

La Luz que nos une

GUÍA PEDAGÓGICA

Creación de Identidades Visuales y Narrativas Gráficas

Para el Fortalecimiento de la Identidad
Cultural de Candelaria, Valle

GUÍA PEDAGÓGICA

*Creación de Identidades Visuales y
Narrativas Gráficas*

Para el Fortalecimiento de la Identidad
Cultural de Candelaria, Valle

Marlen Alejandra Gamboa Castillo

Investigación y Diseño Editorial

Marlen Alejandra Gamboa Castillo
Estudiante de Diseño de Comunicación Visual
Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Asesor Docente

Fernando Arboleda
Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Talleres de Co-creación con

Institución Educativa Nuestra Señora de la
Candelaria

Estudiantes Participantes

Enderiana B. González (10-1), Libana A. Marulanda (10-2), Melany Rodriguez (10-3), Santiago Manyoma (10-03), Maria José Rodríguez (10-4), Natalia Ruiz (10-5), Giselle V. Gutiérrez (10-6), Valentina Martínez (10-6), Laura S. Carmona (10-7), Santiago González (11-02), Anderson Gómez (11-03), Christopher S. Posada (11-3), Anna Sofia Culchac (11-06), Mariana Enriquez (11-06), Carolina Ortiz (11-06), Melanie Henao (11-06), Gabriela Enriquez (11-06)

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción de esta publicación para la venta o para otros fines comerciales sin permiso escrito previo de quien dejen los derechos de autor

**"Candelaria
es arte"**

(Ana Sofia, estudiante)

***“Los Candelareños
hemos perdido
la capacidad de
asombro”***

(Norberto, mayordomo)

Índice

1 **Introducción**
El Poder de la Identidad

2 **Metodología**
Iluminando Identidades

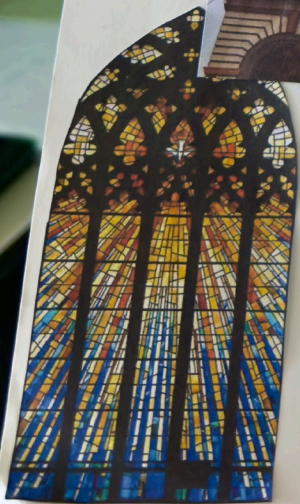
3 **Elementos Clave**
De la Cultura Candelareña

4 **Elementos Básicos**
Del Diseño de Comunicación Visual

5 **Taller de Co-creación**
Etapas & Dinámicas

6 **Conclusiones**
& Recursos Adicionales

Carolins Ortiz
Bastidas
11-6
Vereda el Otoño.

Introducción

El Poder de la Identidad

La identidad cultural es el alma de una comunidad; es aquello que le da sentido de pertenencia, historia y propósito. A través de sus tradiciones, símbolos, lenguajes y costumbres, un territorio transmite su esencia y fortalece los lazos entre quienes lo habitan. En el caso de Candelaria, Valle, esta identidad cultural no solo está formada por su rica historia, sino también por las expresiones cotidianas de sus habitantes, las festividades que celebran y la manera en que conviven con su entorno.

Conservar y fortalecer esta identidad es esencial para preservar el legado cultural que ha sido transmitido de generación en generación.

En un mundo globalizado, donde muchas veces las tradiciones

locales corren el riesgo de diluirse, es vital que las nuevas generaciones aprendan a reconocer y valorar aquello que hace único a su territorio. **Por esta razón, este taller está diseñado para que los estudiantes comprendan, exploren y fortalezcan la identidad cultural de Candelaria a través de la creación de narrativas visuales y gráficas.**

Mediante el uso de herramientas de diseño, se busca que los estudiantes puedan representar gráficamente la historia y valores de su comunidad, contribuyendo al fortalecimiento del sentido

Al final del proceso, no solo habrán aprendido sobre diseño, sino también sobre el valor de su herencia cultural y la importancia de comunicarlo al mundo

de pertenencia y proyectando a Candelaria como un destino turístico, histórico y cultural.

