera, subrayando tanto las luchas como las esperanzas de quienes se encuentran en estos espacios liminales.

La interacción entre texto e imagen en "Pasos en el borde: relatos de frontera" no solo complementa la narrativa, sino que la amplifica, creando una experiencia de lectura más rica y profunda. Las ilustraciones proporcionan un contexto visual que intensifica las emociones, profundiza los temas y controla el ritmo de la historia. Esta combinación de elementos textuales y gráficos permite a los lectores conectar de manera más visceral con las experiencias y desafíos de personas en condición de migración, ofreciendo una comprensión más completa y matizada de sus vidas y luchas.

La estructura fragmentada de "Pasos en el borde: relatos de frontera" no solo enriquece la narrativa, sino que también ofrece una representación auténtica de la experiencia migratoria. Al utilizar una serie de relatos cortos y viñetas visuales, el libro captura la discontinuidad y la multiplicidad de la vida de personas en condición de migración. Esta técnica permite incluir una diversidad de voces y perspectivas, proporcionando una visión multidimensional y holística del fenómeno. La fragmentación refleja la fragmentación personal de personas en condición de migración y crea un ritmo narrativo que imita la imprevisibilidad de sus vidas, haciendo que el lector se sienta más cercano a sus experiencias y desafíos.

La técnica narrativa de "Pasos en el borde: relatos de frontera" utiliza una variedad de voces, diálogos detallados, descripciones vívidas, juegos temporales y espaciales, y narrativa visual para ofrecer una representación rica y multifacética de la experiencia migratoria. Estas técnicas permiten a los lectores conectar emocionalmente con los personajes, comprender la complejidad de sus situaciones y visualizar los entornos y desafíos que enfrentan. La combinación de estas técnicas narrativas crea una experiencia de lectura envolvente y profunda, que refleja de manera auténtica la realidad de la vida en la frontera.

"Pasos en el borde: relatos de frontera" es una obra que, a través de su estructura narrativa innovadora y su enfoque en la experiencia humana, logra ofrecer una representación auténtica y conmovedora de la migración. La combinación de técnicas literarias y visuales, junto con la diversidad de voces y perspectivas, crea una narrativa rica y compleja que sensibiliza a los lectores sobre las realidades multifacéticas de la migración. Al humanizar a personas en condición de migración y destacar sus luchas, esperanzas y resiliencia, el libro no solo enriquece la literatura contemporánea, sino que también contribuye a una mayor comprensión y empatía hacia personas en condición de migración, fomentando una reflexión profunda y significativa sobre un tema de crucial importancia social.

6.10. La transmedialidad como un modo de comunicar la interseccionalidad, la interculturalidad y las intersensibilidades en las prácticas de narración gráfica

La transmedialidad en la narración gráfica actúa como un puente entre las dimensiones interseccionales, interculturales e intersensibles presentes en las experiencias migratorias. A través de la combinación de medios y plataformas, es posible comunicar sus historias de manera más rica y compleja, permitiendo que se comprendan no solo sus luchas, sino también su capacidad de resistencia, adaptación y creatividad. La transmedialidad no solo enriquece las narrativas gráficas, sino que también facilita el diálogo intercultural y la construcción de puentes entre las personas migrantes y las comunidades receptoras. En la misma medida, la narración gráfica permite representar la complejidad de estas experiencias, haciendo visible cómo diferentes ejes de opresión y resistencia se entrelazan en las vidas de las personas migrantes. La capacidad de integrar medios visuales y textuales proporciona un enfoque integral para narrar las vivencias migratorias, permitiendo no solo una representación más rica y profunda, sino también la creación de diálogos interculturales y la construcción de puentes entre diferentes realidades.

La interseccionalidad, que abarca los múltiples niveles de identidad y opresión, se comunica eficazmente a través de la superposición de técnicas gráficas, destacando cómo las dimensiones de género, etnia, clase y estatus migratorio interactúan en la vida de los migrantes. Asimismo, la interculturalidad es promovida mediante la integración de símbolos y narrativas visuales que reflejan el diálogo constante entre la cultura de origen y la cultura receptora, generando un espacio para la visibilización y el entendimiento mutuo.

Por otro lado, la transmedialidad también facilita la expresión de las intersensibilidades —esas emociones, sensaciones y afectos que marcan el proceso migratorio—, permitiendo a las personas migrantes traducir sus sentimientos de pérdida, esperanza y resiliencia en imágenes y símbolos que trascienden las barreras del lenguaje verbal. La incorporación de medios digitales y tecnologías interactivas no solo amplifica el alcance de estas narrativas, sino que también ofrece una experiencia inmersiva para los espectadores, lo que fomenta una mayor empatía y comprensión hacia las realidades migratorias.

En definitiva, la transmedialidad en la narración gráfica no solo actúa como un medio de expresión artística, sino que se consolida como una herramienta crítica para la transformación social, ofreciendo nuevas formas de resignificación y empoderamiento para las personas migrantes. Al comunicar sus experiencias desde una perspectiva interseccional e intercultural, la narración gráfica transmedial tiene el potencial de cambiar las narrativas dominantes sobre la migración, promoviendo una visión más inclusiva y compleja de estas vivencias.

