

D'JAZZ EVOLUTION:
PROMOVIENDO LA FORMACIÓN EN DANZA JAZZ EN DANSO ACADEMY.

NATALIA ORTIZ ARTUNDUAGA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
FACULTAD DE CREACIÓN Y HÁBITAT
PROGRAMA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL
PROYECTO AVANZADO EN DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

DIRECTORA DE PROYECTO: PAOLA CANO MOLINA
PERIODO ACADÉMICO 2025-2

Tabla de contenido

TEMA	3
1.1 Temática y claves de oportunidad y motivación:	3
2 ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL ASUNTO DE ESTUDIO.....	7
2.1 Justificación	7
2.2 Delimitación del problema de diseño desde la caracterización del fenómeno:	8
3 OBJETIVOS, RUTA METODOLÓGICA Y CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	15
3.1 Objetivo general.....	15
3.2 Objetivos específicos.....	15
3.3 Ruta metodológica:	16
3.4 Consideraciones éticas:.....	19
4 MARCO REFERENCIAL Y BENCHMARKING.....	20
4.1 Antecedentes del proyecto	20
4.2 Marco teórico del proyecto	23
4.3 Marco conceptual del proyecto.....	25
4.4 Marco contextual	26
4.5 Benchmarking.....	28
4.6 Conclusiones del marco referencial y benchmarking	32
5 DESARROLLO DEL PROYECTO.....	35
5.1 Fase de empatizar: comprensión del usuario y contexto.....	35
5.2 Fase de definir: enfoque del sistema.....	38
5.3 Fase de idear: exploración visual y conceptual.....	40
5.4 Fase de prototipar: construcción del sistema visual.....	44
5.5 Descripción del sistema de comunicación visual.....	44
5.6 Fase de validar: retroalimentación y ajustes	50
6. REFERENCIAS	55
7. ANEXOS.....	59

TEMA

1.1 Temática y claves de oportunidad y motivación:

La danza jazz, originaria de Estados Unidos y caracterizada por su energía, ritmo y versatilidad, ha evolucionado significativamente desde sus raíces en las comunidades afroamericanas a principios del siglo XX. Este género de danza representa una herramienta valiosa para el desarrollo integral del público juvenil, ya que fomenta la expresión creativa, la disciplina y el trabajo en equipo. En este contexto, el proyecto se centra en promover los procesos formativos en danza jazz de Danso Academy, a través de un sistema de comunicación visual que lo potencie como una alternativa de expresión y desarrollo personal para la juventud caleña.

Si bien Cali es reconocida como la "Capital de la Salsa" (Pacheco, 2005, párr. 9), existe una oportunidad de diversificar la oferta cultural y brindar a los jóvenes diferentes alternativas de expresión artística. Aunque la danza jazz no cuenta con la misma popularidad, puede enriquecer el panorama cultural de la ciudad, ofreciendo un espacio para la exploración de distintos movimientos y ritmos. En este sentido, el diseño de un sistema de comunicación visual resulta clave para no solo para dar a conocer los beneficios del jazz, sino también para posicionar la formación ofrecida por Danso Academy como un escenario de crecimiento personal y colectivo para el público juvenil.

La elección de este tema surge de un interés personal y de experiencias propias con la danza, las cuales me han llevado a la convicción de que el jazz puede ser una herramienta

poderosa para la juventud, tal como lo ha sido en mi vida. Además, cuento con el apoyo y respaldo de bailarines y profesionales de la academia en la que tengo la oportunidad de aprender este arte. Como menciona Robey (2015), la danza jazz ofrece beneficios más allá del disfrute: no solo trabaja la fuerza, coordinación y flexibilidad, sino que también desarrolla la expresión artística, permitiendo una conexión cuerpo-mente.

Este proyecto parte del diseño de comunicación visual como un medio de transformación cultural y social. Más allá de su componente estético, el diseño de comunicación visual tiene la capacidad de crear lenguajes visuales que movilizan ideas, emociones y acciones, facilitando la conexión entre públicos y contenidos. En este caso, se propone como un puente entre los procesos formativos en jazz de Danso Academy y la juventud caleña, que podría encontrar en esta disciplina una vía de expresión y desarrollo personal, aunque hoy no la reconozca plenamente debido a su baja visibilidad cultural. La intervención desde el diseño no se limitará al uso de herramientas gráficas, sino que consistirá en la creación de un sistema de comunicación visual, fundamentado en la investigación con usuarios, que articule piezas comunicativas coherentes en distintos formatos y canales. Esto permitirá potenciar la danza jazz dentro del ecosistema cultural caleño de una forma atractiva, accesible y cercana. Según Salvador (2020):

Estamos adaptados a conocer el mundo que nos rodea a través del consumo de información visual. El diseño gráfico, mediante la construcción de estos elementos visuales, se asegura de que los espectadores recibirán un mensaje y que entenderán la realidad de una manera determinada. (sección "La importancia del diseño gráfico", párr. 2)

Así pues, el diseño de comunicación visual no solo servirá como herramienta de difusión, sino como motor para transformar la manera en que los jóvenes se relacionan con la danza jazz y con sus procesos formativos, otorgándole valor, significado y presencia en sus vidas cotidianas.

Para desarrollar este proyecto, es necesario contar con competencias en diseño de comunicación visual, incluyendo el manejo de herramientas como la suite de Adobe, así como habilidades en investigación cualitativa, para comprender de primera mano las percepciones de los jóvenes y de los profesionales de la danza jazz. Igualmente, la capacidad de trabajo colaborativo con actores clave como bailarines y coreógrafos será fundamental para la pertinencia y el éxito del proyecto. Estas competencias, combinadas con un interés genuino por este arte y su crecimiento en la ciudad, permitirán desarrollar el sistema de comunicación visual.

El análisis DOFA evidencia que este es un proyecto con alto potencial de impacto, aunque también enfrenta desafíos y limitaciones. Por un lado, Cali cuenta con una rica tradición cultural y artística, lo que puede facilitar la apertura a diferentes expresiones como la danza jazz. Además, el uso estratégico del diseño de comunicación visual, en conjunto con herramientas físicas, digitales y redes sociales, puede captar la atención del público juvenil y generar identidad en torno a esta práctica. A su favor, Danso Academy ya dispone de un nicho de estudiantes y educadores en jazz que pueden ser aliados clave en la construcción del sistema visual. Sin embargo, existen desafíos como el desconocimiento general sobre la danza jazz y la posible falta de recursos económicos para desarrollar campañas de gran alcance. Asimismo, las principales amenazas incluyen la fuerte competencia con otros estilos de danza más arraigados,

como la salsa, y la posible falta de apoyo institucional o cambios en las tendencias culturales. A pesar de estos retos, el proyecto representa una oportunidad estratégica para que, desde el diseño, se promuevan los procesos formativos en jazz de Danso Academy, se contribuya al desarrollo personal de la juventud y se posicione este género de danza dentro la oferta cultural de la ciudad.

2 ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL ASUNTO DE ESTUDIO

2.1 Justificación

La danza jazz, como herramienta de expresión y desarrollo personal, tiene un potencial significativo para el público juvenil en Cali, Colombia. Sin embargo, su práctica en la ciudad es limitada, especialmente en comparación con otros géneros de danza más arraigados, como la salsa. Según datos del Ministerio de Cultura (2020), solo el 4% de los colombianos encuestados practican danza jazz, lo que evidencia que este género es minoritario y requiere de un mayor impulso. Esta situación representa una oportunidad para fortalecer y visibilizar los procesos formativos en jazz que desarrolla Danso Academy, promoviendo su reconocimiento como una alternativa artística enriquecedora.

Más allá de su dimensión artística, la danza jazz ofrece múltiples beneficios en el ámbito físico, emocional y social. Artículos como el de Rodríguez y Madroñero (2020) destacan que la danza, en general, es un mecanismo poderoso de expresión corporal, permitiendo a los jóvenes comunicar emociones, ideas y sentimientos a través del movimiento. Además, fomenta la creatividad y la imaginación, ayudando a las personas a explorar su mundo interno y a liberar tensiones emocionales. Según los mismos autores, la danza también mejora la autoestima, la coordinación y la capacidad de trabajo en equipo, habilidades fundamentales para el desarrollo personal.

Estos beneficios han sido respaldados por estudios. Por ejemplo, Bastug (2018) encontró que estudiantes universitarios que participaron en un curso de baile durante tres meses mostraron mejoras significativas en flexibilidad, equilibrio y concentración, en comparación con

aquellos que no participaron en la actividad. En un contexto como el de Cali, donde muchos jóvenes enfrentan desafíos sociales y económicos que limitan sus oportunidades de crecimiento personal, estos beneficios adquieren una relevancia aún mayor.

A pesar de su impacto positivo, la danza jazz y sus espacios de formación tienen baja visibilidad cultural y comunicativa. Esto limita las oportunidades para que la juventud caleña reconozca, valore y participe de sus procesos formativos. En este sentido, se hace necesario intervenir desde el diseño de comunicación visual, con el fin de posicionar la oferta de Danso Academy y destacar el aporte de la formación en jazz al desarrollo personal y social de los jóvenes. Como señala Frascara (2008), las comunicaciones visuales tienen el poder de transformar percepciones y comportamientos, siempre y cuando estén bien fundamentadas y dirigidas a un público específico. En este caso, el diseño de un sistema de comunicación visual puede ser la herramienta clave para conectar la danza jazz con la juventud caleña, facilitar la participación en los procesos formativos y consolidar el lugar del jazz dentro de la oferta cultural de la ciudad.

2.2 Delimitación del problema de diseño desde la caracterización del fenómeno:

¿Qué? – Fenómeno a intervenir

La danza jazz en Cali tiene una presencia limitada dentro de la oferta cultural dirigida al público juvenil, a pesar de su potencial como herramienta de construcción identitaria, creatividad y desarrollo personal. Aunque esta población se caracteriza por la búsqueda de actividades que les permitan expresarse y consolidar su autonomía (Gaete, 2015), el jazz carece de un posicionamiento sólido que lo presente como una opción formativa atractiva y accesible.

La falta de un sistema de comunicación visual con estrategias de posicionamiento cultural dificulta que los procesos formativos en jazz, como los que ofrece Danso Academy, sean percibidos como una alternativa significativa dentro del ecosistema artístico de la ciudad.

¿Cómo? – Manifestación del fenómeno

La baja visibilidad de la danza jazz se manifiesta en la ausencia de estrategias de comunicación visual que estructuren su identidad, visibilicen sus valores y la conecten de manera efectiva con el público juvenil. Esta carencia repercute en su escasa presencia en canales habituales como redes sociales, medios gráficos o eventos culturales, lo que limita tanto el reconocimiento de la disciplina como la participación activa en sus procesos formativos.

Esta situación se evidencia, por ejemplo, en eventos culturales de gran impacto, como la 6ta Bienal Internacional de Danza de Cali (2023), donde, a pesar de contar con más de 40 actividades, la danza jazz no tuvo una presencia destacada ni contó con recursos visuales o comunicativos que reforzaran su identidad en el evento (Bienal Internacional de Danza de Cali, 2023).

En el ámbito educativo, instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana Cali cuentan con programas de danza contemporánea, urbana y folclórica, pero no integran formación específica en danza jazz en su agenda cultural universitaria (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025). Esta falta de representación en contextos formativos clave limita el reconocimiento de la disciplina como una alternativa artística válida.

