

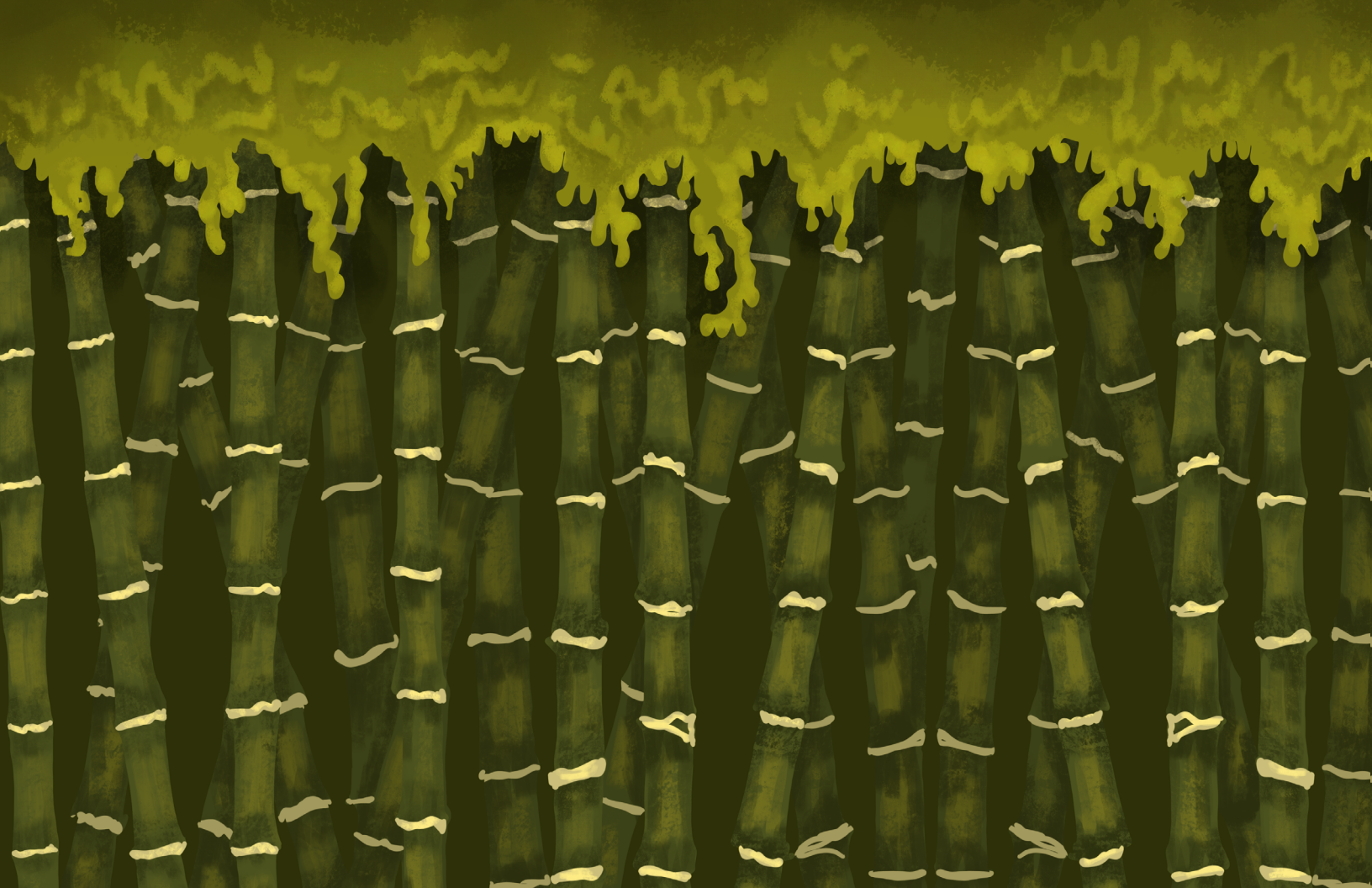

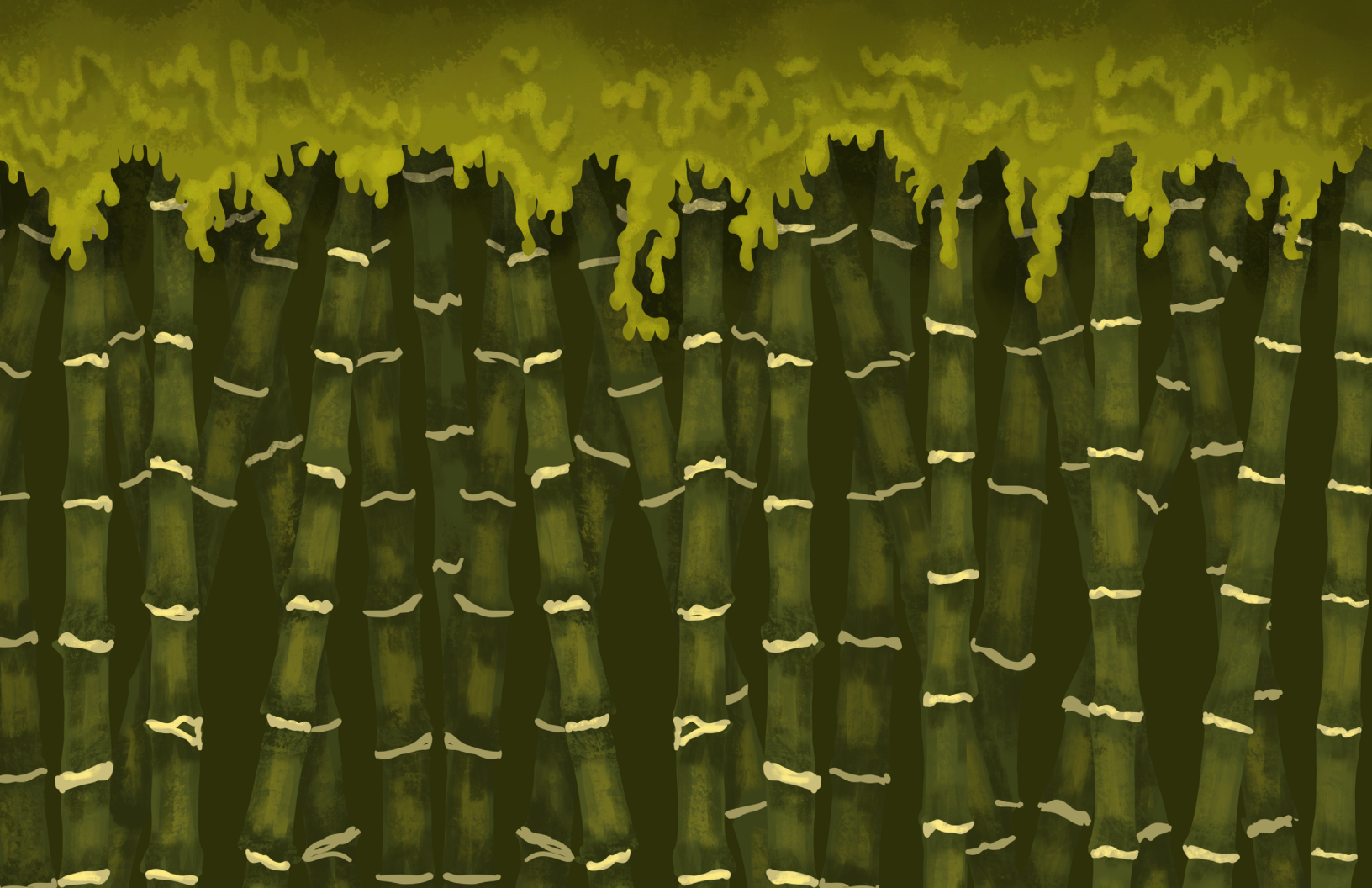
Proyecto Avanzado de DCV

Que sea para bien

Memoria por Maria Mercedes Fernández

Fecha de realización: Mayo 2025

Memoria del sistema producto para el proyecto de grado
"Que sea para bien"

Diseño de Comunicación Visual, Pontificia Universidad Javeriana Cali

Texto, diagramación e ilustración

María Mercedes Fernández

Edición y fotografía

María Mercedes Fernández

Asesor

Manuel Sevilla

Impreso en Merlín SAS, Cali, Colombia.

© 2025 María Mercedes Fernández

Todos los derechos son reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. sin la autorización previa, expresa y por escrito de la autora.

