

**Entre luces y sombras: un cómic para desafiar el imaginario social del barrio Manrique de
Medellín**

Johan Andrés Ruiz Marín

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO

Rectoría Antioquia y Chocó

Centro Universitario Bello (Antioquia)

Programa Comunicación Social - Periodismo

30 mayo de 2025

**Entre luces y sombras: un cómic para desafiar el imaginario social del barrio Manrique de
Medellín**

Johan Andrés Ruiz Marín

Trabajo de investigación e innovación presentado como requisito para optar al título de
Comunicador Social - Periodista

Asesor

Andrés Felipe Sánchez Vargas

Magister en literatura colombiana

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO

Rectoría Antioquia y Chocó

Centro Universitario Bello (Antioquia)

Programa Comunicación Social - Periodismo

30 mayo de 2025

Dedicatoria

A mi padre, Carlos Andrés Ruiz García

quien, aunque ya no está físicamente a mi lado, ha sido la guía silenciosa y el motor constante detrás de cada uno de mis pasos.

Desde el primer día de universidad en 2021 hasta este momento tan importante en 2025, su apoyo, sus palabras, su fe en mí y su amor incondicional me sostuvieron incluso en los días más difíciles.

Este trabajo, este logro, y cada línea escrita, llevan su nombre grabado entre las sombras y las luces de todo lo que soy.

Sin él, nada de esto habría sido posible.

Gracias, por tanto, papá. Este logro es tuyo también.

Contenido

○	Fotografías	7
●	Lista de anexos.....	8
○	Entrevistas y otros recursos.....	8
●	Resumen	9
●	Abstract.....	10
●	Introducción.....	11
●	CAPÍTULO I	14
1	Planteamiento del problema	14
1.1	Planteamiento descriptivo del problema	14
1.1.1	Delimitación del problema.....	15
1.1.2	Pregunta de problematizadora.....	16
1.2	Objetivos.....	17
1.2.1	Objetivo general.....	17
1.2.2	Objetivos específicos	17
1.3	Justificación.....	18
●	CAPÍTULO II	20
2	Fundamentación conceptual	20
2.1	Marco Histórico.....	20
2.1.1	Orígenes y desarrollo del barrio Manrique.....	20
2.1.2	Los años 80 y 90: El impacto de la violencia.....	21

2.1.3	Manrique en el siglo XXI: Resignificación y transformación	22
2.1.4	Relación con el cómic "Entre Luces y Sombras"	22
2.2	Marco Investigativo	23
2.3	Marco teórico	25
2.3.1	La ficcionalidad como herramienta narrativa.....	25
2.3.2	Mundos posibles y narrativas urbanas	26
2.3.3	Narrativas digitales y nuevas formas de representación.....	27
2.3.4	El cómic como herramienta de representación social.....	27
2.4	Marco conceptual	28
2.4.1	Desplazamiento	28
2.4.2	Memoria colectiva	29
2.4.3	Violencia urbana	30
2.4.4	El cómic como herramienta narrativa y educativa	30
2.5	Marco legal	30
2.5.1	Derecho a la libertad de expresión y creación artística.....	31
2.5.2	Protección de la imagen y derechos de comunidades	31
2.5.3	Derecho a la memoria y reconstrucción histórica	32
2.5.4	Regulaciones sobre contenido dirigido a adolescentes y jóvenes.....	32
2.6	Marco Praxeológico	33
●	CAPÍTULO III	35
3	Diseño metodológico	35
3.1	Tipo de investigación	35
3.2	Tipo de metodología	35

3.3	Enfoque.....	35
3.4	Técnicas.....	36
3.4.1	Instrumentos a aplicar	37
3.4.2	Criterios de selección.....	38
●	CAPÍTULO IV	40
4	Análisis y Resultados	40
4.1	Resultados objetivo 1.....	40
4.2	Resultados objetivo 2.....	42
4.3	Resultados objetivo 3.....	44
4.3.1	Arquitectura de la información:.....	45
4.3.2	Sinopsis	48
4.3.3	Tratamiento	49
4.3.4	Fuentes.....	52
4.3.5	Guion literario CÓMIC: "Entre luces y sombras"	53
●	CAPÍTULO V	73
5	Hallazgos y conclusiones.....	73
●	Anexos.....	76
●	Entrevistas y otros recursos.....	82
○	Referencias.....	83

Lista de figuras

Figura 1: Ejemplo del sistema de navegación 2024	48
Figura 2: Bocetos Damián y Rubén	56
Figura 3: Boceto Boli (Kevin)	58
Figura 4: Boceto JuanJo	60
Figura 5: Boceto Kaki (Cristián)	62
Figura 6: Boceto Rojas	66
Figura 7: Boceto Oscar y Verónica	72
○ Fotografías	
Fotografía 1	76
Fotografía 2	77
Fotografía 3	79
Fotografía 4	80
Fotografía 5	80
Fotografía 6	81

- **Lista de anexos**

- **Entrevistas y otros recursos**

- Enlace a Pagina web

82

- **Resumen**

El presente trabajo de grado se centra en la creación del cómic “Entre luces y sombras”, una propuesta narrativa que busca resignificar la imagen del barrio Manrique Oriental en Medellín a través de una historia de ficción anclada en experiencias reales. Desde una perspectiva comunicativa y social, se emplearon metodologías cualitativas como entrevistas, diarios de campo, talleres participativos y un mapa parlante, con el fin de comprender las percepciones que los habitantes tienen sobre su territorio, su historia y los cambios vividos en los últimos años. El cómic funciona como una herramienta para contrarrestar los estigmas asociados al barrio, al tiempo que rescata la memoria colectiva y fortalece el sentido de pertenencia. Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación “Desarrollo humano e investigación” y la sublínea “Comunicación: imagen, representación e identidad”, promoviendo una reflexión crítica sobre el entorno urbano, la identidad barrial y el poder de las narrativas gráficas como medios de transformación social.

Palabras clave: *Cómic, barrio Manrique, Narrativas ficcionales, Memoria colectiva, Representación social.*

- **Abstract**

This undergraduate thesis focuses on the creation of the comic book “Entre luces y sombras”, a narrative proposal that aims to reshape the image of the Manrique Oriental neighborhood in Medellín through a fictional story grounded in real-life experiences. From a communicative and social perspective, qualitative methodologies such as interviews, field diaries, participatory workshops, and a talking map were used to understand how residents perceive their territory, its history, and the changes it has undergone in recent years. The comic serves as a tool to challenge the stigmas associated with the neighborhood, while also preserving collective memory and strengthening community identity. This project is framed within the research line "Human Development and Research" and the subline "Communication: Image, Representation, and Identity", promoting critical reflection on urban environments, neighborhood identity, and the power of graphic narratives as tools for social transformation.

Keywords: *Comics, Manrique neighborhood, Fictional narratives, Collective memory, social representation.*

● Introducción

A lo largo de la historia, los barrios populares han sido retratados de formas que muchas veces perpetúan estigmas y ocultan las realidades diversas que viven sus habitantes. En narrativas mediáticas, reportajes noticiosos y discursos institucionales, estos territorios suelen ser reducidos a espacios de carencia, violencia y conflicto, ignorando las complejidades sociales, culturales y humanas que los configuran. Manrique Oriental, un sector ubicado en la zona nororiental de Medellín, ha sido uno de esos lugares marcados por la memoria de la violencia de los años 90, donde el conflicto armado urbano, el narcotráfico y el abandono estatal dejaron profundas cicatrices en la comunidad. Sin embargo, limitar la historia del barrio a ese pasado oscuro sería ignorar las múltiples formas de resistencia, solidaridad y transformación que también lo han caracterizado.

En las últimas décadas, Manrique ha sido escenario de procesos de resistencia barrial, iniciativas culturales, intervenciones urbanas y redes de apoyo comunitario que han contribuido a reconstruir el tejido social, resignificar el territorio y proyectar nuevas narrativas. Es en este entramado de memorias, luchas y esperanzas donde se inscribe esta investigación, que parte del deseo de contar una historia distinta: una que permita repensar las representaciones del barrio, desmontar los imaginarios negativos y dar voz a quienes lo habitan desde hace décadas. Reconocer las múltiples dimensiones del barrio — más allá de lo que suele mostrar la prensa o la ficción sensacionalista— es también una forma de justicia simbólica.

En este contexto nace “Entre luces y sombras”, un cómic de corte social que, mediante una narrativa gráfica, busca reflejar el contraste entre el pasado violento y el presente resiliente del barrio Manrique. La obra se fundamenta en testimonios reales, observaciones de campo, análisis del territorio y una construcción narrativa que entrelaza lo documental con lo ficcional. Así, se propone el cómic no solo como una forma de entretenimiento, sino como una herramienta comunicativa capaz de generar

reflexión crítica, recuperación de memoria y resignificación del territorio. El lenguaje visual permite conectar con emociones, experiencias y símbolos, haciendo de esta obra un puente entre generaciones y una oportunidad para representar la cotidianidad del barrio con sensibilidad, profundidad y honestidad.

A lo largo del proceso, se aplicaron entrevistas a habitantes del barrio, talleres participativos con jóvenes y un registro etnográfico mediante diarios de campo, que permitieron recoger una visión integral de la vida en Manrique desde la perspectiva de sus propios protagonistas. Los datos recolectados se convirtieron en insumos fundamentales para la creación del guion técnico del cómic, permitiendo que cada escena, personaje y diálogo refleje las tensiones, valores, problemáticas y esperanzas que atraviesan el territorio.

El desarrollo del proyecto se inscribe en la línea de investigación Desarrollo humano e investigación, con la sublínea Comunicación: imagen, representación e identidad. Esta elección responde a la intención de explorar cómo los medios gráficos pueden contribuir a la construcción de memoria colectiva y al fortalecimiento de identidades barriales desde una perspectiva joven y contemporánea. En este sentido, el cómic se entiende como un medio narrativo y pedagógico que no solo representa, sino que también interpela, cuestiona y transforma imaginarios sociales. Su carácter híbrido —entre arte, comunicación y documentación— lo convierte en una herramienta valiosa para procesos comunitarios, educativos y culturales.

Este marco conceptual proporciona los pilares sobre los cuales se construirá la historia gráfica, asegurando que la narrativa del cómic esté fundamentada en elementos reales y documentados. Al integrar estos conceptos, “Entre luces y sombras” buscará representar de manera crítica y empática las transformaciones de Manrique, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su evolución histórica y social. En última instancia, se espera que este trabajo contribuya a abrir nuevos caminos para la investigación-

creación en comunicación social, donde las artes narrativas no sean un complemento, sino un lenguaje central para comprender, expresar y resignificar las realidades que nos rodean.

● CAPÍTULO I

1 Planteamiento del problema

1.1 Planteamiento descriptivo del problema

El barrio Manrique es un espacio cargado de historia y cultura, pero su imagen ha sido moldeada por narrativas externas que, en muchas ocasiones, refuerzan estereotipos negativos asociados a la violencia y la marginalidad. Durante los años 90, este sector de Medellín fue altamente estigmatizado debido a la crisis social y de seguridad que atravesaba la ciudad, lo que generó una percepción distorsionada sobre la vida en el barrio. Con el paso del tiempo, Manrique ha experimentado transformaciones significativas en sus dinámicas sociales, culturales y urbanas, pero su imagen pública sigue estando influenciada por estos imaginarios arraigados.

En este contexto, el presente proyecto plantea la creación de un cómic como una estrategia narrativa que permita contrastar la realidad cotidiana de Manrique con las representaciones ficcionales que se han construido en torno a él. La combinación de elementos gráficos y testimonios reales busca ofrecer una visión más equilibrada del barrio, destacando tanto sus dificultades como sus aspectos positivos, su riqueza cultural y la resiliencia de sus habitantes.

El cómic se fundamenta en el relato de personas que han vivido y experimentado los cambios del barrio a lo largo de los años, permitiendo que la historia tenga un anclaje en la realidad y no solo en la ficción. Mediante entrevistas a habitantes de diferentes generaciones, trabajo de campo y recopilación de material visual, se han identificado las principales dualidades que caracterizan a Manrique: modernidad y tradición, conflicto y resistencia, estigma y transformación.

La pregunta que guía este proyecto es: ¿Cómo se manifiestan las narrativas ficcionales en contraste con la realidad cotidiana del barrio Manrique a través de un cómic, de manera que se visualicen estas dualidades y se logre transformar el imaginario social de quienes leen la obra?