Estas dinámicas plantean interrogantes fundamentales sobre el fenómeno y su vínculo

con la juventud caleña, surgen preguntas como ¿Cómo se manifiesta la baja visibilidad de los procesos formativos en jazz dentro de los espacios culturales y educativos de la ciudad de Cali?, ¿Cómo influye la ausencia de un sistema de comunicación visual en el posicionamiento del jazz frente a otros géneros más representados?, ¿Cómo circulan actualmente los contenidos visuales relacionados con el jazz en medios, redes sociales y programación cultural local?, ¿Cómo percibe la juventud caleña la formación en jazz como una práctica que puede contribuir a su desarrollo personal y social?, ¿De qué manera podría un sistema de comunicación visual fortalecer el proceso formativo en jazz de Danso Academy y motivar la participación juvenil?

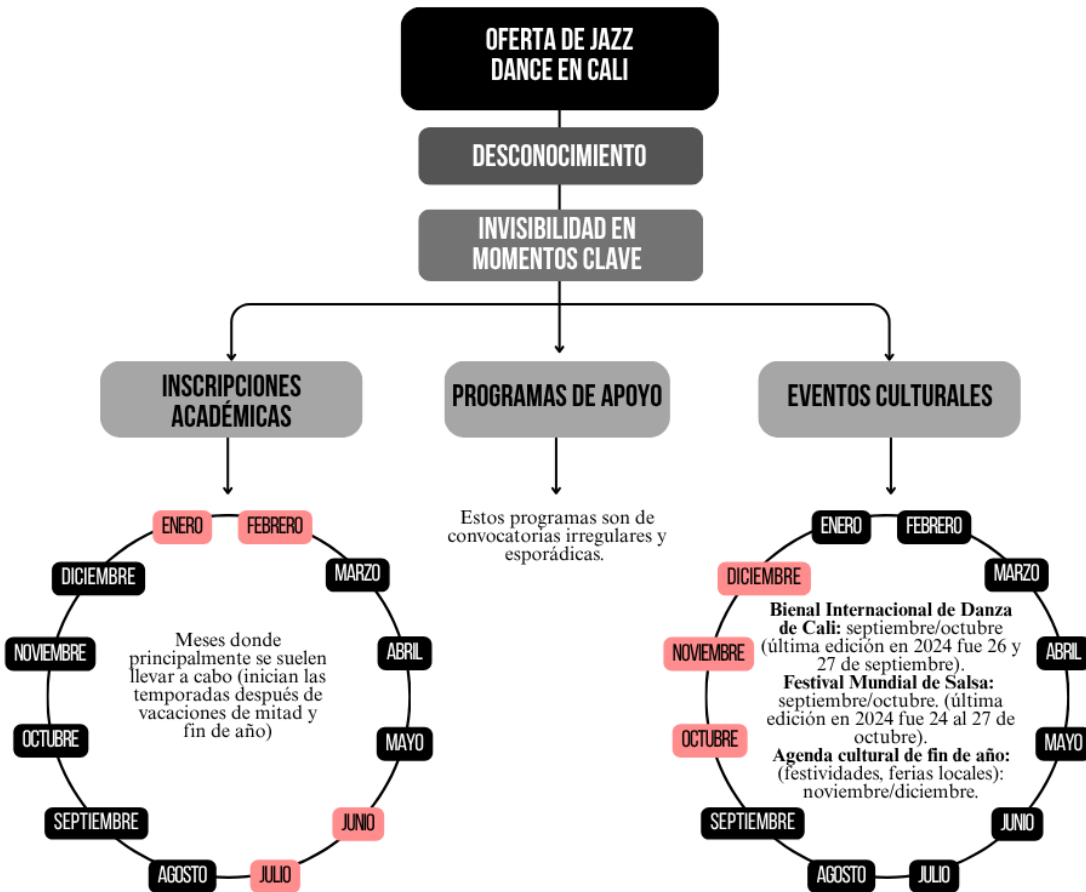
¿Quiénes? – Actores clave involucrados

- **Población objetiva:** Público juvenil caleño, en procesos de formación artística o interesados en opciones de crecimiento creativo, físico y emocional, quienes pueden beneficiarse de los aportes de la danza jazz.
- **Expertos temáticos:** Coreógrafos, docentes, bailarines y gestores culturales vinculados a Danso Academy, quienes aportarán desde su experiencia pedagógica y artística a la construcción del sistema.
- **Institución destinataria:** Danso Academy, como academia de danza que lidera procesos formativos en jazz y será el escenario para el que se diseñe e implemente el sistema de comunicación visual.

¿Cuándo? – Temporalidad del fenómeno

Si bien academias como Danso Academy ofrecen formación en jazz para el público juvenil, el desconocimiento y la baja visibilidad de esta disciplina limitan su posicionamiento frente a géneros más arraigados, como la salsa. Esta situación se intensifica en momentos clave como procesos de matrícula académica o la programación de eventos culturales, donde el jazz no logra consolidarse como una alternativa formativa reconocida.

A continuación, se presenta un diagrama conceptual que permite comprender visualmente cómo se estructura este fenómeno. El gráfico jerarquiza los elementos que inciden en la baja visibilidad de la danza jazz entre jóvenes, comenzando por la oferta existente y descendiendo hacia los factores y momentos clave que inciden en él.

Aunque el fenómeno no se concentra en un único periodo del año, el análisis muestra que su invisibilidad se manifiesta en diferentes momentos estratégicos según el tipo de espacio: inscripciones académicas (enero/febrero y junio/julio), eventos culturales (septiembre a diciembre) y programas de apoyo (irregulares). Esta distribución temporal permitirá, más adelante, identificar ventanas oportunas para el diseño e implementación del sistema de comunicación visual propuesto. Seguidamente, se describen en detalle los factores que inciden en la baja visibilidad de la danza jazz entre el público juvenil.

- Desconocimiento de beneficios: Aunque la danza jazz aporta en diferentes ámbitos a la vida de una persona, estas ventajas no se usan tanto a favor gráficamente en campañas locales, a diferencia de géneros como la salsa, cuyos beneficios se asocian con identidad cultural.
- Falta de difusión: Academias como Danso Academy incluyen el jazz dentro de sus programas de formación, pero no suelen destacar sus beneficios mediante recursos visuales o contar con sistemas gráficos creados exclusivamente para promover este género. En algunos casos, esta información aparece solo de forma textual. A continuación, se presenta una captura de pantalla tomada de las redes sociales oficiales de Danso, que evidencia cómo comunican su oferta en danza jazz.

Captura de pantalla de un reel de Danso Academy en Instagram (2025). Nota. Tomado de <https://www.instagram.com/reel/DGWCYIEJko2/>

- Invisibilidad en momentos clave:

Inscripciones académicas: Universidades como la Javeriana Cali no incluyen danza jazz en sus programas extracurriculares, priorizando danza urbana o folclórica (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2024).

Eventos culturales: Festivales como el Mundial de Salsa o la Bienal de Danza no asignan espacios específicos al jazz, mientras la salsa recibe apoyo logístico y mediático (Secretaría de Cultura de Cali, 2024; Festival Mundial de Salsa, s.f.).

Programas de apoyo: La salsa cuenta con iniciativas como Escuela Apoyada, que en 2024 benefició a 765 bailarines con becas y recursos públicos (Gobernación del Valle del Cauca, 2024). Actualmente no existen programas equivalentes para danza jazz, lo este fenómeno dentro de la agenda cultural local.

¿Dónde? – Entorno del fenómeno

Este fenómeno se desarrolla en el contexto local de la ciudad de Cali, reconocida por su intensa actividad cultural y su papel como epicentro de la salsa y otras manifestaciones afrocaribeñas. En este entorno, la danza jazz enfrenta una doble barrera: la hegemonía cultural de otros géneros y la escasa construcción de una identidad visual que facilite su posicionamiento frente al público juvenil.

En particular, la intervención se sitúa en Danso Academy, academia que lidera procesos formativos en jazz y que constituye el espacio central para el diseño e implementación del sistema de comunicación visual. Desde allí, se busca fortalecer la visibilidad del jazz y contribuir a su integración en el panorama cultural juvenil caleño.

3 OBJETIVOS, RUTA METODOLÓGICA Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de comunicación visual, para promover los procesos formativos en danza jazz de Danso Academy como una herramienta de expresión y desarrollo personal para el público juvenil caleño.

3.2 Objetivos específicos.

- 1.** Identificar las necesidades, expectativas y percepciones del público juvenil caleño en relación con la danza jazz, con el fin de comprender las barreras y oportunidades que afectan su vinculación o permanencia en esta práctica artística.
- 2.** Definir los beneficios y factores que pueden incentivar a los jóvenes a practicar y formarse en danza jazz, para fundamentar los mensajes y contenidos del sistema de comunicación visual.
- 3.** Desarrollar un sistema de comunicación visual basado en las necesidades y motivaciones identificadas, con el fin de promover los procesos formativos en jazz de Danso Academy para posicionarla dentro de la escena cultural caleña.

3.3 Ruta metodológica:

La ruta metodológica se estructuró a partir de la metodología Design Thinking, permitiendo organizar el desarrollo del proyecto en fases que respondieran de manera progresiva a la comprensión del problema, la definición del enfoque y la construcción del sistema de comunicación visual.

En una primera fase, correspondiente a Empatizar, el proyecto se centró en comprender las percepciones, expectativas y barreras frente a la danza jazz en jóvenes caleños. Para ello, se realizó investigación documental, encuestas digitales y conversaciones exploratorias tanto con bailarines como con jóvenes ajenos a la práctica del jazz. Este proceso permitió identificar factores clave como la baja visibilidad del género, la inseguridad, la vergüenza y la falta de información clara sobre los procesos formativos.

En la fase de Definir, los hallazgos fueron organizados y analizados para precisar la necesidad principal del proyecto: la ausencia de una identidad visual y de una narrativa clara que comunicara el valor simbólico, formativo, físico y emocional del jazz en Danso Academy. A partir de este análisis, se estableció el enfoque conceptual del sistema, orientado a presentar el jazz como un proceso de evolución personal y no únicamente como una actividad recreativa.

Posteriormente, en la fase de Idear, se desarrollaron exploraciones visuales iniciales que tradujeran el concepto central en lenguaje gráfico. Esta etapa incluyó la construcción de moodboards, pruebas de color, tipografía, estilo fotográfico y composiciones, permitiendo proyectar visualmente la identidad del programa antes de su formalización.

4 MARCO REFERENCIAL Y BENCHMARKING

Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Cali, reconocida por su riqueza cultural y su fuerte identidad dancística, especialmente ligada a géneros como la salsa, la danza urbana y el folclor. Sin embargo, dentro de esta escena vibrante, la danza jazz ha permanecido con baja visibilidad tanto en espacios culturales como formativos. Esta situación limita su reconocimiento como una práctica artística vigente y como una herramienta de expresión y desarrollo personal para el público juvenil.

En este contexto, Danso Academy, como espacio de formación en danza jazz en Cali, representa una oportunidad clave para activar estrategias de comunicación visual que promuevan sus procesos formativos y los posicionen dentro del panorama cultural juvenil de la ciudad.

Para esto, se propone el desarrollo de un sistema de comunicación visual que conecte a la danza jazz con los intereses, lenguajes y plataformas del público juvenil, visibilizando sus valores, beneficios y posibilidades expresivas.