Anexos

Anexo A. Web producto digital del proyecto Narración gráfica, laboratorio de objetos, cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes

Web producto digital del proyecto Narración gráfica, laboratorio de objetos, cartografía digital y mediaciones en experiencias con comunidades de artistas migrantes, registrado con Cód. 10160180521 proyecto institucionalizado sin financiamiento del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hace parte del proceso metodológico de desarrollo de la tesis doctoral y constituye su fuente de anexos.

Con la realización del proyecto, se busca incentivar el uso de la narración gráfica como proceso horizontal que permite relatar y revisar la importancia que tienen las prácticas artísticas de las comunidades en la construcción de tejido social. La propuesta de mediación artística se visibiliza como una estrategia colaborativa que permite el diálogo y el intercambio. El trabajo se inscribe y contribuye a las apuestas del Grupo de investigación para la creación artística y de la Línea de investigación en: Estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades. Adscritos al doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Acerca de: <https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=2717605>

Abrir exposición <https://www.researchcatalogue.net/shared/ef736df8e19a4d1ecf12db8f87abcac2>

Anexo B. Genealogía de mi experiencia en narrativa gráfica a partir de contextos familiares de migración

Se presenta la genealogía realizada en su versión web.

Ir a la Genealogía: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3346422>

Anexo C. Página web memoria del proyecto narración gráfica

Web con antecedentes de proyectos en Narración Gráfica de los cuales parte el proceso metodológico de desarrollo de la tesis doctoral. Muestra de una serie de prácticas que constutuyen el laboratorio de investigación - creación que es base personal para la tesis y aquí se encuentra la mayor parte de referentes prácticos que aportan a la genealogía. Se recuperan rutas de trabajo que, en diecisiete años de existencia, generan procesos de creación, gestión, investigación, formación y producción de conocimiento.

<https://www.researchcatalogue.net/view/1745818/2743509>

Anexo D. Libro Pasos en el borde: Relatos de frontera

ISBN: 978-958-49-5979-9

Co-edición: El Taller Blanco Ediciones, Narración Gráfica, Laboratorio de investigación creación Bogotá, 2022. Apertura de colección Trazos y Bordes.

Resultado del Proyecto de Investigación-Creación

Versiones en Web realizadas para este proyecto:

<https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3332372>

<https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3339852>

Anexo E. Análisis de la experiencia Libro Pasos en el Borde

Micro web sobre la sistematización de la experiencia a partir de la relación Imagen-Texto-Contexto

<https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3339770>

Anexo F. Dossier Bioético Taller Narrativas Visuales WP2

En este enlace puede consultar el documento presentado para el aval bioético del taller implementado en Colombia en las ciudades de Bogotá y Valledupar

Ver documento: <https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=opiLkzva0nE4Yzx2AUBGpJRlYfYQZDZtz>

Anexo G. Memoria visual y textual del Taller en Narrativas Visuales WP2

La memoria visual es un recurso que permitió situar la NarratoGrafía en la experiencia del taller Narrativas visuales WP2-17 del programa TransMigrARTS. Al tiempo que recupera el archivo documental del proceso.

Ir a la memoria visual: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3333941>

Anexo H. Testimonios de participantes 2 años después de publicarse Pasos en el Borde

Después de dos años medio de haberse publicado el libro se recogen testimonios de personas participantes para reconocer que ha pasado y si hay transformaciones en su experiencia

Ir a los testimonios: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3333915>

Anexo I. Testimonios recogidos durante prácticas en Narración Gráfica realizadas en territorio colombiano durante un año.

Testimonios recogidos en varios puntos del país luego de la construcción del libro y socializarlo. Se sistematizan de NarratoGrafía a partir de una matriz de Imagen-Texto-Contexto y Vivencia

Ir a los testimonios: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3347587>

Anexo J. Gráficas que emergen de las relaciones entre Imagen, texto, contexto y vivencia; gráficas a partir de las experiencias y testimonios en los tránsitos migratorios, dibujos sobre aquello que no cabe en las palabras

El volver a la creación implicó el realizar nuevamente estudios sobre los pasos fronterizos a partir de los resultados encontrados en la NarratoGrafía. Crear para investigar y volver de nuevo a la creación es una ruta que parte de la perspectiva de la creación investigadora, volver al proceso de trabajo creativo, implica que el análisis no se da solo en la escritura del documento hay que regresar a la creación para valorar otras posibilidades del trabajo y pensar o hallar en otras formas de continuidad a partir de la propia práctica. Desde los testimonios sistematizados y con herramientas análogas y digitales se complementan imágenes sobre la frontera.

