

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
FACULTAD DE CREACIÓN Y HÁBITAT
CARRERA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

"Entre manos y colores: San Antonio se pinta"

PROYECTO DE GRADO

ESTUDIANTE

JUANA SANDOVAL

ASIGNATURA – PROYECTO DE GRADO

2025-2

Temática

En San Antonio el arte urbano, en especial los murales muestran una expresión vital de identidad cultural, pero enfrenta desvalorización. Estas manifestaciones artísticas, llenas de historia y creatividad, son subestimadas y carecen de reconocimiento, poniendo en riesgo su preservación y su impacto en la comunidad.

1: Introducción al tema.

El arte urbano es una necesidad creciente en las ciudades modernas, no solo por su aporte estético, sino porque responde a demandas culturales. Como afirma el artista colombiano Óscar Iván Chacón en una entrevista con *El Espectador*, el arte urbano se ha convertido en una “necesidad social para las ciudades” al permitir que las comunidades expresen sus realidades y se apropien de los espacios públicos, generando procesos de transformación barrial y cohesión comunitaria (Chacón, 2021, citado en *El Espectador*). La implementación de murales manejados con usos correctos y creativos impulsa la seguridad, el turismo y la economía local. Este tipo de gráfica innovadora fomenta la participación comunitaria y transforma áreas descuidadas en puntos de referencia culturales. El arte urbano no solo embellece, sino que también responde a desafíos urbanos contemporáneos. Es fundamental que los gobiernos y la comunidad impulsen estas iniciativas para crear ciudades más habitables, dinámicas y culturalmente ricas.

2: Análisis del contexto actual.

En barrios como San Antonio, el arte urbano enfrenta procesos de desvalorización debido a la falta de reconocimiento institucional y al estigma que lo asocia con el vandalismo. Como señalan estudios sobre arte urbano en ciudades colombianas, a menudo estas expresiones son vistas como ilegales o marginales, lo que dificulta su aceptación como prácticas culturales legítimas y su incorporación estable al espacio público (Santofimio-Ortiz & Pérez-Agudelo, 2020; *El arte callejero como herramienta transformadora...*, 2022). A pesar de su riqueza artística, muchos las relegan a intervenciones efímeras o incluso vandalismo, lo que limita su preservación y difusión.

Un estudio en la ciudad de Manizales encontró que entre actores sociales diversos existe una percepción positiva hacia el arte urbano y los monumentos: muchos reconocen que estos aportan valores estéticos, propician reflexión y contribuyen a la identidad del espacio urbano, aunque al mismo tiempo hay reservas y críticas vinculadas al contexto legal, la propiedad del espacio y la permanencia de las intervenciones (Santofimio-Ortiz & Pérez-Agudelo, 2020).

En este contexto, es fundamental revalorizar el arte urbano en San Antonio, reconociéndolo como un patrimonio cultural que fortalece el sentido de pertenencia y la cohesión social. Iniciativas que impulsen su protección y visibilización no solo preservarán estas expresiones artísticas, sino que también fomentarán una mayor apreciación cultural en la ciudad.

Oportunidades y motivaciones.

El arte urbano en San Antonio ofrece múltiples oportunidades para fortalecer la identidad cultural y revitalizar los espacios urbanos. Una de las principales oportunidades radica en el

potencial del arte urbano para fomentar el turismo cultural, atraer inversión y generar empleo en comunidades locales. Además, estas expresiones artísticas pueden funcionar como una herramienta educativa que sensibiliza a la población sobre problemáticas sociales, históricas y ambientales.

En Medellín, se ha evidenciado que el arte urbano funciona como dinamizador comunitario, generando sentido de pertenencia y participación, cuando los vecinos son incluidos en los procesos de creación y mantenimiento de las obras (Gaviria Puerta, 2019, pp. 15-17).

Asimismo, en los barrios Nueva Colombia y Manitas de Ciudad Bolívar (Bogotá), un trabajo de grado encontró que los jóvenes participantes sienten que las paredes intervenidas con arte urbano cuentan historias de su territorio, rescatan memorias locales y resignifican los imaginarios que se tenían de esas zonas como marginales, generando orgullo barrial e implicación con el espacio (Camacho Botia, 2021, p. 82).

En cuanto a las motivaciones, el deseo de preservar el patrimonio cultural y de visibilizar las voces marginadas impulsa a muchos artistas e iniciativas comunitarias a intervenir el espacio público. Estos proyectos no solo transforman la apariencia física de los entornos urbanos, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y crean nuevas narrativas culturales en los espacios públicos, cuando la comunidad participa activamente en su concepción, ejecución y uso (Camacho Botia, 2021; Gaviria Puerta, 2019).

Habilidades y destrezas.

La revalorización del arte urbano en San Antonio requiere habilidades artísticas como muralismo e ilustración, gestión cultural para organizar proyectos y buscar financiamiento, comunicación para interactuar con las comunidades y comprender sus narrativas, además de destrezas digitales para documentar y difundir el arte en plataformas online.

Párrafo 5: Análisis DOFA y conclusiones.

El análisis DOFA revela que el arte urbano en San Antonio tiene un alto potencial para fortalecer la identidad cultural, revitalizar espacios urbanos y fomentar el turismo cultural. Las fortalezas radican en su capacidad para reflejar la riqueza cultural local, generar una conexión emocional con los ciudadanos y proyectar una imagen coherente de la ciudad. Estas cualidades permiten que el arte urbano no solo embellezca el entorno, sino que también refuerce el sentido de pertenencia y orgullo caleño.

Las oportunidades, como la colaboración la comunidad o artistas, el desarrollo de un “Movimiento participativo” junto con una marca ciudad puede impulsar la creativa, solucionar el problema de conocimiento o valorización de espacios generar más conexión de espacios y darle un mejor posicionamiento a San Antonio. Sin embargo, la falta de apoyo, la percepción negativa del arte urbano y la fragmentación de la identidad son debilidades que limitan su desarrollo y expansión.

