

EDICIÓN DIGITAL

form@iseño

FORMADISEÑO (MEDELLÍN) | ISSN: 2955-0114 (EN LÍNEA) | N° 3 | PP. 1 - 40 | ENERO - DICIEMBRE 2025 | MEDELLÍN, COLOMBIA

MEDELLÍN GRÁFICA URBANA

2025

CRÉDITOS

EDITORIA

Viviana Moreno Villegas

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Santiago Royero Lopera

Juan José Zapata García

Mariana Orozco Sánchez

Felipe Montoya Agudelo

Alejandro Arredondo Arenas

Jerónimo Arredondo Taborda

Julián Estrada Cárdenas

Jenny Sierra Jiménez

Sara Torres Valencia

Kevin Alexis Rudas Escobar

María Fernanda Benavides

Ariadne Pereira Vesga

Valery Alexandra Trujillo Sánchez

Catherin Ramírez López

PORTADA

Mariana Orozco Sánchez

COMITÉ DE REDACCIÓN

Sara Torres Valencia

Catherin Ramírez López

CORRECCIÓN DE ESTILO

Yina Paola Duque Alzate

Carlos Suárez Quiceno

CONTENIDO

Pág. 4

Medellín la identidad del cambio

Pág. 6

Mde Interactive y el turismo en Medellín

Pág. 9

El Auge de las Comunidades Digitales

Pág. 11

Turicultura en Medellín

Pág. 13

Entre códigos urbanos y diseño visual

Pág. 15

Aranjuez, un barrio con estilo propio

Pág. 17

Micro y Macro, obra expositiva sobre pintura mural y escritura de grafiti

Pág. 19

Streetwear en Medellín

Pág. 21

Diseño sin límites

Pág. 23

Las marcas locales son tendencia

Pág. 26

Medellín marca estilo

Pág. 28

Artesanías locales: Tradición y Modernidad

Pág. 30

La llegada de los magazines a Medellín. Un hito en el diseño gráfico colombiano

Pág. 32

Ilustrando en letras

Pág. 34

Diseño Gráfico sobre ruedas

Pág. 36

La paleta humana: Una sinfonía de colores & culturas

Pág. 38

Salud mental en el deporte ¿Cómo está en la ciudad de Medellín?

FormaDiseño - 3ra Edición Digital

Enero - Diciembre de 2025

Universidad Católica Luis Amigó

@formadiseno.ig

semillero.formadiseno@amigo.edu.co

(604) 448 76 66 Ext. 9770

Transversal 51a #67b-90 Medellín, Colombia

EDITORIAL

Viviana Moreno Villegas

Coordinadora del Semillero de Investigación FormaDiseño
Docente Programa Diseño Gráfico

La percepción que tiene el ser humano de la ciudad es una experiencia visual. Las calles, edificios, sistemas de transporte, expresiones de moda, identidades culturales y explosión gráfica de sus avisos y murales, son elementos que influyen en la forma en la que las personas habitan y socializan en la ciudad. Por eso, presentamos en esta **tercera edición digital del Magazín FormaDiseño**, un contenido que hace visible cada color, forma, textura, letra que transforma la urbe en una identidad viva.

En un entorno urbano donde la comunicación visual es de gran valor, el diseño gráfico destaca la diversidad y riqueza cultural de los habitantes. A través de las páginas, conocerás **la ciudad de Medellín**, que a lo largo del tiempo ha sido realizada por las narrativas visuales que la hace atractiva para sus habitantes paisas y sus visitantes. Conocerás su marca **“Medellín, aquí todo florece,”** que comunica los valores y su historia, que ha pasado del dolor y los conflictos, a ser una ciudad innovadora y dinámica, de ahí que te acercará a **marcas sólidas de moda** que conecta con la autenticidad y a **Mde Interactive**, una aplicación que educa, promueve y fortalece la identidad y la historia de Medellín desde el turismo cultural y sostenible.

Historias de nuevas oportunidades, como lo muestra el **barrio Aranjuez**, que hizo del graffiti, obras de arte con cargado simbolismo e identidad colectiva. Así mismo, se destaca el artículo **“Micro y Macro. Obra expositiva sobre pintura mural y escritura de graffiti”**. Una propuesta que contempla el arte urbano desde una mirada micromacro y que sus páginas permitirán encontrar el valor de la memoria gráfica de la ciudad.

Otro tema de gran interés, es ciudad como epicentro de las **artesanías locales**, que se fusionan

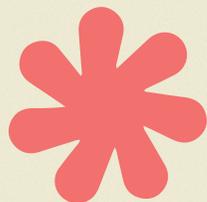
con la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, con la diversidad de expresiones y la maestría de las manos. Conocerás, además otra **huella que marcó el desarrollo de Medellín**, y fue la llegada de los magazines, sus páginas te sumergirán a la experiencia del diseño gráfico en su movimiento creativo con identidad propia.

Se destaca también la **Fiesta del Libro y la Cultura y la feria de dos ruedas**, como grandes encuentros de ciudad que tiene especial relación con el diseño gráfico, que da vida a la identidad visual permitiendo que se genere una estrategia de comunicación, que aviva emociones y experiencias.

Las páginas centrales son una dedicación a dos grandes eventos liderados por el Programa Diseño Gráfico de la Universidad Católica Luis Amigó: **Mudi y Letra2**. **MUDI**, una exposición de los mejores trabajos en diseño desarrollado por las mentes creativas y llenas de ingenio de los estudiantes; y **Letra2**, un evento de expertos en diseño, quienes comparten sus conocimientos, recorridos y tendencias en este contexto de la comunicación gráfica.

Finalmente, compartimos un valioso artículo, de gran interés para toda persona que ama el deporte y que, en las ciudades, recorre las calles y parques buscando su calidad de vida, y es la **“Salud mental en el deporte”**, un llamado a priorizar el tiempo de calidad entre el ejercicio y el trabajo para promover el bienestar integral.

Que este Magazín, se convierta en una experiencia de conexión entre el diseño gráfico y el arte urbano, una nueva perspectiva que permita comprender el diálogo permanente entre creatividad y transformación, inspiración y cultura, conciencia e identidad. ¡Bienvenidos!

Medellín

La identidad del cambio

Por: Juan José Zapata García

Instagram: @juanjo.zg

Medellín, una ciudad que en las últimas décadas ha experimentado una notable transformación, ha pasado de ser un símbolo de violencia a convertirse en un referente de innovación y desarrollo urbano en América Latina. Este cambio ha sido profundamente respaldado por el diseño gráfico, el cual ha desempeñado un papel crucial en la creación de una nueva imagen para la ciudad, capturando su espíritu de libertad, resiliencia y, sobre todo, la **diversidad** que caracteriza a nuestra ciudad.

Mediante estrategias de branding, campañas de comunicación y una estética visual coherente, el diseño gráfico ha contribuido significativamente a mejorar la percepción tanto interna como externa de Medellín, consolidándose como un epicentro de creatividad y progreso en la región. A pesar de los tiempos difíciles marcados por la violencia, las políticas implementadas han promovido la recuperación social y urbana, con un enfoque en la educación, la tecnología y la cultura. En este proceso, **el diseño gráfico ha funcionado, y sigue funcionando, como un catalizador esencial en campañas de comunicación masiva,** eventos y diversas intervenciones en toda el área metropolitana, particularmente en las zonas urbanas de este área.

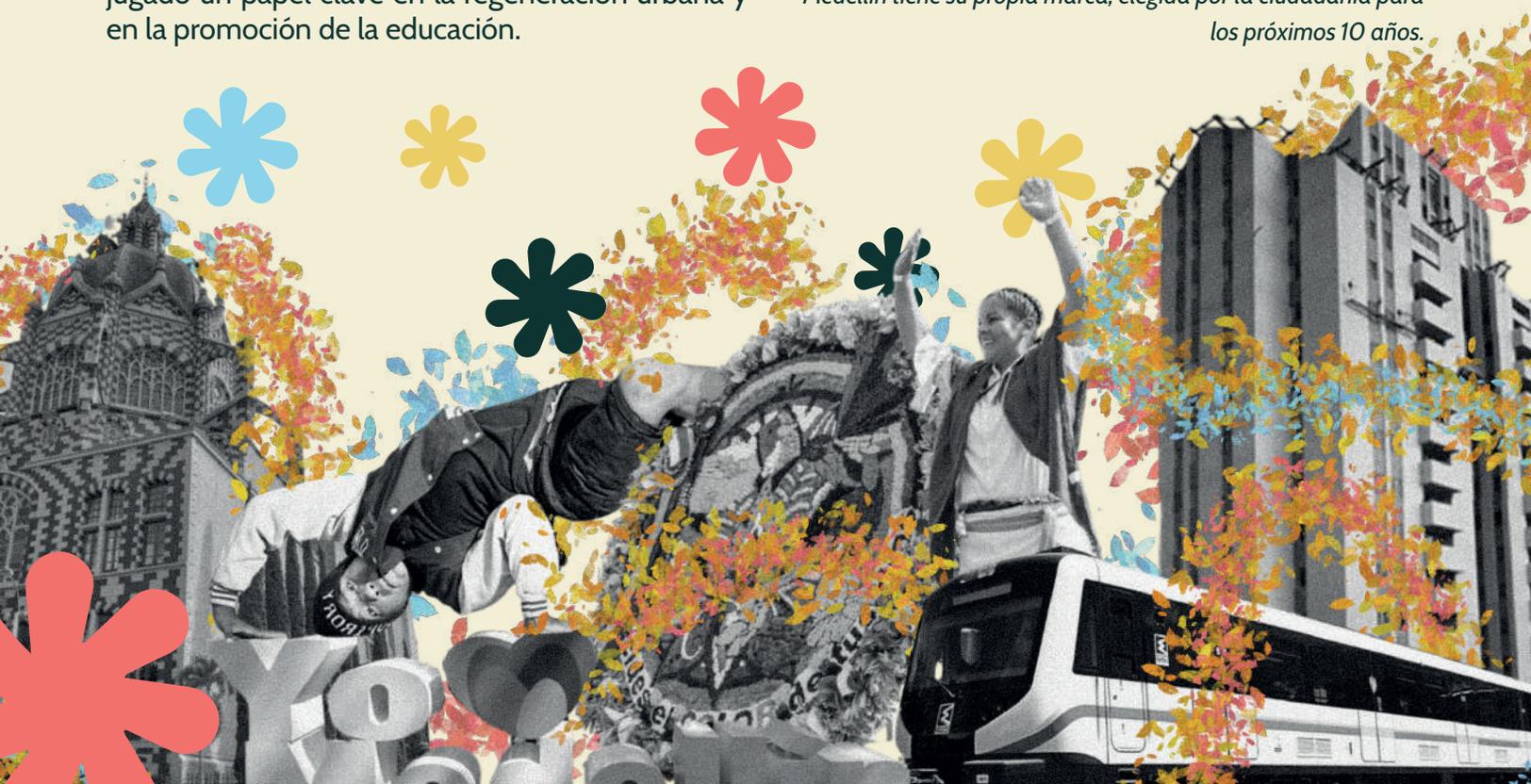
Un ejemplo emblemático de esta transformación es la marca “Medellín, aquí todo florece,” que refleja cómo se ha utilizado el diseño gráfico para transmitir los valores de la ciudad: diversidad, progreso y crecimiento. Esta marca no solo comunica estos valores, sino que también proyecta la modernidad de Medellín, destacándose no solo como un destino turístico con innumerables lugares por descubrir, sino también como un centro de innovación y educación en el campo de la tecnología.