Ver análisis visual del proceso: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3346429>

Anexo K. Teatralidades de la migración

A partir de los personajes que emergen en las vivencias de las personas que migran se recrean teatralidades escenas que suman lo emocional, las cargas, el peso de los cuerpos, los gestos, la NarratoGrafía se aplica ahora como una forma de pensar la construcción de imágenes desde los elementos previamente encontrados

Ir a la propuesta visual: <https://www.researchcatalogue.net/view/2717605/3346426>

Anexo L. Página web sobre los procesos actuales y continuidad del proyecto

Web que recoge estrategias sobre la continuidad del proyecto en términos divulgativos, creativos y en ámbitos de formación

Ir a la página web: <https://www.narraciongrafica.com/>

Bibliografía

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford University Press.
- Ahmed, S. (2014). *The Cultural Politics of Emotion* (2ª ed.). Edinburgh University Press. Traducción al español por C. Olivares Mansuy. (2015). Primera edición en español. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género.
- Alba González, M. (2010). *La imagen como método en la construcción de significados sociales*. *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (69), 41-65. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
- Amaya, María Fernanda (2021). *Construcción de la imagen de una migrante*. Universidad Pedagógica Nacional
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Andrade, J. (2019). Directorio en lucha. Salones Regionales de Artistas, Centro 16 SRA. <https://directorioenlucha.interferencia-co.net/>
- Andrade, J., & Moreno, M. (2019). *Interferencia-co. Espacio de autogestión cotidiana*. <http://www.interferencia-co.net/>
- Asociación Municipal de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. (s.f.). *Iniciativas de memoria y reconciliación*. <http://www.asociaciondevictimasdesonson.org>
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Bauman, Z. (2016). *Strangers at Our Door*. Polity Press.
- Barad, K. M. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Durham & London: Duke University Press.
- Barone, T., & Eisner, E. (2006). *Arts-based educational research*. En J. Green, G. Camilli, & P.
- Benjamin, W. (1936). *El narrador*. Archivo Chile, Centro Estudios Miguel Enríquez CEME. Recuperado de https://archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc frank benjam0004.pdf
- Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Penguin Books.
- Bettaglio, M. (2021). *Innovación social a través de la narrativa gráfica: Periodismo gráfico, autonarración y testimonios para el cambio social*. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 4(1), 65-86. <https://doi.org/10.33776/riesise.v4i1.5302>
- Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (1996). *Vulnerabilidad: El entorno social, político y económico de los desastres*. Bogotá: Tercer Mundo Editores. (Obra original publicada en 1994 como *At Risk*).
- Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia*. Leiden University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

- Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Columbia University Press.
- Bruneau, M., & Villeneuve, A. (Dirs.). (2007). *Traité de recherche création en art: entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours*. Presses de l'Université du Québec.
- Busso, G. (2001). *Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI*. Seminario Internacional Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL y CELADE División de Población. Recuperado de <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/vulnerabilidad-social-nociones-e-implicancias-de-politicas-para-latinoamerica-a-inicios-del-siglo-xxi.pdf>
- Butler, J. (2009). *Marcos de guerra: Cuando es la vida llorada*. (B. Moreno Carrillo, Trad.). Madrid: Ediciones Paidós Ibérica. (Obra original publicada en 2009 como *Frames of War: When Is Life Grievable?*).
- Castro Carvajal, B. (1996). *Historia de la vida cotidiana en Colombia*. Grupo Editorial Norma.
- Castro-Gómez, S. (2007). *La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Castro-Gómez, S. (14 nov 2014). *Descolonizar las artes: Una genealogía del modelo de la universidad-empresa en Colombia*. Doctorado Interinstitucional en Educación - Universidad Distrital. Comisión de reforma de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, H6MfZnvoHe0 [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=H6MfZnvoHe0> Transcripción: http://fasab.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=ae03941c-17e6-4a83-a246-9c0b11ea4753&groupId=98864
- Castels, S. (2000). *Migración internacional a comienzos del siglo XXI: tendencias y problemas mundiales*. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 165, 17-32
- Castillo Ballén, S. (2015a). *Modos de relación sintiente: Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades*. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 10(1), 131-152. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae10-1.mrsb>
- Castillo Ballén, S. (2015b). *Una mirada sobre el giro corporal en Colombia*. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 10(1), 9-15. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae10-1.umgc>
- Castillo Ballén, S. (2015c). *Algunas consideraciones sobre investigación-creación*. En *Corporeidades, sensibilidades y performatividades. Experiencias y reflexiones* (pp. 83-93). Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Castillo Ballén, S. (2016). *Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos* (pp. 7-19). Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Castillo Ballén, S. (2020). *Documento de la línea de investigación doctoral: Estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

- Castillo Ballén, S. (2021). *De la acción política a la performance: una reflexión respecto de las intersensibilidades performativas*. Revista Corpo-grafías: Estudios Críticos de y desde los Cuerpos, 8(8), 237-257. <https://doi.org/10.14483/25909398.19089>
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. Jossey-Bass.
- Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF). (2017). *Voces de Resistencia Cap.1 / Cantadoras de Pogue*. Fundación Ford – Grupo de Cantoras de Pogue. Comité de investigaciones de la Universidad ICESI, Corporación Manos Visibles. <https://www.youtube.com/watch?v=2pKUJYzaWcQ>
- Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR). (2019). <http://centromemoria.gov.co/>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (s.f.-a). *Una sociedad bajo sospecha: La lucha por la igualdad de género en Colombia*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (s.f.-b). *Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2019). *Observatorio de memoria y conflicto; contando la Guerra en Colombia*. <http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/>
- Chomsky, N. (2014). *Globalización y Desigualdad*. Editorial XYZ.
- CODHES. (1999). *Un país que huye: Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) y UNICEF.
- CODHES. (2003). *Un país que huye, volumen 2: Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) y UNICEF.
- Colectivo Taller Circular. (2019). *Atlas del centro de Bogotá*. Beca proyectos editoriales independientes. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.-a). *La migración en América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.-b). *Informe sobre violencia de género en América Latina*. CEPAL.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (s.f.). *Derechos de los pueblos indígenas y tribales en América Latina*. CIDH.
- Corporación Cultural Afrocolombiana Cimarrón. (s.f.). *Programas y proyectos de revitalización cultural*. <https://www.cimarron.org>
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*.
- Cubillo Paniagua, R. (2013). *La intermedialidad en el siglo XXI*. Diálogos Revista Electrónica de Historia, 14(2): https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-469X2013000200006