Esta investigación busca demostrar que el cómic puede ser una herramienta poderosa para la resignificación de espacios urbanos y la construcción de memoria colectiva. A través de una narrativa visual y accesible, se pretende ofrecer un testimonio gráfico que no solo entretenga, sino que también genere reflexión en los lectores, permitiéndoles cuestionar sus propias percepciones sobre el barrio y su evolución.

1.1.1 Delimitación del problema

El problema central de esta investigación se delimita en tres dimensiones: espacial, temporal y conceptual, con el fin de establecer un marco claro para el desarrollo del cómic "Entre luces y sombras". La delimitación espacial abarca el barrio Manrique Oriental en Medellín, un lugar con una historia marcada por la violencia y la transformación social. La delimitación temporal se centra en el período comprendido entre la década de los 90 y la actualidad, contrastando el pasado violento del barrio con su evolución en el presente. Finalmente, la delimitación conceptual se enfoca en la representación de la memoria colectiva, el desplazamiento y la resiliencia social a través del cómic, utilizando este medio como una herramienta narrativa para explorar estos fenómenos desde una perspectiva juvenil y contemporánea.

-Delimitación espacial: El proyecto se centra en el barrio Manrique Oriental, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. Este espacio ha sido históricamente representado en los medios y la opinión pública con un fuerte vínculo a la violencia de los años 90. Sin embargo, en la actualidad,

Manrique ha experimentado un proceso de transformación social, cultural y urbana, que contrasta con las narrativas que aún persisten sobre él.

-Delimitación temporal: La historia del cómic abarca dos líneas de tiempo. La primera se sitúa en los años 90, época en la que el personaje de Rubén experimenta la violencia del barrio antes de emigrar. La segunda se desarrolla en el presente, con su regreso a Manrique junto a su hijo Damián, quien lo enfrenta a una nueva realidad del barrio.

-Delimitación conceptual: El problema se aborda desde el contraste entre la memoria colectiva y la transformación urbana, analizando cómo la narrativa gráfica puede servir como una herramienta para resignificar el imaginario social sobre el barrio. Se exploran temas como la ficcionalización de la realidad, la percepción generacional y el impacto de la memoria histórica en la identidad urbana.

Esta delimitación permite estructurar el cómic de manera que dialogue con el contexto real del barrio Manrique, sin perder su enfoque narrativo y artístico.

De esta manera, la delimitación del problema establece un marco claro para el desarrollo del cómic "Entre luces y sombras", asegurando que la historia refleje tanto la transformación social del barrio como las vivencias y percepciones de sus habitantes. Al abordar la memoria colectiva, la evolución del entorno y la construcción de identidad a través de la narrativa gráfica, el proyecto busca generar una reflexión crítica en los lectores y contribuir a la reinterpretación del imaginario social de Manrique Oriental.

1.1.2 *Pregunta de problematizadora*

¿Cómo se manifiestan las narrativas ficcionales en contraste con la realidad cotidiana del barrio Manrique a través de un cómic, de manera que se visualicen estas dualidades y se logre transformar el

imaginario social de quienes leen el cómic, cambiando su percepción sobre las dinámicas de los habitantes del barrio?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Analizar cómo las narrativas ficcionales y la realidad cotidiana del barrio Manrique se entrelazan en un cómic, que permita la comprensión de las dualidades presentes y la transformación del imaginario social de los lectores, que no son partícipes de las dinámicas socioculturales de los habitantes del lugar.

1.2.2 Objetivos específicos

1) Identificar cómo las narrativas ficcionales y la realidad cotidiana del barrio Manrique se entrelazan en un cómic, a través de entrevistas semiestructuradas con tres habitantes del barrio y un historiador, con el fin de recopilar testimonios que evidencien estas interacciones.

2) Explorar las dualidades presentes y su impacto en la transformación del imaginario social de los lectores, mediante la recolección de datos en un diario de campo, la captura de al menos tres fotografías representativas y la elaboración de un mapa parlante que ilustre la configuración y percepción de la zona.

3) Reflexionar sobre cómo el cómic acerca a lectores externos a las dinámicas socioculturales del barrio Manrique, a partir de la realización de un taller participativo donde se enseñe la temática del cómic, incentivando la interacción y mayor participación de los habitantes en la construcción de su narrativa.

1.3 Justificación

El barrio Manrique ha sido históricamente representado en los medios y en la percepción social con una fuerte carga de violencia y marginalidad, especialmente debido a los acontecimientos ocurridos en Medellín durante los años 80 y 90. Sin embargo, en las últimas décadas, Manrique ha experimentado un proceso de transformación que ha permitido cambiar sus dinámicas sociales, culturales y urbanas. A pesar de estos cambios, persiste un imaginario colectivo que lo asocia únicamente con su pasado violento, sin reconocer la evolución que ha tenido la comunidad y el barrio en su conjunto.

En este contexto, el cómic “Entre Luces y Sombras” surge como una propuesta narrativa y visual que busca resignificar la imagen del barrio, mostrando el contraste entre la percepción del pasado y la realidad del presente. A través de la historia de Rubén, un hombre que vivió la violencia de los años 90 y que regresa a Manrique con una visión negativa del barrio, y su hijo Damián, quien descubre un entorno distinto al que su padre recuerda, se plantea una reflexión sobre cómo los espacios urbanos pueden cambiar con el tiempo y cómo las generaciones más jóvenes pueden reinterpretar su identidad barrial.

El cómic, como medio narrativo y pedagógico, permite una representación visual atractiva y accesible, lo que facilita su impacto en distintos públicos, especialmente en adolescentes y jóvenes. Guerrero Elecalde y López Serrano (2021) destacan que el cómic es una herramienta eficaz para la apropiación del conocimiento y la construcción de memoria, ya que combina texto e imagen para generar una experiencia inmersiva. De esta manera, Entre luces y sombras no solo se convierte en una pieza de entretenimiento, sino en un mecanismo para generar una conversación sobre el pasado, presente y futuro de Manrique.

Además, este proyecto se justifica en la necesidad de construir narrativas alternativas a las tradicionales, que permitan representar la complejidad de los barrios populares sin reducirlos a estereotipos de violencia. Al basarse en testimonios reales y en un proceso de investigación que incluye

entrevistas, diarios de campo y análisis de la memoria colectiva, el cómic adquiere un valor documental y social que lo diferencia de otras representaciones más simplificadas de la historia del barrio.

En conclusión, “Entre Luces y Sombras” es un proyecto que combina la investigación con la creación artística para ofrecer una visión más equilibrada de Manrique. A través del cómic, se busca no solo documentar la transformación del barrio, sino también contribuir a la resignificación de su imagen y generar un impacto positivo en la percepción de quienes lo habitan y de quienes lo observan desde afuera.

● CAPÍTULO II

2 Fundamentación conceptual

2.1 Marco Histórico

El barrio Manrique, ubicado en la zona nororiental de Medellín, ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de las décadas. Desde su consolidación como un barrio de tradición obrera hasta su estigmatización por la violencia en los años 80 y 90, Manrique ha sido un reflejo de las dinámicas sociopolíticas¹ de Medellín y un ejemplo de resistencia y cambio comunitario. Analizar el barrio desde una perspectiva histórica permite comprender cómo los eventos del pasado han moldeado la identidad de la comunidad y su representación en la actualidad. A través de este enfoque, es posible examinar la transformación de Manrique no solo desde su contexto de violencia, sino también desde los procesos de resiliencia, memoria colectiva y cambio social que han redefinido su imagen y la vida de sus habitantes.

2.1.1 *Orígenes y desarrollo del barrio Manrique*

Manrique comenzó a consolidarse como barrio popular en la primera mitad del siglo XX, con la llegada de migrantes provenientes de zonas rurales de Antioquia. Este fenómeno, relacionado con la industrialización de Medellín, generó una rápida urbanización y expansión en las laderas de la ciudad.

Según Aristizábal Botero, Cárdenas Avendaño y Rengifo González (2018), el poblamiento del barrio estuvo marcado por la llegada de familias obreras y desplazados internos, lo que generó una

---

¹ El término "sociopolítico" hace referencia a la interconexión entre las dinámicas sociales y las estructuras de poder que influyen en un territorio. Lo social abarca los procesos de construcción comunitaria, resistencia y transformación, mientras que lo político se relaciona con las normativas, políticas públicas e intervenciones estatales que han modelado su desarrollo.

identidad fuerte basada en el trabajo, la cooperación comunitaria y la resistencia frente a las adversidades

Con el crecimiento de la ciudad, Manrique se convirtió en un punto clave de conexión entre las zonas periféricas y el centro, facilitando su desarrollo comercial y cultural.

2.1.2 Los años 80 y 90: El impacto de la violencia

Durante las décadas de 1980 y 1990, Medellín se vio sumergida en una crisis de seguridad debido al auge del narcotráfico y la consolidación de grupos armados ilegales. Manrique, al igual que otros barrios populares, se vio afectado por la presencia de estructuras criminales que disputaban el control del territorio.

Pérez Fonseca et al. (2014) explican que la violencia urbana en Manrique transformó la vida cotidiana de sus habitantes, limitando la movilidad, generando desconfianza entre vecinos y consolidando un imaginario de peligro asociado al barrio

Esta situación provocó que muchas familias, especialmente aquellas que podían permitírselo, optaran por abandonar la zona, dejando atrás comunidades fragmentadas y marcadas por el miedo.

La violencia también impactó en la memoria colectiva del barrio. Durante este periodo, se popularizaron narrativas externas que reducían a Manrique a un espacio de criminalidad, ignorando su riqueza cultural y social.

2.1.3 *Manrique en el siglo XXI: Resignificación y transformación*

A partir del año 2000, Medellín implementó políticas de transformación urbana y social, con un enfoque en la recuperación de los espacios públicos y la integración comunitaria. En Manrique, esto se reflejó en la construcción de infraestructuras culturales y educativas, así como en el fortalecimiento del sentido de pertenencia a través del arte y la memoria.

Según Guerrero Elecalde y López Serrano (2021), la narrativa visual, incluida la historieta, ha jugado un papel importante en la reconstrucción de la memoria colectiva y la resignificación de espacios urbanos, permitiendo que las nuevas generaciones reconozcan el pasado del barrio sin quedar atrapadas en él.

El arte urbano y las iniciativas culturales han sido clave en este proceso. Murales, proyectos audiovisuales y literatura gráfica han permitido reconstruir la imagen de Manrique, destacando su evolución y su identidad actual.

2.1.4 *Relación con el cómic "Entre Luces y Sombras"*

El cómic "Entre Luces y Sombras" se sitúa dentro de esta transformación, utilizando la ficción como una herramienta para confrontar y reinterpretar la historia del barrio. A través de la historia de Rubén y Damián, se muestra cómo las percepciones sobre un lugar pueden cambiar con el tiempo y cómo el diálogo intergeneracional es clave para la construcción de una memoria equilibrada.

Este proyecto no busca romantizar ni negar el pasado de Manrique, sino presentarlo como un territorio de contrastes, donde las sombras de la violencia han dado paso a nuevas luces de esperanza y resiliencia.

2.2 Marco Investigativo

Para la construcción de este proyecto, se han revisado diversas investigaciones previas que abordan la relación entre narrativas gráficas y representación social. Estos estudios proporcionan un marco teórico y metodológico que permite entender cómo las narrativas visuales, en particular el cómic, pueden influir en la percepción y transformación del imaginario social de una comunidad.

Uno de los estudios más relevantes es el de Agudelo (2020), “Factores protectores y de riesgo en jóvenes policonsumidores de sustancias psicoactivas en Manrique”, el cual analiza el contexto de consumo de drogas en jóvenes del barrio. Este trabajo permite comprender las problemáticas sociales que afectan a la juventud en Manrique y cómo estas pueden ser representadas en el cómic de manera crítica y reflexiva, evitando la estigmatización y promoviendo un enfoque más humanizado. La información obtenida en este estudio es clave para la construcción de algunos personajes y situaciones dentro del cómic, ya que permite representar con mayor precisión las realidades que enfrentan ciertos sectores de la juventud en el barrio. Sin embargo, a diferencia del estudio de Agudelo, este cómic no se centra únicamente en el consumo de sustancias, sino que amplía su mirada hacia otros aspectos de la vida en Manrique, permitiendo una visión más integral de sus habitantes.

