

CAMILA TERÁN RODRÍGUEZ

METAMORFOSIS DEL DISEÑO

Narrativas desde el collage y la pintura digital

Metamorfosis del Diseño es un proyecto que fusiona dos técnicas fundamentales: el collage y la pintura digital, para construir una narrativa visual que reimagina un mundo donde los animales toman el control de los humanos. El concepto central de la obra se basa en subvertir las jerarquías tradicionales de poder, invirtiendo roles y creando una realidad alternativa cargada de simbolismo. A través de texturas, fragmentos y composiciones detalladas, la propuesta cuestiona las dinámicas establecidas entre humanidad y naturaleza, proponiendo nuevas formas de ver el mundo.

Este enfoque técnico no solo destaca el potencial del collage como medio contemporáneo, sino que también combina lo onírico con lo conceptual para explorar la relación entre diseño, ilustración y narrativa artística.

Registro
fotográfico
Revista M.U.D.

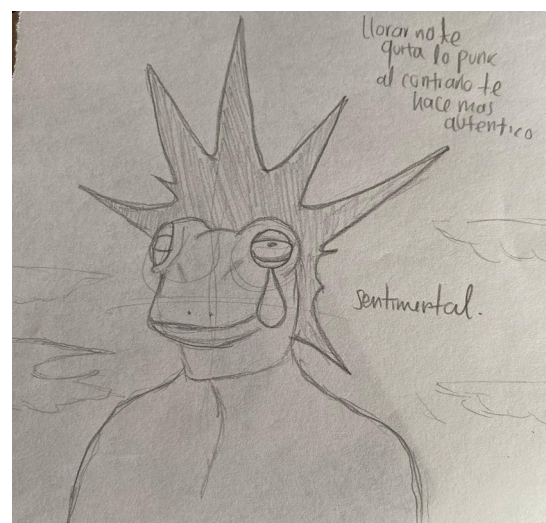
Soy Camila Terán, estudiante de sexto semestre de Diseño Gráfico en la Universidad Cesmag. Desde temprana edad, el arte ha sido una constante en mi vida, y a lo largo de mi formación académica he encontrado en la ilustración, el collage y la composición mis principales medios de expresión creativa. Estas técnicas me permiten experimentar con formas, texturas y narrativas visuales, creando piezas que combinan emoción y reflexión.

Mi trabajo está profundamente influenciado por el surrealismo, un estilo que me atrae por su capacidad de entrelazar lo fantástico con lo cotidiano. En mis proyectos, busco generar una conexión emocional con el espectador y explorar nuevas formas de interpretar nuestra realidad. Como diseñadora emergente, aspiro a seguir transmitiendo historias y conceptos a través de mis ilustraciones, utilizando un lenguaje visual que provoque cuestionamientos y emociones. Mi visión es desarrollar un estilo propio que combine lo onírico con lo estructurado, logrando un equilibrio entre lo experimental y lo funcional en el diseño contemporáneo.

Fusión técnica detrás de la narrativa

El collage actúa como el núcleo técnico del proyecto. Fragmentos de imágenes, texturas orgánicas y composiciones cuidadosamente seleccionadas se ensamblan digitalmente para formar escenas visuales complejas. Esta técnica permite una superposición de elementos que va más allá de la representación literal, generando una sensación de capas y profundidad que refuerza la narrativa. Lapintura digital, por su parte, complementa el collage al añadir detalles minuciosos, suavizar transiciones y crear atmósferas que enriquecen la composición final. A través de pinceles digitales y efectos de luz y sombra, se logran contrastes visuales que equilibran la crudeza del collage con la fluidez pictórica, dando vida a los personajes y escenarios.

Un proceso creativo En constante exploración

El proceso creativo del proyecto se enfoca en la experimentación y en la integración de herramientas digitales contemporáneas. Se utilizan programas de diseño para ensamblar las piezas del collage, mientras que la pintura digital permite perfeccionar los detalles y explorar la composición final. Esta combinación de técnicas mixtas no solo amplía las posibilidades narrativas del diseño, sino que también demuestra el potencial del collage como un medio artístico adaptado a la era digital.

Recursos gráficos
Camila Terán

¿Qué pasaría si ellos fueran quienes dictan las reglas?

El tema central, el dominio animal sobre los humanos, se desarrolla mediante elementos simbólicos. Los animales, representados con poses autoritarias y expresiones humanas, se convierten en metáforas de poder, mientras que los humanos aparecen como figuras híbridas, sumisas o integradas en un ecosistema que ya no dominan. Esta inversión de roles invita al espectador a reflexionar sobre las relaciones entre humanidad y naturaleza, abordando cuestiones como el impacto humano en el medio ambiente y las estructuras de poder en la sociedad.

Metamorfosis del Diseño es una exploración interdisciplinaria que conecta ilustración, diseño gráfico y lenguaje visual como herramienta para cuestionar, reflexionar e imaginar nuevas formas de entender nuestra realidad.

Cari
Verano

Ilustración "Metamorfosis del
diseño" ganadora del 1º puesto
en el festival Buenamente