4.1 Antecedentes del proyecto

Diversos proyectos académicos en Colombia han explorado la relación entre la danza, el diseño y el desarrollo personal de los jóvenes, así como el papel de la comunicación visual en la visibilización de prácticas artísticas emergentes. A continuación, se destacan antecedentes relevantes para la fundamentación de este proyecto:

Soul Street: La sucursal del movimiento urbano

Calderón García (2024), en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, desarrolló el proyecto “Soul Street: la sucursal del movimiento urbano”, cuyo objetivo fue fortalecer la escena de la danza urbana en Cali mediante el diseño de una estrategia de comunicación visual. Este trabajo resalta la importancia de visibilizar el impacto de la danza urbana en la juventud y el patrimonio cultural de la ciudad, empleando propuestas visuales atractivas para suplir la falta de promoción efectiva. El proyecto evidencia cómo el diseño de comunicación puede posicionar una práctica dancística como parte esencial de la identidad caleña y fomentar la participación juvenil, aportando una metodología transferible a otros géneros como el jazz (Calderón García, 2024).

Danza y diseño para la preservación de la memoria

Meza Martínez (2020), en la Universidad Piloto de Colombia, desarrolló el proyecto “Danza y diseño para la preservación de la memoria”, que explora la integración entre danza y diseño como herramientas para la preservación de la memoria cultural. El trabajo resalta la capacidad del diseño visual para documentar, comunicar y fortalecer la identidad colectiva a través de la danza, empleando recursos gráficos y audiovisuales que permiten la apropiación de prácticas artísticas por parte de nuevas generaciones. Esta perspectiva resulta relevante para la presente investigación, ya que subraya el valor del diseño en la difusión y sostenibilidad de expresiones dancísticas menos visibilizadas (Meza Martínez, 2020).

Influencia de la danza en el proyecto de vida

Jaramillo Franco, Martínez Valencia, Parra Buitrago, Ramírez Niño y Rojas Forero

(2011), en la Universidad Minuto de Dios, analizaron cómo la práctica de la danza impacta el proyecto de vida de jóvenes, identificando mejoras en la autoestima, la disciplina, la construcción de identidad y la proyección de metas personales y profesionales. El estudio concluye que la danza, más allá de su función recreativa, es una herramienta de transformación social y personal, especialmente significativa en contextos donde los jóvenes buscan alternativas de desarrollo integral (Jaramillo Franco et al., 2011).

KJEONG: Movimiento sin límites

Villarreal Ramos (2023), en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, desarrolló el proyecto “KJEONG: movimiento sin límites”, centrado en el diseño de comunicación visual para promover la inclusión y la diversidad a través de la danza. Mediante estrategias visuales innovadoras, el trabajo busca visibilizar prácticas dancísticas no convencionales como lo es el KPOP Dance Cover y fomentar la participación de poblaciones diversas. Este antecedente muestra cómo el diseño puede ser un puente entre la expresión artística y la integración social, aspecto crucial para el posicionamiento de la danza jazz entre jóvenes caleños (Villarreal Ramos, 2023).

Sentimiento Urbano

Tamayo Soto (2022), en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, propuso una estrategia de comunicación visual para destacar la danza urbana como medio de expresión y cohesión social en Cali. A través de la creación de piezas gráficas y audiovisuales, el trabajo busca transformar la percepción de la danza urbana y fortalecer su presencia en la cultura local. Su

enfoque en el diseño participativo y la construcción de identidad a través de lo visual ofrece referentes metodológicos y conceptuales aplicables a la danza jazz (Tamayo Soto, 2022).

Síntesis y pertinencia

Estos antecedentes demuestran que la articulación entre danza, diseño y comunicación visual ha sido efectiva para potenciar la visibilidad, el sentido de pertenencia y la apropiación social de prácticas artísticas contemporáneas entre los jóvenes en Cali y otras ciudades. Sin embargo, se identifica un vacío en cuanto a la promoción específica de los procesos formativos en danza jazz, particularmente mediante sistemas de comunicación visual dirigidos al público juvenil.

En este sentido, la presente propuesta se diferencia al enfocarse en Danso Academy como institución formativa y al plantear un sistema visual integral que no solo difunda la disciplina, sino que potencie su valor como herramienta de expresión, identidad y desarrollo personal en la juventud caleña.

4.2 Marco teórico del proyecto

El diseño de comunicación visual es un campo transdisciplinar que, más allá de su dimensión estética, actúa como un agente de transformación cultural y social. Según Goyes (2020), la comunicación visual está intrínsecamente ligada a la cultura y posibilita construcciones simbólicas en torno a experiencias, identidades y formas de habitar el territorio. Desde esta perspectiva, la imagen no es un reflejo neutro de la realidad, sino un producto social cuya interpretación depende de convenciones culturales y procesos de simbolización. Así, el

diseño visual adquiere un valor social al facilitar la apropiación, resignificación y visibilización de expresiones culturales emergentes.

Frascara (2008) complementa esta visión al afirmar que las comunicaciones visuales tienen el poder de transformar percepciones y comportamientos, siempre que estén fundamentadas y dirigidas a públicos específicos. En este sentido, el diseño de sistemas visuales coherentes y atractivos puede ser clave para posicionar prácticas artísticas como la danza jazz, especialmente en contextos donde su visibilidad es limitada frente a géneros hegemónicos como la salsa (Pacheco, 2005). Salvador (2020) agrega que el diseño gráfico, al construir elementos visuales significativos, asegura que los espectadores comprendan y resignifiquen la realidad de una manera determinada, lo cual es fundamental para conectar con públicos juveniles.

La danza jazz, por su parte, ha sido reconocida como una disciplina que fomenta la creatividad, la expresión artística y el desarrollo integral de los jóvenes (Robey, 2015; Rodríguez & Madroñero, 2020). Diversos estudios demuestran que su práctica mejora la autoestima, la coordinación, la flexibilidad y la capacidad de trabajo en equipo, aspectos esenciales para el crecimiento personal y social (Bastug, 2018; Gaete, 2015).

Fundamentar un proyecto de promoción de los procesos formativos en jazz de Danso Academy mediante el diseño de comunicación visual implica reconocer el potencial de este campo para incidir en la construcción de imaginarios, fortalecer la identidad juvenil y posicionar esta disciplina en el centro del discurso cultural caleño. Así, la comunicación visual se convierte en un bien cultural simbólico que contribuye a la cohesión social y a transformar la manera en que la juventud se relaciona con su entorno y con las expresiones artísticas contemporáneas

(Goyes, 2020).

4.3 Marco conceptual del proyecto

Danza jazz: La danza jazz es una forma artística originaria de Estados Unidos con raíces en la danza tradicional de África Occidental. Se caracteriza por un enfoque rítmico, el diálogo con la gravedad, la expresión directa y la celebración del estilo individual. La danza jazz abarca una gran variedad de estilos y ha evolucionado integrando elementos del ballet y la danza moderna, lo que dificulta una definición única basada solo en sus pasos. Más bien, debe entenderse por sus cualidades expresivas, su historia y su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias y contextos culturales (Robey, 2015).

Diseño de comunicación visual: Campo transdisciplinar encargado de planificar, crear y organizar mensajes visuales para comunicar ideas, valores o información a públicos específicos. Frascara (2008) sostiene que el diseño gráfico no solo transmite información, sino que también construye significados y puede transformar percepciones y comportamientos sociales.

Juventud: Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2013), la juventud es una etapa comprendida entre los 14 y 26 años. Esta población se caracteriza por la búsqueda de actividades que les permitan expresarse, explorar su autonomía y fortalecer su sentido de pertenencia (Gaete, 2015). En el marco de este proyecto, se entiende como público juvenil en un sentido amplio, sin restringirse a rangos etarios específicos.

Sistema visual: Conjunto articulado de elementos visuales (colores, tipografías,

imágenes, composiciones) que funcionan de manera coherente para comunicar un mensaje efectivo y construir una identidad gráfica sólida (Salvador, 2020).

Desarrollo personal: Desde la psicología humanista, Abraham Maslow (1943) sostiene que el desarrollo personal culmina en la autorrealización, entendida como la necesidad humana de convertirse en lo que uno es capaz de ser. Esta etapa representa la satisfacción más alta en su jerarquía de necesidades, en la cual el individuo logra desplegar plenamente sus capacidades y creatividad. En este sentido, actividades como la danza, al estimular la expresión, la disciplina y la conexión cuerpo-mente, pueden contribuir significativamente a dicho desarrollo.

4.4 Marco contextual

¿Qué? Danso Academy es una academia de danza ubicada en Cali, reconocida por ofrecer formación en diversos géneros, entre ellos la danza jazz. Aunque su oferta es amplia y diversa, la comunicación de los beneficios de esta disciplina suele ser textual más que gráfica. Esta situación representa una oportunidad estratégica para fortalecer la identidad de Danso Academy, aumentar su alcance y posicionar la danza jazz mediante un sistema de comunicación visual coherente y atractivo.

¿Quiénes? El público objetivo del proyecto es el público juvenil, una población marcada por la búsqueda de autonomía, identidad y canales de expresión personal. En esta etapa, el arte y el movimiento corporal pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo emocional y social. Sin embargo, los jóvenes enfrentan barreras de acceso y conocimiento frente a prácticas menos visibilizadas como la danza jazz, lo cual refuerza la necesidad de estrategias visuales que los conecten con esta alternativa formativa dentro de Danso Academy.

¿Dónde? Cali es reconocida internacionalmente como la “Capital de la Salsa”, un sello que determina fuertemente la identidad cultural local y la oferta dancística predominante. No obstante, en los últimos años han surgido academias y colectivos que promueven géneros diversos como la danza urbana, la danza contemporánea y la danza jazz. En este contexto, Danso Academy se proyecta como un espacio clave para la formación en jazz, aunque esta disciplina todavía no goza del mismo nivel de reconocimiento ni representación en eventos culturales o programas institucionales, lo cual limita su visibilidad ante el público juvenil.

¿Cómo? Actualmente, la promoción de la danza jazz en Danso Academy se realiza a través de contenidos aislados, publicaciones sin narrativa visual definida y textos informativos. No existe un sistema visual consolidado que comunique con claridad los valores, beneficios y posibilidades expresivas de esta disciplina. Esta ausencia impide generar una conexión emocional y motivacional fuerte con el público juvenil, reduciendo así el impacto de los mensajes comunicativos.

¿Cuándo? La invisibilidad de la danza jazz se intensifica durante momentos como las inscripciones académicas o la programación de eventos culturales, donde otros géneros están mejor posicionados a nivel cultural y simbólico. Aun así, existe un nicho creciente de practicantes y profesionales del movimiento que ven en el jazz una herramienta poderosa de formación integral. Danso Academy, junto a estos actores, puede convertirse en un referente clave mediante la implementación de un sistema visual que impulse el posicionamiento de la danza jazz entre el público juvenil caleño.

4.5 Benchmarking

Sectorial

El siguiente benchmarking sectorial tiene como propósito analizar proyectos académicos que integran diseño de comunicación visual con prácticas dancísticas juveniles, específicamente en contextos locales como el caleño. Estos casos permiten identificar estrategias efectivas que pueden ser adaptadas o reconfiguradas para el desarrollo del sistema visual propuesto para Danso Academy y la danza jazz. La tabla se compone de cuatro columnas, cada una correspondiente a un criterio evaluativo fundamental para el presente proyecto:

- **Conexión emocional con la audiencia:** Evalúa cómo la campaña logra establecer vínculos emocionales con su público objetivo.
- **Comunicación de valores y beneficios:** Analiza la claridad y efectividad con la que se transmiten los valores de la marca o los beneficios de la práctica promovida.
- **Coherencia y estructura del sistema visual:** Revisa la consistencia y cohesión del sistema visual implementado en la campaña.
- **Impacto en la visibilidad y posicionamiento:** Valora el alcance que tiene la propuesta en términos de exposición pública, participación y recordación.