El diseño gráfico ha sido indispensable para crear una imagen de Medellín que sea coherente con su esencia y que tenga una presencia unificada en cualquier lugar de la ciudad, independientemente de la zona, el estrato o la cultura. Esta marca busca, además de comunicar sus valores, consolidar a Medellín como una ciudad que avanza hacia el futuro con paso firme, reflejando una visión moderna y conectada con las tendencias globales. La corporación Ruta N ha utilizado un diseño gráfico que comunica dinamismo y modernidad, reforzando la imagen de Medellín como un hub tecnológico. El Metro de Medellín no solo es un símbolo de progreso, sino que su identidad visual clara y coherente refuerza la organización y modernización de la ciudad. Espacios como Los Parques Biblioteca, con una arquitectura icónica y un diseño gráfico que celebra la cultura local, han jugado un papel clave en la regeneración urbana y en la promoción de la educación.

El futuro del diseño gráfico en Medellín es prometedor, y la ciudad tiene aún más potencial. Ciudad y diseño, son cómplices perfectos en la construcción de una identidad fuerte y cohesionada que se manifiesta en cada celebración, cada espacio urbano y cada imagen creada. El diseño es, sin duda, una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo, y Medellín es un claro ejemplo de ello.

La transformación de Medellín no solo ha cambiado la percepción externa de la ciudad, sino que también ha fortalecido una identidad local robusta y una cultura paisa unida. El diseño gráfico seguirá siendo una herramienta vital para la evolución de nuestra ciudad, permitiéndonos continuar siendo un ejemplo de innovación y resiliencia a nivel global. Podemos concluir que el diseño gráfico ha sido un pilar fundamental en la transformación de Medellín, consolidando su identidad como una ciudad innovadora y resiliente. A través de estrategias visuales coherentes y campañas efectivas, ha contribuido a proyectar una imagen moderna y diversa, tanto a nivel local como global. El diseño gráfico no solo ha acompañado el progreso urbano y tecnológico, sino que seguirá siendo una herramienta clave en el desarrollo continuo de Medellín, fortaleciendo su posición como referente de creatividad y avance en América Latina.

Alcaldía de Medellín. (2021). Por primera vez en la historia, Medellín tiene su propia marca, elegida por la ciudadanía para los próximos 10 años.

M Mde Interactive y el turismo en Medellín

Autor: Alejandro Arredondo Arenas
Instagram: @crespos_graficos

Y VOS

**¿ESTÁS M4M4DX DE QUE NUESTRA
CIUDAD SE VEA SOLO PARA EL TURISMO
SEXUAL Y LA VIDA NOCTURNA?**

Medellín, la capital antioqueña, ha experimentado múltiples transformaciones en las últimas décadas. Desde su consolidación como centro de innovación tecnológica conocido como el “Valle del Software” hasta su aspiración a convertirse en una “Ciudad Inteligente”, estos han sido algunos de los pasos más recientes y significativos hacia la modernidad. Sin embargo, en medio de este progreso, persisten problemáticas turísticas que deterioran la percepción global de la ciudad, como el narcoturismo y el turismo sexual.

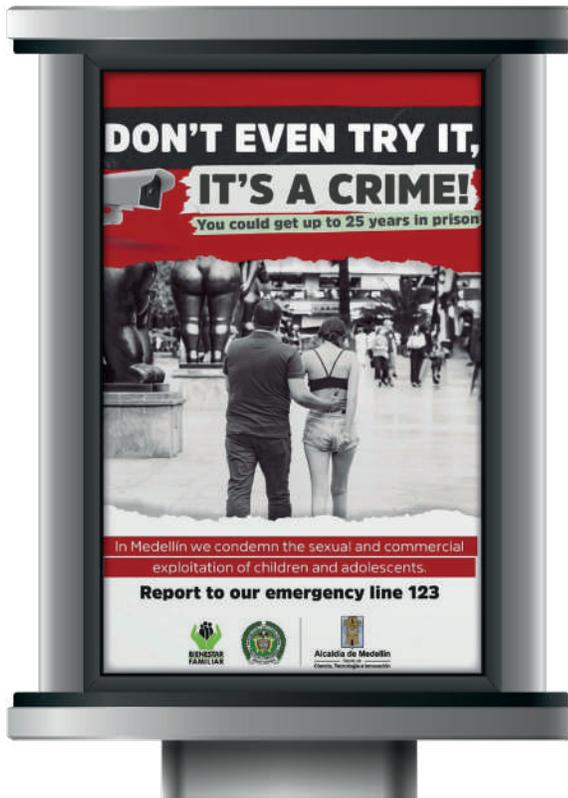
Estas actividades no solo distorsionan la imagen de Medellín, sino que también vulneran la integridad de la comunidad local. En lugares como El Poblado, epicentro de la vida nocturna en la ciudad, se evidencia cómo el turismo sexual, recientemente, ha cobrado bastante relevancia, afectando negativamente a la población más joven y perpetuando estereotipos sexualizados dentro de una burbuja de hiperrealidad que va en contra del bienestar social y el sano desarrollo de la cultura.

Es crucial mitigar estas actividades y transformar la narrativa de Medellín hacia un turismo más ético y responsable. Ante esta realidad, surge **Mde Interactive** como una iniciativa con el propósito de generar una aplicación que promueva el turismo cultural y sostenible en Medellín.

entendiendo que no solo deben ser visualmente atractivas, sino también respetuosas y culturalmente sensibles. En el caso de esta aplicación, el diseño gráfico se centrará en la interfaz y la experiencia del usuario (UX), además del crucial diseño de los elementos RA y RV, que según el proceso investigativo, tienden a atraer turistas responsables y comprometidos con la cultura local.

El objetivo de este proyecto no es solo mostrar los lugares más emblemáticos de Medellín, sino también educar al visitante sobre el valor histórico y cultural de estos sitios. Se busca promover un turismo que respete la identidad paisa, a través de experiencias inmersivas. Es por eso que la realidad aumentada permitirá al usuario interactuar con los espacios en tiempo real, mientras que la realidad virtual brindará la posibilidad de explorar destinos desde cualquier parte del mundo antes de visitarlos.

Acerca de la Campaña Alcaldía de Medellín, Don't Even Try it, it's a crime

¿Qué es la propuesta?

Esta propuesta utilizará herramientas gráficas interactivas como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) para destacar la verdadera belleza de la ciudad, alejándose de las problemáticas turísticas actuales.

El diseño gráfico tiene un papel clave en esta transformación. Tal como dice Mariana Torres Treviño: “Los diseñadores son narradores visuales que dan vida a las ideas, mensajes y percepciones públicas” (Torres Treviño, 2023). Esto implica una responsabilidad ética en la creación de imágenes,

Por ello **démosle la oportunidad**

Experiencia **Realidad Aumentada**

Visualización recomendada en dispositivo móvil

Experiencia **Realidad Virtual**

Visualización recomendada en Pc

Este enfoque tecnológico responde a la evolución del perfil del turista actual, quien cada vez más busca experiencias digitales e interactivas que enriquezcan sus viajes. Medellín, al ser una ciudad con una infraestructura tecnológica que continúa avanzando, está en una posición privilegiada para implementar estas soluciones innovadoras en el país. La ciudad tiene el potencial para cambiar la

percepción que muchos tienen de ella. Tal como se menciona en el Modelo de Ciudades Inteligentes del Ministerio TIC de Colombia, “Un territorio es inteligente en la medida en que planifica y orienta sus acciones hacia la sostenibilidad y la inclusión” (MinTIC, 2023), y este proyecto se alinea con ese principio desarrollado en el documento.

¿Medellín, el valle del software? y si lo hacemos el valle interactivo

La creación de una aplicación de turismo interactivo no solo beneficiará a la industria turística de Medellín, sino que también contribuirá a la regeneración urbana y la transformación de la imagen de la ciudad a nivel internacional.

Con un diseño gráfico enfocado en la interfaz y la experiencia del usuario, esta iniciativa se destaca como un ejemplo innovador de cómo la tecnología y la creatividad pueden unirse para resolver problemas sociales complejos.

El Auge de las Comunidades Digitales

Su mensaje fue enviado ⚡

• **En vivo** 👁 5869

Autor: Santiago Royero Lopera
Instagram: @marcaroyero

El auge de las comunidades digitales ha transformado la manera en que las personas se conectan con su red de contacto, compiten entre sí demostrando las habilidades de su disciplina, colaboran con otros usuarios y comparten conocimiento de su interés. Medellín, conocida por ser el valle del software en América Latina, se destaca por su innovación tecnológica y el impulso creativo a través de programas de gobierno los cuales, desarrollan canales de comunicación ideales para el avance de dichas comunidades.

Me encanta ❤️ 👤

El objetivo de este texto es evidenciar cómo las comunidades digitales están influyendo en el diseño gráfico en la ciudad de la eterna primavera, destacando así su impacto en la formación, la colaboración y el desarrollo personal y profesional de quienes comparten dicho interés.

👤 Compartir ➡

Los espacios digitales llevan años existiendo, sin embargo, su auge se incrementó en tiempos de pandemia, cuando se buscaba integrar dichas herramientas e instrumentos para facilitar la interacción y conexión entre personas e instituciones.