La presente guía pedagógica es un recurso creado para que los docentes puedan acompañar a sus estudiantes en este proceso creativo. Aquí se proporcionan herramientas, métodos y estrategias de enseñanza que permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades de observación, análisis y creación de identidades visuales, **siempre con el propósito de resaltar los aspectos más auténticos y valiosos de su territorio.**

Metodología

Iluminando Identidades

¿Qué es?

“Iluminando Identidades” es una metodología inspirada en el **Design Thinking**, la cual busca la resolución de problemas centrándose en las personas y se utiliza para desarrollar soluciones innovadoras y efectivas. **Su objetivo es entender las necesidades de las comunidades, generar ideas creativas, prototipar soluciones y evaluarlas a través de un proceso iterativo.** Esta metodología promueve la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, permitiendo abordar problemas complejos de una manera más humana y accesible.

¿Para qué sirve?

Es una **herramienta poderosa para fomentar la innovación y crear soluciones que realmente respondan a las necesidades de las personas.** Al centrarse en el usuario y promover el trabajo colaborativo, ayuda a encontrar nuevas formas de abordar desafíos tanto en el ámbito empresarial como educativo y social. En el contexto de este taller, **se utilizará para guiar a los estudiantes en la creación de identidades visuales y narrativas gráficas que representen de manera auténtica la identidad cultural de Candelaria.**

ETAPAS

Despertar *la luz*

Empatizar con la comunidad de Candelaria, escuchando y comprendiendo sus percepciones sobre la identidad cultural.

Capturar *la esencia*

Definir los elementos clave que representan esa identidad, a través de análisis y discusión.

Destellos *creativos*

Idear soluciones creativas en forma de propuestas visuales que reflejen estos elementos.

Moldear *la luz*

Prototipar sus ideas mediante bocetos y primeras versiones de sus narrativas gráficas

Revelar *su resplandor*

Evaluar sus diseños con la ayuda de sus compañeros y el docente, para luego ajustarlos y mejorar la propuesta final.

Elementos Clave

de la Cultura Candelareña

La Virgen de la Candelaria

Con cerca de 500 años de tradición, la Virgen de la Candelaria es un **símbolo de unión, fe y esperanza para los candelareños**. Cada 2 de febrero, familias y amigos regresan al municipio para recorrer sus calles con velas encendidas, elevando oraciones por el bienestar y progreso de la comunidad. **Esta festividad también marca el inicio de las tradicionales ferias de Candelaria**, donde la música, la danza y la gastronomía se convierten en protagonistas.

Foto tomada del archivo fotográfico de Marco Tulio Olave

Festival de Cuerda “Pedro Ramírez”

Celebrado en los últimos meses del año, este festival rinde homenaje al legado musical de Pedro Ramírez y otros artistas de música de cuerda. **Con instrumentos como el tiple, la guitarra y la bandola**, el parque de Candelaria se llena de tríos y melodías que evocan las épocas doradas del municipio.

Festival Internacional de Danzas Afrocandelareñas

Esta celebración anual pone en valor la diversidad étnica y cultural del municipio, con especial énfasis en el **legado artístico del corregimiento El Tiple**. Grupos de danza de diferentes países se reúnen para compartir y celebrar la riqueza cultural afrodescendiente.

Recuperada de las redes sociales de la Alcaldía de Candelaria

Candelaria, Valle del Cauca, es un municipio lleno de historia, tradiciones y experiencias únicas que lo convierten en un ***lugar especial***

Juanchito, cuna de la salsa: Patrimonio Musical y de Rumba

Es reconocido mundialmente gracias a que este corregimiento fue **el epicentro de la rumba salsera en sus mejores tiempos**. Las calles polvorientas y las casetas de Juanchito acogieron a las mejores orquestas del mundo, siendo inmortalizado en canciones como “**Del Puente para allá**” del Grupo Niche y “**Ámpara Arrebató**” de Richie Ray. Su legado está lleno de historias y mitos, como **la famosa aparición del diablo un Viernes Santo**, que refuerzan su **identidad salsera**.