Tabla 2

Benchmarking sectorial de proyectos académicos de danza y diseño de comunicación visual

Producto	Conexión emocional con la audiencia	Comunicación de valores y beneficios	Coherencia y estructura del sistema visual	Impacto en la visibilidad y posicionamiento	Total
----------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---	-------

<p>Soul Street</p> 	<p>Alta. Integra formatos digitales y físicos que conectan con hábitos y estilos de vida juveniles. 5</p>	<p>Media. Aunque se reconoce el valor social de la danza urbana, no hay una comunicación explícita de beneficios personales. 3</p>	<p>Alta. Sistema consolidado con portal, redes, merchandising y piezas físicas coherentes. 5</p>	<p>Alta. La estrategia posiciona a la danza urbana como elemento identitario caleño. 4</p>	17/20
<p>Sentimiento Urbano</p> 	<p>Alta. Estrategia centrada en jóvenes bailarines, con uso de Instagram, muestras y recursos gráficos dinámicos 5</p>	<p>Alta. Enfatiza la danza urbana como herramienta de empoderamiento y transformación personal. 5</p>	<p>Alta. Manual de marca, Instagram, postales y libro-arte con una estética coherente. 5</p>	<p>Media-alta. Aumenta el reconocimiento en entornos educativos, aunque de forma localizada. 4</p>	19/20
<p>KJEONG</p> 	<p>Alta. Usa lenguaje visual vinculado al K-pop, que resuena con públicos jóvenes. 5</p>	<p>Alta. El proyecto comunica los beneficios y desafíos del Kpop Dance Cover como disciplina artística. 5</p>	<p>Alta. Kit, animaciones, showcase, y recursos visuales consistentes con identidad definida. 5</p>	<p>Alta. Amplifica la percepción del Kpop Dance Cover como arte, no solo entretenimiento. 5</p>	20/20
<p>TOTAL</p>	15/15	13/15	15/15	13/15	

El análisis evidencia que los proyectos con mayor impacto son aquellos que integran un sistema visual coherente con una narrativa potente y una conexión emocional con su audiencia. KJEONG se destaca por su enfoque completo, mientras que Soul Street y Sentimiento Urbano ofrecen aprendizajes valiosos sobre identidad, comunidad y desarrollo juvenil. A pesar del éxito de estos casos, se observa un vacío en iniciativas enfocadas en la danza jazz, lo que refuerza la pertinencia del presente proyecto como una propuesta innovadora y contextualizada para su posicionamiento visual y cultural.

No sectorial

Este benchmarking examina casos nacionales e internacionales de instituciones culturales, proyectos musicales y museos que, a través del diseño de comunicación visual, han logrado consolidar sistemas identitarios sólidos, coherentes y emocionalmente significativos. Aunque no pertenecen directamente al ámbito de la danza jazz en Cali, estos referentes demuestran cómo la construcción de narrativas visuales integrales puede potenciar la visibilidad, el posicionamiento y la apropiación social de prácticas artísticas y culturales. Sus estrategias, que abarcan desde la creación de tipografías propias hasta la implementación de campañas transmedia y la intervención de espacios físicos, ofrecen aprendizajes valiosos para el desarrollo de un sistema de comunicación visual que conecte con públicos juveniles y fortalezca la presencia de la danza jazz en el ecosistema cultural caleño.

La tabla se compone de cuatro columnas, cada una correspondiente a un criterio evaluativo fundamental:

- **Conexión emocional con la audiencia:** Evalúa cómo la campaña logra establecer vínculos emocionales con su público objetivo.
- **Comunicación de valores y beneficios:** Analiza la claridad y efectividad con la que se transmiten los valores de la marca o los beneficios de la práctica promovida.
- **Coherencia y estructura del sistema visual:** Revisa la consistencia y cohesión del sistema visual implementado en la campaña.
- **Impacto en la visibilidad y posicionamiento:** Valora el alcance que tiene la propuesta en términos de exposición pública, participación y recordación.

Tabla 3

Benchmarking no sectorial sobre sistemas o estrategias visuales en ámbitos culturales

Producto	Conexión emocional con la audiencia	Comunicación de valores y beneficios	Coherencia y estructura del sistema visual	Impacto en la visibilidad y posicionamiento	Total
<p>Jazz at Lincoln Center</p> 	<p>Muy Alta – experiencia inmersiva y significativa que conecta emocionalmente con su público. 5</p>	<p>Alta – transmite tradición y prestigio, aunque con un enfoque más institucional. 4</p>	<p>Muy Alta – sistema visual robusto, flexible y armónico que refuerza la identidad. 5</p>	<p>Muy Alta – referente global que consolida su posicionamiento en el ámbito cultural. 5</p>	19/20
<p>Cógela suave</p> 	<p>Muy Alta- El proyecto genera cercanía con públicos jóvenes al trabajar con la música alternativa local (rock/indie), géneros que suelen tener comunidades muy fieles. La narrativa participativa, el evento piloto y la estética gráfica fresca transmiten pertenencia y autenticidad. 5</p>	<p>Alta- Comunica claramente la idea de visibilizar la música alternativa y conectar nuevas audiencias, aunque el énfasis está más en la identidad cultural y social que en beneficios personales. 4</p>	<p>Alta- Cuenta con identidad visual articulado en una estrategia transmedia. 4</p>	<p>Alta- Tuvo resultados concretos: asistencia a eventos, fortalecimiento de la plataforma Lado B y expansión de públicos. Aunque aún limitado al contexto local, demuestra un impacto real en la escena cultural emergente. 4</p>	17/20
<p>Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum</p> 	<p>Alta. El rediseño acercó el museo a públicos jóvenes y no especializados mediante una identidad clara, bold y accesible, que transmite modernidad sin perder prestigio. 4</p>	<p>Muy Alta. La tipografía propia “Cooper Hewitt” funciona como núcleo del sistema, transmitiendo diseño, creatividad e innovación en todos los soportes. Se comunica con claridad el valor del museo como institución accesible y contemporánea. 5</p>	<p>Muy Alta. El sistema es integral: logotipo, tipografía institucional, editorial (catálogos), señalética en salas, web/redes y merchandising. Todo sigue un mismo lenguaje tipográfico y gráfico. 5</p>	<p>Muy Alta. El reposicionamiento del museo fue reconocido internacionalmente, incrementando la asistencia, el engagement digital y su percepción como espacio de vanguardia en diseño. 5</p>	19/20
TOTAL	14/15	13/15	14/15	14/15	

En conjunto, estos referentes evidencian que el diseño de comunicación visual puede convertirse en un motor decisivo para reposicionar, visibilizar y legitimar prácticas artísticas y culturales, aun en escenarios donde carecen de hegemonía frente a expresiones más consolidadas. En el caso de Danso Academy, estas experiencias resaltan la importancia de construir un sistema gráfico integral y coherente, de articular lo visual con la experiencia vivida en los espacios de formación, y de desarrollar una narrativa visual capaz de generar identificación y conexión emocional con el público juvenil.

Cada referente aporta aprendizajes específicos que enriquecen la propuesta: Jazz at Lincoln Center demuestra el valor de un sistema gráfico integral que abarca desde lo editorial hasta la intervención de espacios físicos; Cógela Suave subraya la relevancia de las narrativas locales y la participación comunitaria como estrategias para conectar con públicos jóvenes; y el Cooper Hewitt Design Museum evidencia cómo un reposicionamiento visual completo, basado en tipografía, identidad y experiencia espacial, puede transformar la percepción de una institución cultural y renovar su vigencia. Estos elementos, combinados, ofrecen una base sólida para orientar la creación de un sistema de comunicación visual para la danza jazz en Cali, con el potencial de fortalecer su posicionamiento y apropiación entre los jóvenes.

4.6 Conclusiones del marco referencial y benchmarking

La revisión de antecedentes académicos evidenció que el diseño de comunicación visual ha sido clave en la visibilización de prácticas dancísticas urbanas y emergentes en Cali. Sin embargo, ninguno de estos trabajos ha abordado de manera específica los procesos formativos en danza jazz, lo que reafirma la pertinencia y originalidad del presente proyecto.

El análisis del contexto permitió identificar que, aunque Danso Academy ofrece formación en danza jazz para jóvenes, sus procesos formativos carecen de un sistema visual que comunique de manera clara y atractiva sus valores, beneficios y aportes al desarrollo personal. Esta carencia reduce la capacidad de la academia para acercar la disciplina al público juvenil y consolidar su rol dentro de la oferta cultural y educativa de la ciudad.

La población juvenil, público central de esta investigación, atraviesa una etapa clave de construcción identitaria, búsqueda de pertenencia y exploración de alternativas formativas. Sin embargo, el desconocimiento de los beneficios físicos, emocionales y sociales de la danza jazz, sumado a la falta de recursos gráficos que reflejen su potencial, limita el interés y la permanencia en estos procesos formativos.

El benchmarking sectorial permitió identificar estrategias de comunicación visual diseñadas en contextos académicos, en las que sistemas gráficos coherentes y participativos lograron visibilizar prácticas artísticas y promover la apropiación de experiencias formativas por parte de los jóvenes. Estos referentes demuestran cómo la integración de productos digitales, físicos y experienciales puede potenciar la relación entre el público y las propuestas pedagógicas.

Por su parte, el benchmarking no sectorial (con casos como Jazz at Lincoln Center, Cógela Suave y Cooper Hewitt Design Museum) mostró que el diseño de comunicación visual puede transformar la percepción de instituciones y prácticas culturales a partir de sistemas identitarios sólidos. Estos ejemplos evidencian la relevancia de articular lo gráfico con la experiencia en los espacios y de construir narrativas visuales capaces de generar identificación y

vínculo emocional con audiencias jóvenes.

En síntesis, se concluye que el diseño de un sistema de comunicación visual estructurado, participativo y contextualizado puede convertirse en una herramienta decisiva para promover los procesos formativos en danza jazz de Danso Academy, fortalecer su reconocimiento dentro del ecosistema cultural caleño y generar conexión significativa con el público juvenil. Estas conclusiones orientan de manera directa los requerimientos de diseño que deberán materializarse en piezas visuales, narrativas gráficas y estrategias de interacción alineadas con la misión pedagógica de Danso Academy.

5 DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del sistema de comunicación visual D'JAZZ Evolution, detallando las decisiones de diseño, los productos desarrollados y la manera en que las fases metodológicas se tradujeron en entregables concretos. Este apartado evidencia cómo, a partir de los hallazgos de investigación y del enfoque definido, se construyó un sistema visual coherente, estructurado y alineado con la esencia formativa de Danso Academy.

El desarrollo del proyecto se organizó a partir de las fases del Design Thinking, adaptadas a un proceso de diseño gráfico aplicado: empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Cada una de estas fases permitió avanzar en la construcción del sistema desde la comprensión del usuario hasta la materialización de piezas gráficas funcionales.

5.1 Fase de empatizar: comprensión del usuario y contexto

La fase Empatizar tuvo como objetivo principal comprender las percepciones, actitudes y motivaciones de los jóvenes caleños frente a la danza jazz, con el fin de construir una propuesta de diseño verdaderamente indicada para el usuario. Para ello, se utilizó como herramienta principal una encuesta digital aplicada a jóvenes de la ciudad de Cali, complementada con observación del contexto formativo y comunicación directa con la comunidad de Danso Academy.