- De Genova, N. (2015). *Política migratoria y precarización*. Editorial ABC.
- DEA (2023) *PEP Proyecto Educativo del Programa Doctorado en Estudios Artísticos 2023 – 2030*. Doctorado en estudio Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- El País. (2019, agosto 1). *Más de 1 millón 400 mil venezolanos viven en Colombia: Migración*. <https://www.elpais.com.co/colombia/mas-de-1-millon-400-mil-venezolanos-viven-en-migracion.html>
- Elmore (Eds.), *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 95-109). Lawrence Erlbaum.
- Escobar, A. (2018). *Territorios de vida: Perspectivas sobre la globalización y el conflicto*. Editorial Delta.
- Escobar, T. (2009). *El arte fuera de sí*. Tinta Limón Ediciones.
- Eisner, E. (1998). *The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice*. Prentice Hall.
- Eisner, E. (2008). Art and Knowledge. In J. G. Knowles & A. L. Cole (Eds.), *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues* (pp. 3-12). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Eisner, W. (1978). *A Contract with God and Other Tenement Stories*. New York: Baronet Books.
- Eisner, W. (1985). *Comics and Sequential Art*. Tamarac, FL: Poorhouse Press.
- Eisner, W. (1996). *Graphic Storytelling and Visual Narrative*. Tamarac, FL: Poorhouse Press.
- Eisner, W. (2001). *Will Eisner's Shop Talk*. Milwaukie, OR: Dark Horse Books.
- Fanon, F. (1963). *Los condenados de la tierra* Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1961. Les damnés de la terre. Ed. F. Maspero).
- Fassin, D. (2012). *Humanitarian Reason: A Moral History of the Present*. University of California Press.
- Fernández, A. (2014). *El Campo Grupal*. Recuperado de <https://www.anamfernandez.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/Libro-completo-El-Campo-Grupal.pdf>
- Festival de Tambores de Palenque. (2016). *Festival de Tambores de Palenque*. Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. <https://www.youtube.com/watch?v=Q4FxxwlvZiPg>
- Fisher, W. R. (1987). *Human communication as narration: Toward a philosophy of reason, value, and action*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Foucault, M. (1976). *Nietzsche, la genealogía, la historia*. En *La verdad y las formas jurídicas*. Letra e. Recuperado de: <http://hechohistorico.com.ar/archivos/Foucault%20-%20La%20verdad%20y%20las%20formas%20jur%C3%ADdicas.pdf>
- Foucault, M. (1977). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.
- Gallagher, S. (2005). *How the Body Shapes the Mind*. Oxford: Clarendon Press.

- García, C. (s.f.). *Bullenrap: La fusión del bullerengue y el rap en San Onofre*. Revista Semana. <https://www.semana.com/cultura/articulo/bullenrap-en-sus-propias-palabras-cantar-y-tocar-sobre-el-desplazamiento-la-violencia-y-la-tradicion-de-una-tierra-unica/202219/>
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Gómez Moreno, P. P. (2020). *Investigación-creación y conocimiento desde los estudios artísticos*. Estudios Artísticos: Revista de Investigación Creadora, 6(8), 64-83. <https://doi.org/10.14483/25009311.15690>
- Grupo de Investigación Sonora, Perú (GrISPeru). (2016). *Entrevista a Camilo Cantor*. Podcast. <https://www.mixcloud.com/GrisPeru/entrevista-a-camilo-cantor-cartograf%C3%ADas-sonoras/>
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Haseman, B. (2006). *A Manifesto for Performative Research*. Media International Australia Incorporating Culture and Policy, 118(1), 98-106.
- Haraway, D. J. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599.
- Haye, A., Herraz, P., Cáceres, E., Morales, R., Torres-Sahli, M., & Villarroel, N. (2018). Tiempo y memoria: sobre la mediación narrativa de la subjetividad histórica. *Revista de Estudios Sociales*, (65), 22-35. <https://doi.org/10.7440/res65.2018.03>
- Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes: Propuestas para repensar la investigación en educación*. Educatio Siglo XXI, 26, 85-118.
- Hernández-Hernández, F., & Fendler, R. (2017). *Investigación basada en las artes: Propuestas para repensar la investigación en educación*. Octaedro.
- Hill Collins, P., & Bilge, S. (2019). *Interseccionalidad*. Madrid: Ediciones Morata.
- Human Rights Watch. (2016). *Venezuela: un año de crisis: Informe 2016*. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela1016sp_web_2.pdf
- Hooks, b. (1992). *Black looks: Race and representation*. South End Press.
- Hunter, L. (2021). *Entre ensayos y performatividad: los estudios del performance y la política de la práctica*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Inmigracionalismo. (s.f.). *Inmigracionalismo*. <https://inmigracionalismo.es/>
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (2022). *Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022*. <https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/>

Internal Displacement Monitoring Centre. (s.f.). Colombia. <https://www.internal-displacement.org/countries/colombia/>

IPCC. (2019). *Climate Change and Land: An IPCC Special Report*.