Entre las amenazas destacan la comercialización excesiva, que podría desvirtuar el mensaje cultural, y el riesgo de gentrificación, que podría desplazar a comunidades vulnerables. Por

tanto, es fundamental implementar estrategias que equilibren el desarrollo artístico con la autenticidad cultural y la inclusión social, asegurando un crecimiento sostenible y representativo de la identidad de San Antonio.

<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identidad cultural: Refleja la cultura caleña mediante símbolos como el Cali Viejo, el río Cauca y la salsa. • Visibilidad: Tiene alto impacto visual en espacios públicos como murales y carteles. • Conexión emocional: Genera sentido de pertenencia y orgullo en los ciudadanos. • Imagen unificada: Proyecta una identidad coherente y atractiva de la ciudad. 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turismo cultural: La gráfica popular puede atraer turistas al destacar murales y arte urbano. • Colaboración local: Permite trabajar con artistas de Cali, fortaleciendo la economía creativa. • Branding visual: Desarrolla una imagen unificada que impulsa el marketing urbano y la inversión. • Recuperación urbana: Revitaliza espacios públicos deteriorados, mejorando la identidad comunitaria.
<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de apoyo institucional: Escasa financiación y respaldo de las autoridades limita el crecimiento de los proyectos. • Percepción negativa: Algunos sectores asocian el arte urbano con vandalismo o desorden visual. • Fragmentación de la identidad: La falta de coordinación puede generar una imagen desorganizada de la ciudad. • Escasez de materiales y financiamiento afecta la calidad y el alcance de las intervenciones. 	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comercialización excesiva: El uso del arte con fines comerciales podría desvirtuar su esencia y mensaje de identidad. • Evolución de tendencias: Influencias internacionales pueden diluir la autenticidad cultural local. • Desplazamiento de comunidades: El arte urbano podría fomentar la gentrificación, afectando a residentes originales. • Falta de formación: La carencia de capacitación y recursos puede afectar la claridad y el impacto del mensaje.

Justificación (¿Por qué se hace?, hechos y datos)

El arte urbano en San Antonio es una manifestación cultural que refleja identidad, tradiciones y las realidades sociales de él. Sin embargo, su valor estético y simbólico de esta forma de expresión ha sido históricamente desvalorizado y poco reconocida por sectores de la sociedad. En un estudio realizado en Manizales, *El arte callejero como herramienta transformadora para*

una nueva ciudadanía (2022), se encontró que los murales están cambiando la percepción del espacio público mediante la intervención de artistas locales, los colores y los temas culturales; que estos espacios contribuyen a una nueva ciudadanía con mayor visibilidad para comunidades antes marginadas; y que los ciudadanos perciben que los murales mejoran la estética del entorno y fortalecen la identidad del barrio.

San Antonio, como epicentro cultural del suroccidente colombiano, tiene una rica historia visual influenciada por tradiciones locales, el entorno natural y las expresiones populares. El arte urbano, presente en murales, no solo embellece los espacios públicos, sino que también crea una conexión emocional con los ciudadanos al reflejar sus vivencias cotidianas. Esta conexión es fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo local. Como afirma Jorge Frascara (1997) en *User-centred graphic design: mass communications and social change*, el diseño de comunicación visual puede actuar como un medio para reconstruir identidades colectivas y reforzar el sentido de pertenencia comunitaria cuando vincula memoria e historia con la vida urbana.

No obstante, persisten debilidades como la falta de apoyo institucional y la percepción negativa del arte urbano, que lo asocia con el vandalismo. Estas limitaciones dificultan la expansión y el reconocimiento del arte popular como una herramienta de comunicación visual legítima y necesaria.

En términos de oportunidades, el arte urbano tiene un gran potencial para impulsar de revitalizar espacios urbanos deteriorados. En Medellín, por ejemplo, el estudio *Incidencias del*

arte urbano en la configuración de la ciudad (Gaviria-Puerta, 2022) describe cómo estas intervenciones no solo transforman visualmente la ciudad, sino que generan espacios de convivencia, visibilidad cultural y fortalecen el sentido de comunidad entre quienes participan en su ejecución.

Este proyecto es relevante porque aborda un fenómeno cultural significativo que puede ser fortalecido a través de las comunicaciones visuales. El arte urbano no solo representa una forma de expresión artística, sino que también es un medio de comunicación social que puede influir en la percepción de la ciudad y en la construcción de su identidad. Por lo tanto, este proyecto busca resaltar la importancia del arte urbano en San Antonio, lograr identificar sus potencialidades y proponer estrategias para su revalorización. A través de un análisis profundo, donde el diseño de comunicación visual demostrará cómo estas expresiones pueden contribuir a la cohesión y conexión social, se puede impulsar el desarrollo urbano y la proyección de una identidad.

- El **¿qué?**: ¿qué fenómeno se está planteando/abordando?, es decir, la situación concreta a intervenir en términos de eso que se desconoce o no ocurre como se espera,

Evidenciar el valor sobre el arte urbano en San Antonio esta transforma espacios, rescata la memoria colectiva, fomenta la identidad cultural y fortalece la participación ciudadana y social.