Proyecto Avanzado de DCV

Que sea para bien

Realizado por:

Maria Mercedes Fernández Pérez

Proyecto asesorado por:

Manuel Sevilla

Que sea para bien

Agradecimientos

“Que sea para bien” ha sido, sin duda alguna, el proyecto que más porcentaje de mi corazón ocupa, representa fielmente mis raíces, mi crecimiento y la persona que trato de construir todos los días.

Aunque este resultado de diseño lleve mi nombre en la portada, en realidad me pertenece muy poco, “Que sea para bien” es de ellos, quienes me sostienen, me aman y me alientan a seguir:

A mi mamá, que desde temprano vio en mí el potencial que nadie notaba, me inscribió a mis primeras clases de música y colgaba cualquiera de mis dibujos en su oficina. Gracias por enseñarme a ser sensible, compasiva y empática, aún cuando el entorno no lo sea.

A mi papá, que compró mi primer violín a mis nueve años y desató una curiosidad artística innimaginable. Gracias por enseñarme siempre desde el ejemplo que todo esfuerzo

sincero trae recompensa, gracias por apoyarme en cada paso o decisión que tomo, aún cuando no comprendes la razón en su totalidad. Mi perfeccionismo y pasión por lo que hago la heredé de ti.

A Luis Carlos Ochoa, el mejor maestro que pude tener, que infundió en mí la disciplina y la excelencia, me permitió conocer el mundo y brindó un sin número de posibilidades impensables para una niña tan pequeña.

A Manuel Sevilla, que llegó en el momento perfecto a reconocer mi proyecto, nutrirlo y apoyarlo desde todas las perspectivas posibles. Gracias por el tiempo, la disposición y los miles de recordatorios de ser la persona adecuada con el proyecto correcto. Siempre estaré segura que este proyecto pertenece a ambos.

A Isabela, Daniela, Natalia y Paula, las mejores amigas que encontré y decido elegir todos los días, que han estado en

los momentos más difíciles, llenándome de su amor infinito y las palabras correctas. Gracias por celebrar mis logros como si fueran suyos.

A Jefry, que hizo renacer en mí el amor por el lugar, las personas y los escenarios de donde vengo.

A Damián Chaves, Walter Lasso, Ana Lucía Caracas y William Fajardo, por darle estructura y cuerpo a este proyecto que en ocasiones se notaba difuso.

A todos los que demostraron su apoyo, su amor y su compañía, tendrán siempre mi respeto y cariño.

Gracias también a los que ya no están, me convertí en la persona que soy gracias a sus enseñanzas y experiencias.

Espero estas letras hayan llegado a ustedes, los llevo por siempre en mi corazón y deseo que todo lo que hagan siempre **sea para bien**.

Que sea para bien

Sobre esta memoria

Esta memoria presenta la descripción integral del sistema producto desarrollado bajo el nombre “Que sea para bien”, una propuesta diseñada específicamente para la enseñanza y preservación de los valores simbólicos de la jiga nortecaucana, manifestación cultural tradicional del norte del Cauca.

“Que sea para bien” surge como una solución pedagógica que integra componentes interactivos y didácticos, con un resultado coherente y funcional. La herramienta otorga a los docentes la oportunidad de visibilizar, reconocer y compartir una tradición con un complejo sistema de prácticas, saberes y valores simbólicos de las comunidades afrodescendientes. La memoria documenta el desarrollo de una herramienta de comunicación con enfoque didáctico cuyo objetivo principal es facilitar la enseñanza de estos valores simbólicos por parte de los profesores de música a jóvenes adolescentes, a través de un proceso creativo que incluyó la exploración y caracterización de personajes, estructuración de línea gráfica, planificación de contenido mediante storyboards, y desarrollo de bocetos y prototipos, entre otros.

Tema

Enseñanza de los valores simbólicos del ritmo tradicional juga, de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca.

Situación abordada

Los profesores del programa jornada escolar complementaria de Comfacauca no cuentan con las herramientas suficientes para enseñar a sus estudiantes el contexto histórico y sociocultural de los ritmos que llevan a la práctica musical.