La encuesta fue diseñada con preguntas cerradas y abiertas, orientadas a identificar el nivel de conocimiento sobre la danza jazz, las emociones asociadas a esta disciplina, las barreras de acceso y los factores motivacionales que podrían incentivar su práctica. Además, se indagó

sobre los canales de comunicación más usados por los jóvenes y sus intereses frente a productos gráficos y piezas físicas relacionadas con experiencias culturales.

Caracterización del público

Los participantes correspondieron principalmente a jóvenes en etapa de formación académica, lo cual resulta coherente con el público objetivo del proyecto: jóvenes interesados en actividades artísticas, recreativas y de desarrollo personal. Este grupo se caracteriza por atravesar procesos de construcción de identidad, necesidad de pertenencia y exploración de espacios donde puedan expresarse libremente.

Principales hallazgos

El análisis de los resultados evidenció que, aunque la mayoría de los encuestados había escuchado mencionar la danza jazz, existía un desconocimiento significativo sobre su práctica real, su enfoque formativo y su potencial expresivo. Para muchos jóvenes, el jazz era asociado principalmente con música antigua, elegancia o movimientos estilizados, lo cual refleja una visión reducida frente a la riqueza técnica, física y emocional que ofrece esta disciplina.

Asimismo, se identificó que uno de los principales obstáculos para iniciar en la danza jazz es la vergüenza y la inseguridad frente a la exposición corporal, seguido por barreras como el costo, el desconocimiento de lugares de formación y la falta de tiempo. Estos factores evidencian que el problema no radica en la falta de oferta, sino en la ausencia de sistemas comunicativos que sean atractivos e inspiren confianza, cercanía y motivación.

En contraste, los encuestados manifestaron que estarían más dispuestos a conocer o asistir a una clase de danza jazz si existiera la posibilidad de una clase abierta, presentaciones previas, mayor presencia digital y recomendación de personas cercanas. Esto evidencia la importancia del diseño como puente entre la academia y los jóvenes, no solo informando, sino generando identificación emocional.

Otro hallazgo relevante fue la alta influencia de las redes sociales como principal canal de consumo de contenidos culturales.

Finalmente, se evidenció un interés considerable por productos físicos relacionados con las experiencias formativas, tales como camisetas, tote bags, termos y materiales personalizados. Esto permitió identificar que los objetos pueden funcionar como símbolos de identidad y pertenencia, más allá de su función práctica.

Interpretación desde el diseño

A partir de los hallazgos, se concluyó que el principal reto no era únicamente informar sobre la existencia de la danza jazz, sino transformar su percepción y construir una narrativa visual que la mostrara como una experiencia accesible, emocionalmente potente y contemporánea.

Esta fase permitió definir que el diseño debía cumplir con tres funciones principales:

- Comunicar claramente qué es D'JAZZ Evolution y cómo funciona.
- Generar cercanía emocional, sentido de pertenencia y motivación en los jóvenes.

En este sentido, la fase Empatizar se convirtió en el eje conceptual del proyecto, ya que permitió alinear las decisiones gráficas, narrativas y experienciales con las necesidades reales del público y no únicamente con criterios estéticos.

5.2 Fase de definir: enfoque del sistema

Esta fase permitió definir el enfoque central del proyecto y establecer los requerimientos que orientarían la toma de decisiones visuales, comunicativas y experienciales.

A partir del análisis de la encuesta, las conversaciones con Danso Academy y la observación del contexto, se identificó una desconexión entre la calidad del proceso formativo en danza jazz y la manera en que este era percibido por los jóvenes caleños. Aunque la academia cuenta con una metodología sólida, esta no se encontraba respaldada por una identidad visual ni por un sistema de comunicación que lograra transmitir su valor emocional, técnico y educativo.

Insight de diseño

Uno de los principales insights obtenidos fue que los jóvenes no rechazan la danza jazz por desinterés, sino por desconocimiento, inseguridad y falta de representación visual cercana. El jazz no estaba siendo narrado desde un lenguaje visual contemporáneo, juvenil y emocionalmente conectado con su público. En este sentido, se identificó que el problema no radica en la oferta educativa, sino en la manera en que esta es comunicada. La ausencia de una identidad clara y de piezas coherentes hacía que el programa pasara desapercibido frente a otras propuestas culturales que sí cuentan con sistemas gráficos llamativos y consistentes.

Requerimientos de diseño

A partir de este análisis, se establecieron los siguientes requerimientos para el sistema de comunicación visual:

Tabla 4

Matriz de requerimientos de diseño del sistema de comunicación visual

NECESIDAD	REQUERIMIENTO	TIPO	O-D	DESCRIPCIÓN
Falta de una identidad visual que represente el programa	Desarrollar un sistema identitario propio para el programa de jazz	E/C	D	El sistema debe comunicar visualmente la esencia del programa más allá del texto.
Comunicación meramente textual del proceso formativo	Traducir el valor del programa en recursos visuales	C	O	El sistema debe expresar los beneficios del jazz desde imágenes y piezas gráficas.
Desconexión del público con el potencial transformador del jazz	Comunicar el jazz como experiencia emocional y formativa	C	O	La narrativa visual debe mostrar al jazz como herramienta de crecimiento personal.
Coherencia entre Danso Academy y el programa	Diseñar una subidentidad visual coherente con la de Danso Academy	E/T	D	La identidad debe dialogar visualmente con la marca madre sin perder autonomía.
Necesidad de fortalecer la continuidad del proceso formativo	Incorporar elementos físicos que refuercen la pertenencia	P/C	O	El sistema debe incluir objetos que vinculen emocionalmente al estudiante.

Definición del enfoque de diseño

Se determinó que el sistema debía ser diseñado no como una marca comercial tradicional, sino como una identidad cultural y formativa que representara tanto la esencia del jazz como la experiencia del bailarín.

La propuesta debía reflejar:

- La técnica del jazz (disciplina, rigor, estructura).
- Su dimensión emocional (expresión, sensibilidad, identidad).
- Su carácter contemporáneo (juventud, energía, dinamismo).

De esta síntesis nace **D'JAZZ Evolution** como concepto central del proyecto, entendiendo la evolución no solo como progreso técnico, sino como crecimiento personal, emocional y colectivo.

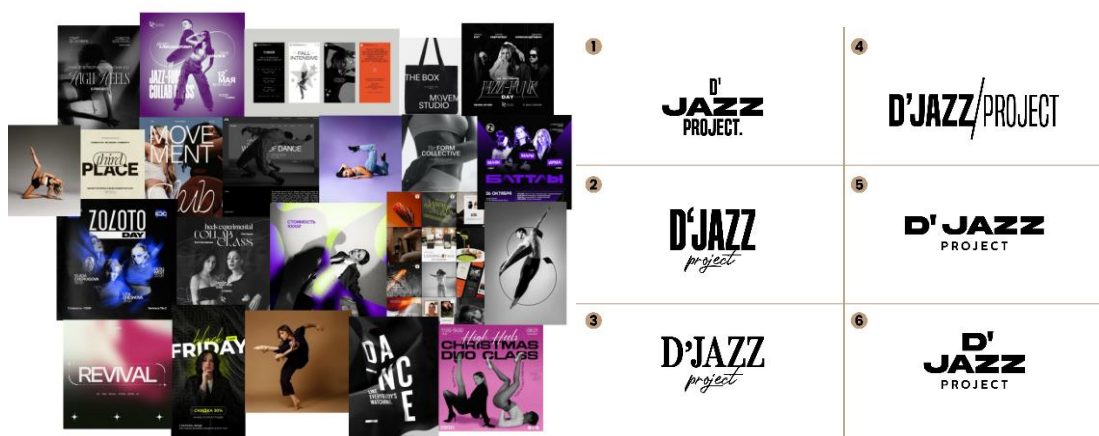
5.3 Fase de idear: exploración visual y conceptual

La fase de ideación permitió traducir los hallazgos investigativos en propuestas visuales concretas. A partir de los requerimientos definidos en la fase anterior, se desarrolló un proceso de exploración gráfica enfocado en construir una identidad visual que lograra comunicar la esencia técnica, emocional y contemporánea de la danza jazz.

En esta etapa se realizaron ejercicios de exploración visual que incluyeron la construcción de moodboards y pruebas cromáticas, tipográficas y de línea gráfica a seguir. Estas

exploraciones permitieron delimitar el lenguaje visual del proyecto y establecer una primera dirección estética coherente con el concepto de evolución, transformación y expresión corporal.

Este proceso no se centró únicamente en la estética, sino en construir signos visuales capaces de representar la experiencia del bailarín desde una mirada sensible y contemporánea.

Durante esta fase, se trabajó de manera continua con la aliada estratégica, y la comunidad de jóvenes pertenecientes a Danso Academy, realizando validaciones parciales para garantizar que la identidad que se estaba construyendo fuera coherente con los valores, la metodología

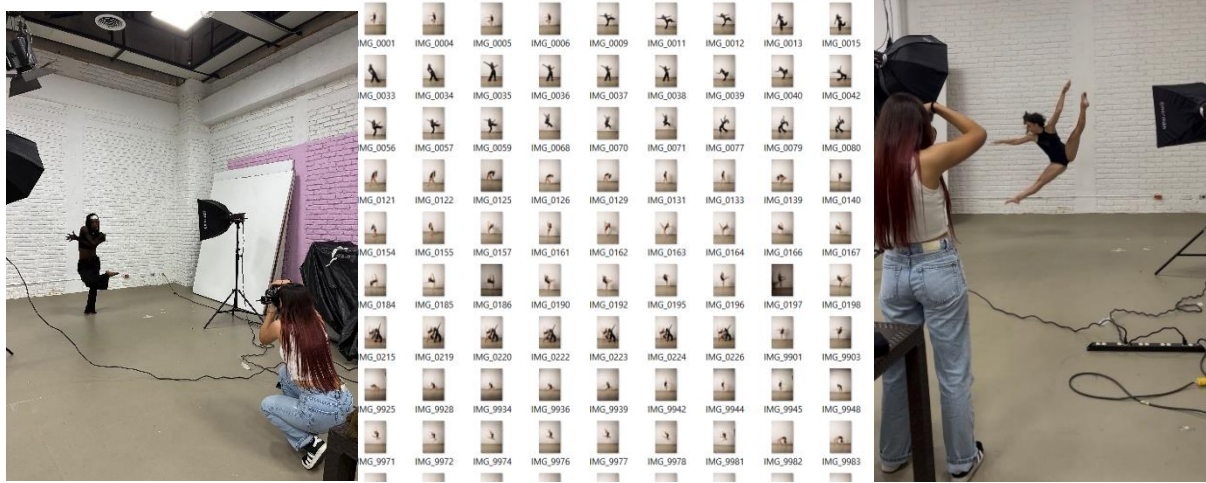
formativa y la cultura de la academia. Este ejercicio permitió ajustar decisiones visuales antes de avanzar a etapas de desarrollo más técnico, asegurando que el sistema se consolidara desde una base conceptual sólida.

Definición del estilo fotográfico y producción de imagen

Dentro de la fase de ideación, la fotografía fue concebida como un componente estructural del sistema visual, ya que cumple un rol narrativo fundamental en la manera en que se comunica el jazz como proceso formativo y experiencia emocional. Para su desarrollo, se partió de una selección intencional de tres subgéneros del jazz: jazz lírico, jazz moderno y jazz *broadway*, entendidos como representaciones diversas de la técnica, la expresividad y la teatralidad propias del género.