Adaptar estas metodologías ha representado un crecimiento exponencial y significativo en el ámbito profesional de los diseñadores gráficos, puesto que se evidencia la colaboración inequívoca de diferentes entes para el desarrollo de la creatividad en pro de la exploración y la exposición, dos factores importantes para un diseñador emergente. Medellín ha visto un crecimiento significativo en la creación de comunidades digitales dedicadas al diseño gráfico. Estas comunidades, a menudo formadas en plataformas como Facebook, WhatsApp, Telegram, X, Instagram y LinkedIn, impulsan la participación activa de los usuarios. También otras como Behance, Pinterest, Blogs y canales de YouTube, permiten a los diseñadores compartir sus trabajos, recibir retroalimentación y mantenerse actualizados con las últimas tendencias y herramientas del sector.

Suscríbete

Los espacios virtuales de interacción han revolucionado la manera en que los diseñadores gráficos en Medellín interactúan. A través de estas plataformas, los profesionales pueden conectarse con colaboradores, participar en proyectos conjuntos y encontrar oportunidades de trabajo. Además, invitan a participar en eventos y talleres organizados por comunidades que fomentan el networking y el intercambio de ideas innovadoras.

Compartir

Al proporcionar un espacio para la participación, el aprendizaje y a su vez, el trabajo colaborativo, se propicia entre diseñadores espacios de crecimiento profesional con el fin de mantenerse a la vanguardia de la industria. La integración de estas plataformas en la educación y la práctica profesional continuará impulsando la innovación y la creatividad en el diseño gráfico en Medellín.

Comunidades Digitales

 @candela.med
Comunidad
Comunidad vibrante en Medellín que invita a explorar la ciudad a pie mientras se narran historias fascinantes. Con un enfoque en recorridos personalizados, ofrece una experiencia íntima para aquellos que buscan una aventura más privada por la ciudad. Si te interesa descubrir los rincones ocultos de Medellín este es el espacio perfecto para ti.

 @disenograficoluisamigo
Programa Diseño Gráfico
Descubre la pasión por el diseño gráfico en la Universidad Luis Amigó, un espacio donde la creatividad cobra vida. Aquí podrás inspirarte, crear y transformar a través del diseño, explorando nuevas ideas y técnicas. Si te motiva el diseño como medio de expresión visual, esta es la oportunidad perfecta para crecer en un entorno que impulsa la innovación.

 @reddedisenadores
Comunidad
La Red de Diseñadores liderada por Seba Molina es una vibrante comunidad de más de 100 mil diseñadores desde 2010. Con un enfoque en la colaboración y el aprendizaje, la red ofrece streaming a través de @reddedisenadores.streaming, donde comparten experiencias y conocimientos en el ámbito del diseño. Conecta con otros profesionales y disfruta.

Turicultura en Medellín

Autor: Sara Torres Valencia
Instagram: @sara.torresv

Medellín pasó de ser conocida por la violencia a ser reconocida por su innovación y colorido, gracias a la resiliencia y berraquera de su gente, por eso el gran desafío de la economía popular y comunitaria es una apuesta clave que amplía la cadena de valor del turismo, donde además el diseño gráfico y sus diversas formas de expresión renueva su imagen.

El plan estratégico de turismo sostenible, responsable competitivo y transformador es un punto clave de las relaciones naturales del entorno, donde las personas por medio de su capacidad de resiliencia y perrenque, cambiaron por completo la imagen de una ciudad acorralada por la violencia y el miedo a una de mucha innovación y color.

La cifra de turistas que la visitan demuestra el gran llamativo que tiene a causa de sus edificaciones, la combinación de lo rural y lo urbano, donde llegan turistas de todas partes del mundo, en las que incluso ciudades como Perú, México, entre otras, que, aunque tienen una cultura de raíces y tradiciones similares, son fácilmente cautivados por la Medellínense.

Susana Arias, guía turística de Medellín y sus alrededores dice que los turistas se enamoran de los diseños, las frases coloquiales y hasta la forma de vender de los comerciantes empresarios que muchas veces se convierten en recuerdos y edificaciones con paisajes; entre muchos otros.

Según los datos públicos de la alcaldía en el plan sectorial de turismo (2022-2026) son más de un millón 600 mil los visitantes que espera recibir la ciudad para este año, donde además cabe resaltar que las modas, técnicas, recursos, materiales, y estéticas varían para crear nuevas composiciones que potencialicen la imagen visual de la ciudad. En tal caso podemos hablar del diseñador gráfico Australiano Eddie White que migro a Colombia enamorándose del País recreando regiones, dichos, personas, y hasta lugares importantes, en diferentes

composiciones que comparte en medios como en redes sociales, y en ocasiones en revistas o periódicos.

Es increíble el reconocimiento que ha tenido la ciudad y la creatividad infinita que se puede sacar desde su inspiración como centro, donde son bien llegadas personas de todas partes que quieran aportar o ser parte de la región Paisa sin “tapujos”, y que transformen entornos que puedan ser vistos con resignificación y admiración en pro a la construcción de una mejor cultura.

CÓDIGOS ENTRE URBANOS Diseño Visual

Autor: Julián Estrada Cárdenas
Instagram: @escart.10

El arte urbano en la ciudad de Medellín desde sus inicios, ha estado influenciado y vinculado a la historia local y cultural. La creación de estas técnicas en Medellín, se remonta a las décadas entre los 80 y los 90. Durante el periodo más violento de la ciudad, nace el arte como una forma de expresión. Entre el comercio de drogas y la presencia de grupos armados, se comenzó a desarrollar como una forma de combatir la represión y la violencia. De esta manera, los jóvenes empezaron a pintar las paredes de la ciudad como un medio de expresión, así, su frustración, dolor y anhelo de transformación se manifestaban.

En primera instancia, el arte urbano era considerado vandalismo, por lo tanto, los primeros artistas de la ciudad comenzaron de forma clandestina, y con el fin de evitar problemas con las autoridades, salían a pintar sus murales durante la noche. Entre ellos, surgieron figuras reconocidas que no solo marcaron el inicio de este tipo de arte independiente en Medellín, sino que también, a partir

de sus mensajes inspiraron a nuevas generaciones. Estos pioneros del arte urbano, otorgaron el sentido de identidad que hoy se le da este tipo de arte. Una concepción de herramienta para cambiar el entorno y otorgar una voz a los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Para Castro, un investigador en arte urbano, se evidencian prácticas donde se generan nuevas dinámicas, de manera que cada pieza plasmada en un mural es una experiencia individual, que pasa a ser una experiencia de identidad colectiva. Estas obras no solo recogen memorias locales y afectan a los residentes del barrio; sino que también fomentan la recuperación de espacios comunitarios, generando oportunidades artísticas, académicas y laborales, lo que enriquece el paisaje cultural de la ciudad (Villalba, 2012, p. 78).

El diseño gráfico en Medellín ha experimentado una notable evolución desde sus inicios hasta mediados del siglo XX, cuando comenzó a desarrollarse como una profesión impulsada por las necesidades comerciales e industriales de la ciudad.

La expansión de las agencias publicitarias, el incremento de la tecnología y la formación en el diseño han contribuido al desarrollo del diseño gráfico, evolucionando de una herramienta publicitaria a un campo creativo profesional. En los últimos años, Medellín ha sido testigo de la aparición de nuevas generaciones de diseñadores gráficos que combinan las tradiciones culturales y las fusionan con la modernidad. Así vemos esta combinación influenciada por la riqueza cultural y el crecimiento internacional de la ciudad como un centro de innovación y creatividad.

En Medellín hay intervenciones que se basan en dos tipos de accionar: unas de ámbito comercial y otras de expresión artística (El graffiti desde sus diversas variantes). Estas expresiones contribuyen a la reconstrucción del contexto histórico y la memoria del arte urbano de la ciudad, los cuales

se convierten en condiciones necesarias para hacer del arte urbano y el diseño gráfico un factor generador de identidades grupales frescas y renovadas. Algunos de estos proyectos nacen de la colaboración con artistas urbanos y diseñadores, por ejemplo: “Medellín Street Art Festival”, “Salón Visual Bacánika” y uno de los más reconocidos a nivel internacional, “Ruta de la memoria en la Comuna 13”.

Es fundamental analizar y resaltar la conexión entre el arte urbano y el diseño gráfico. Esta perspectiva singular nos permite comprender cómo la creatividad visual puede influir en la transformación social y cultural de una comunidad, subrayando el papel del arte como motor de cambio y esperanza.

Cabe incluir también, “que estas disciplinas forman parte de iniciativas tanto independientes como gubernamentales; por esta razón, Medellín se ha convertido en un referente internacional en la innovación del uso del arte y el diseño para el desarrollo urbano, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras ciudades que buscan procesos de transformación similares”. (Villalba, 2012. p. 113).

ARANJUEZ, UN BARRIO CON ESTILO PROPIO

Autor: Catherin Ramírez López - Kevin Alexis Rudas Escobar

Instagram: @cathe_lop - @oh.kevoo

“Nos asentamos en la esquina y hacemos dibujos, fotos, libros, canciones, calles y cosas que son nuestras y que nos dan un sitio en el mundo y nunca se nos olvida el camino de regreso porque esa fue la manera de vencer a la muerte”.

Gilmer Mesa

¿El graffiti nace de la necesidad de plasmar con rebeldía lo que pensamos, sentimos o creemos? Realmente, los graffitis como formas de expresión cultural, nacen en Estados Unidos, específicamente en el barrio de Bronx en Nueva York, a finales de los años sesenta.

Son una toma cultural de la ciudad, una representación gráfica desde el simbolismo que hace referencia al “yo estoy aquí, y mis vivencias hacen parte del paisaje cotidiano de la ciudad”; por eso, dentro de la carga simbólica que tienen las paredes como lienzo, hablaremos de Aranjuez, un barrio que narra sus historias a través del arte.

Aranjuez, en la Comuna 4 de Medellín, es un barrio que está localizado en la zona nororiental de la ciudad, se

caracteriza por sus calles empinadas y sin lugar a dudas por las múltiples intervenciones de color que adornan sus paredes, en las que se narran historias por medio de graffitis.

Las personas mueren, eso hace parte de estar vivos, pero las historias no se van con ellos. Ellas acompañan a la parca por las calles de los barrios, van en forma de canciones, de poesías, de versos, de rimas inconclusas y de arte, en todas sus formas de expresarse.

Detrás de la escena de la creación del graffiti o el muralismo, hay un proceso creativo que no surge de la noche a la mañana como muchos pueden pensar; por el contrario, hay un arduo camino que recorrer antes de llegar a su ejecución.

Primero, se necesita la idea planteada de lo que se quiere plasmar en el lienzo que, en la mayoría de casos, es una pared. Luego, las pinturas que por supuesto acompañarán la intención comunicativa de la obra, la transmisión del mensaje, los materiales por usar. Por último, el equipo de trabajo con quien se realiza el proyecto, los toques finales y la celebración de su realización.