Justificación

Creer en el norte del departamento del Cauca ha sido, probablemente, una de las experiencias más enriquecedoras y bellas que he tenido la fortuna de vivir, moldeando profundamente mis valores, costumbres y creencias de la mano de ritmos tradicionales, rituales y expresiones culturales representativas. Acciones tan simples como bailar en línea con pasos repetitivos, acompañar la voz con unas maracas o saber qué responder cuando alguien cante “Amanece y amanece...” hacen que el orgullo que siento por el lugar de donde vengo crezca cada día más.

Las descripciones anteriores forman parte de la tradicional Juga Nortecaucana, una de las expresiones culturales más representativas del departamento y las comunidades negras que en él habitan. Esta hace referencia a un complejo sistema de prácticas, saberes y valores simbólicos, en el que convergen actividades como el baile, la interpretación musical, el encuentro comunitario y/o la adoración religiosa. (Popó y Ruiz, 2015). Además, según (Palau, 2021) las jugas nortecaucanas más allá de su componente

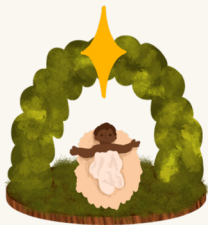
artístico, dicho encuentro es uno de los espacios más importantes para la expresión y transmisión de la cosmovisión, el recorrido histórico y la resistencia cultural de la comunidad afro que lo celebra.

Es así, como tras un proceso histórico, la juga se convierte en un elemento clave en la preservación identitaria de toda una población, conservando consigo elementos musicales, dancísticos y narrativos que relatan una experiencia en conjunto, y que se espera, por medio de su práctica, se conserve a las siguientes generaciones, nos dice Urrea-Giraldo (2022). Es entonces que, al tratarse de una práctica de alto valor simbólico, cultural e histórico surge la necesidad de evitar su extinción y transmitir el carácter narrativo con el que ya cuenta, a las siguientes generaciones.

Es en este momento en donde llega a consideración un carácter didáctico o pedagógico, que Falla (2017) explica desde su postura ante el uso de ritmos tradicionales colombianos como fortalecimiento de la identidad étnica desde el aula de clase, lo que otorga herramientas a nuevas generaciones para afrontar la contemporaneidad

conectando con sus raíces culturales, asegurando no solo la permanencia de prácticas como la Juga, sino también formando lazos emocionales entre los jóvenes y las tradiciones.

Desde el diseño de comunicación visual y elementos que hacen parte del diseño centrado en las personas, se pueden distinguir diferentes puntos de oportunidad, en donde el camino pedagógico nos facilita crear conexiones desde estrategias creativas e innovadoras, facilitando la enseñanza y produciendo interés genuino en los jóvenes sobre los ritmos de su territorio, en donde aprender no se torne un proceso aburrido y desalentador para todos los integrantes del sistema. Además, como bien nos dice Arriaga (2022), las comunidades afro cuentan con gran cantidad de signos y símbolos que se expresan desde la tarea cotidiana más simple hasta el ritual más anticipado, lo que significa una gran oportunidad por explorar a la hora de crear un mensaje visual que conecte al usuario.

Objetivo general

Diseñar una herramienta de comunicación mediante un enfoque didáctico para la enseñanza de los valores simbólicos de la Juga Nortecaucana por parte de los profesores de música del programa Jornada Escolar Complementaria de Comfacauca a jóvenes adolescentes.

Objetivos específicos

1.

Identificar los valores simbólicos del ritmo de Juga para las comunidades afrocolombianas del Norte del Cauca.

2.

Establecer los elementos mínimos necesarios para diseñar una herramienta de comunicación efectiva en la enseñanza de los valores simbólicos de la Juga.

3.

Configurar una herramienta de comunicación que facilite la enseñanza de los valores simbólicos de la Juga.

Aliado/ Usuario

Damián Chaves

El músico instrumentista con alta experiencia en ritmos tradicionales Colombianos y Caucanos, con alta relación en la interpretación de los mismos. Actualmente es la persona encargada de dirigir el programa jornada escolar complementaria a nivel departamental, en donde, dentro de sus funciones está administrar contenidos, dirigir docentes y procurar el aprendizaje efectivo.

Experto temático

Ana Lucía Caracas

Es catadora y gestora cultural en el norte del Cauca, fundadora del grupo de violines caucanos Aires de Domingullo, además de actuar como síndica en las tradicionales jugas de adoración en la vereda de Domingullo, Santander de Quilichao.