Para cada subgénero se elaboró un moodboard específico, en el que se definieron referentes de movimiento y lenguaje corporal. A partir de este ejercicio, se seleccionaron bailarines cuyas corporalidades y estilos de ejecución fueran coherentes con las exigencias físicas y expresivas de cada subgénero, buscando una representación auténtica y sensible del jazz en sus distintas manifestaciones.

De esta manera, el resultado fotográfico no fue una decisión estética aislada, sino la consecuencia directa de una exploración conceptual previa que garantizó coherencia entre identidad, técnica e imagen.

5.4 Fase de prototipar: construcción del sistema visual

En la fase de prototipado se materializaron las decisiones conceptuales, visuales y narrativas definidas en las etapas anteriores, transformando las ideas en piezas gráficas tangibles y funcionales que permitieron evaluar el desempeño del sistema de comunicación visual en contextos reales de uso.

Durante esta fase se desarrollaron los prototipos de alta y baja fidelidad del sistema D'JAZZ Evolution en sus tres dimensiones: identidad visual, comunicación y comunidad/experiencia, con el propósito de validar no solo su coherencia estética, sino también su claridad comunicativa, pertinencia narrativa y capacidad de conexión emocional con el público joven.

5.5 Descripción del sistema de comunicación visual

Introducción al sistema

D'JAZZ Evolution es un sistema de comunicación visual diseñado para visibilizar y resignificar el proceso formativo en danza jazz de Danso Academy, posicionándolo no solo como un programa técnico, sino como una experiencia de crecimiento personal, expresión artística y construcción de identidad para jóvenes de Cali.

D'JAZZ Evolution no se concibe como una marca aislada, sino como una subidentidad visual alineada con Danso Academy, que respeta su esencia, pero aporta un lenguaje propio enfocado en el jazz como disciplina y experiencia transformadora. El sistema se estructura en

tres dimensiones complementarias que responden a necesidades comunicativas, simbólicas y emocionales del usuario.

Dimensión 1: Identidad visual

Esta dimensión tiene como propósito construir una identidad visual sólida, coherente y reconocible que represente tanto la técnica del jazz como su dimensión emocional y expresiva. Su objetivo principal es posicionar el programa como una propuesta formativa seria, contemporánea y visualmente atractiva para el público juvenil.

El desarrollo de esta dimensión se consolida en el Manual de Marca de D'JAZZ Evolution, que organiza y garantiza la continuidad del sistema visual. Este documento recoge los fundamentos conceptuales y técnicos que regulan el uso correcto de la identidad.

Su propósito es asegurar coherencia visual en todas las piezas y permitir que la identidad pueda mantenerse, evolucionar y aplicarse de manera correcta en el tiempo.

Dimensión 2: Comunicación

Esta dimensión reúne las piezas que permiten informar, convocar y acercar el programa al público joven. Su propósito es comunicar de forma clara qué es D'JAZZ Evolution, cómo funciona y por qué es una experiencia valiosa para quien la vive.

Las piezas se diseñaron considerando distintos puntos de contacto entre el público y la marca: físicos, digitales e institucionales.

- **Carrusel digital de lanzamiento:** Publicado en redes sociales institucionales. Su propósito es presentar el programa, su visión formativa y su narrativa visual, generando interés y conexión inicial con el proyecto.

- **Flyers externos:** Diseñados para circulación en universidades y espacios juveniles. Utilizan un lenguaje visual cercano y motivador. Incluyen código QR, integrando la experiencia física con el entorno digital.

- **Posters institucionales:** Ubicados dentro de la academia, refuerzan la identidad visual y los valores del programa en el espacio formativo. Apoyan la construcción de presencia visual constante.

- **Plegable informativo:** Explica los niveles, beneficios y metodología del programa de forma clara. Funciona como herramienta pedagógica y comunicativa tanto para estudiantes como para familias.

El propósito de la dimensión es hacer visible el programa, posicionarlo visualmente, explicar su valor y facilitar el acercamiento de nuevos estudiantes mediante una comunicación clara, emocional y estratégicamente diseñada.

Dimensión 3: Comunidad y experiencia

Esta dimensión responde a necesidades emocionales identificadas en la investigación: inseguridad, vergüenza, motivación y deseo de pertenecer. Su propósito es fortalecer el vínculo entre el bailarín y el programa a través de objetos simbólicos y experienciales.

Aquí se diseñó un sistema de productos (Kit D'JAZZ Evolution) que acompaña el proceso formativo y transforma la experiencia cotidiana del estudiante. Incluye:

- **Tote bag personalizable, botones y termo:** Objetos funcionales que actúan como símbolos de identidad. Permiten al estudiante expresar pertenencia y apropiación emocional del programa.

- **Uniforme y camiseta del programa:** Refuerzan la cohesión grupal, generan identidad compartida y brindan seguridad dentro del entorno formativo.

- **Bitácora del bailarín:** Es una pieza íntima que acompaña el proceso emocional y técnico. Permite registrar avances, emociones y metas personales. Incluye: stickers, espacios de escritura emocional, espacio para la carta al “yo” bailarín del futuro.

El propósito de la dimensión es motivar la permanencia, fortalecer la identidad personal del bailarín y construir una experiencia emocional que trascienda la clase de danza.

En conjunto, D'JAZZ Evolution articula identidad, comunicación y experiencia para construir un sistema que no solo informa, sino que acompaña, representa y conecta.

5.6 Fase de validar: retroalimentación y ajustes

La fase de validación permitió evaluar la eficacia del sistema de comunicación visual a partir de su percepción, comprensión y aceptación por parte de los usuarios y de la aliada estratégica. Esta etapa se desarrolló como un proceso de retroalimentación continua, en el que las decisiones de diseño fueron evaluadas, ajustadas y refinadas a lo largo del proyecto mediante sesiones de revisión con la directora de Danso Academy y con jóvenes pertenecientes al público objetivo. La validación se realizó en tres momentos principales:

En primer lugar, se llevó a cabo una validación interna con la aliada, Gabriela Hernández, directora de Danso Academy, quien evaluó la coherencia de la identidad visual con la esencia de la academia, la pertinencia del enfoque formativo del sistema y la viabilidad de implementación de las piezas diseñadas. Este proceso permitió asegurar que la propuesta fuera consistente con la metodología de enseñanza de la academia y fiel a su identidad institucional.

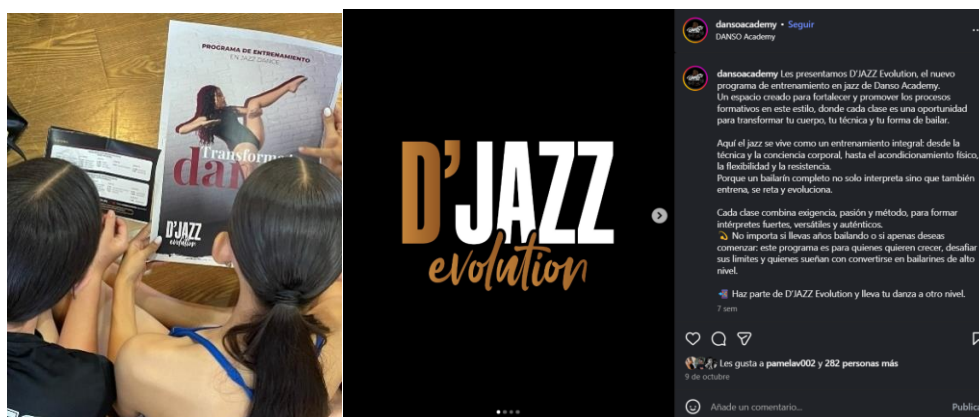
En segundo lugar, se realizaron validaciones con jóvenes bailarines y no bailarines. A través de observación directa y recolección de opiniones, se evaluaron aspectos como:

- claridad del mensaje
- percepción estética
- identificación emocional
- interés generado por el programa
- legibilidad y comprensión de las piezas

Los participantes manifestaron una recepción positiva frente al sistema visual, resaltando especialmente la fuerza de la identidad gráfica, su coherencia con Danso Academy y su capacidad para representar el jazz como una disciplina seria, atractiva y expresiva. En el caso del kit, los jóvenes expresaron interés y deseo de apropiación, evidenciando que los elementos de merchandising reforzaban el sentido de pertenencia al programa.

Finalmente, se realizó una validación digital a través de redes sociales con la publicación del carrusel de lanzamiento en la cuenta oficial de la academia. Esta prueba permitió medir el impacto inicial del sistema en un entorno real de comunicación, obteniendo más de 270

interacciones entre comentarios, compartidos y reacciones, lo cual confirmó el interés del público y la efectividad del sistema en generar visibilidad.

Como resultado del proceso de validación, se identificaron algunas oportunidades de mejora:

- Se consideró ampliar las posibilidades cromáticas en aplicaciones específicas.
- Se evaluó la calidad de acabados de los elementos impresos como un aspecto a reforzar en producción final.
- Se sugirió reforzar la comunicación sobre la flexibilidad de niveles dentro del programa.

- Se destacó la importancia de mantener la fotografía como eje narrativo central del sistema.

Estas mejoras permitieron afinar la propuesta y consolidar un sistema más funcional, coherente y alineado con las expectativas del público objetivo y de la aliada.

5.6 Conclusiones del sistema de comunicación visual

El desarrollo del sistema de comunicación visual D'JAZZ Evolution permitió consolidar una propuesta integral que responde a una necesidad real: visibilizar los procesos formativos en danza jazz de Danso Academy desde una perspectiva estética, emocional y pedagógica. El proyecto evidenció que el diseño de comunicación visual no solo cumple una función informativa, sino que actúa como un agente articulador entre identidad, experiencia y comunidad.

Se concluye que la principal problemática no residía en la calidad del proceso formativo de la academia, sino en su escasa comunicación y baja representación visual. La ausencia de una identidad clara, un lenguaje gráfico coherente y piezas estructuradas limitaba el reconocimiento del programa como una opción formativa sólida. A través del sistema desarrollado, se logró traducir el valor técnico y emocional del jazz en un lenguaje visual accesible, atractivo y contemporáneo.

La dimensión de identidad visual permitió construir una base gráfica sólida que garantiza continuidad, apropiación y coherencia comunicativa en el tiempo. El manual de marca se

constituyó como una herramienta estratégica que no solo regula el uso gráfico, sino que facilita la futura expansión del sistema por parte de la academia.

En la dimensión comunicativa, las piezas gráficas demostraron ser efectivas para explicar el programa, atraer al público juvenil y generar interés en el proceso formativo. La validación digital confirmó que la narrativa visual conecta con el público objetivo y despierta curiosidad frente al jazz como disciplina transformadora.

La dimensión de comunidad y experiencia demostró su pertinencia al abordar barreras emocionales identificadas en la investigación como la inseguridad, la vergüenza y la falta de motivación. El Kit D'JAZZ Evolution se consolida como un recurso que no solo apoya la comunicación, sino que interviene directamente en la experiencia del estudiante, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la permanencia en el proceso formativo.

En conjunto, el sistema evidencia que el diseño de comunicación visual puede estructurar experiencias, fortalecer vínculos emocionales y posicionar prácticas culturales emergentes dentro de entornos educativos. Este proyecto reafirma el rol del diseñador como constructor de significado, mediador cultural y generador de impacto social.

Finalmente, D'JAZZ Evolution propone una visión del jazz no solo como una técnica de movimiento, sino como una herramienta de construcción personal y colectiva, demostrando que comunicar también es formar, acompañar y transformar.