Elementos Clave

de la Cultura Candelareña

Cuna de Talentos

El himno de Candelaria proclama con orgullo que **este municipio es tierra de artistas, poetas, músicos y deportistas**. Esta identidad se ha consolidado a lo largo del tiempo gracias al talento de sus habitantes, quienes han llevado el nombre de Candelaria más allá de sus fronteras.

Entre ellos se encuentran la futbolista Linda Caicedo (Villagorgona), el vocalista Alex Torres, la medallista olímpica Maria Isabel Urrutia, entre otros.

Una Fusión de Culturas

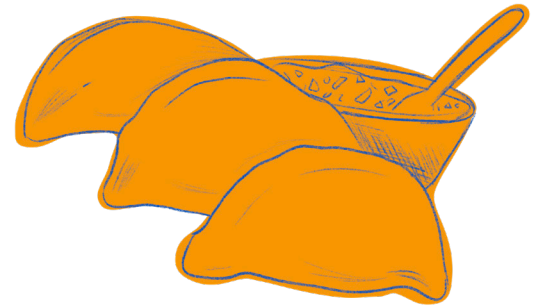
En este municipio convergen tradiciones de diversas regiones de Colombia, gracias a las migraciones que llegaron con el auge de los ingenios azucareros. **Este encuentro de culturas ha enriquecido las costumbres, la identidad y el espíritu del municipio**, convirtiéndolo en un lugar diverso y único.

Influencias Nariñenses

- **El juego de chaza:** Una práctica deportiva tradicional de Nariño que se ha integrado al paisaje cultural de Candelaria.
- **La devoción a la Virgen de las Lajas:** Esta tradición, profundamente arraigada en la comunidad nariñense, ha encontrado eco en Candelaria, donde los fieles continúan rindiendo homenaje a esta figura religiosa.

Costumbres Caucanas

La riqueza cultural del Cauca, con sus danzas y música, también se ha entrelazado en la vida diaria de los candelareños. Las festividades locales suelen incluir ritmos caucanos, reflejando la estrecha conexión entre ambas regiones.

Gastronomía

Arepas con queso: Un desayuno imperdible en la avenida 5 de la cabecera municipal.

Lechona y rellena en Villagorgona: Tradiciones culinarias que conquistan a locales y visitantes.

Gastronomía gourmet y experiencias en Comunidad Campestre: Espacios como “Oh lala” y los “Containers” presentan una experiencia culinaria contemporánea con menús variados y vistas únicas para una experiencia inolvidable.

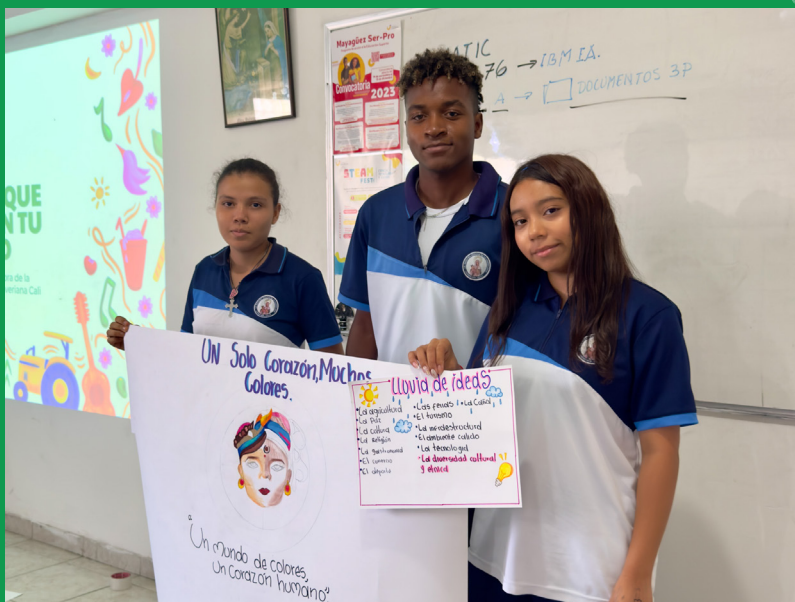
Fritanga en “Donde Mery”: Este icónico lugar es famoso entre los candelareños por ofrecer una fritanga variada, deliciosa y llena de tradición, convirtiéndose en una de las opciones favoritas para compartir en familia o con amigos.