Requerimientos de diseño

—○ *Contextualización histórica y sociocultural, previo a la práctica musical*

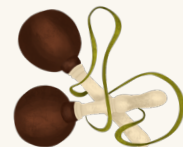
Diseño de libro guía que narra por medio de ilustración sucesos, contextos y personajes importantes en la juga nortecaucana.

—○ *Uso de la herramienta con solución lineal*

Narrativa lineal en donde se comprende el contenido en un orden, junto con un sistema de elementos que pueden funcionar individualmente.

—○ *Portabilidad*

Diseño libro guía que recopila los elementos del sistema sin necesidad de una caja externa, procurando su portabilidad.

Uso sistema patrimonial

Se descubren diferentes formatos y espacios para ilustración y contenido. Se configuran páginas móviles que permitan modificar el orden y prioridad de los elementos narrativos. Finalmente se llevan a digital y se imprime un primer prototipo de alta fidelidad.

Norte del Cauca

T E R R I T O R I O

Ideas

1. Santería	8. Denuncia social
2. Adoración	9. Peligro desaparición
3. Juego	10. Tejido Social
4. R. Cultural	11. Mujer como eje social
5. Influencia Africana	12. Oficios tradicionales
6. Adaptación Urbana	13. Gestos emocionales
7. Función Sanadora	14. Investigación comunidades

Prácticas

1. Baile	9. Canto responsorial
2. Interpretación	10. Curación instrumentos
3. Actuación	11. Improvisación poética
4. Canto	12. Elaboración bebidas
5. Luthería	13. Realización ofrendas
6. Coplas y presentes	14. Composición
7. Transmisión oral	15. Rituales sanación
8. Vestuarios	

Relaciones Sociales

C E N T R O

Objetos

8. Vestuario	
9. Trenzas	
10. Sombrero	
11. Pañuelos	18. Niño Dios
12. Cestas	19. Guadua
13. Velas	20. Baquetas
14. Totumos	21. Guitarra
15. Turbantes	22. Tiple
16. Batea	23. Pesebre
17. Marimba	24. Bisutería
1. Violín	
2. Tambora	
3. Imágenes religiosas	
4. Maracas	
5. Flores	
6. Cintas	
7. Telas	

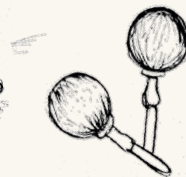
Espacios

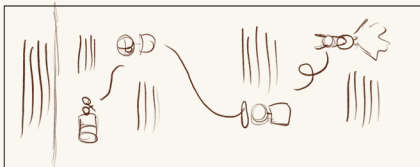
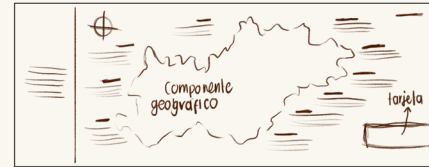
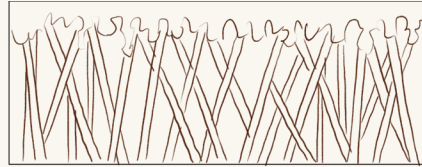
1. Haciendas	8. Plazas pueblos
2. Casas rurales	9. Río Cauca y riberas
3. Patios	10. Semana santa
4. Festivales	11. Casas de cultura
5. Veredas	12. Rituales de siembra
6. Velorios	13. 21 de mayo / afrocolombianidad
7. Nacimientos	14. 3 de Mayo

Exploración

Se realiza una exploración y caracterización de personajes, estructurando la línea gráfica del contenido a la par de la narrativa.

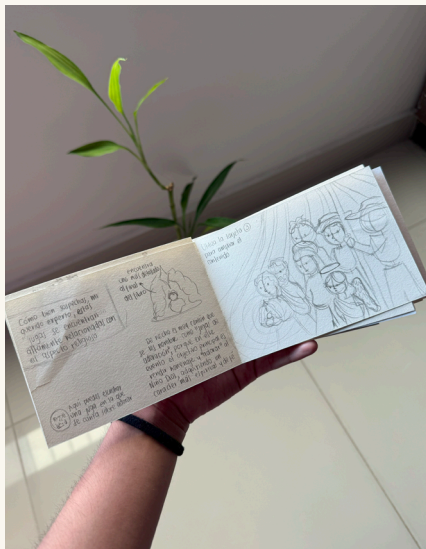
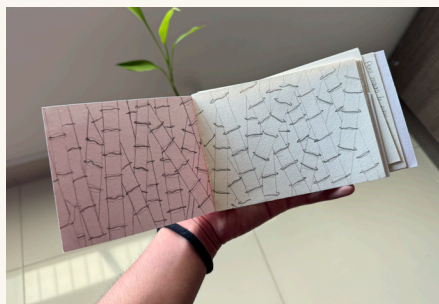