6. REFERENCIAS

- Barbosa-Cardona, P. T., & Murcia-Peña, N. (2012). Danza: escenario de construcción y proyección humana. *Educación y Educadores*, 15(2), 185-200.
- Bastug, G. (2018). Examination of Body Composition, Flexibility, Balance, and Concentration Related to Dance Exercise. *Asian Journal of Education and Training*, 4(3), 210-215.
- Behance. (n.d.). Cógela Suave - PADCV Sofía Izquierdo. Behance.
<https://www.behance.net/gallery/227350469/Cogela-Suave-PADCV-Sofia-Izquierdo>
- Calderón, E. (2024). *Soul street: La sucursal del movimiento urbano*. Pontificia Universidad Javeriana Cali. <https://vitela.javerianacali.edu.co/items/8b09ce7f-d37d-4d84-9747-8af0df7b54b4>
- Del Valle, G. (n.d.). *Escuela Apoyada, el programa que beneficia a 765 bailarines de salsa en el Valle y que en 2025 extenderá su alcance*. Gobernación Del Valle.
<https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/85019/escuela-apoyada-el-programa-que-beneficia-a-765-bailarines-de-salsa-en-el-valle/>
- Forero, M. A. R. (2023, 17 julio). ¿Por qué Cali fue reconocida como la «Capital de la Salsa» por Johnny Pacheco? *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/por-que-cali-es-conocida-como-la-capital-de-la-salsa-por-jhonny-pacheco-787209#:~:text=A%20Yusty%20se%20le%20hab%C3%ADa,realidad%20en%20el%20a%C3%B1o%202005.>
- Frascara, J. (2008). *Diseño gráfico para la gente*. Buenos Aires: Infinito.
- Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. *Revista Chilena De Pediatría*, 86(6), 436–443. <https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.07.005>

Gall, U. (1982). *Baile Jazz*. Dialnet.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5829676>

Gente que Danza 2025. (n.d.). Pontificia Universidad Javeriana Cali.

<https://www.javerianacali.edu.co/eventos/gente-que-danza-2025>

Gonzalez Cervantes, F., & Soto Arredondo, E. (2022). *Beneficios de la danza en la salud mental y física en universitarios*.

ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/366633616_Beneficios_de_la_danza_en_la_salud_mental_y_fisica_en_universitarios

Goyes, G. (2020). El valor social de la comunicación visual. Reflexiones educativas de una formación disciplinar emergente. En: *Mediaciones*, 25 (16). Pp. 348-361.

<https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.16.25.2020.348-361>

Jaramillo Franco, Y. A., Martínez Valencia, J. A., Parra Buitrago, Y., Ramírez Niño, C. C., & Rojas Forero, L. J. (2011). *Influencia de la danza en el proyecto de vida: Una experiencia en la Fundación Artística Cochaviva Danza* [Proyecto de grado, Universidad Minuto de Dios].

<https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/c7a85634-1c24-4c21-a309-05a41c1616a2/content>

Leudo Ramírez, F., Mayolo Obregón, A. M., Argote, J. I., Padilla Leal, A., Álvarez Benítez, C. J., Rodríguez Sarmiento, V. M., & Beltrán Pinzón, Á. (2022). *Transición sector de la danza a condiciones laborales con dignidad*. Ministerio de Cultura de

Colombia. <https://sidanza.mincultura.gov.co/Documents/publicaciones/Transicio%CC%81n-sector-de-la-danza-a-condiciones-laborales-con-dignidad%5Bf%5D.pdf>

- Martínez, H. P. (2016). La danza. ¿Comprensión y comunicación a través del cuerpo en movimiento? *Brocar Cuadernos de Investigación Histórica*, 40, 269-293.
<https://doi.org/10.18172/brocar.3251>
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
<https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>
- Meza Martínez, L. (2020). *Danza y diseño para la preservación de la memoria* [Tesis de maestría, Universidad Piloto de Colombia].
- Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). *Ciclo de vida*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/paginas/ciclovida.aspx>
- Montoya, L. (2025, April 3). ¿Qué es la danza jazz y qué beneficios tiene para una persona? Dance Emotion. <https://dancemotion.es/blog/que-es-la-danza-jazz-y-que-beneficios-tiene-para-una-persona/>
- Páez, P. D. (2020). *La danza como estrategia de expresión y comunicación en procesos de responsabilidad y cambio social - Estudio de caso de la Pontificia Universidad Javeriana*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/54530>.
- Pentagram. (n.d.). *Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum*.
<https://www.pentagram.com/work/cooper-hewitt-smithsonian-design-museum-1>
- Pentagram. (n.d.). *Jazz at Lincoln Center*. <https://www.pentagram.com/work/jazz-at-lincoln-center>
- Robey, J. (2015). *Beginning jazz dance*. Google Books.
<https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=kPF6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR>

[3&dq=benefits+of+jazz+dance&ots=20AMF11sQt&sig=uXgWwzOYGzr3koBatp_Myb0OpVs&redir_esc=y#v=onepage&q=benefits%20of%20jazz%20dance&f=false](https://www.researchgate.net/publication/354111111/figure/fig/1/figure-fig1/1541111111111/3&dq=benefits+of+jazz+dance&ots=20AMF11sQt&sig=uXgWwzOYGzr3koBatp_Myb0OpVs&redir_esc=y#v=onepage&q=benefits%20of%20jazz%20dance&f=false)

Rodríguez Salazar, J. S., & Madroñero Melo, E. D. (2020). LA DANZA Y LA EXPRESIÓN CORPORAL: UN MECANISMO PARA REPRESENTAR EL MUNDO INTERNO E IMAGINATIVO. *Revista Huellas*, 6(2). Recuperado a partir de <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/article/view/5756>

Resano, R. P. (2022). El diseño participativo en los orígenes del co-diseño. *ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny*, (1), 11-36.

Salvador, V. (2020). La importancia del diseño gráfico en la publicidad. *Factoria Creativa*. <https://www.factoriacreativabarcelona.es/blog/la-importancia-del-diseno-grafico-publicidad/#La>

Se lanzó la programación oficial de la 6ta Bienal Internacional de Danza de Cali. (s. f.). https://www.cali.gov.co/publicaciones/178725/se-lanzo-la-programacion-oficial-de-la-6ta-bienal-internacional-de-danza-de-cali/?utm_source=chatgpt.com

Tamayo, K. S. (2023). *Sentimiento urbano*. Pontificia Universidad Javeriana Cali. <https://vitela.javerianacali.edu.co/items/bf2c8372-28c5-4a8a-a95d-f72a74636a64>

Travel, C. (n.d.). *Disfruta del Festival Mundial de Salsa - Colombia Travel*. <https://colombia.travel/es/cali/disfruta-del-festival-mundial-de-salsa>

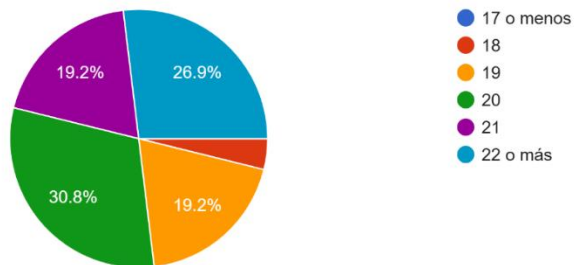
Villareal, B. (2023). *KJEONG: Movimiento sin límites*. Pontificia Universidad Javeriana Cali. <https://vitela.javerianacali.edu.co/items/ee506081-a7bc-4932-a550-efd4500ae247>

7. ANEXOS

Anexo A. Encuesta “percepciones y actitudes frente a la danza jazz en jóvenes caleños”

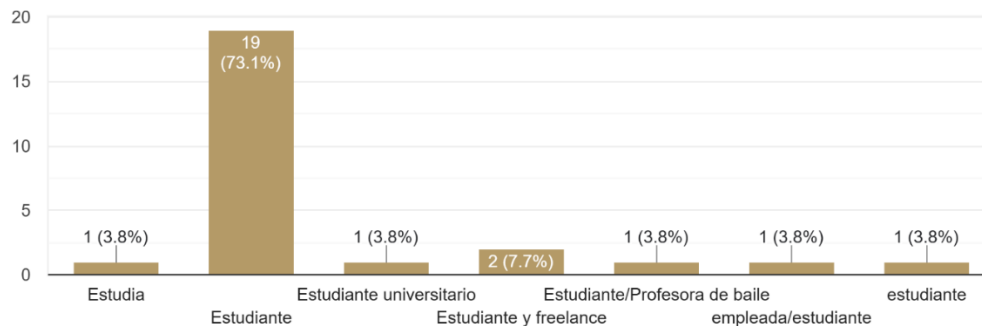
Edad

26 respuestas

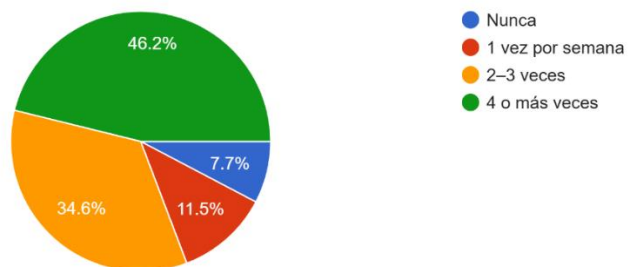
Ocupación

26 respuestas

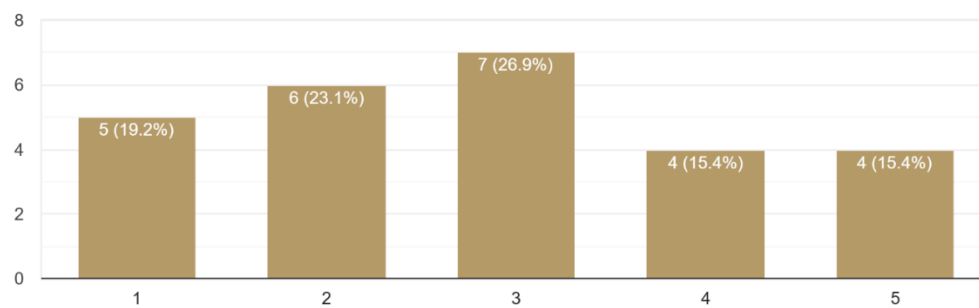
¿Con qué frecuencia practicas alguna actividad física o artística (deporte, baile, música, etc.)?

26 respuestas

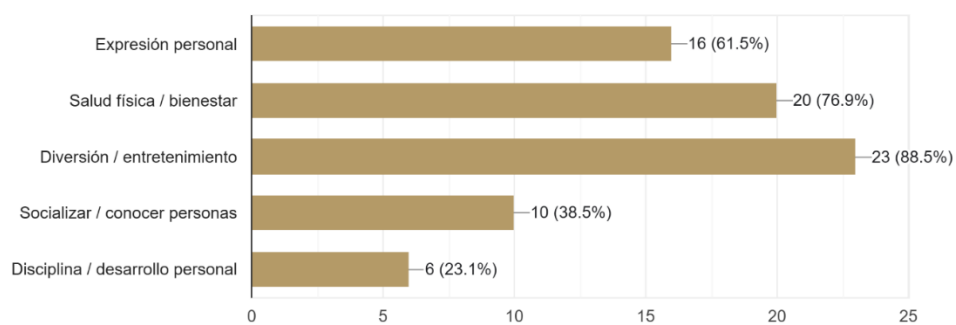
¿Qué tan cercano te sientes a la danza como actividad?