Por otro lado, “Construcción de ciudad: entre los filos de la memoria y la violencia” (Pérez Fonseca et al., 2014) explora la memoria colectiva en barrios periféricos de Medellín entre 1980 y 2010. Este estudio resulta fundamental para el presente proyecto, ya que permite identificar las transformaciones históricas de Manrique y la manera en que la violencia ha impactado su identidad social. Incorporar estos elementos en la narrativa del cómic permitirá resignificar la memoria del barrio, destacando no solo sus desafíos, sino también su resistencia y evolución. Además, este trabajo proporciona insumos valiosos sobre cómo se ha contado la historia de Manrique, lo que permite al cómic tomar elementos reales para construir una ficción que dialogue con la memoria colectiva. A

diferencia de este estudio, el cómic no busca únicamente documentar la historia del barrio, sino reinterpretarla desde una narrativa visual y accesible para un público más amplio.

En la misma línea, “Conociendo a Manrique” (Estrada Calle y Mendoza González, s.f.) examina los desafíos socioeconómicos del barrio y las estrategias comunitarias para mejorar la calidad de vida. Este trabajo aporta una visión clave sobre las dinámicas internas de la comunidad y sus esfuerzos por generar cambios positivos. Para la construcción del cómic, estos datos serán esenciales para crear un entorno narrativo que refleje la cotidianidad del barrio, su gente y sus dinámicas sociales. Mientras este estudio se enfoca en la caracterización socioeconómica de Manrique, el cómic utilizará estos elementos como contexto para desarrollar tramas y personajes que den vida a la historia de una manera más inmersiva y cercana al lector.

Otro estudio crucial es “Desplazamiento, trayectorias y poblamiento urbano en Manrique” (Aristizábal Botero et al., 2018), el cual analiza la migración y la reconfiguración territorial del barrio entre 1970 y 2010. Este trabajo es relevante, ya que proporciona antecedentes históricos sobre los movimientos poblacionales y la evolución urbana del barrio, lo que permitirá que el cómic represente con precisión estos cambios a través de la ambientación y el desarrollo de los personajes. La información de este estudio será fundamental para construir la línea de tiempo de la historia dentro del cómic, permitiendo que los escenarios y contextos sean lo más fieles posible a la realidad. Mientras que este estudio documenta el proceso de transformación urbana de manera académica, el cómic lo traducirá en una narrativa visual que permitirá al lector experimentar estos cambios de manera más tangible y emocional.

Finalmente “El cómic como recurso para el aprendizaje histórico en educación primaria” de 2021, los autores Guerrero Elecalde y López Serrano destacan las historietas como una herramienta pedagógica para la comprensión histórica y social. Este estudio respalda el uso del cómic en el presente

proyecto, demostrando su efectividad como medio de comunicación que permite transmitir conocimientos y generar reflexión en los lectores. Sin embargo, a diferencia del enfoque de Guerrero Elecalde y López Serrano, que está dirigido principalmente a un público infantil y educativo, "Entre Luces y Sombras" busca ampliar su alcance a un público más diverso, incluyendo tanto a jóvenes como adultos. Además, el cómic no solo tiene un propósito pedagógico, sino que también pretende ser un producto narrativo atractivo que muestre la transformación del barrio Manrique desde los años 90 hasta la actualidad, generando un diálogo intergeneracional y una reflexión más profunda sobre su evolución.

Este conjunto de estudios permite construir una historia que no solo se base en la ficción, sino que también tenga un anclaje en la realidad del barrio Manrique. Al integrar elementos históricos, sociales y urbanos en la narrativa gráfica, el cómic busca ser un testimonio accesible que contribuya a resignificar la imagen del barrio y a generar nuevas perspectivas sobre su identidad y evolución.

2.3 Marco teórico

El marco teórico de esta investigación se sustenta en conceptos clave relacionados con la ficcionalidad, los mundos posibles, las narrativas urbanas y el cómic como herramienta de representación social. Estos enfoques teóricos permiten comprender la construcción de relatos que, a través de la ficción, exploran realidades sociales y configuran nuevas maneras de interpretarlas.

2.3.1 *La ficcionalidad como herramienta narrativa*

La ficcionalidad es un concepto fundamental dentro de los estudios literarios y narrativos. Según Pozuelo Yvancos (2020), la ficcionalidad no solo se concibe como un mecanismo de invención, sino como

una herramienta que permite explorar la realidad mediante distintos niveles de representación. En este sentido, la ficcionalidad posibilita la construcción de discursos que, aunque no corresponden fielmente a lo real, establecen vínculos interpretativos con el contexto en el que se inscriben.

Desde una perspectiva literaria y semántica, la ficcionalidad está relacionada con el concepto de verosimilitud, en el que los elementos de una narración deben guardar coherencia interna y al mismo tiempo mantener un diálogo con el mundo extratextual. Álamo Felices (2014) argumenta que la ficcionalidad no se restringe a la literatura, sino que también abarca otras formas narrativas como el cómic, permitiendo la creación de realidades alternativas que pueden ser interpretadas en relación con el contexto sociocultural.

2.3.2 *Mundos posibles y narrativas urbanas*

El concepto de mundos posibles surge en el ámbito de la teoría literaria para explicar la capacidad de los textos narrativos de construir espacios alternativos que, aunque ficticios, mantienen correspondencias con la realidad. Según el estudio de Salmón (2006), los mundos posibles se configuran a partir de elementos específicos de la realidad empírica que se transforman dentro de la ficción, permitiendo así una resignificación del contexto.

Las narrativas urbanas, en este marco, permiten reconstruir imaginarios sociales sobre un espacio específico, evidenciando las transformaciones históricas y socioculturales que este ha experimentado. De acuerdo con Acosta (2012), las representaciones urbanas en la ficción permiten visibilizar conflictos sociales y cuestionar los discursos hegemónicos sobre determinados espacios, a través de la creación de narrativas que resignifican los entornos urbanos en la percepción de los lectores.

2.3.3 *Narrativas digitales y nuevas formas de representación*

El desarrollo de las tecnologías digitales ha transformado la manera en que se construyen y consumen las narrativas. Acosta (2012) señala que la virtualización del conocimiento y el hipertexto han modificado la estructura narrativa tradicional, permitiendo la aparición de formatos interactivos como el cómic digital. En este sentido, la digitalización de los relatos no solo amplía su alcance y accesibilidad, sino que también posibilita la incorporación de nuevos recursos narrativos que enriquecen la experiencia del lector.

El cómic, al ser una combinación de texto e imagen, se ha adaptado a estos nuevos formatos digitales, integrando elementos multimodales como la interactividad, la animación y los efectos visuales que amplían su potencial expresivo. Según estudios de Acosta (2012), la narrativa digital no solo representa una evolución del formato tradicional, sino que también ofrece nuevas posibilidades para la representación de realidades sociales complejas, favoreciendo la participación del lector en la construcción del significado de la historia.

2.3.4 *El cómic como herramienta de representación social*

El cómic ha sido reconocido como una poderosa herramienta de comunicación y representación social, gracias a su capacidad para combinar imágenes y texto en una estructura narrativa que facilita la comprensión de conceptos complejos. De acuerdo con Álamo Felices (2014), el cómic permite abordar temáticas de gran impacto social, como la memoria histórica, la violencia y la identidad, a través de un lenguaje accesible y visualmente atractivo.

Diversos estudios han destacado el papel del cómic en la construcción de discursos críticos sobre la realidad. En este sentido, su carácter secuencial y simbólico lo convierte en un medio idóneo

para la representación de problemáticas sociales, al tiempo que fomenta la reflexión y el análisis crítico por parte del lector. La combinación de elementos visuales y narrativos permite una aproximación más profunda a los contextos representados, facilitando la identificación y el reconocimiento de situaciones que forman parte de la memoria colectiva de una sociedad.

En conclusión, los fundamentos teóricos expuestos permiten entender el cómic como un medio de expresión que trasciende lo puramente estético para convertirse en una herramienta de interpretación y resignificación de la realidad. A través de la ficcionalidad, los mundos posibles, las narrativas urbanas y las representaciones digitales, el cómic se posiciona como un espacio de diálogo entre el pasado, el presente y las proyecciones de futuro en la construcción de imaginarios sociales.

2.4 Marco conceptual

El marco conceptual de este proyecto se fundamenta en estudios previos sobre desplazamiento, memoria colectiva, violencia urbana y el cómic como herramienta narrativa y educativa. Estos conceptos son clave para comprender cómo la realidad del barrio Manrique puede ser representada y reinterpretada a través de una historia gráfica.

2.4.1 Desplazamiento

El desplazamiento forzado es un fenómeno social que ha transformado la estructura de muchas comunidades en Colombia. Según Aristizábal Botero et al. (2018), la migración interna generada por la violencia ha modificado la identidad barrial y las dinámicas sociales. En “Entre Luces y Sombras”, este concepto se representa a través de Rubén, quien dejó Manrique en los años 90 debido a la inseguridad

y, al regresar, enfrenta un entorno que ha cambiado, pero que él sigue percibiendo con miedo y desconfianza.

2.4.2 Memoria colectiva

La memoria colectiva, entendida como el conjunto de recuerdos y relatos compartidos que dan forma a la identidad de una comunidad y su percepción del pasado, es un eje fundamental en esta investigación. Tal como postula Halbwachs (2004), esta memoria no es estática; por el contrario, se moldea constantemente por las experiencias vividas por los grupos sociales y el intrincado contexto en el que se inscriben. Desde esta perspectiva, se vuelve crucial desentrañar las dualidades que atraviesan la narrativa histórica de Manrique y cómo estas, a su vez, impactan la transformación de su imaginario social, un propósito que resuena directamente con el segundo objetivo específico que guía este proyecto.

En el latido de Manrique, la memoria colectiva palpita en la tensión inherente entre el eco de un pasado, a menudo doloroso y marcado por la violencia, y la vibrante construcción de un presente resiliente y en constante transformación. Esta dicotomía no es un mero contraste, sino una fuerza motriz esencial para explorar la evolución de las percepciones e identidades barriales. Es en "Entre Luces y Sombras" donde la historia de Rubén y Damián cobra vida como un reflejo vívido de cómo la lectura de un territorio se halla profundamente arraigada en las vivencias históricas (personificadas en la visión de Rubén), y cómo las nuevas generaciones, representadas por Damián, poseen la capacidad de tejer un relato y una percepción renovada de ese mismo lugar. Con ello, este cómic no solo busca poner de manifiesto estas dualidades, sino que aspira a ser una herramienta activa para la resignificación de la memoria colectiva de Manrique, abriendo un diálogo que cuestione los estigmas y fomente una comprensión más rica y matizada de su compleja evolución.

2.4.3 *Violencia urbana*

La violencia urbana ha sido un factor determinante en la historia del barrio Manrique, especialmente en los años 90, cuando Medellín atravesaba una crisis de seguridad. Según Pérez Fonseca et al. (2014), la violencia no solo dejó huellas en la infraestructura y la población, sino también en los imaginarios colectivos sobre estos territorios. Este proyecto busca representar cómo estas experiencias influyen en la visión que los habitantes tienen del barrio y cómo el cómic puede ser una herramienta para reinterpretar esa imagen, mostrando tanto las sombras del pasado como la luz del cambio.

2.4.4 *El cómic como herramienta narrativa y educativa*

El cómic es un medio narrativo que permite combinar texto e imagen para contar historias de manera accesible y envolvente. Scott McCloud (1993) define el cómic como una forma de arte secuencial que transmite ideas a través de la yuxtaposición de imágenes. Además, Guerrero Elecalde y López Serrano (2021) destacan el valor del cómic como recurso pedagógico, permitiendo la apropiación de la historia y la memoria social.

En “Entre Luces y Sombras”, el cómic no solo sirve para narrar la transformación de Manrique, sino que también actúa como una herramienta para cuestionar los estereotipos y generar una reflexión en los lectores sobre cómo los espacios urbanos cambian con el tiempo.

2.5 Marco legal

El presente proyecto se enmarca en diversas normativas y principios legales relacionados con la producción de contenido gráfico, la representación de comunidades en medios narrativos y el derecho a

la memoria y la libre expresión. A continuación, se presentan los principales marcos normativos que sustentan la realización del cómic “Entre Luces y Sombras”.

2.5.1 *Derecho a la libertad de expresión y creación artística*

La producción de este cómic está protegida bajo el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que "se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva" (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 20). Este derecho respalda la libre producción de contenidos narrativos como el cómic, siempre y cuando no inciten al odio o la violencia. Asimismo, el Artículo 71 de la Constitución establece que "la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres," garantizando que la obra pueda representar libremente la realidad social del barrio Manrique sin censura o limitaciones injustificadas.