Storyboard

Se realiza la planeación de contenido con la primera exploración de bocetos completos. Esta estructura facilita la acomodación y extensión del contenido.

Que sea para bien

Bocetación

Se descubren diferentes formatos y espacios para ilustración y contenido. Se configuran páginas móviles que permitan modificar el orden y prioridad de los elementos narrativos. Finalmente se llevan a digital y se imprime un primer prototipo de alta fidelidad.

Planteamiento del sistema

Telón planimetría
Permite la atención de todo el grupo y da lugar a actividad

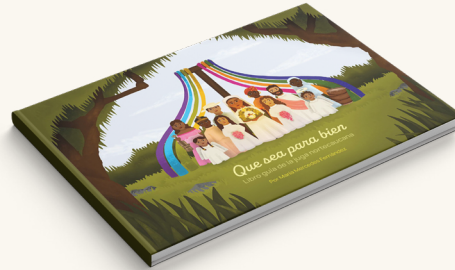
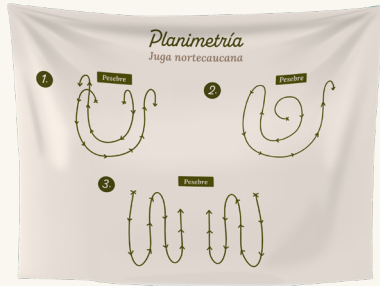
Tarjetas complementarias

Juegan un papel de "segunda dimensión"

Libro interactivo
Eje Central

Pop up final

Ilustra a escala una de las partes más relevantes del contenido y puede usarse en actividad

Sistema producto

El sistema presenta como eje principal un libro interactivo donde se proyecta gran parte del contenido socio-cultural, en donde con una narrativa lineal se plantean dos dimensiones gracias al uso de las tarjetas que amplían el contenido del libro pero no son dependientes entre ellos. Como complemento de la página final y una de las tarjetas se plantea el telón de planimetría que permite al lector experimentar una actividad de baile práctica. Por último el libro presenta un Pop Up que además de ilustrar a escala detalladamente el elemento socio-cultural más importante, se usa como componente en la actividad.

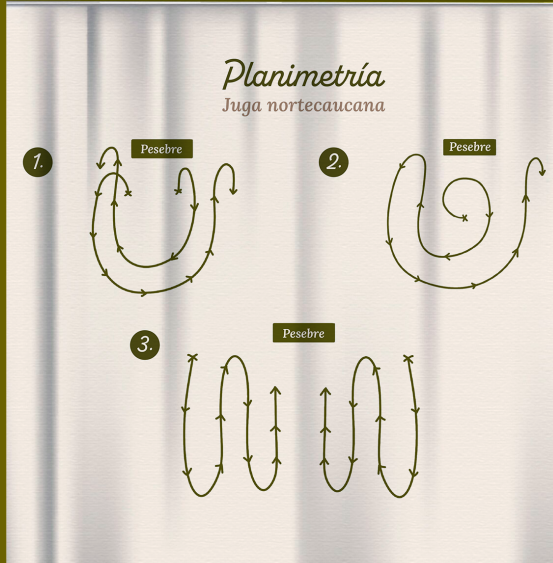

Que sea para bien

Libro interactivo

Funciona como el eje narrativo principal, que presenta el contenido sociocultural a través de una narrativa lineal que incorpora ilustraciones de sucesos, contextos y personajes importantes de la juga nortecaucana. El libro incluye un sistema pop-up que ilustra a escala elementos socioculturales relevantes para la comprensión de la historia.

Telón de planimetrías

Es el elemento que da el soporte visual y espacial necesario para la implementación de actividades didácticas prácticas, particularmente relacionadas con el baile tradicional.