En un barrio como Aranjuez, donde el arte no es sinónimo de belleza, sino, por el contrario, de rebeldía y revolución, uno puede preguntarse: ¿qué habría detrás de esas lomas inmarcesibles si el arte no le hubiera borrado el estigma de peligro? Es ahí donde la ejecución del diseño a través del grafiti cobra sentido para resignificar la cultura y la cotidianidad de las personas que habitan el lugar.

En Aranjuez hay paredes que cuentan historias, historias que vienen traídas desde generaciones anteriores.

El diseño gráfico y el grafiti comparten aspectos que sin lugar a duda los relacionan. Es imposible hablar de uno sin mencionar al otro, es pura exhibición. Si algo nos queda claro, es que el grafiti como herramienta para contar historias, es efectiva para quienes tienen algo por decir. Una herramienta tan poderosa que puede revolucionar la percepción que se tiene de un lugar, pasando de ser vandalismo a ser un atractivo comercial. Diseñar contiene un proceso de investigación, análisis y sentimiento, así se da el graffiti.

MICRO Y MACRO

Obra expositiva sobre pintura mural y escritura de grafiti

Ilustración collage. *Firma transparente de grafiti*. Edición digital Tatiana Ortiz. Detalle del muro de contención de la vía férrea del Metro, Estación La Estrella. Obsérvese en el interior de la firma de grafiti, las micro-incrustaciones de las obras de pintura mural pertenecientes a la intervención artística *“Extensión al sur”*.

Tatiana Ortiz Jurado. Estudiante de Comunicación social. Integrante del semillero Mediáticos.
Autora | tatiana.ortizju@amigo.edu.co

Sebastián Henao Grajales. Estudiante de Comunicación social. Integrante del semillero Mediáticos.
Autor | sebastian.henaogr@amigo.edu.co

Carlos Suárez Quiceno. Docente coordinador del semillero Mediáticos.
Autor | carlos.suarezqu@amigo.edu.co

Santiago Royero Lopera. Estudiante de Diseño Gráfico. Integrante del semillero FormaDiseño.
Diagramador | @marcaroyero

En su plan de trabajo, el semillero Mediáticos apoya las investigaciones del grupo Urbanitas. Por ello, se ha vinculado a la investigación **Definición y Estandarización del Formato Microlibro**, aportando un auxiliar de investigación al proyecto y editando dos textos en dicho formato.

En esa investigación se creó una exposición de microlibros que despertó el interés del área de cultura del Metro de Medellín por explorar este formato micro para el registro de intervenciones de pintura mural. Cabe anotar, además, que recientemente el grupo Urbanitas formuló para el Metro de Medellín una ruta metodológica aplicada a estas intervenciones artísticas.

En este contexto, surgió la propuesta de contemplar la pintura mural desde una mirada micro-macro, a partir de la creación de una obra expositiva que retomara el encuentro entre la pintura mural y el grafiti, utilizando la técnica de la miniaturización y la ampliación, propiedades del formato microlibro.

Tres investigadores del grupo Urbanitas, pertenecientes a los programas de Comunicación social y Diseño gráfico, realizaron un registro visual de la intervención de pintura mural **Extensión al sur**, en un registro que abarca desde el año 2012 hasta el 2024. El resultado fue el levantamiento de la historia gráfica de una de las más notables intervenciones de pintura mural realizadas en la ciudad.

La intervención de pintura mural **Extensión al Sur** se realizó sobre un muro de contención de aproximadamente 500 metros de largo, construido en un sector de la línea férrea de la Estación La Estrella. En la actualidad, este muro

se ha convertido en un lienzo donde las obras originales muestran cómo, al paso del tiempo, el mensaje de otras expresiones gráficas se les superpone. Esta superposición ha generado un efecto semejante al de un palimpsesto que se ha ido transformando a lo largo de 12 años.

Allí sobreviven al deterioro, fragmentos de las primeras obras, bajo el fondo de una abundante escritura de grafiti, sumada a las irrupciones de caracteres diversos que se suceden en diferentes épocas, todo esto como si se tratara de una extensa pizarra de cemento.

En la actividad colaborativa del semillero, encontramos que la creación de esta obra expositiva sobre pintura mural y grafiti, implicó la formulación de un proceso que puede servir de modelo para otras exploraciones en esta misma línea. Para hacer replicable este proceso, el semillero continuará la labor elaborando un registro de la exposición y de la mirada del público, para luego culminar en una labor de análisis de la experiencia.

Vemos que en toda esta experiencia se encuentra implícita una pregunta acerca de cómo recomponer y resignificar casos de memoria gráfica de la ciudad, recurriendo a registros fotográficos públicos en línea y a registros de campo. También en esa recreación expositiva hay un juego doble, especular, como de una escritura ideo-pictórica, al reconfigurar de nuevo estos espacios visibles de la memoria. En ese lenguaje surgen piezas gráficas como la que proponemos para abrir nuestro texto, que relata en forma paradójica el destino cruzado de pintura mural y los grafitis.

STREETWEAR, EN MEDELLÍN

Autor: Mariana Orozco
Instagram: @mmaarts

En las calles de Medellín, la moda se presenta de manera diversa, condicionada por el sector, la actividad económica, el entorno de crecimiento y otros factores socioculturales que moldean el estilo de vestir de cada persona. Sin embargo, es evidente que el movimiento del streetwear es la estética que hoy en día permea un gran porcentaje de la ciudad.

El streetwear nace en Estados Unidos entre las décadas de los 60 y 70 como un grito de rebeldía, experimentación social y nuevas formas de expresión. Los movimientos del hip-hop, el rap, el skate y el surf fueron los pioneros de este fenómeno. Desde entonces, el streetwear se ha convertido en una marca colectiva para quienes buscan una forma de expresión auténtica y rebelde.

Este estilo ha evolucionado con el paso de las décadas. Aunque en esencia se conservan sus raíces subculturales, las nuevas tecnologías, el mercadeo, el capitalismo y el hiperconsumismo han transformado su objetivo esencial. Más allá de honrar sus raíces, el streetwear se ha convertido en una mina de oro. La moda es un arte que refleja la sociedad en todo, y el streetwear no es la excepción. A pesar de que hoy en día son pocas las cosas que usamos sin ser influenciados, esta influencia también puede generar un diálogo interesante entre la cultura popular y la moda.

TUPAC AMARU SHAKUR
CONOCIDO COMO 2PAC O MAKAVELI

UN FACTO:

La marca pionera del streetwear se considera Stüssy, creada a principios de la década de 1980 en California.

En el streetwear, el diseño gráfico juega un papel fundamental. Como manifestación cultural y social, el diseño gráfico se convierte en una herramienta clave para comunicar mensajes y construir una identidad de marca sólida. No se trata solo de estética; es una forma de crear una narrativa visual que expresa ideologías y conecta con los clientes que buscan autenticidad y significado en sus prendas cotidianas.

Las marcas locales de streetwear en Medellín, como True, Undergold, Monoic, Hidden y Creep Brand, no solo se destacan por la calidad de sus productos, sino también por la fuerza de su identidad visual. Cada una de estas marcas ha sabido utilizar el diseño gráfico para crear una narrativa visual coherente que atrae a sus seguidores. Este diseño no se limita a las prendas, sino que se extiende a todos los aspectos de la marca, desde la presencia en redes sociales hasta el empaquetado y la experiencia del cliente.

EL DISEÑO GRÁFICO EN EL STREETWEAR DEBE NAVEGAR ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN.

Por un lado, debe preservar la esencia rebelde y auténtica del movimiento. Por otro, debe adaptarse a un mercado en constante evolución, explorando nuevas estéticas para conectar con las nuevas generaciones.

Además, el diseño gráfico se convierte en un vehículo para la crítica social y la reflexión. A través de ilustraciones, tipografías y colores, las marcas pueden abordar temas relevantes y conectar con un público que busca no solo productos, sino también un mensaje que resuene con sus valores. Esta capacidad de contar historias a través del diseño es lo que diferencia a las marcas que realmente conectan con su audiencia.

En definitiva, el streetwear en Medellín es más que una moda; es una expresión cultural que encuentra en el diseño gráfico una herramienta clave para comunicar su identidad y conectar con un público que valora la autenticidad.

Mientras la moda streetwear continúa evolucionando, el diseño gráfico seguirá siendo un componente esencial en la construcción y el éxito de estas marcas, reflejando no solo las tendencias actuales, sino también los valores y la cultura que las sostienen y las representa.

DISEÑO SIN LÍMITES

Autor: FormaDiseño

Instagram: @formadiseno.ig

MUDI Mudi es una muestra del Programa de Diseño Gráfico que comienza desde el inicio del semestre, con la creación de la línea gráfica y la planificación logística. La encargada actualmente de su organización es la Docente Nataly Marín. En el año 2024, en honor al 40° Aniversario de la Universidad Católica Luis Amigó, MUDI rindió homenaje a los gráficos de los años 80, con una estética retro que evocó la tipografía, los colores vibrantes y los patrones geométricos de esa época. La selección de los trabajos fue rigurosa, pasando por una evaluación de los docentes y el equipo organizador, quienes eligieron los proyectos en función de su calidad y el espacio disponible para la exhibición. MUDI, más que una simple exposición, es una muestra del talento y la evolución del diseño gráfico en la Universidad.