Elementos Básicos

del Diseño de Comunicación Visual

El diseño de comunicación visual es **una herramienta poderosa que permite transmitir mensajes e ideas a través de elementos gráficos**. Este capítulo tiene como objetivo familiarizar tanto a los docentes como a los estudiantes con los conceptos fundamentales del diseño de comunicación visual que fueron instruidos durante el taller de co-creación.

Entender estos elementos no solo facilitará la implementación de actividades creativas, sino que también proporcionará a los estudiantes una base sólida para explorar su propio potencial. Estos conocimientos son esenciales para comprender cómo se construye una identidad visual y **cómo el diseño puede fortalecer la conexión entre las personas y su entorno, en este caso, con la riqueza cultural de Candelaria**.

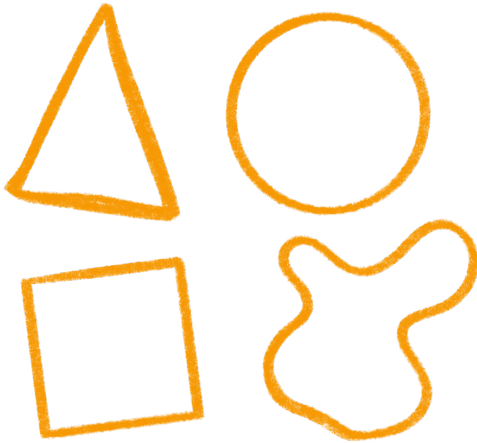

A continuación, se explican de manera clara y didáctica los elementos básicos que fueron abordados en el taller: **línea, forma, tipografía, color, símbolo, imagen e ícono, así como la herramienta moodboard**, la cual integra estos elementos en un ejercicio práctico y creativo.

Línea

La línea es uno de los elementos más básicos del diseño. Define bordes, crea movimiento y puede transmitir emociones según su grosor, curvatura o dirección.

- **Líneas rectas:** Representan estabilidad y estructura. Ejemplo: Las líneas horizontales pueden evocar calma, mientras que las verticales sugieren fuerza.
- **Líneas curvas:** Comunican dinamismo y fluidez.
- **Líneas diagonales:** Indican acción o cambio.

Forma

La forma es un área delimitada por líneas o colores y puede ser geométrica (círculo, cuadrado, triángulo) o libre (formas orgánicas).

- **Formas geométricas:** Usadas para transmitir claridad y organización.
- **Formas orgánicas:** Transmiten naturalidad y espontaneidad.

Ejemplo práctico: Diseñar un logotipo que combine formas geométricas para expresar profesionalismo y formas orgánicas para reflejar cercanía.

Elementos Básicos

del Diseño de Comunicación Visual

Tipografía

La tipografía se refiere al estilo y la forma de las letras utilizadas en un diseño. Es crucial para transmitir el tono y el mensaje.

- **Tipografías serif:** Clásicas y elegantes.

Ejemplo: Usadas en marcas de lujo.

- **Tipografías sans serif:** Modernas y minimalistas.

Ejemplo: Ideal para empresas tecnológicas.

- **Tipografías decorativas:** Divertidas y únicas, ideales para proyectos específicos.

Aa Times New Roman

Aa Helvetica Neue

Aa Bradley

Color

El color es fundamental en el diseño, ya que influye en las emociones y percepciones.

- **Colores cálidos:** Rojos, amarillos y naranjas evocan energía y pasión.