Tarjetas complementarias

Son los elementos que amplían el contenido del libro de manera independiente, permitiendo dos dimensiones de uso y facilitando la exploración lúdica y participativa de los contenidos.

Validación

Se realiza la validación con el docente Damián Chaves, en su clase de música para niñas entre 12 y 15 años de la I.E La Milagrosa, en Popayán.

Oportunidades de mejora

1.

Es necesario re evaluar la página final, quizá, nos dice el docente, agregar un cierre relacionado con la música y el baile.

2.

Se plantea la posibilidad de recopilar los materiales físicos de manera digital, para que los estudiantes puedan estudiarlos en casa.

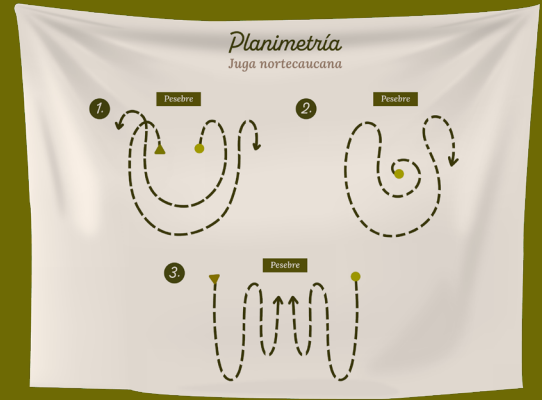
3.

Es necesario evaluar el material de impresión del telón, ¿Qué tanta durabilidad garantiza una tela?

Elementos finalizados

Se modifican los elementos del sistema de acuerdo a recomendaciones del usuario, retroalimentación de expertos y sugerencias de la frase creativa.

Referencias

- Ararat, L. (2017). *Músicas tradicionales y educación en el norte del Cauca*. *Revista Investigación y Pedagogía*, 10(2), 82-98.
- Brown, T., & Wyatt, J. (2010). *Design thinking for social innovation*. *Stanford Social Innovation Review*, 8(1), 30-35.
- Falla, E. A. G. *bambuco: resignificando la tradición musical colombiana desde la Pedagogía y la investigación-creación*. MEMORIAS SEMANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN VI Semana: investigaciones educativas y pedagógicas.
- IDEO. (2015). *The Field Guide to Human-Centered Design*. IDEO.org.
- Lara Gonzalez, W., Popó Mejía, G., & Ruiz Jiménez, A. (2015). *La juga como expresión cultural en las comunidades afrocolombianas del corregimiento de Quinamayó, Jamundí, Valle del Cauca* [recurso electrónico].
- Machado-Mosquera, M. (2021). *Re-existencias de comunidades negras del Norte del Cauca-Colombia por la permanencia en el territorio, y haciéndole frente al extractivismo minero*. *Gestión y Ambiente*, 24.
- Meneses Copete, Y. A. (2014). *Educación musical desde la interculturalidad*. *Revista Investigación y Pedagogía*, 7(1), 42-56.
- Mina Aragón, W. (2016). *Memoria, tradición oral y etnoeducación en comunidades afrocolombianas*. Editorial Universidad del Cauca.
- Palau Valderrama, P. (2010). *Expresiones musicales del norte del Cauca: Identidad y resistencia*. *Revista Colombiana de Antropología*, 46(1), 134-151.
- Palau Valderrama, P. (2021). *Fugas y jugas: alianzas sónicas en un baile-música-performance de la gente negra del sur del valle del río Cauca (Colombia)*. *Revista Colombiana de Antropología*, 57(2), 47-68.
- Piraquive León, A. M. (2019). *Relaciones híbridas: el conflicto entre cultura y mercado en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2008-2018*.
- Sánchez, E. D. (2017). *La etnoeducación afrocolombiana: Entre saberes y prácticas en el norte del Cauca*. *Horizontes pedagógicos*, 19(1), 11-20.
- Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2012). *Convivial toolbox: Generative research for the front end of design*. BIS Publishers.
- Urrea-Giraldo, F., Botero, W. A., Guzmán García, S. A., Jiménez Castaño, N., Ramírez Jaramillo, J. C., Romero Bernal, D. F., & Solís Daza, C. D. (2022). *Violines caucanos: tejido territorial rural-urbano en el norte del Cauca y la ciudad-región de Cali (Colombia)* (No. 47964). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