26 respuestas

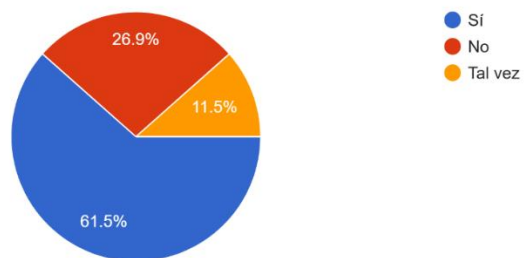
¿Qué beneficios asocias con la danza? (puedes marcar varias)

26 respuestas

¿Has escuchado hablar de la danza jazz?

26 respuestas

¿Qué palabras o ideas vienen a tu mente al pensar en “danza jazz”?

26 respuestas

Elegancia

danza lenta

Sensualidad, expresividad, género musical jazz

Ballet, elegancia, fuerza, amplitud, delicadeza, expresión

Danzar al ritmo del jazz

Clásico

Fuerza

Un estilo expresivo y enérgico, una mezcla entre el ballet y el contemporáneo

en jamm, en expresiones de libertinaje para ser tu mismo

¿Qué palabras o ideas vienen a tu mente al pensar en “danza jazz”?

26 respuestas

moderno, expresion corporal

Contemporáneo, estilo

Expresión, emoción

Elegancia, sutileza

Música moderna y contemporánea, expresión corporal y ritmo

Una danza en la que se incorpora el cuerpo de una forma que se vea reflejado lo que sutil que es la música

Movimiento

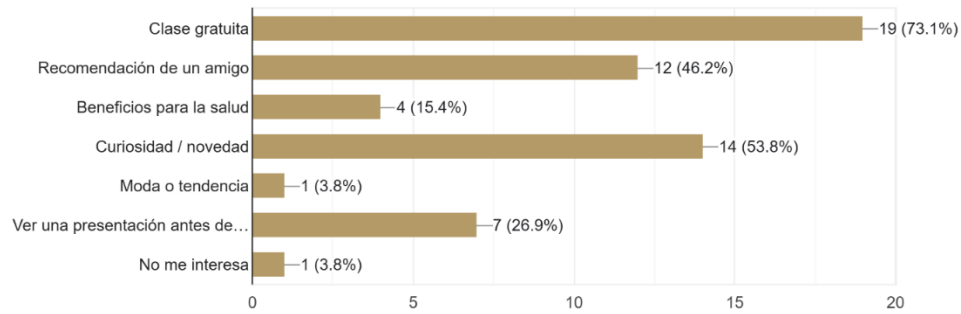
Expresiones artísticas mediante el genero musical

Algo similar al contemporáneo, quizás un poco similar al musical Chicago

La música jazz traída a coreografías de baile

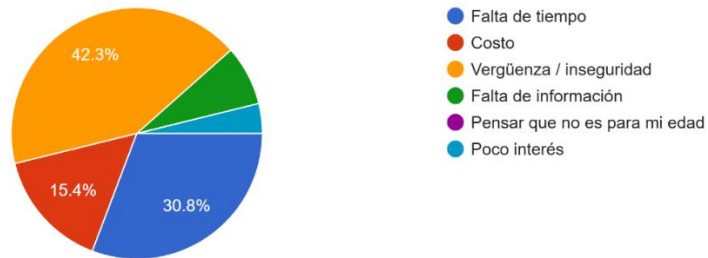
¿Qué te motivaría a asistir a una clase de danza jazz? (elige máximo 3)

26 respuestas

¿Qué te impediría participar en una clase de danza jazz?

26 respuestas

¿De qué forma te gustaría que te invitaran a descubrir la danza jazz?

26 respuestas

Tal vez si supiera que voy a ganar algo, de pronto una prenda de ropa o algo así, me motivaría a ir, así que de pronto con una activación on site

Con actividades o formatos interactivos

Por recomendación de un amigo

Clase gratis

Un video divertido

Me gustaría me hablan al respecto y me muestren videos

en una comida

No, gracias

Por muestras y presentaciones sería una buena opción

Anexo B. Encuesta para validación de primer acercamiento al logo

1

D'JAZZ
project

2

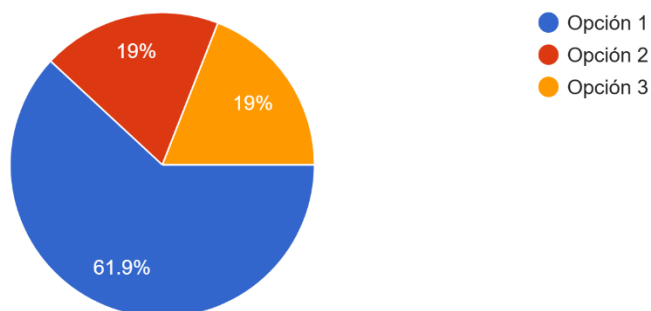
D'JAZZ/PROJECT

3

D'
JAZZ
PROJECT

¿Qué opción de logotipo refleja mejor la esencia de nuestro programa de jazz competitivo?

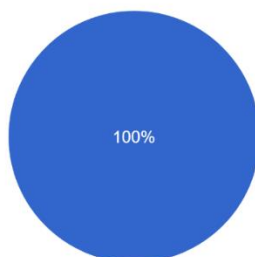
21 respuestas

Anexo C. Encuesta para validación de replanteamiento del naming

Opciones de naming

7 respuestas

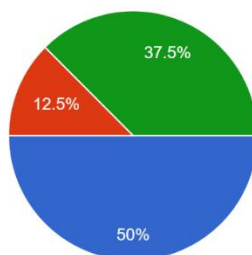

- D'JAZZ evolution
- D'evolution JAZZ
- D'JAZZ movement
- D'JAZZ program
- D'JAZZ move

Anexo D. Encuesta de la primera validación del sistema

¿Cuál es tu vínculo con la danza?

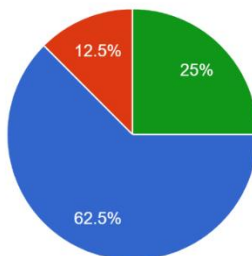
16 respuestas

- Estudiante de Danso Academy
- Docente de Danso Academy
- Bailarín en otra academia
- Persona externa (sin formación en danza)

¿Conoces, practicas o has practicado jazz?

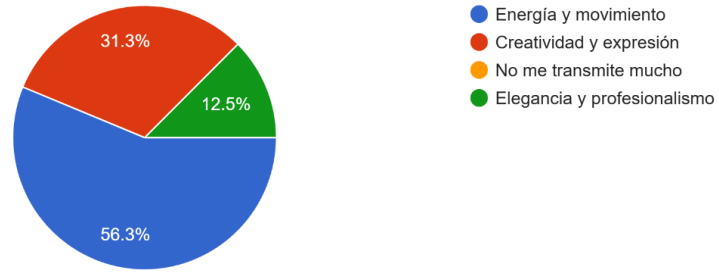
16 respuestas

- Sí, actualmente
- Sí, lo conozco pero no lo practico
- No, pero me interesa
- No tengo conocimientos al respecto

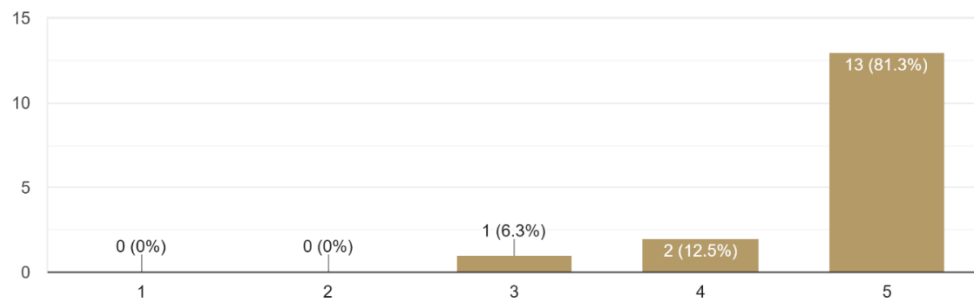
¿Qué sensación te transmite la identidad visual de D'JAZZ Evolution (logo, colores, tipografía)?

16 respuestas

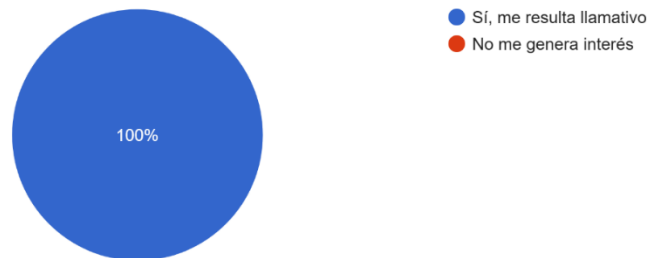
¿El sistema visual comunica claramente que D'JAZZ Evolution es un programa de formación en danza jazz?

16 respuestas

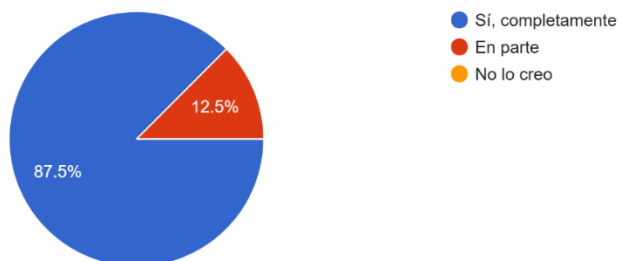
¿Qué tan motivador te resulta el contenido visual y verbal (¿te generaría interés por conocer o participar en el programa)?

16 respuestas

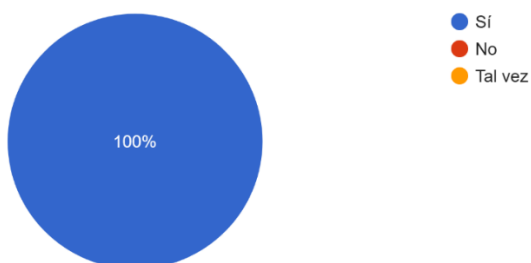
¿Crees que este sistema puede atraer a jóvenes interesados en la danza o despertar curiosidad por el jazz?

16 respuestas

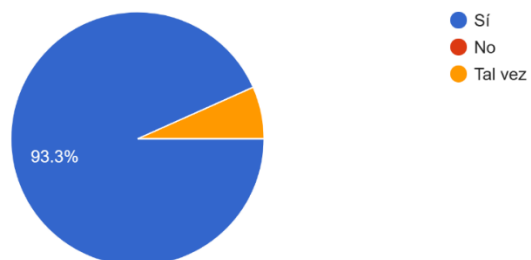
¿Sientes que las piezas fortalecen el sentido de pertenencia hacia Danso Academy y su comunidad?

16 respuestas

¿Consideras que las piezas ayudan a comprender que la danza jazz puede ser una herramienta de desarrollo personal?

15 respuestas

¿Hay algo que cambiarías, mejorarías o ajustarías para lograr un mayor impacto o claridad?

16 respuestas

Agregaría textura o forma más llamativo a los posters y flyers

Todo me parece perfecto

nop

Tal vez que se hagan videos en la redes de pasos o cosas que se pueden hacer desde casa

.

Se ve un proceso claro y llamativo para generar interés en los jovenes por la danza de jazz

Nopi

No, me encanta todo

Así está bien

No, nada, todo está claro

No, me encanto

No cambiaría nada

Anexo E. *Behance del proyecto*

<https://www.behance.net/gallery/239729391/DJAZZ-Evolution>