

PAULA BOSSIO

Identidad, narrativa y creatividad

Redactado por Yamith Legarda

Paula Bossio es una diseñadora gráfica, ilustradora y autora de libros infantiles con una trayectoria marcada por la búsqueda de la excelencia y la pasión por contar el mundo a través de la imagen. Desde su infancia en una biblioteca de arquitectos, imaginaba vidas posibles y pequeños mundos en movimiento, un juego que luego transformó en un oficio de gran valor espiritual.

Como docente e investigadora, Paula Bossio defiende la ilustración como un ejercicio de pensamiento crítico. Su enfoque metodológico se aleja de la simple decoración para centrarse en la retórica visual, explorando cómo la composición y el color pueden evocar estados psicológicos profundos sin necesidad de texto, reafirmando que una imagen bien construida es, en sí misma, un acto de literatura.

Hoy, concibe el libro álbum como una “pequeña película” donde la palabra y la imagen dialogan de forma elocuente, creando un territorio ficcional que nos conecta con la profunda condición humana. Su trabajo busca trascender la estética para convertirse en una puerta entreabierta que invite a observar la vida desde una mirada nueva, distinta y sensible.

*La cual reflejó el carácter
interdisciplinario de la facultad
y su capacidad para convocar
a distintos sectores
de la sociedad.*

El hilo invisible entre historias y creación

Son el territorio ficcional que nos ayuda a entender la profundidad la condición humana y, por tanto, la única forma de abrir la ventana de nuestra oscuridad interior hacia la luz que hay afuera.

Con esto me refiero a que estoy convencida de que los relatos son el cordón umbilical que nos conecta con el mundo.

Desde ahí entiendo el propósito de mi oficio y esa identidad como ilustradora y autora de libros para un público infantil, como un acto de gran valor espiritual, que encuentra en ese cruce de imágenes y palabras una gran motivación: que los lectores encuentren en mis páginas algo que trascienda, que emocione, que conmueva, que sorprenda, que inspire y que acompañe.

Creo que cada libro es una puerta entreabierta que invita a observar la vida desde una mirada nueva, distinta y sensible.

“

*Es una forma de cuidar
la vida, de preservar
la memoria y de
imaginar el futuro*

”

Fotografía cortesía de
Paula Bossio

Semillas: el arte de crear mundos vivos

La trayectoria de Paula Bossio es un viaje que transforma la curiosidad infantil en una rigurosa metodología de diseño. Su eje central se definió en el cruce entre la influencia de sus padres arquitectos y el descubrimiento académico de la literatura infantil, un universo que le reveló que narrar visualmente es, en esencia, una forma de darle orden y sentido al mundo.

Esta formación le permitió comprender que lo estético no es un lujo, sino un testimonio de lo humano que debe ser tratado con la disciplina del orden y la conceptualización.

**Narrar visualmente
también era una forma de
contar el mundo**

En su proceso creativo, Paula se aleja de las fórmulas rígidas; prefiere que la creatividad encuentre sus propias grietas para revelarse. Bajo esta premisa, concibe sus obras con una lógica cinematográfica: los libros álbum son, de algún modo, pequeñas películas que avanzan al compás del paso de las páginas, guiadas por la mirada del lector. Como si escribiera un guion, ella decide cuándo el texto debe callar porque la imagen ya ha dicho lo necesario, evitando que la ilustración sea un simple adorno decorativo.

Fotografías cortesía de
Paula Bossio

Para que esta fórmula funcione, los personajes deben ser más que dibujos; son, en esencia, las máquinas del actor o vasos conductores de emociones que necesitan un cuerpo, un gesto y un movimiento que los haga tangibles.

Al ilustrar, Bossio busca leer entre líneas para encontrar pistas que le permitan darles una vida honesta. Esta dedicación refleja su búsqueda de la excelencia, entendiendo que un proceso bien cuidado es, en sí mismo, la verdadera meta para conectar con la condición humana.

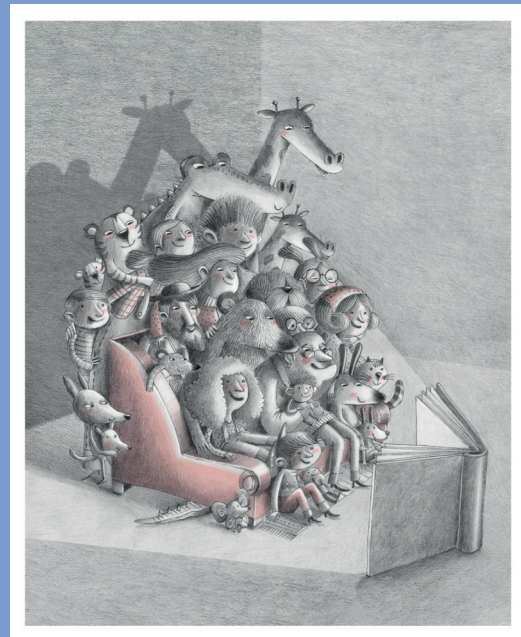
Reconocer plenamente no solo el valor práctico de las imágenes, sino también su valor intelectual y creativo.