- El **¿cómo?**: a partir de preguntas o interrogantes sobre cómo la descripción de las dinámicas que suceden en el asunto que se estudia y alrededor de este

1. ¿Cómo utilizar el muralismo de manera creativa y estratégica para fortalecer la identidad cultural y revitalizar los espacios públicos?
 2. ¿Cómo se puede fomentar una mayor apreciación cultural de los murales en los espacios públicos de Cali?
 3. ¿Cómo se puede reconocer el valor cultural de los murales como parte del patrimonio visual caleño?
 4. ¿Cómo se pueden usar los murales para fortalecer la identidad barrial y el sentido de pertenencia en las comunidades?
 5. ¿Cómo afecta la percepción ciudadana sobre los murales a su valorización como expresión legítima del arte urbano en San Antonio?
- El **¿quiénes?**: relacionado con los actores clave involucrados con la situación que se pretende intervenir (usuarios implicados directos y experto temático que aporta información relevante y le interesan los resultados)

La intervención se realizaría de manera directa con los actores de la propia comunidad, integrando a aquellas personas que deseen participar activamente en procesos artísticos y colectivos. Se busca convocar a habitantes que estén motivados a explorar nuevas formas de expresión y que quieran asumir el reto de **transformar y resaltar su barrio a través del muralismo**. Más que una actividad puntual, se plantea un espacio de colaboración, aprendizaje y apropiación del territorio, donde cada participante pueda aportar su mirada, sus historias y su

creatividad para construir, entre todos, una pieza visual que hable de la identidad y el valor cultural del lugar.

- **El ¿cuándo?:** hace referencia a las temporalidades en las cuales es evidente el fenómeno a estudiar, las interacciones entre los actores y agentes involucrados o las particularidades del comportamiento del fenómeno que son evidentes en la situación a intervenir. Aquí es muy útil incluir gráficos y esquemas.

La intervención se realizaría durante un fin de semana que coincida con un puente festivo, aprovechando el alto flujo de turismo que caracteriza estos días en el sector. Elegir un fin de semana responde también a que es cuando el barrio San Antonio presenta mayor movimiento, convirtiéndose en un escenario ideal para visibilizar y potenciar el impacto del muralismo comunitario, el arte urbano refleja el alma de Cali: su amor por la salsa, su capacidad de resistencia y la creatividad que nace en las calles. Conservar y fortalecer estas expresiones visuales es fundamental para mantener el vínculo emocional y cultural de los caleños con su historia y con la ciudad que habitan. Reivindicar el arte urbano y rescatar su valor es, además, una forma de contrarrestar la constante subestimación o eliminación de el arte urbano.

A continuación, se presenta un gráfico que evidencia la alta demanda turística durante las épocas de mayor visita en San Antonio, tanto a nivel anual como semanal, lo cual justifica la elección estratégica del momento de intervención.

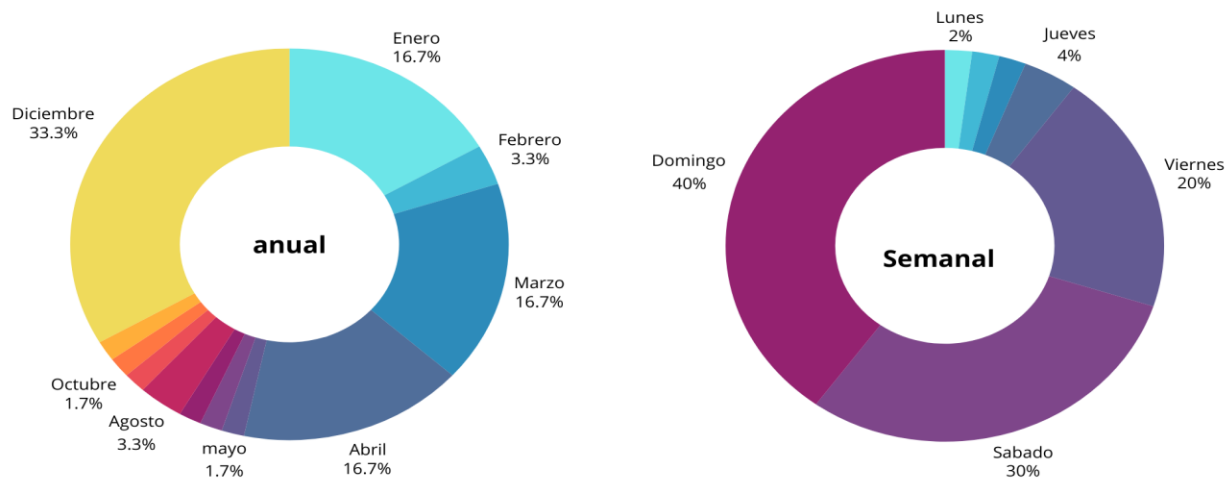

Gráfico anual:

El gráfico circular anual refleja un comportamiento de alta demanda concentrada en los meses de diciembre, enero, marzo y abril, representando entre ellos más del 80% del total. Diciembre destaca significativamente con un 33.3%, lo cual coincide con la temporada decembrina y vacaciones, cuando San Antonio se convierte en un atractivo destino turístico y cultural. Estos picos evidencian la relevancia de las festividades y el clima vacacional en el aumento del flujo de visitantes al sector.

Gráfico semanal:

En cuanto al comportamiento semanal, el gráfico muestra que los fines de semana son los momentos de mayor afluencia, especialmente los domingos (40%) y sábados (30%). Esto sugiere que San Antonio se consolida como un espacio predilecto para el ocio y el turismo local durante los días de descanso, cuando tanto residentes como visitantes buscan experiencias

culturales, gastronómicas y patrimoniales en este tradicional barrio caleño.

- **El ¿dónde?: identificando el entorno en el cual sucede el fenómeno: lo local, regional-nacional o global.**

Barrio Tradicional (San Antonio): Con sus calles empedradas y casas coloniales, es un epicentro cultural y turístico ideal para exhibir arte popular.

Fase 3: OBJETIVOS, RUTA METODOLÓGICA Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

Objetivo general

Crear una estrategia de diseño que, a través de un enfoque experiencial, visibilice el mural realizado en San Antonio como manifestación cultural, para que esta sea reconocida y valorada por la comunidad y visitantes.