Javeriana. (s.f.). Análisis: Migración, post-acuerdo y post-covid. *Pesquisa*. <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/analisis-migracion-post-acuerdo-y-post-covid/>

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. Nueva York: New York University Press.

Krauss, R. (1985). El original es la copia. En *The originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*. MIT Press.

Kuhn, T. S. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica.

Lacomba, J. (2002). *Emigraciones en la era de la globalización: Temas de debate y nuevas perspectivas*. Cuadernos de Geografía, 72, 119–134. Universitat de València.

Laddaga, R. (2010). *Estética de laboratorio: Estrategias de las artes del presente*. Adriana Hidalgo Editora.

Le Moigne, J.-L. (1999). *La théorie du système général: Théorie de la modélisation*. Presses Universitaires de France.

Leavy, P. (2015). *Method meets art: Arts-based research practice* (2nd ed.). Guilford Press.

Leavy, P. (2009). *Method meets art: Arts-based research practice*. The Guilford Press.

Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34-46.

López Rodríguez, X. X. (2015). *SEÑAL / RUIDO* (Tesis doctoral). Facultade de Belas Artes, Departamento de Debuxo, Universidad de Vigo.

López Sánchez, C., Vilaseca García, C., & Serrano Japa, J. M. (2022). *Interseccionalidad: la discriminación múltiple desde una perspectiva de género*. *Revista Crítica de la Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social*, (14), 71-81.

Louidor W.E. (2023, febrero 13). *Migración en Colombia: análisis post-acuerdo y post-Covid*. *Pesquisa Javeriana medio multiplataforma de divulgación científica y tecnológica*. Pontificia Universidad Javeriana. <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/analisis-migracion-post-acuerdo-y-post-covid/>

Lozano Cárdenas, F. J., Díaz Arenas, P. F., & Maldonado Estévez, E. A. (2023). *Representación mediática de los migrantes fronterizos en dos canales de televisión de Colombia*. *Mundo Fesc*, 13(25), 126-143. <https://doi.org/10.61799/2216-0388.1420>

McNiff, S. (2008). *Art-based research*. Jessica Kingsley Publishers.

- Mackenzie, Catriona; Rogers, Wendy & Dodds, Susan (2014). *Introduction: What is Vulnerability and Why Does it Matter for Moral Theory?* En Catriona Mackenzie, Wendy Rogers & Susan Dodds (Eds.), *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy* (pp. 1-29). New York, NY: Oxford University Press.
- MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. Notre Dame, IN: Notre From Homo Narrans to Homo Attendens 18 Dame University Press.
- Magdalenas por el Cauca. (2019). *Magdalenas por el Cauca*. Colectivo Magdalenas por el Cauca. <https://magdalenasporelcauca.wordpress.com/>
- Martínez-Alier, J. (2017). *El Ecologismo de los Pobres: Conflictos Ambientales y Lenguajes de Valoración*. Editorial Siglo XXI.
- Martínez Thomas, M., & Gobbé-Mevelléc, E. (2014). *Dispositivos intermediales y crítica de los dispositivos*. Editorial Ñaque
- Martínez Thomas, M. (2010). *DIDASCALIAS: Hacia una nueva interpretación de las didascalias*. Ñaque Editora
- Martínez Thomas, M., Jacinto, G., & Péran, B. (2017). *El teatro aplicado: Un caso de marginalización ideológica*. En J. Romera Castillo (Ed.), *Teatro y marginalismos por sexo, raza, ideología en los inicios del siglo XXI* (275-289). Madrid: Visor.
- Martínez Thomas, M. (2018). *La Investigación creación en Francia: un debate abierto*. En *Memorias de creación, Investigación-Creación* (pp. 19–25). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Martínez Thomas, M. (2023). *La investigación creación aplicada: Primeras pistas de reflexión desde Francia*. *TransMigrARTS*, 3, 10–23. <https://doi.org/10.59486/WPGW7418ff>
- Martínez Thomas, M., Jacinto, G., & Jambrina, N. (2020). Pequeño manual de congretergria: Cuando el teatro migra hacia otros espacios. *Apuntes de teatro*, 145, 135–157.
- Maturana, H., & Varela, F. (1973). *De máquinas y seres vivos: una teoría sobre la organización biológica*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Merleau-Ponty, M. (1962). *Phenomenology of perception*. Routledge & Kegan Paul.
- MinCiencias. (2020). *Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones*. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Migración Colombia (2021) *Flujos migratorios*. Datos abiertos, Tableau. <https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/>
- Migración Colombia. (2024). *Migración climática y ambiental: Apuntes sobre avances en el caso de Colombia*. Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3). <https://www.migracioncolombia.gov.co>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (2019). *Becas Bicentenario 2019*. <https://minciencias.gov.co/files/becas-bicentenario-2019>

Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f.-a). *Política Nacional de Cultura 2010-2020*.

Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f.-b). *Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia*. Ministerio de Cultura.

Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f.-c). *Plan Nacional de Música para la Convivencia*. <http://www.mincultura.gov.co>

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2020). *Presidente Duque declara Emergencia Sanitaria frente a COVID-19*. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Presidente-Duque-declara-Emergencia-Sanitaria-frente-a-COVID-19.aspx>

Monitoreo y Seguimiento sobre el Proceso de Implementación del Pacto Global de Migraciones en los Países de la Región Andina. (2022). Red Sin Fronteras (RSF), en colaboración con CEPAL y CODHES. Disponible en <https://redesf.org>.

Monroy Argumedo, D. (2022). *Los proyectos y leyes que han ayudado a la población migrante en Colombia*. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/mundo/america/los-proyectos-y-leyes-que-han-ayudado-a-la-poblacion-migrante-en-colombia/>

Museo-CNMH. (2019). *Arte y Cultura, Museo de Memoria de Colombia*. Recuperado de <http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/>

Naciones Unidas. (2023). *Informe del Secretario General: Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, seguimiento a la Declaración y el Programa de Acción de Durban*. Recuperado de <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/110/66/pdf/g2311066.pdf>.

Navarro, O., Sierra-Barón, W., & Millán-Otero, K. (2022). *Psicología ambiental: ¿Qué es y para qué?* En Sierra-Barón, W., & Millán-Otero, K., & Navarro, O., *Psicología ambiental (Vol I). Experiencias diálogos y perspectivas académicas*. Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi).

Navarro, O. (2024). *Psicología ambiental. Adaptación a riesgos y calidad de Vida*. ECOE Ediciones.

Ochoa, M. (s.f.). *La música como resistencia: el caso del Bullenrap en San Onofre*. *El Espectador*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>

OHCHR. (2021). *Racism and Discrimination Are Legacies of Colonialism*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/es/get-involved/stories/racism-discrimination-are-legacies-colonialism>.

ONU Mujeres. (s.f.). *Violencia contra las mujeres: Hechos y cifras*. ONU Mujeres.

ONU Noticias. (2021, 28 de abril). *Las restricciones a la circulación de los migrantes dejan a millones varados en situaciones precarias, alerta la OIM*. Naciones Unidas. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2021/04/1490622>

OIM (2019). *Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones*. OIM y ACNUR. <https://www.iom.int/es/news/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-la-oim-y-el-acnur>

OIM. (s.f.). *Promoting a Balanced Narrative on Migration*.

OIM. (2020). *El primer análisis mundial integral de las restricciones a los viajes y cierres de fronteras impuestos por la COVID-19 dimensiona los futuros impactos sobre la movilidad*. OIM. <https://www.iom.int/es/news/el-primer-analisis-mundial-integral-de-las-restricciones-los-viajes-y-cierres-de-fronteras-impuestos-por-la-covid-19-dimensiona-los-futuros-impactos-sobre-la-movilidad>

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2015). *Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement expérimental* [Frascati Manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development]. <https://www.oecd.org/fr/>

Oxfam. (2021). *El saqueo continúa: Pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo*. Recuperado de <https://www.oxfam.org/es/el-saqueo-continua-pobreza-y-desigualdad-extrema-la-herencia-del-colonialismo>

Paquin, L. C. (2012). *Écriture des connaissances dans la recherche-création*.

Pew Research Center. (2020, June 16). *Attitudes toward diversity in 11 emerging economies*. Pew Research Center. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/2020/06/16/attitudes-toward-diversity-in-11-emerging-economies/>

Pinzón Lizarazo, O. D. (2023). *Narración gráfica - Laboratorio de investigación creación:  ndices de un proceso tejido y colaborativo en comunidad. Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos*, 10(10), 200-217

Pinzón Lizarazo OD, (2024) *Graphic Storytelling*, Research Catalogue. <https://doi.org/10.22501/rc.1745818>

Plan Nacional de Música para la Convivencia. (s.f.). *Informe de Impacto 2018-2020*.

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. (2013). *Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en Colombia*. Publicación elaborada para el evento del Grupo S&D del Parlamento Europeo sobre recursos naturales, Bruselas, 2 y 3 de octubre de 2013.

Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. London: Routledge & Kegan Paul.

Pollock, G. (1988). *Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art*. Routledge.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2023). *Los países ricos consumen 6 veces más recursos y generan 10 veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo*. PNUMA. <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/los-paises-ricos-consumen-6-veces-mas-recursos-y-generan>

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. [número de páginas, si está disponible]). Buenos Aires: CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Quijano, A. (s.f.). *Colonialidad del poder y clasificación social*. CLACSO.

Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. (s.f.). *Resistencia y luchas de las mujeres afrodescendientes*. Afrodescendientes.