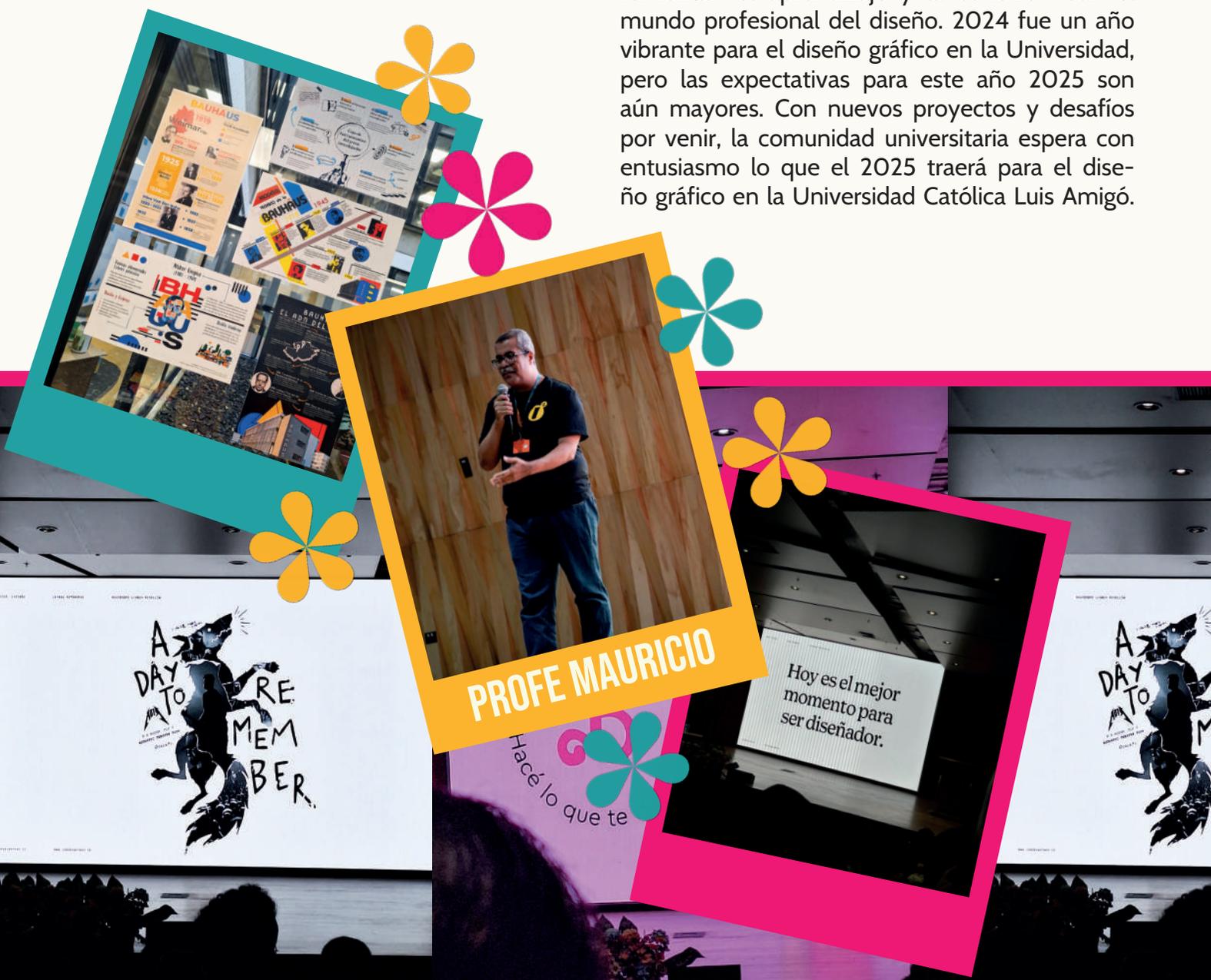

letra2

El 1 de noviembre de 2024, la Universidad fue sede de Letra2, un evento que se ha consolidado como una plataforma esencial para promover y fortalecer el diseño gráfico. Desde su primera edición en 2017, Letra2 ha reunido a diseñadores y expertos del sector para explorar áreas clave como tipografía, diseño editorial, ilustración, motion graphics y branding. Letra2 continuó su misión de ser un espacio de intercambio de ideas y conocimientos, donde los asistentes pudieron reflexionar sobre las tendencias actuales del diseño y compartir experiencias.

Los ponentes, expertos de renombre, ofrecieron valiosas perspectivas y herramientas sobre el proceso creativo y la vida profesional, ofreciendo a los participantes una visión más crítica del diseño gráfico. Además, proporcionaron consejos sobre los desafíos a los que pueden enfrentarse, inspirando e impulsando el crecimiento profesional.

Tanto MUDI como Letra2 son eventos fundamentales para la comunidad de la Universidad Católica Luis Amigó, pues no solo destacan el talento emergente de los estudiantes, sino que también fomentan el aprendizaje y la conexión con el mundo profesional del diseño. 2024 fue un año vibrante para el diseño gráfico en la Universidad, pero las expectativas para este año 2025 son aún mayores. Con nuevos proyectos y desafíos por venir, la comunidad universitaria espera con entusiasmo lo que el 2025 traerá para el diseño gráfico en la Universidad Católica Luis Amigó.

LAS MARCAS LOCALES SON TENDENCIA

Autor: Jeronimo Arredondo
Instagram: @Arrelojero

Medellín, nuestra vibrante ciudad conocida por su clima primaveral y su espíritu innovador, también es un semillero de moda urbana que refleja el carácter único de sus calles y su gente. La ciudad, que alguna vez fue conocida principalmente por su industria textil, ahora se destaca como un epicentro de diseño y estilo urbano. Exploraremos cómo las marcas locales están redefiniendo la moda urbana en Medellín, su impacto en la cultura y economía local y nacional.

La moda urbana en Medellín ha experimentado un nuevo boom en los últimos años, alimentado por el auge de marcas locales que capturan la esencia de la ciudad. Este nuevo estilo, caracterizado por su comodidad y funcionalidad, es también una fusión de influencias globales y del espíritu callejero de Medellín. La moda urbana de la ciudad, es tanto una expresión de individualidad como una respuesta a las necesidades de un estilo de vida activo y en constante movimiento que hemos adoptado.

Las marcas locales de Medellín juegan un papel crucial en el desarrollo de la moda urbana. Tenemos marcas icónicas de la moda nacional como lo son Tennis, Studio F o Vélez. Pero si hablamos de las marcas de este resurgimiento, debemos mencionar las dos grandes potencias de esta nueva generación de la moda, TRUE y Undergold.

TRUE, es una empresa que llegó para redefinir el concepto urbano en 2017 cuando su creadora empezó con éste proyecto, manifestó: "Somos una comunidad global de personas creativas. Ideas que vibran con la música, se potencian entre amigos y encuentran su lugar en la libertad de expresión a través de prendas de vestir", así describe TRUE.

Ellos han tenido una gran influencia en la cultura paisa contemporánea, colaborando con grandes marcas como Spotify, cuando lanzaron colecciones dedicadas a artistas locales del momento, también han mantenido una filosofía y una ética donde se utiliza materia prima y mano de obra 100% colombiana, algo que no ha impedido que se vuelvan una influencia y referente a nivel continental.

Undergold, por su parte, fue fundada un año antes, en 2016. Fue creada por Simon B Correa "bymidas" y otros apasionados del streetwear y el luxury lifestyle, buscando plasmar la dualidad del ser y compartir en sus diseños los conceptos del "yo superior" o "higher self knowledge", usando la moda como plataforma para inspirar. Estos conceptos han logrado alcanzar niveles de reconocimiento mundial, ganando como clientes a grandes celebridades y reforzando así el concepto de lujo que tanto los caracteriza.

A Continuación una entrevista realizada a Santiago Marin Vanegas, empleado de Undergold y ex-asesor comercial de la marca, ilustra lo planteado:

¿Cómo describirías el ambiente laboral de la marca?

- “Para decirlo de manera coloquial el ambiente es muy “chimba” y divertido, porque la mayoría de los trabajadores de Undergold somos jóvenes con gustos similares, lo cual ayuda a que el grupo sea muy unido”.

¿Cuál es el enfoque de la empresa hacia la innovación y la mejora continua?

- “Es demasiado amplio, podemos hablarlo desde el tema de la calidad y desde la mejora en diseño, hasta de las telas y el diseño gráfico para estar a la par de la moda y mantenerse como referente nacional e internacional”.

¿Qué tanto sientes que Undergold influencia a la industria nacional?

- “Es una influencia gigante, es una empresa que exporta una enorme cantidad de materia al extranjero, con varios resellers en distintos países, aparte de la calidad increíble de las prendas que es de las mejores del país”.

¿Crees que el diseño gráfico ha sido parte importante de este proceso?

- “Ha sido una parte demasiado importante en el proceso, yo diría que es lo que ha hecho ganar tanto público y subir tanto Undergold, ya que es lo que eleva a la marca a que sea acogida en otros lugares internacionalmente y que, evidentemente, haya crecido tanto nacionalmente. Lo que enamora de Undergold en sí es el diseño y su innovación”.

La creatividad de las marcas locales es evidente en la variedad de estilos y materiales utilizados. La incorporación de elementos culturales y tradicionales en sus diseños es un sello distintivo de la moda urbana en Medellín. En línea con las tendencias globales, las marcas de moda urbana en Medellín, están adoptando prácticas más sostenibles en la elaboración de sus prendas. La utilización de materiales reciclados y procesos de producción

responsables es cada vez más común, estas acciones no solo responden a una demanda creciente por parte de los consumidores conscientes, sino que posiciona a la ciudad como un líder en la moda sostenible. Medellín ha llevado su estilo urbano al escenario internacional, demostrando que la moda local puede tener un impacto global, con una escena de moda vibrante y marcas locales que lideran el camino hacia la expansión de los imaginarios en la moda.

MEDELLÍN MARCA

Estilo

2025

Autora: Maria Fernanda Benavides
Instagram :@maria__ferb

En los últimos años, Medellín se ha convertido en un referente de moda en Latinoamérica. Eventos como Colombiamoda han puesto a la ciudad en el mapa, demostrando que tiene la creatividad y capacidad para competir a nivel global.

**PASARELA
DE LA ETERNA
PRIMAVERA**

COLOMBIAMODA

Marcas como Agua Bendita y STUDIO F han aprovechado muy bien el diseño gráfico para destacar en un mercado lleno de competencia.

**NUESTRA
MODA**

Esto les ha permitido posicionarse no solo en Colombia, sino también en mercados internacionales.

MEDELLÍN COMO FUENTE

DE INSPIRACIÓN

Sin embargo, no se trata solo de moda. La identidad visual, con el diseño gráfico como pilar, es clave. Diseñadores como Andrés Pajón, Johanna Ortiz y Camilo Álvarez han dejado una huella profunda en la industria.

En Medellín, muchos diseñadores gráficos están adoptando tendencias innovadoras que redefinen la manera de comunicar mensajes. Entre las más destacadas está la moda sostenible, la cual se refleja no solo en la creación de prendas.

La fusión de moda y estilo único de Medellín impulsa un movimiento que respira creatividad y cultura. La ciudad se ha convertido en un laboratorio de innovación visual y textil, generando una identidad que conquista al mundo. No solo destacan sus colecciones, sino el espíritu vibrante que la rodea.