Objetivos específicos.

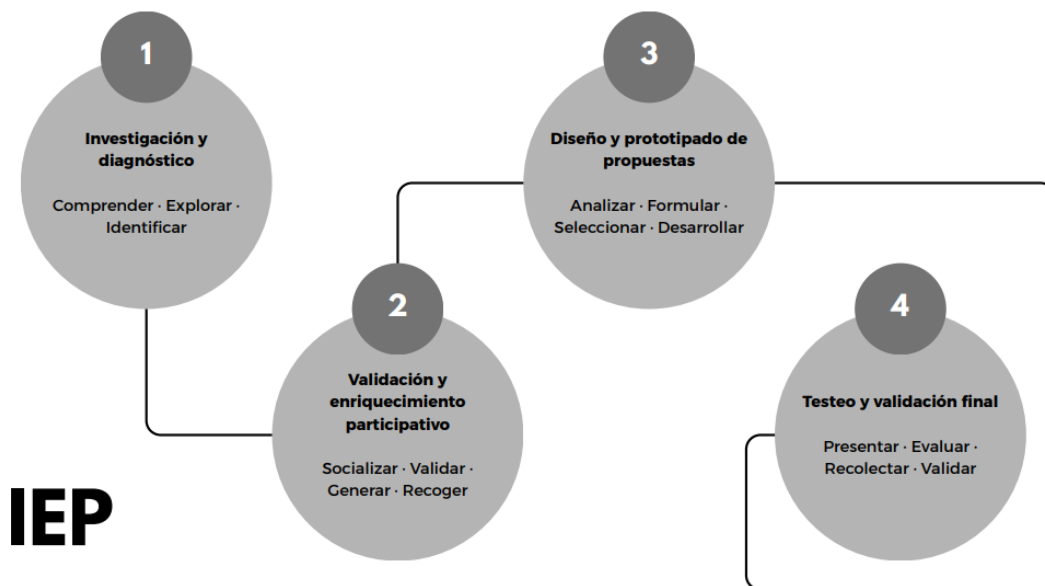
- Analizar los elementos visuales y la comunidad de San Antonio, con el fin de identificar gustos, elementos simbólicos y oportunidades de innovación.
- Evaluar la percepción social de los murales de San Antonio, mediante la aplicación de instrumentos de diagnóstico, para determinar su relevancia en el contexto urbano y su potencial diferenciador.
- Construir un espacio participativo con el fin de promover los murales de San Antonio, integrando estrategias de diseño para fortalecer su identidad, atractivo comercial y apropiación por parte de la comunidad.

Objetivos	Actividades	Acciones	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	
EO1. Evaluar la influencia de la gráfica en san antonio	Revisión y observación de artistas urbanos en entornos cotidianos.	1. Identificación de referentes en la gráfica de los murales.	█	█	█														
		2. Aplicación de encuestas a la comunidad.			█	█	█												
EO2. Analizar los elementos visuales y simbólicos que caracterizan la gráfica en San Antonio.	Análisis semiótico, comparación y técnicas utilizadas en los murales.	1. Selección de muestras de diseño, murales, para estudio.						█	█	█									
		2. Evaluación de los colores tipográficos, composiciones y temáticas.							█	█	█								
EO3. Crear una estrategia de diseño basada en la gráfica de los murales de san Antonio para su aplicación.	Co-creación con artistas para la validación, desarrollo de prototipos.	1. Definición del lineamiento para integrar la imagen de los murales en nuevos diseños.								█	█	█							
		2. Desarrollo de propuestas visuales.										█	█	█	█	█			
		3. Ajuste de la propuesta con base en pruebas de usabilidad y retroalimentación de la comunidad.															█	█	█

Ruta

metodológica:

Necesidad	Requerimiento	Tipo	Descripción
Revalorizar la gráfica mural del barrio San Antonio como símbolo de identidad local.	Creación de una línea visual inspirada en el arte popular en San Antonio.	Estético / Comunicativo	Paleta de colores vibrante basada en los tonos del barrio; texturas que evoquen calle.
Realzar el impacto visual y emocional de la experiencia.	Implementación de narrativas visuales inmersivas (material gráfico).	Estético / Comunicativo	Mostrar el proceso y el valor del barrio a través de los materiales gráficos que conecten al espectador con la identidad del lugar.
Motivar la interacción del público con la propuesta.	Diseño de piezas físicas y digitales accesibles e innovadoras.	Funcional / Operativo	Prototipos de señalización, afiches, o material gráfico que integren el muralismo caleño con una experiencia fácil y atractiva.
Visibilizar los relatos de las personas y memorias del barrio a través del arte.	Integración de testimonios e historias locales en el material gráfico.	Comunicativo / Cultural	Incorporar fragmentos de memoria oral, frases o símbolos que representen la identidad y resistencia de San Antonio.
Consolidar una marca barrial coherente con los valores del territorio.	Desarrollo de identidad visual del proyecto "Entre manos y colores".	Estético / Estratégico	Diseño de logotipo y aplicaciones visuales con coherencia conceptual y gráfica basada en el muralismo caleño.

Metodología de Investigación de Espacio Participativo (IEP)

La metodología propuesta se organiza en 4 fases que integran investigación cualitativa, diagnóstico participativo y design thinking. Cada etapa busca asegurar la validez comunitaria y la factibilidad técnica de las propuestas, con un enfoque en la revalorización de la gráfica mural en San Antonio.

Fase 1. Investigación y diagnóstico (enfoque cualitativo)

Objetivo:

Comprender el contexto sociocultural, las percepciones de la comunidad y el valor de la gráfica en San Antonio.

Herramientas:

- Entrevistas semiestructuradas con actores comunitarios, artistas y habitantes.