2.5.2 *Protección de la imagen y derechos de comunidades*

Dado que el cómic se basa en una comunidad específica, es importante considerar la Ley 1804 de 2016 (Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data), que regula el uso de información personal en producciones narrativas. Aunque los personajes y eventos del cómic son ficticios, se debe garantizar que ninguna persona real sea representada de manera directa sin su consentimiento, evitando posibles conflictos por derechos de imagen o privacidad. Además, la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor protege la obra como un producto original, asegurando que sus imágenes, guion y diseño no puedan ser utilizados sin autorización.

2.5.3 *Derecho a la memoria y reconstrucción histórica*

El cómic aborda temas de memoria histórica y transformación urbana, por lo que se relaciona con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la cual reconoce la importancia de recuperar y visibilizar historias sobre el conflicto y sus efectos en la población. Si bien “Entre Luces y Sombras” no es un documento de carácter oficial, su valor narrativo contribuye a la construcción de una memoria colectiva sobre el barrio Manrique y su evolución. Asimismo, la Ley 1755 de 2015 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) respalda el derecho de la ciudadanía a conocer y divulgar información sobre su contexto social e histórico, lo que legitima el uso de testimonios e investigaciones para la construcción de la obra.

2.5.4 *Regulaciones sobre contenido dirigido a adolescentes y jóvenes*

Dado que el cómic está dirigido a un público preadolescente, adolescente y adulto joven, se debe tener en cuenta la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la cual establece que el contenido dirigido a menores debe evitar la apología a la violencia y promover valores de convivencia y respeto. En este sentido, el cómic abordará temas complejos como la violencia urbana y el conflicto social, pero desde una perspectiva educativa y reflexiva, evitando cualquier glorificación del delito o el conflicto.

En conclusión, el marco legal que respalda la creación del cómic "Entre Luces y Sombras" garantiza que la obra pueda desarrollarse con libertad de expresión y creación artística, respetando los derechos de las comunidades y el acceso a la información. Además, establece lineamientos para la producción responsable de contenidos dirigidos a un público joven, asegurando que la representación de la realidad de Manrique sea ética y fiel a las vivencias de sus habitantes.

El cumplimiento de estas normativas permite que el cómic se convierta en un espacio de reflexión y memoria, brindando una mirada crítica sobre la evolución del barrio y la manera en que sus habitantes han construido su identidad a lo largo del tiempo. A través de una narrativa responsable y fundamentada en el respeto por los derechos de los involucrados, "Entre Luces y Sombras" busca aportar a la reconstrucción de la historia colectiva y al fortalecimiento del sentido de pertenencia en la comunidad.

2.6 Marco Praxeológico

El presente proyecto, "Entre luces y sombras", se desarrolla bajo el enfoque de la comunicación social con un propósito narrativo y reflexivo. Como estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, se asume el compromiso de generar contenidos que no solo informen, sino que también inviten a la reflexión y al análisis crítico de la realidad. Siguiendo la línea de investigación "Desarrollo humano e investigación" y la sublínea "Comunicación: imagen, representación e identidad", el cómic se concibe como una herramienta de expresión que permite representar temáticas complejas de manera accesible y visualmente impactante. Su combinación de elementos gráficos y textuales facilita la construcción de relatos envolventes que pueden conectar con diversas audiencias, promoviendo el pensamiento crítico y la sensibilización sobre temas sociales relevantes.

Desde la perspectiva del periodismo y la comunicación audiovisual, "Entre luces y sombras" busca demostrar el potencial del cómic como un medio de narración periodística. Se fundamenta en la importancia de los relatos gráficos para transmitir mensajes que van más allá de la simple ilustración, empleando el arte secuencial como un recurso que permite narrar hechos, representar emociones y generar impacto en el lector.

El desarrollo de este proyecto no solo responde a un interés académico, sino que también busca ser un aporte a la comunidad, explorando nuevas formas de contar historias y generar conciencia. A través de esta propuesta, se reafirma la necesidad de innovar en la comunicación y el periodismo, incorporando formatos alternativos que faciliten el acceso a la información y promuevan el pensamiento crítico en la sociedad.

● CAPÍTULO III

3 Diseño metodológico

3.1 Tipo de investigación

Este proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con un diseño de investigación exploratoria y descriptiva. La investigación cualitativa permite comprender las percepciones, experiencias y significados que los habitantes del barrio Manrique han construido sobre su territorio. La naturaleza exploratoria del estudio radica en la necesidad de indagar sobre la relación entre las narrativas gráficas y la transformación de la imagen del barrio. Mientras tanto, su carácter descriptivo se enfoca en documentar las representaciones simbólicas del barrio y su evolución en el imaginario social.

3.2 Tipo de metodología

La metodología empleada en esta investigación es de tipo etnográfico, ya que busca interpretar la realidad social del barrio Manrique a partir de la observación, la interacción con sus habitantes y el análisis de sus expresiones culturales. El estudio se basó en la observación directa, el registro de diarios de campo, la realización de entrevistas semiestructuradas y la organización de un taller participativo, con el fin de recopilar testimonios y analizar cómo los habitantes resignifican sus espacios urbanos a través de la memoria, la historia oral y el arte.

3.3 Enfoque

El enfoque de esta investigación es cualitativo y participativo, ya que busca comprender la transformación del barrio desde la perspectiva de sus propios habitantes. Se da prioridad a la

interpretación de los significados que los residentes atribuyen a su entorno, permitiendo construir una narrativa auténtica que se plasmará en el cómic. El enfoque participativo se refleja en la interacción constante con la comunidad a través de talleres y entrevistas, donde los participantes aportaron sus propias percepciones sobre la evolución del barrio y el impacto de las narrativas gráficas en la representación de su identidad.

3.4 Técnicas

Para la recolección de datos, se utilizaron varias técnicas de investigación cualitativa:

- **Observación participante:** Se llevaron a cabo recorridos en el barrio Manrique para identificar los espacios emblemáticos y la manera en que los habitantes interactúan con ellos.
- **Diario de campo:** Se registraron percepciones, interacciones y elementos simbólicos presentes en el barrio, con especial énfasis en lugares de memoria colectiva como la Cancha del Parque Gaitán, la estatua de Jorge Eliécer Gaitán y los altares religiosos.
- **Entrevistas semiestructuradas:** Se realizaron entrevistas a cuatro habitantes del barrio y a un historiador, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el pasado y presente de Manrique.
- **Taller participativo:** Se llevó a cabo un taller con seis jóvenes del barrio, donde se discutió la importancia del cómic como medio de representación social y se recopiló ideas para la construcción de la historia.

3.4.1 Instrumentos a aplicar

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron elegidos en función de su practicidad y accesibilidad, permitiendo recopilar información directamente desde el entorno del barrio Manrique Oriental. Se priorizó el uso de herramientas personales para documentar las experiencias, testimonios y dinámicas comunitarias observadas durante el proceso de campo.

- **Guías de observación (personas del barrio):** Más que documentos escritos, estas guías fueron representadas por habitantes del barrio que acompañaron los recorridos, mostrando lugares que, desde su perspectiva, eran significativos en términos de historia, cultura o transformación social. Su papel fue fundamental para identificar espacios clave que luego formarían parte del desarrollo narrativo del cómic.
- **Celular Poco X3 Pro (y posteriormente un iPhone 13):** Estos dispositivos fueron utilizados para capturar fotografías de los espacios visitados y registrar observaciones importantes durante las visitas. También sirvieron como herramientas para almacenar de forma inmediata notas visuales y textuales relacionadas con el diario de campo. Las imágenes captadas fueron fundamentales para el análisis de los espacios y la construcción visual del cómic.
- **Cuestionarios de entrevista (formato impreso):** Las entrevistas fueron conducidas a partir de un conjunto de preguntas impresas previamente diseñadas en el computador personal de mesa. Estas hojas guían la conversación con cada participante, asegurando la cobertura de temas centrales como percepción barrial, cambios históricos y estigmatización social.
- **Grabación de entrevistas (celular + micrófono tipo C):** Para registrar los testimonios con buena calidad de audio, se utilizó un micrófono con entrada tipo C conectado al celular, lo cual permitió captar con claridad las voces de los entrevistados. Este recurso fue clave para conservar detalles lingüísticos y emocionales presentes en las respuestas.

- **Equipo de mesa personal:** Esta herramienta tecnológica fue el centro de organización y sistematización de la información recolectada. Desde allí se almacenaron y clasificaron las fotografías, se transcribieron las entrevistas, se redactaron los apartados del trabajo, y se diseñaron las bases narrativas y visuales del cómic “Entre luces y sombras”.

Cada uno de estos instrumentos fue empleado desde una lógica práctica, adaptada a los recursos disponibles, y permitió consolidar un proceso de investigación profundo, sensible y fiel a las realidades del territorio explorado. A través del acompañamiento de los propios habitantes, se logró una inmersión real en el barrio, permitiendo que la construcción del cómic no partiera únicamente desde una mirada externa, sino desde las vivencias compartidas. El uso de dispositivos personales, como los celulares y el equipo de escritorio, no solo facilitó el registro y almacenamiento de la información, sino que también reflejó un enfoque accesible, cercano y autónomo que conecta con la esencia misma del proyecto. Este conjunto de herramientas contribuyó a transformar los recorridos, las entrevistas y las observaciones en insumos clave para una narrativa gráfica significativa. La elección de estos instrumentos, lejos de limitar la calidad investigativa, potenció la autenticidad del proyecto, convirtiendo a “Entre luces y sombras” en una obra profundamente arraigada a la experiencia directa y a las voces del barrio Manrique.

3.4.2 Criterios de selección

Para la elección de los participantes en la investigación, se establecieron criterios que permitieran garantizar una diversidad de perspectivas y experiencias en relación con el barrio Manrique Oriental. Se priorizó la participación de habitantes del barrio, seleccionando tanto personas que han vivido en Manrique durante largo tiempo como jóvenes que han crecido en un contexto diferente al del pasado violento del sector.

Uno de los criterios fundamentales fue la diversidad generacional, incluyendo jóvenes entre 18 y 22 años, adultos jóvenes de 20 a 23 años y una persona mayor de 65 años, con el fin de analizar cómo las percepciones del barrio varían según la edad y las experiencias vividas. También se incluyó la participación de un historiador local, cuya visión permitió aportar un contexto más amplio sobre la transformación del barrio.

Otro criterio importante fue la experiencia y conocimiento del barrio, eligiendo personas con un vínculo fuerte con Manrique y que pudieran aportar testimonios sobre su evolución. Además, se consideró la disponibilidad y voluntariedad de los participantes, asegurando que estuvieran dispuestos a compartir sus vivencias y reflexiones de manera abierta y sincera.

Estos criterios permitieron que la información recopilada en la investigación fuera rica en matices y que el cómic “Entre Luces y Sombras” reflejara la realidad del barrio desde distintas perspectivas, construyendo una narrativa equilibrada entre la memoria del pasado y la visión del presente.

● CAPÍTULO IV

4 Análisis y Resultados

4.1 Resultados objetivo 1

Para identificar cómo las narrativas ficcionales y la realidad cotidiana del barrio Manrique se entrelazan en un cómic, las entrevistas realizadas con residentes del barrio Manrique ofrecieron una visión diversa sobre la realidad del sector. A través de los relatos de Anderson Ruiz, Luz Elena Jaramillo, Sara Grisales y Juan Esteban Ortiz, se identifican elementos clave sobre la percepción de seguridad, la comunidad y el desarrollo del barrio. Aunque persisten ciertos estigmas, los testimonios reflejan una comunidad con sentido de pertenencia y solidaridad, además de cambios positivos en los últimos años.

Anderson Ruiz, de 22 años, describe Manrique como un barrio diverso y con aspectos positivos, como sus áreas verdes y su ambiente familiar. Aunque reconoce que el barrio tiene una mala reputación, menciona que la realidad es menos peligrosa de lo que se percibe externamente. Anderson compartió una experiencia personal en la que un desconocido le devolvió su billetera, desmintiendo los estereotipos negativos. También sugiere incluir en el cómic la historia del perro callejero 'Satanás', que desapareció misteriosamente junto con su dueño, como un elemento intrigante del barrio.

Luz Elena Jaramillo, residente de Manrique desde 1970, ha sido testigo del crecimiento y los cambios del barrio. Destaca los esfuerzos de la comunidad para mejorar su entorno mediante eventos como 'sancochadas' y 'chocolateadas'. A pesar de haber vivido momentos de inseguridad, como robos a estudiantes y amenazas a sus hijos, Luz Elena enfatiza que no todos los habitantes de Manrique son delincuentes. Considera que la situación en su cuadra ha mejorado y resalta la importancia de cambiar las percepciones negativas sobre el barrio.