Uno de los elementos característicos de Medellín es su identidad local. Conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”, refleja sus paisajes, cultura y espíritu en el diseño gráfico aplicado a la moda. Los colores vibrantes de las flores y montañas, junto con el estilo de vida urbano que equilibra la modernidad y tradición, se traducen en estampados icónicos. Marcas locales como Agua Bendita y Maaji destacan con colecciones que combinan naturaleza y ciudad, contando historias de conexión con el entorno.

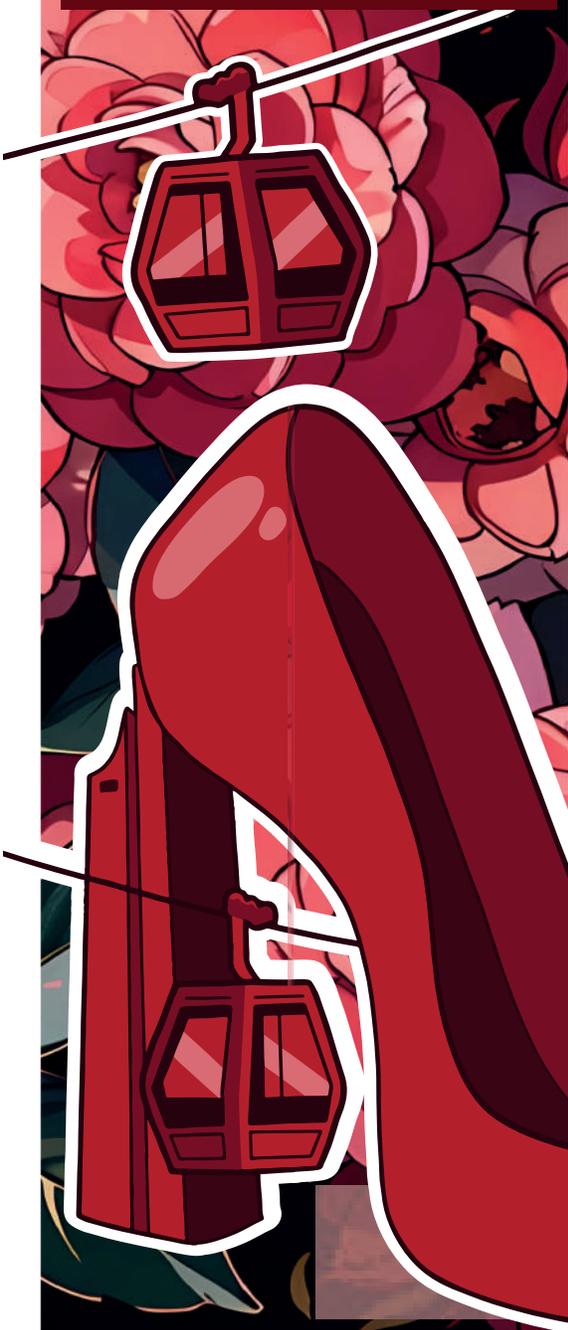

EL DISEÑO GRÁFICO EN MEDELLÍN

también encuentra en su transformación urbana una fuente inagotable de inspiración. Barrios como la Comuna 13, con sus murales vibrantes y su cultura callejera, han influenciado a marcas locales que buscan reflejar un espíritu juvenil y energético. El graffiti, con sus formas geométricas y colores contrastantes, inspira la creación de piezas textiles con identidad propia, donde la moda se convierte en una extensión de la cultura de las calles.

Esta conexión entre diseño gráfico y moda genera una estética urbana contemporánea que atrae a tribus urbanas en tendencia. Marcas como Studio F han adoptado un enfoque integrador, plasmando influencias de la ciudad en cada pieza. Sus colecciones combinan sofisticación y modernidad, manteniendo la esencia de Medellín.

Las tendencias en diseño gráfico y moda en Medellín seguirán evolucionando hacia un estilo más sostenible y minimalista. Las marcas locales seguirán apostando por Medellín como epicentro de inspiración. Estos diseñadores encuentran en cada rincón de la ciudad una narrativa visual que se refleja en sus prendas y capturan la esencia de sus paisajes, en piezas que no solo cuentan historias de moda, sino de una ciudad en constante evolución.

Artesanías Locales

Tradición y Modernidad

Autor: Valery Trujillo Sánchez

Instagram: @vax.nova

El diseño es una herramienta clave para generar soluciones creativas y se manifiesta en diversas disciplinas. En Medellín, una ciudad reconocida por su capacidad de transformación, el diseño ha cobrado un papel central en la creación de espacios, productos y experiencias que reflejan la identidad cultural de la región. Una de las transformaciones más interesantes de esta evolución es la relación entre el diseño contemporáneo y las artesanías locales.

Aparte de ser prácticas independientes, el diseño y la artesanía en Medellín han encontrado un punto de convergencia donde lo tradicional se mezcla con lo innovador. Esta fusión no solo revive los saberes tradicionales, sino que también ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la proyección de la ciudad.

Hoy en día jóvenes que heredaron dichas habilidades conservan lo tradicional y abren las puertas a lo contemporáneo. Muchos de estos trabajan con marcas reconocidas a nivel nacional y su arte hace parte del diseño contemporáneo. Y aunque, durante muchos años, las artesanías locales estuvieron puestas en un segundo plano en comparación con los productos industriales masivos, en la actualidad esta tendencia ha cambiado drásticamente. Gracias al surgimiento de una nueva generación de diseñadores y artesanos, y al gran interés por productos más sostenibles y únicos, la artesanía ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la vida cultural y comercial de Medellín.

Esta era contemporánea se destaca por un enfoque que permite nuevas formas de expresión artística experimentando con materiales y diseños innovadores, sin dejar atrás las técnicas clásicas. Se caracteriza por la libertad creativa que tienen los artesanos para incorporar nuevos materiales reciclados, metales o tecnologías digitales, sin dejar de lado la maestría manual. A menudo, estas piezas destacan por su valor estético y conceptual, reflejan influencias del diseño, el arte moderno y la sostenibilidad. La artesanía contemporánea se adapta a las tendencias actuales, mientras preserva el respeto por las técnicas tradicionales.

Dentro de este contexto de revalorización de lo artesanal, Expoartesano, la feria anual de artesanías más importante de Medellín, ha jugado un papel fundamental. Celebrada en Plaza Mayor, Expoartesano es mucho más que un evento comercial: es un espacio en el que conviven la tradición, la innovación y la diversidad cultural de Colombia. Cada año, cientos de artesanos de diferentes regiones del país exhiben sus trabajos en materiales como madera, tejidos indígenas, cerámica, cestería, joyería, marroquinería, tejido y más.

No solo destaca por su oferta comercial, sino por su enfoque en los saberes tradicionales y modernos. En este último se preservan técnicas y estéticas que han pasado de generación en generación, para crear un producto original e innovador que lleva la esencia del artista, explorando con patrones, colores y formas que hacen único el diseño.

El diseño contemporáneo, se nutre de la riqueza de la tradición artesanal para crear productos únicos que trascienden las modas pasajeras.

La feria también es un punto de encuentro donde diseñadores contemporáneos encuentran inspiración en las técnicas tradicionales, fomentando nuevas colaboraciones creativas que refuerzan la fusión entre lo artesanal y lo moderno. Uno de los aspectos más valiosos y significativos de esta fusión es su impacto social y cultural.

En un mundo que cada vez valora más el consumo consciente, los productos artesanales con un enfoque de diseño contemporáneo destacan más por su autenticidad, calidad y menor impacto ambiental, ya que el futuro de esta fusión entre artesanía y diseño en Medellín es prometedor. El diseño contemporáneo, por su parte, se nutre de la riqueza de la tradición artesanal para crear productos únicos que trascienden las modas pasajeras. En este contexto, Medellín se proyecta como una ciudad donde el diálogo entre lo tradicional y lo moderno sigue generando innovaciones que no solo embellecen los espacios, sino que también aportan valor a las comunidades.

Artículo elaborado a partir de Expoartesano obtenido de: <https://expoartesano.com.co/>

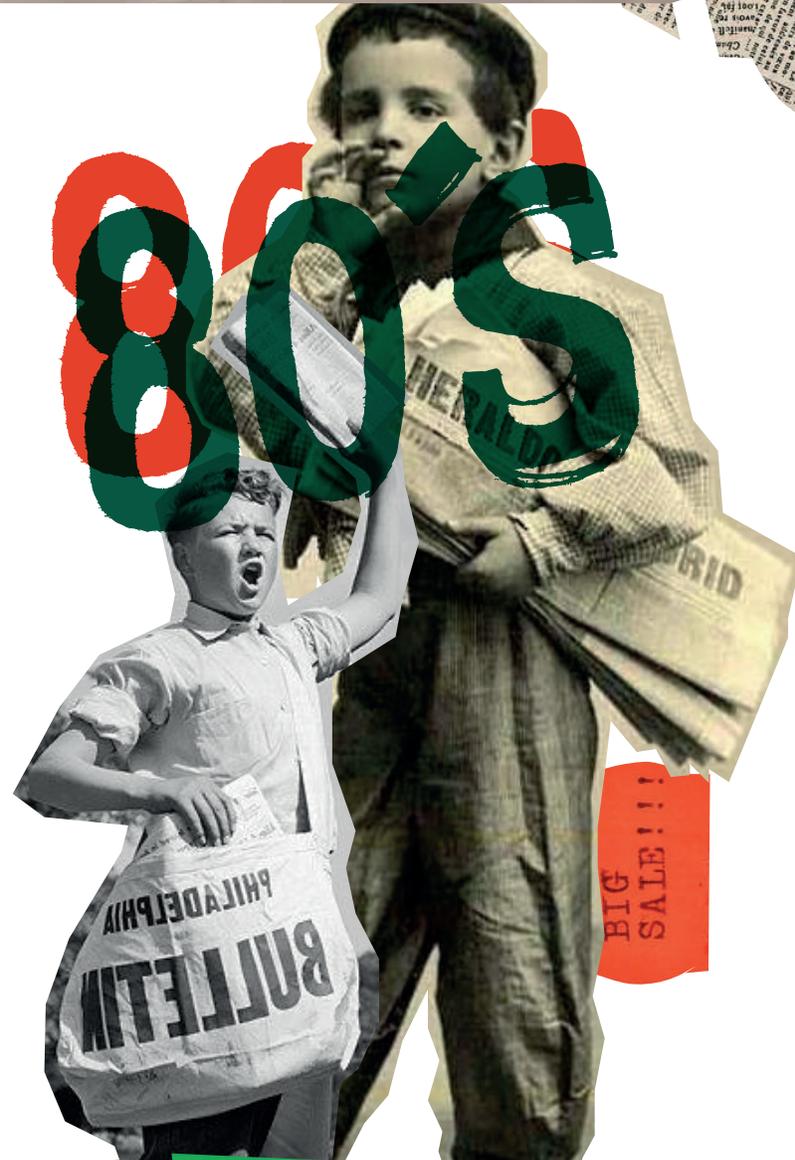
La Llegada de los Magazines a Medellín

Un Hito en el Diseño Gráfico Colombiano

Autor: Felipe Montoya Agudelo
Instagram: @the.pipolcrew

La evolución de los medios impresos ha dejado una **huella significativa** en la cultura y el desarrollo social de Medellín. Entre los formatos más influyentes e importantes se encuentran los **magazines**, publicaciones periódicas que, a lo largo de los años 80 y 90, jugaron un papel crucial en la difusión de ideas, modas, y movimientos culturales. Estos magazines no solo capturaron la atención del público con su contenido visualmente atractivo, sino que también reflejaron los **cambios sociales y económicos** de la ciudad. Medellín, se convirtió en un punto clave para la distribución y creación de estos medios.