Preguntas de la etapa:

1. Percepción en el barrio sobre el arte popular

- ¿Qué es para ti el arte o arte urbano?
- ¿Considera que los murales son importantes en el barrio? ¿Por qué?

Las entrevistas revelan una mirada amplia y sensible sobre lo que significa el arte popular. Cada persona lo entiende desde su experiencia, pero todas coinciden en que el arte es una forma de expresar lo que se siente y lo que se vive en comunidad. Para muchos, el arte popular está

ligado a la calle, a los murales, al color y al encuentro entre las personas. Jenni, por ejemplo, resalta que el arte es “muy subjetivo” y que los murales son una manera legítima de expresión, siempre que respeten los espacios patrimoniales del barrio. Eduardo lo describe como “la expresión del interior del ser”, diferenciando el muralismo artístico del grafiti vandálico. Fabio, desde su mirada de artista, lo entiende como un acto de libertad, “un destello tanto para quien pinta como para quien observa”. Y Heraclio lo asocia con la imaginación y la capacidad de transformar las emociones en algo visible.

En conjunto, estas voces muestran que el arte popular no solo embellece el barrio, sino que también lo une y le da sentido. Es una forma de comunicación viva que refleja lo que San Antonio es y lo que sueña ser. Sin embargo, también aparecen preocupaciones sobre cómo mantener un equilibrio entre la creatividad libre y el cuidado del patrimonio histórico que caracteriza al lugar. Esta tensión entre expresarse y preservar es parte esencial de la identidad visual y cultural que hace de San Antonio un espacio tan especial.

2. Valoración y apoyo de los artistas

- ¿Crees que es importante apoyar el arte y más en el ámbito de los muralistas?
- ¿Qué es para ti el apoyo?

En cuanto al apoyo y la valoración de los artistas, los entrevistados coinciden en que fomentar el arte, y especialmente el muralismo, es fundamental para fortalecer la cultura local y ofrecer oportunidades a los creadores. Jenni propone generar espacios designados para murales

donde los artistas puedan expresarse libremente con el respaldo de la comunidad y materiales adecuados. Eduardo entiende el apoyo no solo como un aporte económico, sino como el reconocimiento social que implica “admirar, compartir y viralizar” el trabajo artístico. Fabio, desde una perspectiva más introspectiva, resalta la importancia del apoyo mutuo entre artistas, aunque señala que el gremio suele estar marcado por egos y rivalidades; para él, el verdadero apoyo parte del impulso personal y la autoconfianza: “Tú eres tu propia luz”. Por su parte, Heraclio aborda el tema desde su experiencia como escritor, criticando la falta de apoyo institucional y señalando que “el Ministerio de Cultura muy difícilmente apoya” a los creadores independientes. Estas visiones reflejan un consenso sobre la urgencia de promover políticas y espacios de apoyo real al arte popular. Se reconoce que los artistas no solo necesitan recursos, sino también visibilidad, colaboración y reconocimiento comunitario. El arte se percibe como un medio de desarrollo social que requiere tanto compromiso institucional como participación ciudadana.

3. Opiniones

- ¿Te gustan los murales que se apropian que están acá?
- ¿Considera que los murales reflejan la identidad cultural en el barrio? ¿Por qué?

En cuanto a los murales que hoy adornan San Antonio, la mayoría de los entrevistados expresa una valoración profundamente positiva, reconociendo en ellos una manifestación viva de la identidad cultural del barrio. Jenni destaca su belleza y pertinencia “siempre y cuando respeten los espacios patrimoniales”, pues considera que muchos reflejan la historia y el espíritu artístico

del lugar. Eduardo distingue entre los murales con contenido —que transmiten ideas y emociones— y los grafitis sin intención, que a su juicio pueden desdibujar el entorno. Fabio, desde una mirada más técnica, defiende el muralismo como una disciplina que requiere conocimiento, proporción y formación artística: “pintar bien implica entender la historia del arte y las proporciones del cuerpo humano”. Heraclio, por su parte, ve en los murales una expresión de imaginación y de emociones colectivas, especialmente cuando transmiten mensajes positivos y constructivos.

En conjunto, las voces reflejan un profundo aprecio por los murales como parte esencial de la identidad visual de San Antonio. Coinciden en que no solo embellecen el espacio urbano, sino que también lo llenan de significado. Sin embargo, subrayan la importancia de que estas intervenciones se realicen con sensibilidad estética, respeto por el entorno y participación de la comunidad. Más que adornos, los murales son entendidos como memoria viva, una forma de diálogo continuo entre el pasado, el presente y el espíritu creativo del barrio.

4. **Futuros**

- ¿Te gusta participar en un espacio relacionado con el arte popular, específicamente muralista?
- Si describieras a San Antonio en un mural, ¿qué elementos no deberían faltar?

En cuanto al futuro del arte muralista en San Antonio, todos los entrevistados muestran entusiasmo y disposición para seguir participando en proyectos colectivos que fortalezcan el

arte popular. Jenni recuerda con cariño su experiencia en una “juntanza popular”, donde la comunidad se unió para pintar un mural sobre lienzo, describiéndola como “una linda forma de apoyar”. Eduardo y Fabio coinciden en que los murales deben nacer de las ideas y emociones de los habitantes, reflejando su identidad más que el gusto individual del artista. Fabio enfatiza, además, que estos procesos deben incluir espacios de aprendizaje y formación, especialmente para los jóvenes que deseen involucrarse en el muralismo. Heraclio, con una mirada poética, imagina que un mural que represente a San Antonio no podría faltar “flores bien bonitas”, símbolo de amor, vida y armonía, recordando la belleza cotidiana que define al barrio.