- Red Nacional de Información (RNI). (2019). *Registro de víctimas*. Unidad de Víctimas. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/>
- Reig, A., & Norum, R. (2019). *Migrantes*. Ediciones Ekaré.
- Restrepo, J. (2023, febrero 19). *547.000 colombianos se fueron del país en 2022: ¿Por qué el aumento en la emigración?* Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2023/02/19/547000-colombianos-se-fueron-del-pais-en-2022-por-que-el-aumento-en-la-emigracion/>
- Ricoeur, P. (1983). *Temps et récit* [Time and Narrative]. Seuil.
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). *Dilemmas in a general theory of planning*. Policy Sciences, 4(2), 155-169.
- RTVC. (2012). *Cartografías Sonoras*. Fonoteca RTVC. Señal Memoria RTVC. <https://www.senalmemoria.co/articulos/cartografias-sonoras>
- Saavedra, L. B. (s.f.). *Pensar decolonial y la cultura como medio de reafirmación*. Aporrea.
- Sassen, S. (2006). *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton University Press.
- Sassen, S. (2016). *Expulsiones: Brutalidad y Complejidad en la Economía Global*. Editorial Katz
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. (2022). *Informe de Migración en Bogotá*. <https://inventariobogota.sdp.gov.co/estudios/informe-de-migraci%C3%B3n-en-bogot%C3%A1>
- Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.
- Segato, R. L. (2003). *Estructuras elementales de la violencia*. Universidad Nacional de Quilmes
- Semana (2020). *Coronavirus en Colombia: primer caso confirmado*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-primer-caso-confirmado/655252/>
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial*. MIT Press.
- Siracusano, G. (2005). *El poder de los colores: De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas*. Fondo de Cultura Económica.
- Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC). (2019). *HOPE: Hagamos Obligatorio Poder Encontrarlos*. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. <https://siclico.medicinalegal.gov.co/hope/>
- SONEMA. (2019). <http://sonema.org/>
- Stengers, I. (2005). *Una ecología de las prácticas. Volumen 11 Número 1, Marzo 2005*, 183-191.
- Steyerl, H. (2018). *Arte Duty Free: El arte en la era de la guerra civil planetaria* (F. Bruno, Trad.). Buenos Aires: Editorial Caja Negra.
- Sullivan, G. (2005). *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. SAGE Publications.

Transmigrarts. (2021). *Inicio*. <https://www.transmigrarts.com/>

Tejedoras por la Memoria de Sonsón. (2013). *Tejedoras por la Memoria de Sonsón. Proyecto: Hilos y agujas en el páramo. Memorias tejidas de las asociaciones de víctimas de Sonsón y Argelia*. Grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio. Vicerrectoría de Extensión Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales (INER). <https://vimeo.com/98578398>

UNED. (28 jun 2017). *El teatro aplicado: un caso de marginalidad ideológica*. [Video]. Canal UNED. <https://canal.uned.es/video/5a6f4938b1111f4b1c8b4573>

UNESCO. (s.f.). *El currulao y la marimba: Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad*. <https://ich.unesco.org/en/RL/currulao-music-and-dance-of-the-afro-colombian-pacific-region-00691>

Unidad para las Víctimas. (2024). *Registro Único de Víctimas (RUV)*. Unidad para las Víctimas. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/>

United Nation, OCHA. (s.f.). *Monitor. Situación Humanitaria Colombia*. <https://monitor.unocha.org/colombia/>

UDFJC. (2016). *Documento de la línea de investigación doctoral: Estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades*. Facultad de Artes, ASAB. Doctorado en Estudios Artísticos. Maestría en Estudios Artísticos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Directora de la línea: Dra. Sonia Castillo Ballén.

Vozal. (2019). *Editorial Perra que Ladra No Muerde*. Revista Vozal Número 1. <http://revistavozal.com/vozal/>

Wallerstein, I. (2004). *World-Systems Analysis: An Introduction*. Duke University Press.

Titre : Récit graphique, laboratoire d'objets, cartographie numérique et médiations dans les expériences avec les communautés d'artistes migrants.

Mots clés : Récit graphique, Médiations, Les migrations, Communication, Expériences, NarratoGraphie

Résumé : Résumé

La thèse intitulée Récit graphique, laboratoire d'objets, cartographie numérique et médiations dans les expériences avec les communautés d'artistes migrants, explore la manière dont le récit graphique peut communiquer les expériences et les représentations négatives des migrants, qui sont souvent invisibles et réduites au silence. Dans le cadre d'un laboratoire créatif à long terme et d'un atelier collaboratif avec des communautés de migrants à Bogota et à Valledupar, menés pendant et après la pandémie de COVID-19, des méthodologies visuelles telles que le dessin, la photographie, la gravure et la cartographie ont été utilisées pour fournir un espace d'expression profonde des expériences des migrants.

La recherche se concentre sur la manière dont le récit graphique peut transformer ces représentations négatives, en adoptant une approche méthodologique de recherche-crédation, qui s'articule en dialogue avec deux perspectives : la création chercheur de la ligne de recherche ECCSP du programme de doctorat en études artistiques, et la recherche création appliquée (ICA) du projet TransMigrARTS. Le processus a été développé avec des collectifs tels que Trazos y Bordes, qui a été créé à partir de cette expérience, et avec la Juntanza de mujeres del Cesar, qui a permis d'appliquer le processus dans la ville de Valledupar à la Casa Caribe Afirmativo, où les expériences ont été confrontées à la précarité et au rejet social, en particulier parmi les femmes et les personnes LGBTQ+.