El ejercicio de la ilustración infantil en Latinoamérica hoy se encuentra en una encrucijada donde convergen el talento artístico y las complejas realidades del mercado. Para Paula Bossio, uno de los desafíos más urgentes es equilibrar la balanza entre el ideal creativo y la sostenibilidad económica. A menudo, el profundo trabajo intelectual y técnico que requiere el diseño de un libro álbum no es reconocido plenamente en términos monetarios, lo que obliga a los creadores a buscar espacios en mercados internacionales para sostener su oficio.

Este escenario exige una transformación social: es imperativo generar conciencia sobre la relevancia de las imágenes en nuestra cultura. Las ilustraciones no son simples acompañamientos estéticos; son vehículos potentes de comunicación capaces de incidir en la política, la ciencia y la salud. Reconocer su valor intelectual es el primer paso para que los creadores de imágenes sean valorados como constructores de puentes entre mundos.

El desafío más inspirador para el ilustrador latinoamericano es consolidar una voz contemporánea que encuentre poesía en la crisis y belleza en nuestras limitaciones. Necesitamos historias frescas e irreverentes que narren nuestras heridas y logros sin temor. Solo al aceptar nuestras “perfectas imperfecciones” nacerá una identidad auténtica, capaz de resonar con verdad en cualquier lugar del mundo.

“ Encontrar luz en medio del caos, poesía en la crisis y belleza en las limitaciones ”

El Arte como Proceso de Formación

Como docente, Paula enfatiza que la excelencia no es un destino que llega solo, sino una acción que se construye y se decide cada día en el taller. La formación de un ilustrador requiere aprender a competir con uno mismo y superar las propias limitaciones con disciplina, constancia y, sobre todo, un corazón abierto a aprender de cada error.

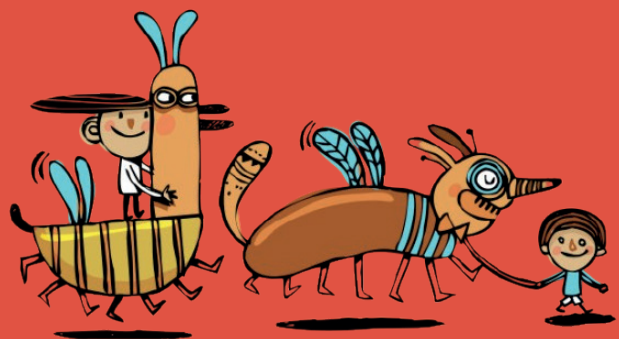
Su metodología invita a los estudiantes a pensar fuera de la caja, no solo con el fin de buscar una originalidad superficial, sino para estructurar un pensamiento creativo sólido que otorgue fuerza y dirección real a las ideas. Solo bajo este rigor se pueden descubrir soluciones que rompan con lo rutinario, logrando que el trabajo final posea una esencia auténtica, especial y honesta que conecte con el lector de manera profunda.

*Si quieren al mejor, pues entonces
deben ser ustedes quienes lo
sean también.*

Sobre la relevancia de la formación académica, Bossio sostiene que su valor real trasciende por completo la obtención de un título formal o el simple hecho de asistir a un salón de clases. La universidad ofrece el beneficio invaluable del espacio colectivo de pensamiento, un escenario único donde los descubrimientos compartidos en equipo y la interacción con las experiencias diversas de otros seres humanos nutren profundamente la mirada del artista.

Para ella, cualquier persona que se dedique a comunicar a través del arte debe ser intrínsecamente curiosa; es fundamental priorizar los estímulos culturales que permitan formar la personalidad y que le otorguen las herramientas necesarias para ver el mundo con un criterio lleno de sensibilidad, agudeza y claridad.

Fotografías cortesía de Paula Bossio

La maestría del rigor y la pasión

Al reflexionar sobre su trayectoria, identifica la pasión como la fuerza absoluta y determinante que sostiene su disciplina a través del tiempo. Esta perseverancia incansable en el trabajo es una herencia directa de sus padres, a quienes describe como ejemplos de entrega a lo largo de toda su vida. Con los años, ha descubierto que el enfoque narrativo no es algo que deba imponerse de golpe o de manera artificial; por el contrario, se va dando de forma natural, paso a paso, como la vida misma.

Es un aprendizaje que se construye con paciencia, con un amor profundo al oficio y con la confianza absoluta de que cada historia encontrará su propio lenguaje y enfoque a medida que el autor también descubre su lugar y su voz dentro del proceso creativo.

“

Disfruten el camino, que no tienen que llegar a ningún lugar

”

Paula invita a las nuevas generaciones a perderse en las bibliotecas, a leer con atención libros sin palabras y a trabajar cada día por ser personas buenas, humildes y presentes.

Al cuidar la naturaleza, ser hijos atentos y levantar la mirada con frecuencia al cielo, lo memorable y lo grande llegará siempre como una consecuencia natural de esa pasión interna que empuja al creador a seguir narrando.

Diagramado por Yamith Legarda
Estudiante de Diseño Gráfico
Universidad de Nariño