Sara Grisales, de 20 años, destaca el sentido de comunidad y la solidaridad de Manrique, recordando eventos tradicionales como ferias y competencias barriales. Si bien reconoce problemas como la presencia de pandillas y la extorsión, critica la representación negativa del barrio en los medios, que deja de lado las iniciativas positivas. También menciona la estigmatización que sufren los residentes en espacios como su universidad privada. Para ella, es fundamental mostrar un balance entre los desafíos y los aspectos positivos del barrio, resaltando el papel de instituciones comunitarias como la iglesia y las organizaciones deportivas.

Juan Esteban Ortiz, estudiante de derecho y habitante de Manrique Oriental, considera que el barrio es más seguro de lo que se cree. Explica que la imagen de inseguridad es un vestigio del pasado y que, en la actualidad, el barrio cuenta con una cultura vibrante de raperos, estudiantes y actividades sociales. También menciona la injusticia de los estigmas que afectan a los habitantes de Manrique al buscar empleo o interactuar fuera del barrio. Destaca la importancia de promover una imagen más positiva del barrio para contrarrestar estas percepciones erróneas.

En general, los testimonios de los habitantes de Manrique revelan una comunidad resiliente que, a pesar de los estigmas y los desafíos históricos de seguridad, ha logrado fortalecer su identidad a través de la solidaridad y el sentido de pertenencia. Si bien persisten problemas como la delincuencia y la estigmatización externa, los relatos destacan avances en la convivencia, el desarrollo de actividades comunitarias y una transformación positiva en la percepción del barrio. Estos testimonios resaltan la necesidad de equilibrar la narrativa sobre Manrique, mostrando tanto sus dificultades como sus fortalezas, y promoviendo una imagen más justa y representativa de su realidad actual.

4.2 Resultados objetivo 2

Del mismo modo, para explorar las dualidades presentes del barrio Manrique y su impacto en la transformación del imaginario social en los lectores, las observaciones registradas en el **diario de campo** permitieron comprender cómo los habitantes de Manrique resignifican los espacios públicos a través de prácticas culturales, recreativas y religiosas. A través de distintos puntos de observación, se evidencia cómo estos lugares no solo cumplen una función práctica, sino que también actúan como escenarios de memoria, identidad y cohesión social en el barrio.

Uno de los casos más significativos es el del Parque Gaitán, donde la estatua de Jorge Eliécer Gaitán juega un papel clave en la construcción de memoria histórica y política en la comunidad. Este monumento no solo representa un homenaje al líder político, sino que también es visto como un símbolo de resistencia y justicia social. La observación reveló que muchos habitantes, en especial los mayores, han transmitido su significado a las nuevas generaciones, convirtiéndolo en un punto de referencia para la identidad del barrio. Un residente expresó cómo sus abuelos solían contarle sobre Gaitán y su lucha, resaltando la importancia de mantener viva esta memoria colectiva.

Otro espacio relevante en la dinámica del barrio es la cancha del Parque Gaitán, que ha funcionado históricamente como un punto de encuentro para la comunidad. La presencia constante de jóvenes y adultos que participan en actividades deportivas refuerza la idea de que este espacio no solo sirve para la recreación, sino también para la integración social. A pesar de los cambios en la seguridad del barrio a lo largo del tiempo, este lugar ha conservado su función original. Un habitante destacó que, incluso en los momentos más difíciles, la cancha siempre fue un punto de escape y convivencia para la comunidad.

Las prácticas religiosas también juegan un papel importante en la resignificación del espacio público en Manrique. La presencia de altares en distintas calles y esquinas del barrio refleja un arraigo

cultural que ha sido transmitido de generación en generación. Un altar observado en la zona se encontraba bien cuidado, a pesar del deterioro del entorno, lo que sugiere que la comunidad lo protege como un elemento de identidad y resistencia. Una residente mencionó que estas imágenes religiosas han acompañado a las familias durante décadas, funcionando como una fuente de apoyo espiritual en tiempos de adversidad.

Por otro lado, la transformación de la UVA de Villa Hermosa ejemplifica cómo un espacio que en el pasado fue destinado a la gestión de recursos empresariales ha evolucionado en un lugar de recreación familiar. La intervención urbana convirtió este espacio en un centro de actividades deportivas y culturales, fortaleciendo la convivencia entre los habitantes. Un testimonio recogido en la observación resalta cómo este cambio ha sido percibido positivamente por la comunidad, al ofrecer un lugar donde las familias pueden compartir momentos de esparcimiento y reforzar su sentido de pertenencia.

Estos hallazgos evidencian que los espacios públicos en Manrique no son meramente funcionales, sino que están profundamente ligados a la historia, la cultura y la identidad del barrio. A través de prácticas sociales, deportivas, religiosas y culturales, los habitantes resignifican estos lugares, adaptándolos a sus necesidades y preservando su significado en la memoria colectiva.

El mapa parlante permitió comprender cómo los habitantes de Manrique y Villa Hermosa resignifican sus espacios a través de la memoria y la experiencia cotidiana. Durante el recorrido, el señor Jhon Carlos Piedrahíta guió la exploración en la zona del Parque Gaitán y las casas fiscales, resaltando el papel del parque como un punto de encuentro comunitario y un símbolo de resistencia barrial. Se destacó cómo la estatua de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo un referente de memoria política, con relatos transmitidos entre generaciones sobre su legado y lucha por la justicia social.

Asimismo, en el sector del Batallón Girardot y las casas fiscales, se evidenció la relación histórica entre la presencia militar y la comunidad. Piedrahíta explicó cómo estas viviendas, destinadas al

personal del batallón, han sido testigos de momentos clave en la seguridad del barrio y han generado dinámicas particulares de convivencia. A pesar de los cambios en el contexto urbano, la comunidad militar ha mantenido una presencia significativa en la zona, fortaleciendo la interacción entre residentes y fuerzas armadas.

Por su parte, el señor Anderson Stiven Ruiz acompañó la travesía por Villa Hermosa, donde se abordaron los cambios urbanos en espacios como la UVA de La Imaginación, transformada en un centro de actividades culturales y recreativas que fortalecen la integración social. También se destacó la importancia del Parque Villa Hermosa como un punto de encuentro tradicional del barrio, donde generaciones de habitantes han participado en eventos y actividades comunitarias.

Estos testimonios reforzaron el análisis sobre la relación entre el espacio y la memoria colectiva, evidenciando cómo los lugares visitados funcionan no solo como escenarios físicos, sino como símbolos de resistencia, cohesión y transformación en la vida de sus habitantes.

4.3 Resultados objetivo 3

Por último, para reflexionar sobre cómo el cómic acerca a lectores externos a las dinámicas socioculturales del barrio Manrique, el taller social contó con la participación de seis personas, quienes se mostraron receptivas y comprometidas con la discusión sobre el cómic como un medio de aprendizaje y cambio social. A partir del análisis del cómic “X-Men” de Marvel, se estableció un paralelo entre la representación de las minorías en la historieta y el impacto que las narrativas gráficas pueden tener en la transformación social. Se explicó cómo “Los X-Men” reflejaban la lucha por los derechos civiles y la inclusión, vinculándolo con figuras históricas como Martin Luther King. Esta introducción

permitió contextualizar la importancia del cómic como una herramienta para resignificar espacios y fortalecer identidades.

Durante el taller, también se presentó el proyecto “Manrique: Entre luces y sombras”, exponiendo su intención de cambiar la percepción del barrio a través de una historia que resalte su riqueza cultural, su identidad y sus procesos de transformación. Los asistentes reflexionaron sobre la imagen que se tiene de Manrique y coincidieron en la necesidad de proyectar una visión más positiva, tanto hacia el exterior como dentro de la misma comunidad. A través del diálogo, surgieron ideas y sugerencias que podrían incorporarse al cómic para asegurar que este represente de manera auténtica la realidad del barrio.

Los participantes del taller mostraron un gran interés en la temática y destacaron el impacto que los medios visuales pueden tener en la percepción de un territorio. A lo largo de la conversación, se evidenció la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia en los habitantes de Manrique, rescatando sus valores, historias y evolución a lo largo del tiempo. Además, la interacción permitió recopilar ideas valiosas sobre elementos narrativos que podrían enriquecer la historia del cómic, garantizando que refleje de manera fiel la identidad y las experiencias de la comunidad.

4.3.1 *Arquitectura de la información:*

4.3.1.1 Describir el tipo de sitio web (estática, dinámica y funciones)

La página web de “Entre luces y sombras” hecha en la plataforma “Wix” está diseñada como un sitio estático, ya que su contenido principal no varía con la interacción del usuario. Sin embargo, cuenta con funciones básicas de navegación entre páginas, como botones de paso entre capítulos y enlaces a

redes sociales externas (portafolio en Instagram). No hay bases de datos dinámicas ni elementos que cambien en tiempo real.

4.3.1.2 Describir el sistema de información de la página web

El sistema de información se organiza en cuatro secciones principales que facilitan el acceso a los distintos contenidos del proyecto:

- **Inicio:** presenta el nombre del cómic, una imagen de bienvenida y próximamente la portada del proyecto.
- **Sinopsis:** ofrece un resumen narrativo del contenido del cómic.
- **Cómic:** permite acceder a los distintos capítulos, cada uno con opción de continuar al siguiente mediante un botón.
- **Portafolio:** sección con un enlace directo al perfil de Instagram del autor, que funciona como una galería complementaria de las imágenes utilizadas y entre otros.

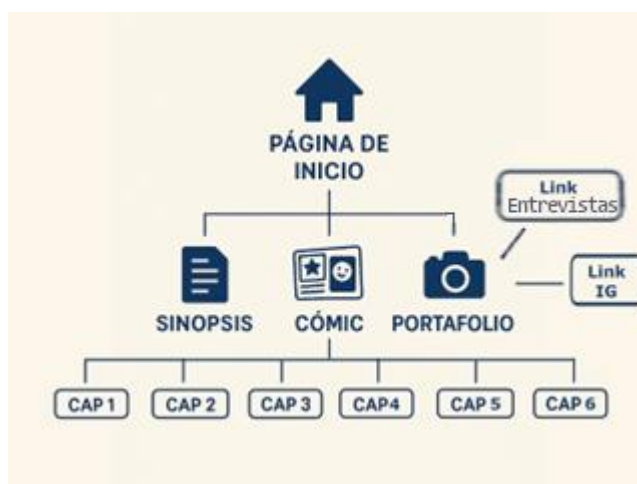
4.3.1.3 Describir el sistema de etiquetado

El sistema de etiquetado o nomenclatura de las secciones es sencillo, directo y coherente con el contenido. Los títulos utilizados en el menú de navegación —Inicio, Sinopsis, Cómic, Portafolio— permiten al usuario identificar fácilmente el propósito de cada sección sin ambigüedades.

4.3.1.4 Describir el sistema de navegación

La navegación se realiza a través de un menú superior fijo que permite desplazarse entre secciones principales. Dentro de la sección del cómic, los capítulos están organizados para facilitar su lectura continua, con botones que permiten pasar al siguiente capítulo. Aunque la navegación es lineal, está diseñada para ser intuitiva.

Figura 1: Ejemplo del sistema de navegación 2024

Fuente: elaboración propia

4.3.1.5 Describir el sistema de búsqueda (usabilidad)

Al ser un cómic, no es necesario un sistema de búsqueda tradicional. Basta con ir a la sección “Cómic” para que, de inmediato, se despliegue la lista de capítulos disponibles junto con sus respectivos nombres. Esto facilita que el lector se ubique rápidamente y elija con claridad cuál desea leer, guiándose por el título de cada entrega. Además, cada capítulo cuenta con un botón para continuar al siguiente, lo que mejora la experiencia de lectura continua.

4.3.2 *Sinopsis*

Tras muchos años lejos de Manrique Oriental, un hombre llamado Rubén se ve obligado a regresar al barrio que alguna vez llamó hogar. Creció en sus calles durante los turbulentos años 90, una época marcada por la violencia, el miedo y la incertidumbre. Para él, volver no es una simple mudanza, sino un recordatorio constante de un pasado que intentó dejar atrás. En su mente, Manrique sigue siendo el mismo lugar peligroso y caótico del que alguna vez huyó.