- **Colores fríos:** Azules y verdes transmiten calma y profesionalismo.

- **Combinaciones de color:** Un esquema armónico refuerza la coherencia visual.

Símbolo

Un símbolo es una imagen que representa algo más allá de su forma física, cargada de significado y emoción.

Ejemplo: Una paloma como símbolo de paz.

Relevancia: Ayudan a transmitir mensajes universales rápidamente.

Ícono

Los íconos son imágenes simples que representan objetos o conceptos específicos.

Ejemplo: El ícono de un teléfono para indicar contacto.

Diferencia con el símbolo: Los íconos son más específicos y literales.

Imagen

La imagen se utiliza para contar historias o evocar emociones más complejas que las palabras.

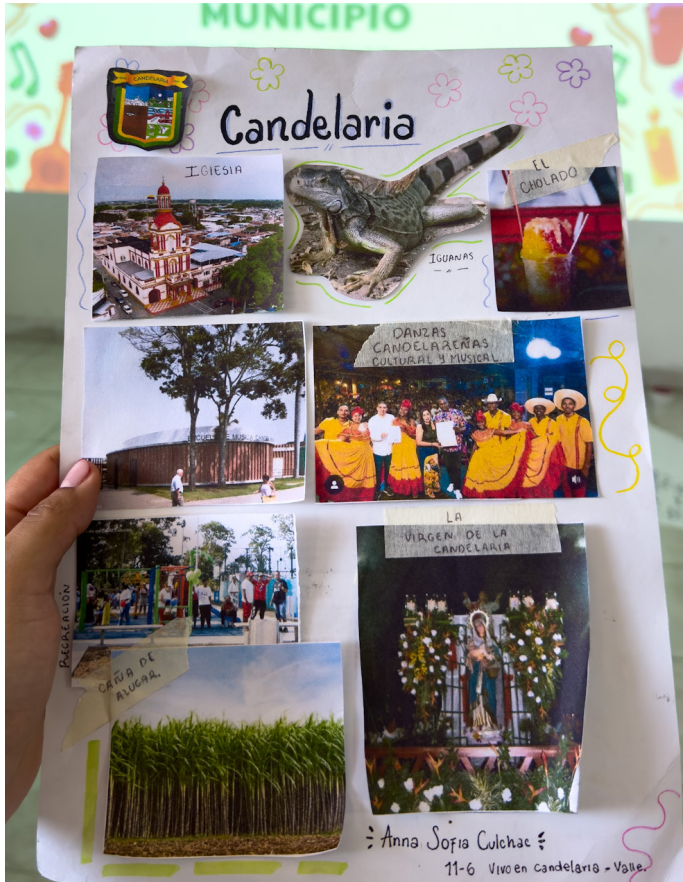
Fotografías: Reflejan realismo y autenticidad.

Ilustraciones: Permiten personalizar el mensaje de forma creativa.

Elementos Básicos

del Diseño de Comunicación Visual

Moodboard

El moodboard es una herramienta visual utilizada para reunir y organizar ideas, conceptos y referencias en un solo lugar.

Propósito: Sirve como guía de inspiración para el desarrollo de un proyecto.

Componentes: Puede incluir imágenes, texturas, colores, tipografías y cualquier elemento gráfico que comunique la visión del diseño.

Juanchito

16

Km

Taller de Co-creación

Despertar la luz

¿Qué es?

La etapa de **“Despertar la luz”** es el pilar central de todo proceso de diseño enfocado en las personas. En esta fase, el objetivo principal es **comprender profundamente las experiencias, emociones y perspectivas** de quienes serán los usuarios o destinatarios de un producto o servicio. **“Despertar” aquí es sinónimo de “empatizar”**, lo que significa ponerse en el lugar de otros, comprender sus deseos y necesidades, para así desarrollar soluciones que realmente respondan a sus expectativas.