En conjunto, las voces reflejan un fuerte deseo de seguir construyendo arte desde la colectividad. Los entrevistados sueñan con un San Antonio donde el muralismo siga siendo una herramienta de encuentro, identidad y orgullo, capaz de innovar sin perder su esencia ni su respeto por el entorno. Este horizonte compartido plantea un futuro donde el arte popular continúa floreciendo como expresión viva de la comunidad

- Registro documental y fotográfico de murales, y referentes gráficos (benchmarking Sectorial y no sectorial)

Lo que más impresiona de *Raíces Edugráficas* es cómo su identidad visual articula de forma auténtica lo cultural, lo educativo y lo popular. Se siente viva: la paleta de colores es rica, variada, incluso juguetona, lo que aporta alegría y accesibilidad sin perder profesionalismo. Los gráficos e ilustraciones que acompañan tienen un aire orgánico, hecho a mano, que refuerza la cercanía, la calidez y la idea de comunidad. En conjunto, este proyecto logra tocar lo humano: no parece una marca genérica, sino una que crece de sus raíces, que respira la identidad de su

gente y transmite orgullo y sentido de pertenencia.

Durán, A. (2024, 14 de junio). *Raíces Edugráficas* [Proyecto]. Behance.

<https://www.behance.net/gallery/227259761/Raices-Edugraficas>

La marca “¡Qué Berracos los de mi barrio!” se destaca como un referente poderoso dentro de la comunicación visual comunitaria. Su identidad transmite fuerza, orgullo y pertenencia desde el primer vistazo: el uso de tipografías robustas y texturizadas. Esta marca logra conectar de forma genuina con el lenguaje popular y las raíces culturales, proyectando una imagen cercana y positiva de la comunidad. Más que un simple diseño, es una declaración visual que exalta el valor de la gente trabajadora, creativa y resiliente, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para otras iniciativas que buscan visibilizar la identidad local desde lo gráfico y lo emocional.

Arboleda, V. (2025, 25 de agosto). *Manual de Marca — Que Berracos, Los de mi barrio*

[Proyecto]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/233263823/Manual-de-Marca-Que->

[Berracos-Los-de-mi-barrio6](#)

El manual de marca Charly (Barrio Paternal) tiene una energía que se siente viva y cercana. Su paleta de colores logra un equilibrio hermoso entre lo cálido y lo urbano: transmite alegría, barrio y movimiento, como si cada tono contara una historia del lugar. El estilo gráfico, con sus texturas, tipografías expresivas y composiciones llenas de carácter, refleja la esencia de una comunidad auténtica, trabajadora y creativa. No es solo una marca bien diseñada, es una representación sincera de identidad y orgullo local, de esas que logran emocionar y conectar desde lo visual y lo humano.

Rusin, C., & Ottonello, S. (2025, 5 de agosto). *Manual de marca | Charly | Barrio Paternal* [Proyecto]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/231943401/Manual-de-marca-Charly-Barrio-Paternal>

Este proyecto del mural en la terraza del IPS en Siloé es verdaderamente inspirador porque

aprovecha un lugar que normalmente no se considera “escenario artístico” —una terraza institucional— y lo transforma en un punto de encuentro visual y de identidad barrial. Al hacerlo, le da valor al espacio cotidiano y lo convierte en vehículo de orgullo comunitario. Además, el fin del mural, al ser parte de la Bienal de Muralismo, eleva el trabajo local a otro nivel: no solo embellece, sino que promueve diálogo, memoria y pertenencia. Por todo eso, se vuelve un referente: demuestra cómo el arte urbano puede intervenir espacios públicos y semipúblicos, aportar estética, transformar percepciones y fortalecer el sentido de comunidad.

Alcaldía de Santiago de Cali. (2023, 17 de noviembre). *IPS Siloé estrena mural en su terraza como parte de la Bienal de Muralismo* [Artículo web]. Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.

https://web1.cali.gov.co/desepaz/publicaciones/ips_siloe_estrena_mural_en_su_terraza_como_p_arte_de_la_bienal_de_muralismo_pub

De este proceso de escucha y observación nace **Entre Manos y Colores**, una marca que surge directamente de las voces, memorias y sensibilidades del barrio. Las entrevistas realizadas revelaron una percepción rica y diversa del territorio: un lugar lleno de colores que dialogan entre sí, formas que cuentan historias y una identidad construida a partir de quienes lo habitan día a día.

Entre Manos y Colores se concibe como una marca que recoge esa esencia: la manera en que el barrio se expresa, se transforma y se recuerda a través de su arte urbano y su legado mural. No es solo un nombre, sino una invitación a reconocer el valor de lo hecho a mano, lo cotidiano y lo comunitario; a mirar el barrio con otros ojos y a celebrar su estética propia como parte

fundamental de su identidad urbana.

Resultado esperado:

Diagnóstico inicial que identifique problemáticas, opiniones, potencialidades y la percepción comunitaria sobre la gráfica.

Fase 2. Validación y enriquecimiento participativo

Objetivo:

Validar y profundizar el diagnóstico con la comunidad.

Acciones:

- Generación de una pieza comunicativa (flyer) que resuma hallazgos y convoque a la comunidad.

Este flyer se creó para invitar a toda la comunidad de San Antonio a ser parte de “**Entre Manos y Colores**”, un movimiento que busca llenar el barrio de arte, vida y creatividad. En el diseño se pueden ver elementos que representan nuestra identidad: mazorcas, estrellas, aves y colores cálidos que transmiten alegría y unión. El texto central invita a participar, a

pintar juntos y a construir comunidad a través del arte. Abajo, una banca y unos faroles simbolizan los espacios donde compartimos día a día, y el código QR lleva directamente al Instagram del proyecto, para que todos puedan conocer más y unirse. En conjunto, el flyer refleja la esencia de este movimiento: el color como una forma de encontrarnos, expresarnos y transformar juntos nuestro entorno.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Únete a
ENTRE MANOS y COLORES
San Antonio se pinta

DONDE EL COLOR SE VUELVE COMUNIDAD

Un movimiento participativo que busca llenar de vida, color y arte las calles de San Antonio. Comparte tu creatividad, pinta con nosotros y ayúdanos a construir.