Pero esta vez no regresa solo. Junto a él está su hijo Damián, un niño que nunca ha pisado el barrio y que lo observa con ojos nuevos, sin la carga de la historia de su padre. Mientras el hombre ve sombras del pasado en cada calle, su hijo encuentra vida, comunidad y cultura en un entorno que, aunque distinto al que conoció su padre, sigue cargado de identidad y transformación.

A medida que el niño se adentra en Manrique y hace suyas sus calles, su padre se ve obligado a cuestionar lo que siempre creyó sobre el barrio. ¿Es posible que el tiempo haya cambiado las cosas más de lo que él pensaba? ¿Podrá ver más allá de sus propios miedos y reconocer la evolución del lugar que una vez abandonó?

"Entre Luces y Sombras" es un viaje de redescubrimiento, donde el pasado y el presente chocan, desafiando las percepciones heredadas y demostrando que un lugar es mucho más que su historia. Es una historia sobre memoria, transformación y segundas oportunidades, narrada a través de la mirada de dos generaciones que, aunque unidas por lazos de sangre, ven el mismo barrio con ojos completamente distintos.

4.3.3 Tratamiento

4.3.3.1 Describir el tipo de historieta

El cómic "Entre luces y sombras" se construye como una historieta narrativa de ficción contextualizada, que parte de realidades sociales y culturales específicas del barrio Manrique, combinadas con elementos ficticios para construir una historia cercana, reflexiva y emocional. Su enfoque mezcla el drama urbano con elementos de suspenso y memoria histórica, buscando representar el contraste entre el pasado violento del barrio y las nuevas dinámicas de transformación.

4.3.3.2 Viñetas: son los textos o contenidos

Las viñetas se organizan de forma dinámica en cada página, adaptándose a la intensidad emocional de la escena. Se integran textos narrativos, diálogos y expresiones visuales que reflejan los pensamientos y emociones de los personajes. El lenguaje es cercano al uso cotidiano de los habitantes del barrio, incorporando expresiones locales para brindar mayor autenticidad a los personajes y al entorno.

4.3.3.3 Describir la fotografía y/o arte de cada viñeta

El arte gráfico de cada viñeta se desarrolla en estilo semi-realista en los escenarios, con ilustraciones que buscan representar fielmente los espacios físicos del barrio Manrique, como el Parque Gaitán, las calles estrechas, las casas fiscales o la UVA de Villa Hermosa. La paleta de colores juega con contrastes de luz y sombra: colores más vivos y cálidos para el presente, y tonos apagados para los flashbacks. Esto ayuda a reforzar el contraste emocional y temporal en la narrativa.

4.3.3.4 Caracterizar los personajes

Los personajes principales de "Entre luces y sombras" fueron desarrollados con profundidad emocional y narrativa, respondiendo a un enfoque simbólico que permite representar tanto las tensiones sociales del barrio como los procesos personales de transformación, perdón y memoria.

Rubén, el padre de Damián, es un hombre marcado por el pasado. Su carácter reservado y duro es el resultado de una juventud atravesada por la violencia urbana, la traición y la necesidad de supervivencia. Carga con culpas que no ha logrado verbalizar y su evolución en la historia refleja el intento de redención y reconciliación con su historia personal y familiar. Representa a una generación que fue víctima y agente del conflicto, y que ahora busca en el silencio y el cuidado de su hijo una forma de reparación simbólica.

Damián, su hijo, es un adolescente que llega al barrio con prejuicios heredados, dudas existenciales y una rebeldía contenida. A lo largo de la historia, Damián evoluciona desde la incomodidad hacia la comprensión, mostrando cómo la juventud también puede ser un puente entre el pasado y el futuro. Es observador, sensible, curioso y, sobre todo, dispuesto a construir una nueva forma de ver y habitar el barrio. Su relación con su padre se convierte en el eje emocional de la historia.

Óscar es la figura del antagonista, aunque su papel va más allá del mal por el mal. Fue el mejor amigo de Rubén en su juventud, pero la ambición y la falta de oportunidades lo convirtieron en alguien despiadado. Su regreso al barrio no solo representa un peligro físico para Rubén, sino también la materialización de un pasado que no ha sido resuelto. Óscar simboliza lo que ocurre cuando la violencia no se canaliza ni se transforma, y su presencia en la historia sirve como detonante para las revelaciones más profundas.

Verónica, la madre de Damián, es un personaje complejo que encarna el resentimiento, la pérdida y la manipulación afectiva. Es una mujer marcada por el abandono, la precariedad y la rabia no resuelta. Aunque inicialmente se muestra amable ante su hijo, poco a poco su verdadera motivación sale a la luz: recuperar a Damián a toda costa, incluso usando a Óscar como instrumento de venganza. Representa el dolor enquistado, la frustración que nunca fue atendida y cómo esta puede derivar en decisiones oscuras.

El grupo de amigos de Damián cumple una función vital en la narrativa, aportando contraste, calidez y esperanza. Son personajes secundarios que enriquecen el relato colectivo del barrio:

Boli (Kevin) es el más sereno, reflexivo y sensato. Tiene contacto con un familiar en la policía, lo que le permite ser el canal entre la acción y la justicia. Representa la madurez temprana y la conciencia social.

Gordo (JuanJo) es el corazón del grupo: empático, protector y bromista. Es quien primero acoge a Damián y representa el valor de la amistad sin prejuicios.

Rojas (Sebastián) es impulsivo, valiente y leal. Aunque a veces choca con Boli, su energía es vital en los momentos de acción. Simboliza la resistencia y la defensa del territorio desde la emoción.

Kaki (Cris) es callado, algo melancólico, pero profundo. Su apodo viene de burlas, pero él ha sabido resignificarlo. Representa a quienes, a pesar de estar al margen, aportan sensibilidad y mirada crítica al grupo.

En conjunto, estos personajes construyen un entramado narrativo que refleja tanto las heridas del barrio como sus posibilidades de cambio, poniendo en evidencia cómo el entorno moldea a las personas, pero también cómo las personas pueden resignificar su entorno.

4.3.4 Fuentes

Para la construcción del cómic se utilizaron diversas fuentes de información que permitieron enriquecer la historia desde una mirada periodística, social y narrativa:

Fuentes primarias: entrevistas a habitantes del barrio Manrique (como Anderson Ruiz, Luz Elena Jaramillo, Sara Grisales y Juan Esteban Ortiz), observaciones registradas en el diario de campo y el mapa parlante. Estos insumos aportaron testimonios reales, perspectivas comunitarias y elementos simbólicos del barrio.

Fuentes secundarias: documentos académicos y artículos que abordan temas como la transformación urbana, la memoria histórica, la violencia en los barrios periféricos y la representación gráfica de problemáticas sociales. Estas fuentes sirvieron para contextualizar los temas tratados en el cómic y para sustentar el marco teórico y conceptual del proyecto.

Fuentes terciarias: elementos complementarios de consulta general (enciclopedias digitales, referencias institucionales y material visual de apoyo) que sirvieron como base para validar datos y reforzar la caracterización del contexto.

Desde el área de dirección, se definió la estructura general del cómic y la progresión dramática. En producción, se organizaron los cronogramas de entrevistas, el registro visual del barrio y la coordinación de sesiones de retroalimentación. En arte, se desarrollaron los diseños de personajes, escenarios y narrativa gráfica. En fotografía y documentación, se usaron celulares (Poco X3 Pro y iPhone 13) para capturar imágenes del entorno, grabar entrevistas, registrar el taller participativo y documentar los elementos clave observados en el terreno.

4.3.5 Guion literario CÓMIC: "Entre luces y sombras"

Capítulo 1 – El mismo olor de siempre

Página 1:

Viñeta panorámica: Un carro viejo se detiene frente a una casa en Manrique. El sol de la mañana ilumina el barrio con una mezcla de calidez y decadencia.

Rubén (mirando la casa con los brazos cruzados): —Después de 15 años... esta casa sigue oliendo igual.

Viñeta más pequeña: Damián lo mira desde el asiento del copiloto.

Damián: —¿Eso es bueno o malo?

Página 2:

Viñetas mostrando a ambos bajando cajas del carro, entrando a la casa, explorándola.

Rubén: —A veces no se trata de bueno o malo... solo de lo que uno deja atrás.

Damián encuentra una foto vieja en la sala.

Damián: —¿Este eras tú? Te ves... menos amargado.

Página 3:

Viñetas de Damián alistándose para su primer día de colegio: uniformado, cepillándose los dientes, poniéndose la mochila.

Rubén (desde la cocina): —¡No se te ocurra agarrarte con nadie hoy!

Damián (en voz baja): —Ni que fuera buscando peleas...

Página 4:

Viñeta mostrando la fachada del colegio mientras Damián entra entre una multitud de estudiantes.

En el salón de clase, Damián se presenta frente a sus nuevos compañeros.

Profesor: —Clase, él es Damián Ruiz. Viene de Itagüí.

Damián: —Hola... no soy de hablar mucho. Solo espero no aburrirme con ustedes.

Página 5:

Recreo. Damián está solo, sentado comiendo algo, cuando se le acerca el bully del colegio.

Bully: —¿Y este emo quién lo trajo? ¿Tu mamá te empacó lonchera, niño mimado?

El bully le tira el jugo. Damián, sin decir una palabra, se lanza sobre él y le da un puñetazo.

Página 6:

Escena de pelea: varios estudiantes rodean la pelea. Damián golpea con furia contenida.

A lo lejos, cuatro chicos lo observan desde una banca sin intervenir. Uno de ellos, el Gordo, sonrío con interés.

Gordo (a los otros): —Ese man le mete durísimo... deberíamos hablarle después.

Rojas: —Ay niño, y tenía cara de que se dejaba joder, me cae bien.

Página 7:

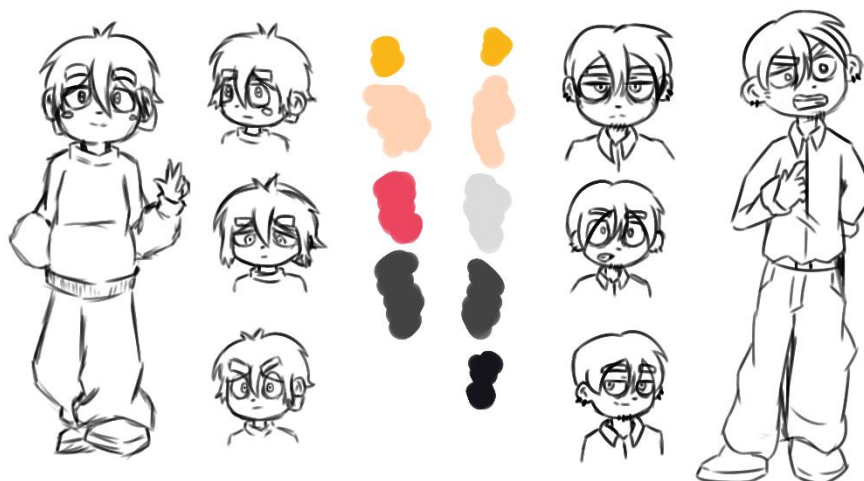
Oficina de la rectoría. Rubén escucha al rector mientras Damián está sentado al lado, cruzado de brazos.

Rector: —Es el primer día... y ya está golpeando alumnos.

Rubén (mirando a su hijo con una mezcla de enojo y orgullo): —Las cosas no cambian, ¿eh?

—Recuerdo de cómo Rubén estaba en la misma situación que su hijo cuando estaba joven—

Figura 2: Bocetos Damián y Rubén

Fuente: elaboración propia

Capítulo 2 – Versiones del barrio

Página 1:

Rubén y Damián caminan al colegio. Conversación tranquila de padre e hijo.

Rubén: —Mirá... no está mal defenderte, pero hay otras formas.

Rubén: —Yo también me defendía de pelado, pero uno tiene que pensar en el futuro. No todo se arregla con los puños.

Damián: —Pues ese man solo entiende de golpes.

Rubén: —Entonces vos tenés que ser distinto, ¿entendés?

Página 2:

Damián llega al colegio. Los cuatro chicos lo interceptan después de clase.

Gordo: —Ey, ¿sos el que le partió la cara al Brayan, cierto?

Rojas: —Se la tenía ganada hace rato.

Damián: —¿Y ustedes quiénes son?

Kaki: —Los únicos que no te vamos a joder.

Boli (sonríe): —Yo soy Boli. Él es el Gordo, el de allá Rojas, y el otro Kaki. Vení, te mostramos el barrio.

Páginas 3–6:

Secuencia de los cinco caminando por el barrio. Cada uno de ellos le va mostrando un rincón que para ellos define el lugar.