Herramientas de investigación

Las herramientas utilizadas en esta etapa, como **las entrevistas, observaciones y discusiones**, ayudan a **reunir información directa y auténtica** sobre el contexto y las **experiencias de las personas**. Esta comprensión profunda permite crear soluciones con un enfoque humano y culturalmente relevante.

Durante el taller...

Esta etapa se centró en la realización de una discusión guiada entre los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, brindándoles un espacio de seguridad para expresarse. **Los participantes compartieron sus experiencias, percepciones y emociones sobre la identidad cultural de Candelaria**, enfocándose en lo que significa vivir en el municipio y en qué elementos culturales consideran importantes para representarlo.

*"Mis abuelos me contaron
que ellos vieron al diablo
bailar en Juanchito"*

Taller de Co-creación

Capturar la esencia

¿Qué es?

La etapa de “**Capturar la esencia**” es crucial en este proceso, ya que se definen los hallazgos obtenidos durante la fase anterior para transformarlos en un reto o problema claro. Este paso implica **sintetizar la información recolectada, identificar patrones y organizar las ideas para llegar a una definición precisa del problema que se busca solucionar**. En esta etapa, el equipo se enfoca en crear una “declaración del problema” que guiará el desarrollo de soluciones específicas, manteniendo siempre en mente a las personas y sus necesidades.

La clave de esta fase es definir un reto que sea claro y accionable, pero que también abra la puerta a la creatividad. **Esta declaración debe reflejar la realidad de los usuarios y su contexto, a la vez que inspire al equipo a proponer ideas innovadoras.**

Diversidad
Étnica

Calidad
Humana

Cultura Educación

Durante el taller...

Luego de haber compartido sus percepciones y experiencias sobre la identidad cultural de Candelaria, los estudiantes trabajaron en conjunto para identificar los temas más relevantes que surgieron de sus conversaciones.

El resultado fue **una declaración del problema que resume la identidad de Candelaria desde la perspectiva de los estudiantes**. A través del análisis del **mapa mental** creado, se sintetizaron las ideas clave sobre **qué elementos culturales son los más representativos y qué aspectos culturales podrían comunicar mejor la esencia de Candelaria**.

Candelaria

la diversidad
cultural y étnica

Cholado

Música

Cholados

condamniaci-
ón

Agricultura

Gas

De la cultura

Felicidad

Calidad
Humana

Las
IGUANAS

Diversidad
Étnica

Villa gorgona

Ambiente
Alegre y
Acojedor

Ríos

Proy

sección

Virgen de
la Candelaria

El ambiente familiar
y comado que da
Candelaria

Chontaduro

Caña

Arte

Indos

Cultura

Arte

Caña
de

Tradición

Adelano

Ca
el f
los
es

Taller de Co-creación

Destellos de creatividad

¿Qué es?

“Destellos de Creatividad” está inspirada en el proceso de Design Thinking. **Consiste en generar soluciones y propuestas creativas para abordar el problema definido.** Es un momento de apertura mental y exploración, donde se buscan diversas formas de enfrentar el reto planteado. Durante esta fase, se combinan tanto la imaginación como el conocimiento previo para visualizar posibles respuestas. **El propósito es pensar sin limitaciones, permitiendo que la creatividad fluya y las ideas se transformen en soluciones viables.**

Esta fase suele incluir **técnicas de visualización como moodboards, bocetos, o esquemas que permiten plasmar las ideas de manera gráfica.**

Durante el taller...

La fase de ideación fue **guiada a través de la creación de moodboards**, una herramienta visual que permite organizar imágenes, colores, texturas y formas que inspiran la construcción de identidades visuales. Los estudiantes, tras aprender sobre los elementos básicos del diseño y cómo estos pueden encontrarse en su entorno, recibieron la tarea de realizar un trabajo de campo: **crear un moodboard que representara los sentidos y la esencia de Candelaria.**

Candelaria

Taller de Co-creación

Moldear la luz

¿Qué es?