ESTO APENAS EMPIEZA...

- Socialización de resultados.

Durante la entrega de los volantes de “**Entre Manos y Colores**”, la respuesta de la gente fue muy positiva y motivadora. Muchas personas destacaron la **valentía y la buena energía** con la que se presentó el proyecto, valorando la iniciativa de querer transformar el barrio a través del arte y la participación. Varios comentaron que la propuesta les parecía **muy cool y diferente**, algo que despertaba curiosidad y entusiasmo. Aunque hubo algunas personas que prefirieron no detenerse o simplemente lo recibieron sin interactuar mucho, en general se sintió un ambiente cálido, de interés y apoyo hacia la idea. Esta experiencia permitió conectar directamente con la comunidad y confirmar que hay un deseo compartido de ver a San Antonio lleno de color, creatividad y colaboración.

Resultado esperado:

Retroalimentación de la comunidad y detección de posibles apoyos o aliados estratégicos.

Fase 3. Diseño y Prototipado de Propuestas

Objetivo:

Formular, desarrollar y materializar propuestas de intervención viables que respondan a las necesidades y percepciones de la comunidad.

Acciones:

- Análisis de la retroalimentación obtenida en la fase participativa.

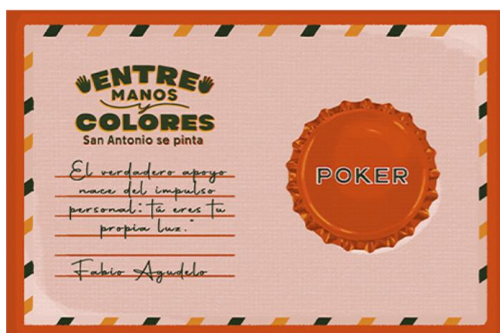
La retroalimentación de la comunidad de San Antonio mostró una conexión profunda con el arte urbano y el muralismo como formas de expresión que cuentan la vida del barrio. Para la mayoría de los participantes, los murales no solo embellecen el entorno, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y la unión entre vecinos, al convertirse en una manera de comunicarse y reconocerse colectivamente. Además, resaltaron la importancia de apoyar a los artistas locales, no solo con recursos económicos, sino también dándoles visibilidad, reconocimiento y espacios donde puedan crear libremente. Aunque los murales actuales fueron valorados por su aporte estético y cultural, la comunidad hizo énfasis en la necesidad de cuidar el patrimonio histórico y mantener un equilibrio entre la creatividad y el respeto por el entorno. Muchas personas expresaron su deseo de seguir participando en procesos artísticos colectivos, imaginando murales que representen los símbolos más queridos del barrio: las flores, los faroles, los colores cálidos y la vida cotidiana. La entrega del flyer “*Entre Manos y Colores*” reforzó esta conexión: la mayoría de quienes lo recibieron mostró entusiasmo, curiosidad y apoyo hacia la iniciativa, considerándola una propuesta creativa y unificadora. Este

acercamiento permitió confirmar que San Antonio ve en el arte una herramienta de transformación y cohesión social, y que su comunidad desea seguir construyendo identidad y memoria colectiva a través del color, la colaboración y la participación.

- Formulación de alternativas de intervención considerando:

Se formularon tres tipos de entregables en formato de postales, diseñadas a partir de las entrevistas realizadas y del análisis de las percepciones recopiladas por parte de los actores clave del barrio. Cada postal busca representar diferentes maneras de habitar San Antonio, traduciendo sus memorias, emociones y dinámicas cotidianas en imágenes significativas, las postales se organizan en tres lecturas del territorio:

- **La mirada infantil**, inspirada en los niños que recorren el barrio comiendo mazapanes, jugando con molinillos y construyendo sus primeras memorias del lugar.
- **La interpretación cotidiana**, que recoge la forma en que las personas leen, viven y transitan el barrio día a día.
- **La vida popular**, donde se celebra el carácter festivo, comunitario y cultural que define a San Antonio como un barrio profundamente vivo y auténtico.

También se generó un Instagram de *Entre Manos y Colores* se consolidó como el canal principal de difusión del proyecto, funcionando como un espacio de comunicación directa y conexión con la comunidad. Su feed fue diseñado para presentar la identidad del proyecto, compartir memorias del territorio y activar la participación ciudadana. El contenido se estructuró en cinco categorías: **Identidad del proyecto**, donde se muestra quiénes somos y

la esencia de la iniciativa; **Informativas**, que explican qué se hará y cómo; **Memorias del barrio**, enfocadas en los recuerdos, opiniones y experiencias de los habitantes;

Invitaciones, que comunican fechas y convocatorias abiertas; y **Memoria del proceso**,

destinada a documentar paso a paso lo vivido y construido. /

<https://www.instagram.com/entre.manos.y.colores/>

A partir de las interacciones recolectadas durante la Fase 1, se realizó un análisis detallado de las percepciones, recuerdos y significados que la comunidad asocia con su territorio.

Este insumo permitió identificar los elementos visuales y simbólicos más mencionados por los participantes, los cuales sirvieron como base para la creación de los primeros bocetos de posibles murales. El proceso de diseño incluyó la interpretación de estos relatos, la selección de motivos representativos y la exploración de composiciones que reflejaran la identidad del barrio, su memoria colectiva y su estética popular. Estos bocetos funcionaron

como propuestas iniciales para avanzar hacia un mural participativo coherente con la esencia del proyecto y con las expectativas de la comunidad involucrada.