— Rojas lo lleva a un callejón donde una vez se agarró con cinco pelados solo por defender a su primo.

— Kaki lo lleva al parque donde juega videojuegos en su celular mientras escucha rap.

— Gordo le muestra la tienda donde siempre fían y nunca pagan.

— Boli lo lleva a un lugar alto y dice:

Boli: —Este barrio tiene mil versiones, Damián. En el pasado sí era muy maluco, pero ahora es únicamente lo que nosotros hagamos en él.

Página 7:

Cierre en el lugar alto, los cinco viendo el atardecer.

Damián (voz en off): —Tal vez este barrio no esté tan podrido como me decían.

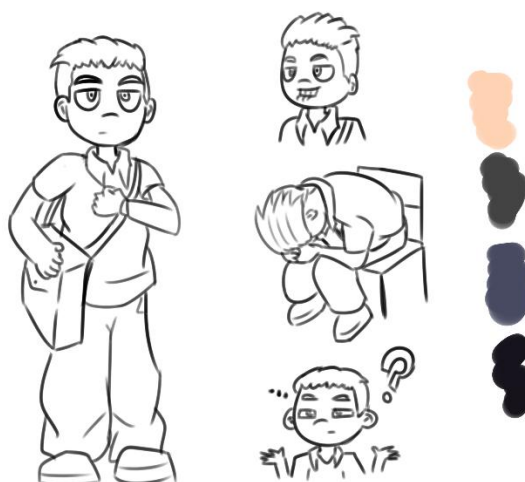
Gordo: —¿Entonces Ex-vengadores?

Damián: —Espere, ¿a ustedes también les gustan los Ex-vengadores?

Boli: —Ese es el nombre de nuestro grupo. El Gordo es Trueno, Kaki es Mapache, Rojas es Starshot, yo Extraño... y creo que encontramos al Capitán.

Damián sonrío emocionado por lo que acaban de decir.

Figura 3: Boceto Boli (Kevin)

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 3 – Mamá

Página 1:

Damián, saliendo del colegio, se detiene al ver una mujer esperándolo. Es Verónica.

Verónica (sonriendo con nostalgia): —Estás enorme...

Damián: —¿Quién eres?

Verónica: —Sí, creo que nunca me has visto... Soy tu madre. Quisiera poder hablar contigo.

Página 2:

Ambos caminan mientras conversan. Verónica lo escucha con atención, trata de mostrarse dulce, protectora, incluso divertida.

Verónica: —Tu papá tiene carácter... pero siempre quiso protegerte.

Damián: —¿Y por qué nunca volviste?

Verónica (mirada a lo lejos): —Porque hubo un tiempo en que pasaron cosas muy complicadas.

Página 3:

Viñeta íntima. Verónica le pasa un papelito con su número.

Verónica: —Si alguna vez necesitás hablar con alguien... acá estoy.

Damián lo guarda en silencio.

Página 4:

Verónica sola en casa. Observa una foto vieja, luego una cuna vacía.

FLASHBACK:

Verónica entra desesperada a su casa y observa la cuna vacía. Luego mira hacia la ventana.

Rubén corre por la calle con Damián bebé en brazos.

Verónica (gritando con desesperación): —¡DEVUÉLVEME A MI HIJO!

Página 5:

Verónica, en el presente, con la mirada cargada de rabia. Toma el teléfono y marca.

Verónica: —Hola... Rubén está de vuelta. Y esta vez, quiero que hagas un trabajo... como en los viejos tiempos.

Figura 4: Boceto JuanJo

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 4 – Baile pendiente

Página 1:

Rubén llega caminando al colegio. Damián lo espera con sus amigos.

Gordo: —¿Ese es tu papá?

Damián: —El mismo que viste y calza.

Rubén (mirando al grupo): —¿Y estos?

Damián: —Mis parceros.

Rubén (con una sonrisa falsa): —Ajá...

Página 2:

Ya solos, Rubén le habla con tono serio.

Rubén: —Tené cuidado con los amigos. A veces son más peligrosos que los enemigos.

Damián: —¿Por qué lo decís, papá?

Página 3:

Aparece Óscar, vestido decentemente, sonriente.

Óscar: —Rubén... ¡cuánto tiempo, hermano!

Rubén se queda congelado.

Óscar: —¡Y este debe ser tu hijo! ¡Igualito a vos!

Páginas 4–5:

FLASHBACK:

Rubén y Óscar de jóvenes, robando juntos en una calle de Medellín.

Ambos escapando.

Óscar muestra ambición, mientras Rubén solo lo hace por necesidad.

Rubén (voz en off): —No fue amistad... fue sobrevivencia.

Página 6:

Regreso al presente. Óscar le da una palmada a Rubén en el hombro.

Óscar: —No bajas la guardia, viejo amigo. Aún tenemos un “baile” pendiente.

Damián: —¿Quién es él?

Rubén se tensa.

FLASHBACK final:

Óscar joven (ensangrentado en el suelo): —¡ESTE NO ES MI ÚLTIMO BAILE, MALDITO! ALGÚN
DÍA VAS A VOLVER... Y TE VOY A MATAR.

Rubén en el presente: —Es alguien que no quería volver a ver...

Figura 5: Boceto Kaki (Cristián)

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5 – "Verdades bajo la piel"

Página 1:

Interior de la casa. Damián está sentado en la cama, viendo el celular.

Mensaje de Verónica: "No olvides que podés confiar en mí. Tu papá no es quien dice ser."

Damián frunce el ceño. Baja el celular.

Damián: —¿Quién sos vos, mamá?

Página 2:

Rubén entra al cuarto.

Rubén: —¿Con quién hablabas?

Damián: —Con nadie.

Rubén lo observa, luego cambia de tema.

Rubén: —No quiero que te confíes tanto de esos pelados. No todos los que sonrían son buena gente.

Damián: —¿Y vos sí? ¿Por qué nunca me hablaste de mi mamá? ¿O de Óscar?

Página 3:

Silencio tenso. Rubén se sienta.

Rubén: —No es fácil hablar del pasado... menos cuando uno fue parte del problema.

Damián: —Contame la verdad. Toda.

Rubén suspira, mira al piso.

Rubén: —Está bien... Te la voy a contar. Pero no me juzgués hasta que termine.

Páginas 4–5:

FLASHBACK.

Medellín, años 90. Noche. Rubén (15 años) y Óscar (16) corren por una calle con mochilas.

Sirenas lejanas. Un bus destrozado al fondo.

Se ríen, jadeando.

Rubén (voz en off): —Éramos ratas en una ciudad podrida. Robábamos pa' no morirnos de hambre...

Óscar: —¡Mirá todo esto, güevón! ¡Vamos a hacernos ricos!

Rubén: —¿Ricos? Esto no es vida, Óscar...

Óscar: —Entonces buscate otra. Pero yo sí voy a subir... cueste lo que cueste.

Página 6:

Rubén y Verónica (jóvenes) se conocen.

Rubén (voz en off): —A los 20 conocí a Verónica. Tenía rabia... igual que yo.

Viñetas muestran atracos, negocios turbios. Rubén, Óscar y Verónica como una pequeña banda.

Rubén: —La ciudad era un juego cruel... y nosotros, fichas marcadas.

Página 7:

Interior de una casa humilde. Luz tenue.

Rubén sostiene en brazos a un bebé: Damián.

Verónica está de espaldas.

Rubén: —Me voy. No quiero esto pa' mi hijo.

Verónica: —¿Y entonces? ¿Me vas a dejar? ¿Vas a dejar a la banda?

Rubén: —No quiero que él termine como nosotros.

Páginas 8–9:

Oscuridad. Óscar ataca a Rubén por la espalda.

Pelea violenta. Golpes. Rubén sangrando.

Rubén lo vence a duras penas. Óscar queda tirado, inconsciente.

Rubén (voz en off): —No fue la última vez que lo vi. Pero sí fue la última vez que confié. Tu madre dio la alerta de que había un traidor, por lo que no se si por voluntad propia o algún mandato fui atacado.

Página 10:

Rubén entra a la casa, toma a Damián bebé en brazos.

Verónica grita, fuera de sí.

Verónica: —¿Qué hacés?! ¡Devolveme a mi hijo!

Rubén no responde. Corre.

Rubén joven: Tranquilo hijo mío, no seré alguien perfecto, pero sé que puedo darte algo mejor que esto, serás fuerte...Eres mi hijo y mi todo.

Página 11:

Regreso al presente.

Rubén está cabizbajo con los ojos llenos de lágrimas.

Damián: —Entonces... ¿ella también quería verte muerto?

Rubén: —No sé si desde entonces. Pero sí sé que me odia.

Página 12:

Damián lo abraza fuerte.

Damián: —Perdón por dudar de vos.

Rubén: —No me pidas perdón... Solo sé mejor que yo.

Figura 6: Boceto Rojas

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 6: “Lo que nunca cambia...”

Página 1:

Interior. Sala de estar en la casa de Boli.

Los cinco chicos juegan videojuegos. Hay risas, comentarios, picardía.

Damián gana una partida.

Rojas: —¡Nah! ¡Te pillaste un bug o algo!

Gordo: —Este man está entrenando escondido.

Kaki: —Lo bueno es que mañana no hay clases.

Boli: —Nos vamos a viciar toda la noche.

Damián sonríe, pero su expresión cambia al mirar su celular.

Página 2:

Primer plano del mensaje en pantalla:

"Hijo, si llega a pasarle algo a tu padre, quiero que sepas que puedes vivir conmigo. —Mamá"

Damián frunce el ceño. Baja lentamente el celular.

Rojas: —¿Todo bien, parece?

Damián: —...Creo que no.

(pausa dramática)

Damián: —Necesito contarles algo.

Página 3:

Interior, sala de la casa de Boli. Todos atentos a Damián.

Damián: —Mi mamá me escribió otra vez...

(pausa)

Damián: —Me dijo que, si a mi papá le pasaba algo, yo podía vivir con ella. Así... como si supiera que algo le va a pasar.

Boli: —¿Y vos qué pensás?

Damián: —Creo que ella planeó todo.

Damián: —El tipo que apareció, Óscar... era amigo de mi papá. Pero de esos amigos que lo traicionaron.

Damián: —Mi papá me dijo que una vez intentó matarlo, y le gritó que “tenían un baile pendiente”.

Los demás lo miran, impactados.

Damián: —Mi mamá tiene algo que ver...

Damián: —Creo que hoy... van a intentar matarlo.

Boli: —¡Vamos ya!

Página 4:

Exterior, noche. Los cinco chicos corren por la calle rumbo a la casa de Damián.

Luces amarillas, sombras. Rojas va adelante.

Rojas: —¡Más rápido!

Gordo: —¡Esto no es un juego!

Kaki jadea, Boli va con el celular en mano, llamando.

Boli: —¿Tío? Esto es algo serio, ¡hay un tipo armado en casa de un amigo! ¡Sí, ya vamos para allá!

Página 5:

Exterior, frente a la casa de Damián.

La puerta está entreabierta. Hay una luz parpadeante desde dentro.

Los chicos se detienen en seco.

Kaki: —¿Esa... esa es tu casa?

Damián: —Sí...

Damián: —Y algo está mal.

Página 6:

Interior. Sala de la casa de Damián.

Escena de horror: Rubén en el suelo, sangrando, con un cuchillo clavado en el hombro.

Óscar, sobre él, sonrío con una mirada desquiciada.

Óscar: —Te dije que teníamos un baile pendiente... viejo amigo.

Damián grita.

Damián: —¡PAPÁAAAAA!

Página 7:

Damián corre hacia Óscar y le lanza un puñetazo.

Óscar se cubre y responde con fuerza.

Óscar: —¡Sos igualito a tu padre de joven!

Óscar: —Pero eso no significa que puedas hacer algo contra mí.

Saca una pistola de su bolsillo.

Página 8:

Justo antes de que Óscar apunte, Rojas salta sobre él y forcejean.

La pistola cae al suelo.

Gordo y Kaki se lanzan a ayudar a Rubén.

Gordo: —¡Sostenélo, está perdiendo sangre!

Kaki: —¡No lo dejes cerrar los ojos!

Boli habla con urgencia por el celular.

Boli: —¡Sí, estamos adentro! ¡Está armado, y hay un herido!

Página 9:

Damián, lleno de rabia, toma la pistola del suelo.

Pero no dispara. La lanza lejos.

Luego se abalanza a golpes contra Óscar.

Los paneles muestran sus puños una y otra vez, mientras recuerda los golpes que su padre dio en el pasado.