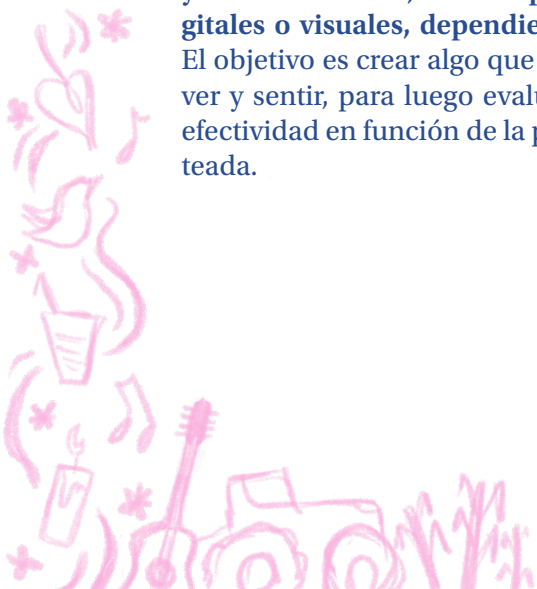
La etapa de “**Moldear la luz**” consiste en transformar las ideas en **una representación tangible y visual de la solución propuesta**. Es el momento de materializar las ideas para experimentar, iterar y refinar, con el objetivo de acercarse a una solución final. **Los prototipos pueden adoptar diferentes formas, desde bocetos y modelos físicos, hasta representaciones digitales o visuales, dependiendo del proyecto**. El objetivo es crear algo que los demás puedan ver y sentir, para luego evaluar su viabilidad y efectividad en función de la problemática planteada.

Durante el taller...

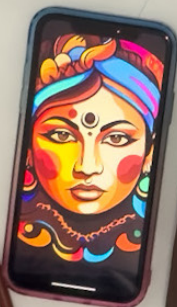
En esta fase los estudiantes utilizaron su proceso de conceptualización moodboards como una guía de inspiración para empezar a dar forma a su propuesta visual de identidad cultural de Candelaria.

Cada grupo diseñó un primer boceto de cómo podría representarse visualmente la esencia de Candelaria, tomando elementos clave de su moodboard como colores, texturas e imágenes simbólicas. Aunque estas piezas iniciales eran simples representaciones gráficas, sirvieron como punto de partida para iterar y mejorar en las siguientes fases del proyecto.

El prototipo **no solo consistió en plasmar las ideas en un formato visual, sino en pensar cómo estos elementos gráficos podían comunicar la identidad cultural y fortalecer la percepción de Candelaria** como destino turístico, histórico y cultural.

Un Solo

“Un mundo de colores,
Un corazón humano.”

**Bocetación
a partir de IA**

Taller de Co-creación

Revelar su resplandor

¿Qué es?

La etapa de “**Revelar su esplendor**” es el momento en el que se prueban los prototipos y se recogen las opiniones de los usuarios o participantes sobre lo que funciona y lo que necesita mejorar. En esta fase, se busca recibir **retroalimentación para ajustar y refinar las propuestas**. La revelación **no es un juicio final, sino una oportunidad para iterar y mejorar continuamente el diseño**, garantizando que la solución final responda efectivamente a las necesidades y expectativas identificadas en la fase de Despertar.

La evaluación puede involucrar pruebas formales con usuarios y discusiones grupales sobre lo que ha sido creado.

Durante el taller...

Se llevó a cabo esta etapa a través de una exposición grupal de los prototipos gráficos creados por los estudiantes. **Los estudiantes presentaron sus bocetos y piezas gráficas inspiradas en sus moodboards, y sus compañeros ofrecieron comentarios constructivos sobre los aspectos visuales y conceptuales de las propuestas.**

Durante la Revelación, se reflexionó sobre si las piezas comunicaban correctamente la identidad cultural de Candelaria, si los elementos del diseño reflejaban las características del municipio y si el mensaje visual estaba alineado con la visión de Candelaria como destino turístico, histórico y cultural. Los estudiantes recibieron retroalimentación para realizar ajustes.