En cuanto a la ejecución, se proyectó una intervención mural que se desarrollo **un fin de semana**, distribuida en **tres días: viernes, sábado y domingo**, permitiendo avanzar de manera continua y garantizar un proceso colaborativo ágil. La **difusión y convocatoria previa** requeriría un mínimo de **20 días**, que se dio a conocer con el flyer en la fase 2 durante los cuales se realizaría una campaña combinada en redes sociales, volanteo en el barrio, y coordinación con actores locales para asegurar una participación amplia y organizada. Finalmente, la ejecución del mural conto con la presencia de **11 participantes**, distribuidos a lo largo de los tres días, integrando tanto a actores comunitarios como a colaboradores vinculados al proyecto, fortaleciendo así el carácter colectivo y representativo de la intervención.

Como paso final para la fase 4 se organizó y se recolectará datos y opiniones:

- **Antes:** entrevistas formuladas y recolección e información del movimiento participativo, para recoger validaciones y puntos de referencias de mejora (síntesis de lo que la gente ve en el proceso).
- **Después:** Se realizará un **mini documental** como herramienta de evaluación del impacto y la aceptación del proyecto en la comunidad. Este registro audiovisual

recopilará **grabaciones, fotografías y testimonios** de los participantes durante y después de la intervención mural. El objetivo es capturar las percepciones, emociones y reflexiones generadas por la experiencia, así como evidenciar los cambios en la apropiación del espacio y en la valoración del arte popular en el barrio.

El documental funcionará como un recurso de análisis cualitativo y de memoria visual del proceso, permitiendo medir el alcance social del proyecto y compartir los resultados con futuros aliados, instituciones y la comunidad en general.

- **Resultado esperado:**

Una evidencia **de una propuestas** con criterios claros de factibilidad y un **prototipo tangible** que comunique la visión del proyecto y sirva como base para su validación con la comunidad.

Fase 4. Testeo y validación

Objetivo:

Evaluar la pertinencia de las propuestas con los actores y la comunidad.

Acciones:

Durante los tres días de la intervención comunitaria, las personas que pasaban por el lugar validaron el proyecto de manera espontánea a través de comentarios positivos, gestos de apoyo y muestras de cariño hacia el mural y el trabajo colectivo. Turistas como Fernando destacaron

cómo la propuesta lograba conectar con la memoria del barrio y transmitirla de una forma sensible; vecinos como don Hernán valoraron que el mural reflejara no solo una idea artística, sino una realidad viva llena de historia; y trabajadores del sector, como José, reconocieron que la pieza lograba representar auténticamente la esencia de San Antonio. A lo largo de la jornada, incluso quienes transitaban en carro mostraban su entusiasmo con pitos, saludos y palabras de ánimo, reforzando el sentido comunitario del proceso. Todo este acompañamiento y las reacciones de la gente fueron registradas en un video que documenta la energía, la participación y el impacto positivo que generó la intervención en el territorio.

https://youtu.be/PL_PJ1EMES4?si=CI7b3WKj81vvEPDz

Resultado esperado:

Modelo final ajustado y validado, con legitimidad comunitaria y factibilidad técnica.

Referencias

Alcaldía de Santiago de Cali. (2020). *Pipe Yanguas, artista visual caleño*. Alcaldía de Santiago de Cali. <https://www.cali.gov.co>

Alcaldía de Santiago de Cali. (2022). *Parque artesanal Loma de la Cruz*. Alcaldía de Santiago de Cali. <https://www.cali.gov.co>

Camacho Botia, J. (2021). *El arte urbano como herramienta de transformación social en Ciudad Bolívar: Estudio de caso en los barrios Nueva Colombia y Manitas* [Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio Institucional Universidad Distrital.

Chacón, Ó. I. (2021, abril 22). Óscar Iván Chacón: *El arte urbano como necesidad social en las ciudades*. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/cultura>

El arte callejero como herramienta transformadora para una nueva ciudadanía. (2022). *Revista de Estudios Urbanos y Regionales*, 18(2), 55–72. <https://doi.org/xxxxx>

Frascara, J. (1997). *User-centred graphic design: Mass communications and social change*. Taylor & Francis.

Gaviria Puerta, C. (2019). *El arte urbano como dinamizador comunitario: Estudio en Medellín* [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional UdeA.

Gaviria-Puerta, C. (2022). *Incidencias del arte urbano en la configuración de la ciudad* [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia].

La Linterna. (s. f.). *Historia del taller tipográfico La Linterna*. La Linterna. <https://www.lalinterna.com.co>

Santofimio-Ortiz, J. C., & Pérez-Agudelo, M. (2020). Percepciones sociales sobre el arte urbano y los monumentos en Manizales. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, 25(2), 175–198. <https://doi.org/10.18273/revanu.v25n2-2020007>

Wikipedia. (2024). *Laura Campaz*. En *Wikipedia*. https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Campaz

Alcaldía de Santiago de Cali. (2023, 17 de noviembre). *IPS Siloé estrena mural en su terraza como parte de la Bienal de Muralismo* [Artículo web]. Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. https://web1.cali.gov.co/desepaz/publicaciones/ips_siloe_estrena_mural_en_su_terraza_como_p_arte_de_la_bienal_de_muralismo_pub

Rusin, C., & Ottonello, S. (2025, 5 de agosto). *Manual de marca | Charly | Barrio Paternal* [Proyecto]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/231943401/Manual-de-marca-Charly-Barrio-Paternal>

Arboleda, V. (2025, 25 de agosto). *Manual de Marca — Que Berracos, Los de mi barrio* [Proyecto]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/233263823/Manual-de-Marca-Que-Berracos-Los-de-mi-barrio6>

Durán, A. (2024, 14 de junio). *Raíces Edugráficas* [Proyecto]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/227259761/Raices-Edugraficas>