FLASHBACK intercalado:

Rubén joven golpeando a Óscar en el suelo.

Página 10:

Exterior. Llegada de la policía. Boli los guía.

Interior. Óscar en el suelo, esposado, sangrando.

Rubén es llevado en camilla. Los paramédicos lo estabilizan.

Damián con las manos temblando.

Oficial (tío de Boli): —Gracias por alertarnos a tiempo, muchachos. Quién sabe qué hubiera pasado si no llegan a avisarnos de esto...

Página 11:

Noticiero en la TV.

"Capturado hombre por intento de homicidio en Manrique. Mujer es detenida como cómplice.

Ambos implicados en delitos del pasado."

Se ven fotos pixeladas de Óscar y Verónica.

Los chicos ven la tele. Damián está serio.

Página 12:

Interior. Hospital. Sala de espera.

Damián se levanta al escuchar su nombre.

Enfermera: —Tu papá está despierto... quiere verte.

Damián entra corriendo a la habitación.

Página 13:

Interior. Habitación de hospital.

Rubén, débil, con vendas en el hombro. Sonríe al ver a su hijo.

Damián lo abraza, emocionado.

Damián: —Papá... estamos bien. Ya todo pasó.

Damián: —Óscar está preso. Mamá también.

Rubén: —¿Tus amigos están bien?

Damián asiente.

Rubén: —Creo que juzgué mal a tus amigos...

Rubén: —Las cosas sí cambiaron, hijo. Si ellos se pusieron en peligro por vos... entonces este barrio no está tan perdido.

Página 14:

Exterior. Pasillo del hospital.

Boli, Kaki, Rojas y Gordo miran a través de la puerta entreabierta.

Sonríen al ver a Damián y Rubén juntos.

Luz cálida.

Texto final (voz en off de Rubén):

“Quizás... este no sea el mismo Manrique de antes. Quizás esta vez... hay algún cambio que desde afuera no pude ver.”

Figura 7: Boceto Oscar y Verónica

Fuente: Elaboración propia

● CAPÍTULO V

5 Hallazgos y conclusiones

El desarrollo del cómic “Entre luces y sombras” permitió identificar una serie de hallazgos significativos tanto en el plano narrativo como en el proceso de interacción con la comunidad. A partir de la triangulación entre entrevistas, diarios de campo y talleres participativos, se evidenció que el barrio Manrique Oriental, históricamente estigmatizado por su pasado violento, es hoy un territorio de múltiples significados donde convergen la memoria, la resistencia, la transformación urbana y la esperanza colectiva.

Uno de los hallazgos más destacados fue el contraste constante entre la percepción externa del barrio y las vivencias cotidianas de sus habitantes. A través de los testimonios de entrevistados como Juan Esteban Ortiz, Luz Elena Jaramillo, Anderson Ruiz y Sara Grisales, se confirmó que, si bien existen problemáticas como la inseguridad, el microtráfico o el estigma social, también hay una profunda sensación de pertenencia, orgullo y compromiso con la mejora del territorio. Por ejemplo, Juan Esteban mencionó que muchos estigmas vienen de décadas pasadas, y que hoy Manrique cuenta con zonas de encuentro, cultura y resistencia que no suelen visibilizarse. Sara, por su parte, expresó cómo incluso en ambientes como la universidad, los habitantes de barrios como Manrique son prejuizados, pero ella defiende la riqueza cultural y solidaria de su entorno.

Este contraste fue clave para definir la estructura narrativa del cómic, que busca precisamente mostrar esa dualidad: un pasado doloroso que aún deja huella, pero también un presente lleno de historias resilientes que invitan a resignificar el territorio. Luz Elena, una habitante que ha vivido más de cinco décadas en el barrio, rememoró los días en que era peligroso transitar libremente, pero también resaltó cómo la comunidad ha organizado actividades como sancochadas o chocolateadas para

fortalecer el tejido social. Anderson aportó una mirada más joven, reconociendo que, aunque el barrio sigue siendo señalado, también hay actos de honestidad y empatía que rompen con los estereotipos.

Las observaciones sistemáticas del diario de campo permitieron reconocer cómo los espacios públicos en Manrique cumplen una función simbólica esencial. No se trata únicamente de lugares de tránsito o recreación, sino de escenarios que han sido apropiados y resignificados por la comunidad. El Parque Gaitán, por ejemplo, con su estatua de Jorge Eliécer Gaitán, representa no solo la memoria política, sino también un punto de encuentro intergeneracional. Allí los mayores cuentan historias, los niños juegan y se recuerda el legado de la justicia social como un valor arraigado. La cancha cercana sigue siendo un espacio clave para la recreación y la cohesión social, a pesar de haber sido también testigo de épocas difíciles.

Otro hallazgo importante fue la función de la religiosidad popular y la memoria espiritual en la identidad del barrio. La presencia de altares y figuras religiosas en esquinas, fachadas y espacios deteriorados no es solo decorativa, sino profundamente simbólica. Como se evidenció en el diario de campo, estos símbolos ofrecen refugio emocional y representan una forma de resistencia cultural frente a los embates de la violencia o el abandono institucional.

La transformación urbana también se vivenció con fuerza en espacios como la UVA de Villa Hermosa, que pasó de ser un lugar asociado a la actividad empresarial/industrial a convertirse en un epicentro de convivencia familiar. El testimonio de un residente recogido durante la observación apuntaba a que este cambio ha sido vital para recuperar el sentido de comunidad, el orgullo barrial y la posibilidad de proyectar una vida más saludable y en paz.

En el taller participativo, donde se presentó el proyecto y se discutió el papel del cómic como medio de comunicación, los asistentes coincidieron en que narrativas como la de “Entre luces y sombras” permiten repensar el barrio desde una perspectiva más humana y compleja. La analogía con

los X-Men, presentada en el taller, sirvió como punto de entrada para hablar sobre la representación de las minorías, los estigmas sociales y cómo las historias gráficas pueden funcionar como espejos de nuestras realidades. Los participantes no solo validaron la propuesta del cómic, sino que también aportaron ideas y sugerencias sobre elementos visuales, mensajes clave y cómo representar el barrio de forma más fiel.

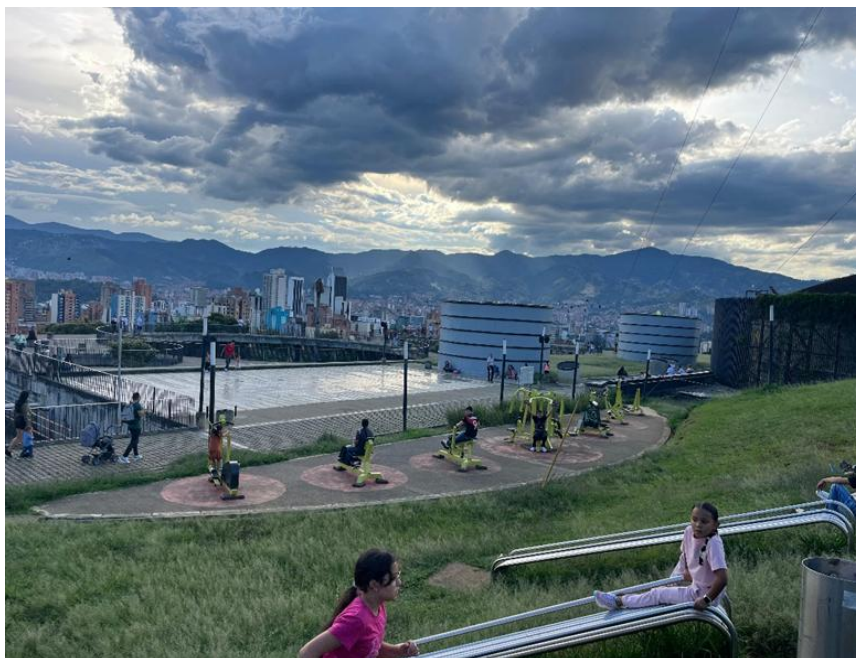
Otro hallazgo relevante fue el impacto intergeneracional de la violencia y la transformación. Mientras que los mayores recuerdan con dolor los años más crudos de la violencia urbana, los jóvenes actuales expresan deseos de cambio, se reconocen como agentes transformadores y valoran sus raíces. Esta tensión generacional entre memoria, dolor y esperanza quedó plasmada en la relación entre los personajes principales del cómic: Rubén (el padre) y Damián (el hijo), quienes encarnan dos visiones distintas del mismo territorio.

En conclusión, “Entre luces y sombras” no solo es un producto narrativo, sino una propuesta comunicativa que articula la investigación social, la participación comunitaria y la creación artística. El cómic no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir espacios de diálogo, reconocimiento y resignificación. Al construir su historia sobre bases documentadas, testimonios reales y observaciones directas, la obra se posiciona como un canal legítimo para recuperar las voces del barrio, cuestionar las versiones estigmatizadas y ofrecer una mirada más justa, empática y esperanzadora sobre Manrique Oriental.

- Anexos

Fotografía 1

Registro fotográfico de la UVA de la imaginación 2024

Fotografía 2

Registro fotográfico Parque Gaitán - Estatua de Jorge Eliécer Gaitán y alrededores 2024

Fotografía 3

Virgen y cultura deportiva del barrio Manrique Oriental y Alrededores 2024

Imagen 3. Estas imágenes son un ejemplo de cómo son las muchas vírgenes y la cultura deportiva que se puede encontrar en las esquinas y murales del barrio Manrique Oriental y Villahermosa.

Fotografía 4

Zona deportiva del Parque Gaitán 2024

Fotografía 5

Parque de Villa Hermosa 2024

Fotografía 6

Casas fiscales (Zona colindante entre los barrios Manrique Oriental Y Villa Hermosa) 2024

- **Entrevistas y otros recursos**

Este sitio fue creado como producto final del trabajo de grado. Contiene el cómic completo dividido en capítulos, junto con una sección de sinopsis, portafolio del autor y una introducción visual al proyecto.

Enlace a Pagina web:

<https://johan20011811.wixsite.com/entre-luces-y-sombra>

Nota: Página web de creación propia. Proyecto desarrollado entre 2024 y 2025.

○ **Referencias**

Acosta, A. H. (2012). Ficcionalización, pensamiento, lenguaje y nuevas narrativas virtuales.

Ficcionalization, thought, language and new virtual narratives. *Sophía*, (12), 107-121.

Aristizábal Botero, C. A., Cárdenas Avendaño, Ó. M., & Rengifo González, C. J. (2018). Desplazamiento,

trayectorias y poblamiento urbano. El caso de la Comuna 3 Manrique, Medellín, 1970-2010.

Estudios Políticos, (53), 126-147.

Estrada Calle, V., & Mendoza González, C. (s.f.). Conociendo a Manrique: Descripción socioeconómica, cultural y espacial. Fundación Sumapaz, Observatorio Derecho a la Ciudad.

<https://www.sumapaz.org/wp-content/uploads/2016/06/Conociendo-a-Manrique.pdf>

Felices, F. Á. (2014). [ARTÍCULO DESAUTORIZADO] El concepto de ficcionalidad: Teoría y

representaciones textuales. *Revista de literatura*, 76(151), 17-37.

Guerrero Elecalde, R., & López Serrano, M. J. (2021). El cómic como recurso para el aprendizaje histórico

en el grado de educación primaria (Córdoba). *Revista San Gregorio*, 1(47), 81-94.

<https://doi.org/10.36097/rsan.v1i47.1645>

Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva* (I. C. Gally, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Pérez Fonseca, A. L., Aristizábal Botero, C. A., Ríos Castro, D. Y., & Osorno Vanegas, Y. (2014).

Construcción de ciudad: entre los filios de la memoria y la violencia. Caso Manrique, Medellín.

Estudios Políticos, (44), 141-161.

Ruiz, J. A. (2025). Entre luces y sombras. Wix. <https://johan20011811.wixsite.com/entre-luces-y-sombra>

Salmón, D. E. (2006). Ficcionalidad, mundos posibles y campos de referencia. *Dialogía: revista de*

lingüística, literatura y cultura, (1), 69-96.

Yvancos, J. M. P. (1994). La ficcionalidad: estado de la cuestión. *Signa: revista de la asociación española de semiótica*, 3, 265-282.

Zuleta Londoño, J. A., & Agudelo Meneses, F. H. (2020). Factores protectores y de riesgo en seis jóvenes policonsumidores de sustancias psicoactivas del barrio Manrique oriental, año 2020 (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).

<https://repository.uniminuto.edu/items/28d30772-6eed-43cd-b966-edf845ca23e8>