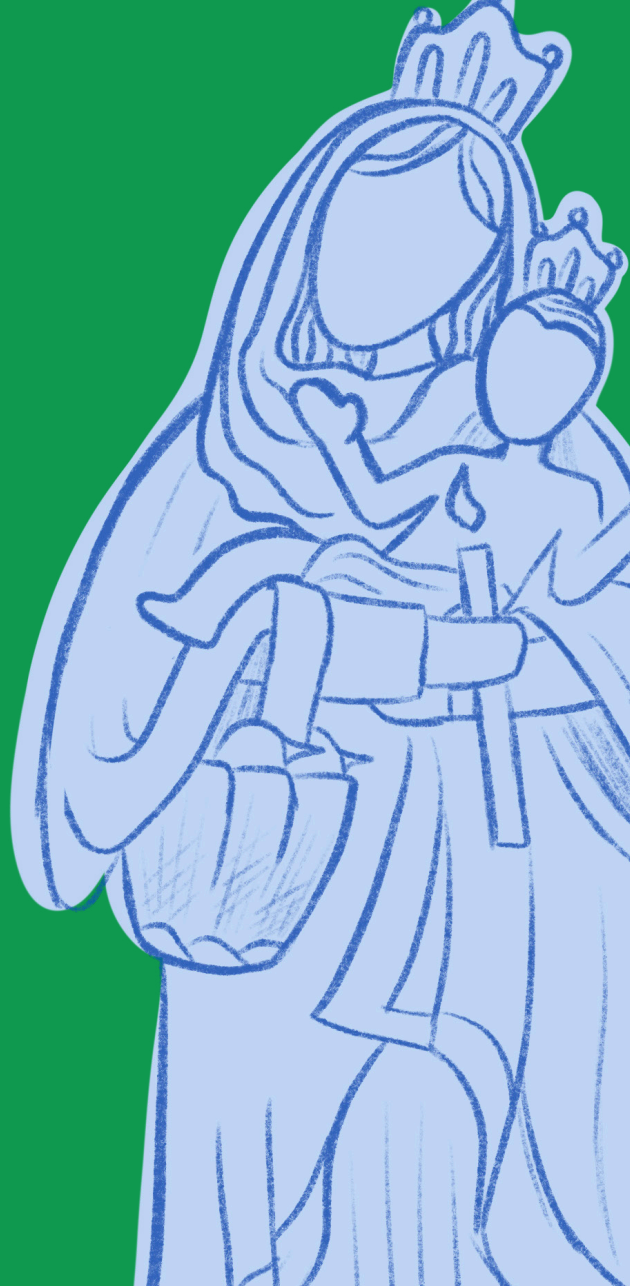

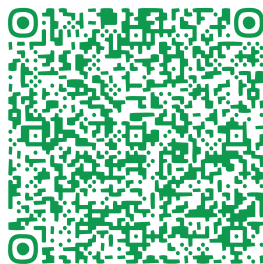
Conclusiones

& Recursos Adicionales

La guía pedagógica es una herramienta que trasciende el ámbito educativo, convirtiéndose en un puente entre la creatividad, la cultura y la comunidad. **A través de ella, no solo se busca enseñar conceptos básicos de diseño de comunicación visual, sino también fomentar un compromiso activo con la identidad cultural de Candelaria.**

Este material permite a docentes y estudiantes explorar, entender y transmitir los valores, tradiciones y singularidad del municipio, integrando el diseño como un medio de expresión y transformación. **Al seguir esta guía, los usuarios contribuyen a la construcción de un futuro donde la cultura local sea celebrada y compartida, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el desarrollo cultural del territorio.**

¡La experiencia no termina aquí!

Escanea el código QR y accede a un conjunto de recursos digitales pedagógicos diseñados especialmente para complementar esta guía. Podrás encontrar:

- Diapositivas interactivas que te guiarán paso a paso en cada actividad.
- Links a videos explicativos que ilustran conceptos clave y dinámicas realizadas en el taller.