A principios del siglo XX, **Medellín** se consolidaba como un epicentro industrial y cultural en Colombia. La ciudad, impulsada por su **florecente industria textil**, comenzó a experimentar un crecimiento acelerado que atrajo tanto a inversionistas como a creadores de contenido. En este contexto de modernización y apertura a nuevas ideas, surgió la necesidad de medios impresos que reflejarán la identidad **emergente** de la ciudad dando nacimiento a uno de los primeros medios impresos.

EL Espectador

El Espectador es un **periódico** colombiano de circulación nacional, fundado por **Fidel Cano Gutierrez** el 22 de marzo de 1887 en Medellín. Es uno de los medios impresos de formato de diario **más antiguo** de América. Por sus páginas han pasado escritores como el premio Nobel de Literatura, **Gabriel García Márquez**. Esa calidad de sus periodistas, lo mantiene como periódico

referente en Colombia. Este periódico es importante en la historia de los medios impresos, pues es pionero en nuestro país. Pero, con el pasar del tiempo se empezó a crear la necesidad de experimentar e innovar con dichos recursos y se generó la necesidad de crear algo más llamativo, con más diseño, con más vida, hasta que se da inicio a nuevos formatos.

SMASH THE CIS-TEM

Adentrándonos en la parte de la historia no tan comercial y famosa, encontramos uno de los primeros fanzines en Medellín, que lo trajo un movimiento cultural que lo cambiaría todo para la historia del diseño en la ciudad. Ese fue “Punk Medallo”. Con llegada de los 80 llegaría el rock, los discos de vinilo y una nueva identidad visual un poco disruptiva y fuera de lo común, como pudimos apreciar antes con El Espectador. Punk Medallo fue un movimiento que a través de su estética, moda, música y conciertos, abría una ventana para hacer resistencia a los sucesos violentos que ocurrían en la ciudad, y el medio elegido para hacerse conocer y mostrar al público su movimiento fueron unos pequeños libritos, en los cuales se publicó información sobre la cultura punk, opiniones y reseñas sobre sus bandas, conciertos, eventos, las letras de sus canciones y entrevistas a las bandas locales.

“Como dato curioso, tenemos que su nombre viene de las palabras en inglés fan (aficionado) y magazine (revista)”

Una de las primeras publicaciones con este formato de “Hazlo tú mismo” fue creada por Piedad Castro, co-fundadora de la banda femenina de punk Fertil Miseria. Otros personajes importantes en la escena del punk también editaron otras publicaciones tales como: Piraña Zine, Diabolic Force, Necrometal, Nueva fuerza, entre muchas otras. Estas bandas tuvieron un gran aporte en la historia de Punk Medallo.

Artículo construido a partir de la investigación realizada por Comfama “La tendencia de los fanzines en Medellín”(2023) Obtenido de: <https://www.comfama.com/bibliotecas/historias/relatos-que-inspiran/auge-fanzines-en-medellin/>

AAAAAAAGH!
FFFLUCK!
FUUCK SHIT AND OTHER
SUCH EXPLETTIVES!
AAAAAAAKK!

Punk Rock
Fem-inism
durex

Ilustrando en

Letras

Autor: Camila García Uribe
Instagram: @camila_urb

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un evento que no solo celebra la literatura, sino que también se convierte en un espacio donde convergen diversas disciplinas artísticas y culturales. Entre sus aspectos más destacados, se encuentra su estrecha relación con el diseño gráfico, que desempeña un papel protagónico en la creación de la identidad visual y en la comunicación de los valores culturales de la feria hacia su público.

El diseño gráfico es una herramienta esencial para La Fiesta del Libro. Desde la concepción de la identidad visual del evento hasta la elaboración de material promocional, contribuye significativamente a transmitir la esencia de La Fiesta.

Cada año, los organizadores enfrentan un desafío, desarrollar una imagen que represente no solo el evento en su totalidad, sino también, la temática central de la nueva edición. Este proceso creativo, abarca la creación de logotipos, carteles, señaléticas y catálogos, todos diseñados para captar la atención y enriquecer la experiencia de los visitantes.

The page features a vibrant, abstract border on the left and right sides. It consists of various shapes in shades of blue, teal, orange, and purple, including stylized masks, floral motifs, and geometric patterns. Dotted lines in blue and purple are scattered throughout the design, adding a sense of movement and playfulness. The background is a light, neutral color, which makes the colorful elements stand out.

Además de estas funciones, el diseño gráfico juega un rol fundamental en la promoción de la lectura y la cultura durante La Fiesta. Mediante el uso de tipografías, colores y composiciones visuales atractivas, se pueden crear entornos que inviten a los asistentes a explorar y descubrir nuevos contenidos literarios. Un claro ejemplo de la influencia gráfica en las piezas literarias, es el recorrido por toda La Fiesta. La relación que hay entre la imagen visual de los stands y la conexión de quienes transitan, es una muestra directa de cómo el diseño y la literatura, se pueden mezclar.

La Fiesta del Libro y la Cultura no es un simple evento literario más. Es también un reflejo de la identidad cultural de la ciudad e incluso del país. En este contexto, el diseño gráfico que converge con la literatura, se convierte en un medio para expresar y preservar la cultura local.

Los diseñadores que participan en La Fiesta, ya sea en la creación de la imagen del evento o en la elaboración de productos editoriales, tienen la oportunidad de contribuir al diálogo cultural, promoviendo valores, historias y símbolos relevantes para la comunidad.

En conclusión, La Fiesta del Libro y la Cultura de nuestra ciudad, es un espacio donde la ilustración y la literatura se encuentran para crear una experiencia cultural enriquecedora. Tomando como ruta el diseño gráfico, no solo se mejora la estética y la experiencia del evento, sino que también se refuerza la identidad cultural de la ciudad, porque la imagen llama, los colores invitan y las formas atraen. Con La Fiesta del Libro y la Cultura, Medellín muestra ser una ciudad acogedora, donde todas las personas, sin importar su realidad social y económica, se pueden sumergir en el mundo de la literatura y de la cultura a través de este tipo de eventos. Este vínculo innegable entre diseño gráfico y la literatura, es una prueba de que el diseño, como herramienta para la promoción de la lectura y la preservación del patrimonio cultural, es posible.

DISEÑO GRÁFICO SOBRE RUEDAS

Autor: Ariadne Pereira
Instagram: @galle.arty

La Feria de las Dos Ruedas es una feria especializada en la industria de las motos, bicicletas, movilidad sostenible y demás vehículos de dos ruedas, pero no es solo esto, también es un escenario donde el diseño gráfico cobra vida. Cada año, las marcas más importantes del sector no solo presentan sus últimas innovaciones tecnológicas, sino que también compiten por atraer la mirada del público a través del diseño visual de los stands, afiches, productos promocionales, logotipos e incluso los vehículos. Pero, ¿Cómo el diseño ha influido en el éxito y atractivo de la feria?

El diseño gráfico en la Feria de las Dos Ruedas se convirtió en una estrategia de comunicación, debido a que tiene el poder de transmitir el espíritu de la marca, crear emociones y conectar y conquistar a los consumidores; todas las empresas participantes invierten en propuestas gráficas creativas y audaces para poder ser el centro de atención. En este sentido, en un mundo donde la primera impresión lo es todo, el diseño gráfico se ha consolidado como un motor de conexión. Harley-Davidson, por ejemplo, utiliza un diseño gráfico vintage y robusto que evoca libertad y rebeldía, mientras que Yamaha adopta un enfoque más tecnológico y moderno.

Un ejemplo claro del impacto del diseño gráfico en la feria es el stand de “Factory Bike” en su última edición. Esta es una marca ecuatoriana con 15 años en el mercado, que se especializa en motos de enduro, deportivas y cuatrimotos. Su stand fue uno de los más llamativos por el uso de colores vibrantes como el rojo, negro y amarillo, por sus elementos gráficos que creaban una coherencia visual con su producto y no podemos olvidar lo más importante e icónico: las motos; con todo esto lograron transmitir a la perfección el mensaje de la marca: aventura y adrenalina. “Los diseños son innovadores, siempre estamos buscando los colores de último modelo, lo que está en tendencia y analizando los mercados para estar en contacto con el cliente final y poder saber qué es lo que están buscando”

– Gabriela, Asesora de Factory Bike.