La méthodologie a été structurée en cinq phases : (1) une généalogie de l'expérience antérieure du chercheur, mettant en évidence les vulnérabilités et sa propre condition de petit-fils de familles composées de migrants en Colombie, ainsi que l'identification des composantes fondamentales de l'expérience avec une récit graphique qui a permis aux migrants d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas dire verbalement : leurs peurs, leur déracinement, leurs craintes et leurs désirs. (2) la rencontre entre récurrences pour renforcer le cadre théorique de le récit graphique, en différenciant narratif et récit, et en explorant les composantes visuelles, textuelles et contextuelles ; (3) l'application de l'outil « image-texte-contexte » dans le processus réalisé avec le collectif Trazos y Bordes, où le récit de l'expérience émerge comme un thème récurrent dans ce processus et complète l'outil, donnant lieu à la NarratoGraphie ; (4) pour l'atelier TransMigrARTS à Valledupar, cet outil est appliqué, utilisation de la NarratoGraphie comme Image-Texte-Contexte-Experience/(Contexte vivant), a été appliqué, où les thèmes du déracinement et de l'exclusion ont été analysés ; des expériences où, en outre, des personnages négatifs qui entravent le processus migratoire ont été découverts, tels que les coyotes, les trocheros, les extorqueurs et les commerçants qui profitent des migrants, révélant ainsi les théâtralités cachées de la migration ; et (5) la consolidation des résultats théoriques et graphiques obtenus tout au long de la recherche, présente les contributions sur l'efficacité de la NarratoGraphie comme méthodologie artistique et sociale en tant qu'outil de recherche créative appliquée pour valoriser l'indicible dans ces deux expériences développées avec des migrants marqués par les contextes post-accord, l'exode des migrants vénézuéliens vers la Colombie dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Title: Graphic storytelling, laboratory of: objects, digital cartography and mediations in experiences with communities of migrant artists.

Key words: Graphic storytelling, Mediations, Migrations, Communication, Experiences, NarratoGraphy

Abstract: Summary

The thesis titled Graphic Storytelling object laboratory, digital mapping and mediations object laboratory, digital mapping and mediations in experiences with communities of migrant artists, explores how graphic storytelling can communicate negative experiences and representations of migrants, which are often invisible and silenced. explores how graphic storytelling can communicate migrants' negative experiences and representations, often rendered invisible and silenced. Through a long-term creative laboratory and a collaborative workshop with migrant communities in Bogotá and Valledupar conducted during and after the COVID-19 pandemic, visual methodologies such as drawing, photography, printmaking and mapping were used, offering a space for deep expression of migrants' experiences.

The research focuses on how Graphic Storytelling can transform these negative representations, adopting a methodological approach of research-creation, which is articulated in dialogue with two perspectives: the re Creation researcher of the ECCSP research line of the Doctoral Program in Artistic Studies, and the Applied Research Creation (ICA) of the TransMigrARTS Project. The study engaged with collectives such as Trazos y Bordes, created from this experience, and the Women's Juntanza from Cesar, which facilitated the process's application in Valledupar's Casa Caribe Afirmativo, in this place the experiences face precariousness and social rejection, especially in women and LGBTQ+ people.

The methodology was structured in five phases: (1) a genealogy of the researcher's previous experience, making visible the vulnerabilities and his own condition as a grandchild of families formed by migrants in Colombia, in addition to the identification of fundamental components in the experience with the graphic narration that allowed migrants to express what they cannot say verbally: their fears, uprooting, fears and longings. (2) the encounter between recurrences to strengthen the theoretical framework of graphic narration, differentiating between narration (Storytelling) and narrative, and exploring the visual, textual and contextual components; (3) the application of the "image-text-context" tool in the process carried out with the Trazos y Bordes collective, where the narrative of the experience emerges as a recurring theme of this process and complements the tool, giving way to NarratoGraphy; (4) the application of the "image-text-context" tool in the process carried out with the Trazos y Bordes collective, where the narrative of the experience emerges as a recurring theme of this process and complements the tool, giving way to NarratoGraphy. (4) for the TransMigrARTS workshop in Valledupar, this tool, NarratoGrafía in Imagen-Texto-Contexto-Vivencia, was applied, where the themes of uprooting and exclusion were analyzed; experiences where, in addition, negative characters that hinder the migratory process were discovered, such as coyotes, trocheros, extortionists and merchants that take advantage of the migrants, thus revealing hidden theatricalities of migration; and (5) the consolidation of theoretical and graphic findings obtained throughout the research, presents the contributions on the effectiveness of NarratoGraphy as an artistic and social methodology as it is a Applied research creation tool to value the unspeakable in these two experiences developed with migrants marked by the post-agreement contexts, the exodus of Venezuelan migrants to Colombia in the context of the COVID-19 pandemic.