®

FCR

FERIA 2 RUEDAS COLOMBIA

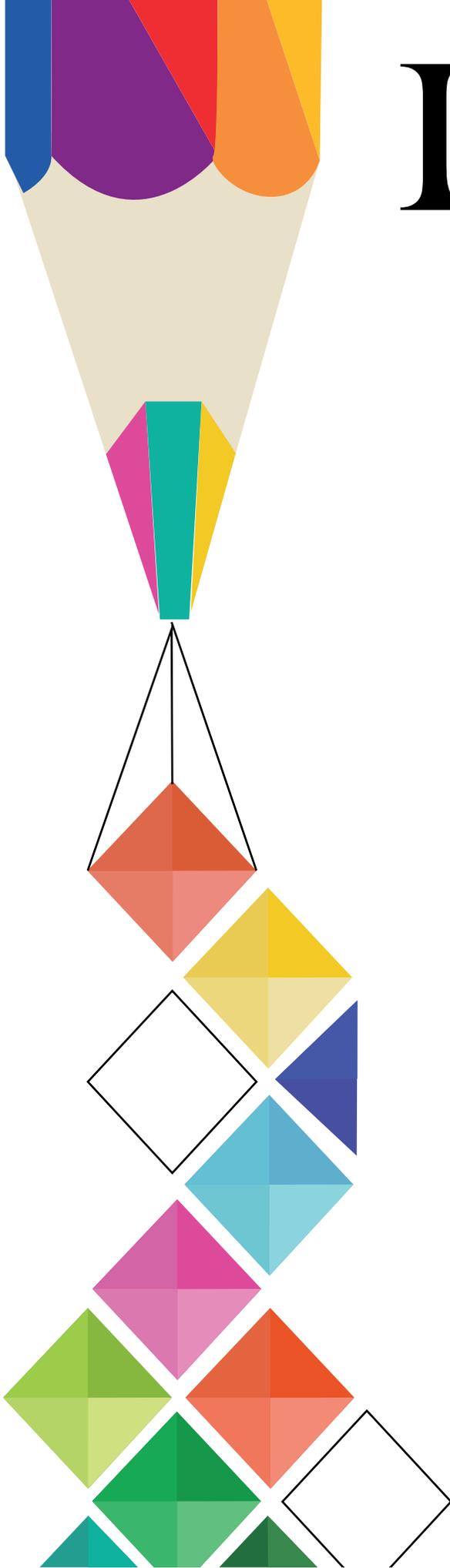
Ahora, es importante hablar de la influencia del diseño gráfico en esta feria, un evento tan competitivo, en donde se presentan cientos de marcas y productos, el diseño se convierte en un diferenciador clave para destacar en un mar de opciones. Esto demuestra cómo el diseño gráfico no es solo una cuestión estética, sino una estrategia de posicionamiento que contribuye a crear una experiencia memorable para los consumidores, generando una gran conexión emocional con los productos y la marca.

A medida que el evento evoluciona, el diseño gráfico también lo hace, esto lo ha convertido en uno de los pilares esenciales en la Feria, ayudando a las marcas a destacar. Su capacidad para comunicar visualmente el espíritu y la esencia de cada compañía, se convierte en una herramienta fundamental para generar impacto y recordación en los visitantes. En este entorno tan saturado de información, una estrategia de comunicación visual bien ejecutada, marca la diferencia clave en el mercado para tener éxito.

“Me esfuerzo por romper las reglas y llevar los gráficos de las motos más allá de lo convencional. Cada diseño es una pieza de arte móvil.”

- David Gwyther

La paleta humana: Una sinfonía de Colores & Culturas

Autor: Jenny Lucía Sierra Jiménez
Instagram: @Jennysierrajimenez

Cada cultura o país percibe los colores de manera diferente, ya que la conexión entre el ojo y el cerebro influye en cómo procesamos lo que vemos. Esta percepción, a menudo inconsciente del ser humano tiene un impacto significativo en nuestras vidas y afecta directa e indirectamente nuestras emociones.

En nuestra región antioqueña, los colores adquieren vida, significados culturales y emocionales de nuestras vivencias, y se manifiestan en diversas áreas, incluyendo la vestimenta, las tradiciones y la identidad de los medellinenses. Por ejemplo, ciertos colores pueden estar asociados con festividades o rituales específicos, reflejando así la riqueza cultural de nuestra comunidad.

“Desde el ámbito del diseño gráfico, los colores son utilizados de forma creativa para evocar emociones, comportamientos y actitudes” (Paredo, 2024). Los diseñadores comprenden que el color puede estimular los sentidos y generar respuestas emocionales en quienes interactúan con ellos y sus obras.

El color influye directamente sobre la presión de la sangre, los músculos, los nervios y provoca importantes asociaciones en el cerebro humano. Por lo tanto, puede tener efectos estimulantes o relajantes; la relación entre el color y la fisiología humana se ha estudiado en diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la neurología y la medicina alternativa.

Por ejemplo, los colores en nuestra ciudad Paisa, llenan los espacios de identidad cultural; muchos grupos, lugares, barrios, calles y hasta fachadas de casas han dado un paso relevante a la cultura, utilizando diferentes formas y colores para expresar sus sentimientos.

Medellín es una ciudad que enfrentó la adversidad y logró transformarse de manera impresionante. Hoy en día, abre sus puertas para que todos puedan conocer su increíble evolución y cómo se ha convertido en un ejemplo de desarrollo e innovación. El rápido progreso de la capital de Antioquia ha sido reconocido a nivel mundial, tanto así que el periódico estadounidense The Wall Street Journal la ha nombrado como la ciudad más innovadora del mundo. Esta transformación ha brindado nuevas oportunidades de vida para aquellos que vivieron en comunidades afectadas por la violencia.

Los murales que decoran las fachadas de Medellín son una expresión artística que refleja las actividades y la vida cotidiana de las comunidades locales, así como la representación de personas emblemáticas del barrio. Estos murales sirven como una forma de expresión y representación cultural, y han sido una fuente de inspiración para los artistas de la ciudad que han pasado días creando e imaginando sus ideas. Estos espacios han embellecido la ciudad y se han convertido en parte integral del plan de transformación del paisaje urbano de Medellín.

A través de este proyecto de arte, se busca fomentar la apropiación y el sentido de pertenencia de los habitantes del sector, así como de los transeúntes y visitantes que aprecian los murales, donde la historia de vida cotidiana en algunos espacios puede verse desde su construcción; el proceso creativo de empezar a rayar una pared, las pinturas, los colores, combinaciones, texturas y diversas técnicas, con las cuales manifiestan el amor y el sentir por la ciudad y que quedará en la memoria de muchos, contribuye a fortalecer los lazos entre las personas y su entorno como identidad y cultura local, creando un ambiente en el que todos nos hacemos partícipes de nuestra historia.

Los colores de los murales tienen diferentes significados y simbolismos, dependiendo del contexto y la intención del artista. En general, los colores brillantes y vibrantes utilizados en los murales suelen representar la diversidad, la alegría, la esperanza y la vitalidad de la comunidad. Por ejemplo, el color amarillo simboliza la luz, la energía y la creatividad. El rojo puede representar la pasión, el amor y la fuerza. El azul puede evocar la calma, la serenidad y la armonía. El verde puede simbolizar la naturaleza, la esperanza y la renovación. En muchos casos, los colores de los murales también pueden estar relacionados con la identidad cultural y la historia de la comunidad.

Realmente para generar la revitalización de espacios el uso del color es el influyente más atractivo e incluso que hará que todo ciudadano encuentre un mayor sentido de pertenencia por su ciudad. Así que cuando camines por Medellín, conéctate con el color que te cuenta su dinámica urbana y cultural a la que haces parte.

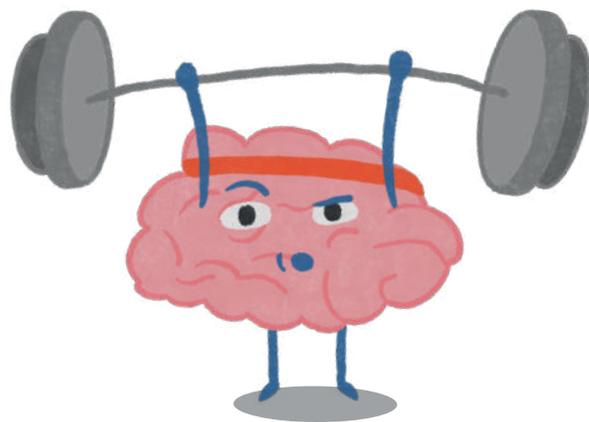
SALUD MENTAL EN EL DEPORTE

¿CÓMO ESTÁ EN LA CIUDAD DE *Medellín?*

Autores: Zonaika Posada López / Marycel Carmona Mejía
Instagram: @semillero_pside

El tema de la salud mental ha sido un tópico que ha tomado cada vez más relevancia; esto debido a las consecuencias de la pandemia, a las noticias que escuchamos diariamente en la ciudad y a las diferentes estrategias locales, regionales y nacionales para atender y prevenir los trastornos mentales. A pesar de lo anterior y la conciencia que se crea en la ciudad, sigue siendo común escuchar sobre las patologías, las problemáticas psicosociales y el suicidio como una alternativa al sufrimiento de los “paisas”.

La salud mental para el Organización Mundial de la Salud (OMS) es “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socio económico” (2022)

Sin embargo, solo recientemente, la salud mental de los atletas ha sido un tema que ha cobrado relevancia gracias a las figuras olímpicas y los deportistas profesionales a quienes hemos visto en los medios de comunicación, hablando sobre los problemas que han tenido desde hace muchos años en su salud mental, y allí muchas personas se dieron cuenta que, efectivamente, es uno de los temas de la realidad de un contexto en el cual la presión, la rutina, las emociones desbordadas e inclusive el riesgo a lesionarse, e incluso morir esta siempre latente, de allí que surja la pregunta:

¿Nos hemos preocupado por realizar seguimiento a la salud mental de los deportistas de la ciudad, en deporte convencional y en deporte adaptado?

Igual que en el resto del mundo, en Antioquia, y especialmente en Medellín, las patologías que más se identifican en deporte son: trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del estado de ánimo tales como depresión y trastorno afectivo bipolar, sin embargo, también se han identificado trastornos del consumo de sustancias, y aunque muchas veces los trastornos o patologías se dan debido a situaciones vitales alejadas del deporte, en otros casos es justamente la práctica deportiva, especialmente de alto rendimiento la que desencadena los síntomas del trastorno.

Para lograr la valoración de la salud mental de los deportistas e incluso poder determinar

psicopatologías que puedan diferenciarse de acuerdo con el contexto, es necesario crear instrumentos que midan dicha salud mental.

Como se mencionó, la salud mental no solo se trata de la ausencia de trastornos mentales, se trata de un estado de bienestar que permite afrontar las dificultades que se presenten en diferentes esferas vitales, por lo que el cuidado y protección en este contexto específico debe ser un elemento prioritario en la ciudad, entendiendo así que, por medio del instrumento de evaluación, se posibilita identificar diversos trastornos que repercuten en los deportistas y los cuales generan impacto tanto en el desempeño deportivo como su cotidianidad.

LA urgencia de PROTEGER LA Salud Mental

En conclusión, se puede inferir que la salud mental en los deportistas antioqueños, particularmente de la ciudad de Medellín, demanda atención apremiante y sistemática y pese a que se ha incrementado la consciencia sobre la importancia del bienestar mental, persisten retos importantes que deben ser abordados. Priorizar la salud mental en el ámbito deportivo, no solo contribuye a que los deportistas puedan desarrollar su potencial, sino que promueve un bienestar integral que permita disfrutar plenamente de su pasión por el deporte.

