

DEL INTERIOR A LA ESCENA: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL
EXPERIENCIAL PARA FORTALECER LA IDENTIDAD Y VISIBILIDAD DEL
PROGRAMA TECNOLOGÍA EN DANZA Y ARTES DEL MOVIMIENTO DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

AUTORA:

MARÍA PAULA ORDÓÑEZ MORA

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

DIRECTORA:

PAOLA ANDREA CANO MOLINA

PROYECTO DE GRADO

2026-1

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por su amor y apoyo incondicional.

A mi abuelita por creer en mí y escucharme siempre.

A mi perrito Luke por su acompañamiento en esta travesía.

A la carrera por brindarme las mejores herramientas.

A Salomé Puentes, por ser lo más bonito que me dejó la u.

A Juliana Vacca, Isabella Mazuera, Andrea Fernández, Jhon

Vélez, Valentina Ramos y Laura Rodríguez, por su amistad,

trabajo colaborativo y por todos los lindos recuerdos que

llevaré en mi corazón.

A Julia Díaz y a mis compañeros de la tecnología, por nutrir el

proyecto y retroalimentarlo. No dejen de moverse y de sonreír.

A Paola Cano por su asesoría y a Diego Bermudez por sus

consejos.

"No dejes de creer en cómo llegaste hasta aquí.

Aférrate a ese sentimiento, vas a llegar muy lejos."

-Enough ATEEZ, Golden Hour: Part.2 (2024)

RESUMEN

El programa Tecnología en Danza y Artes del Movimiento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, se fundamenta en una propuesta pedagógica integral basada en el pensamiento filosófico somático, donde el cuerpo no es únicamente herramienta técnica, sino un espacio de reflexión, conciencia y transformación. Sin embargo, la comunicación actual del programa no logra visibilizar de manera clara esta profundidad formativa, lo que genera una brecha entre su identidad pedagógica y su percepción externa.

El presente proyecto propone el diseño de una estrategia de comunicación visual narrativa basada en diseño experiencial y metodología UX, con el propósito de traducir la esencia formativa del programa en un sistema coherente de piezas físicas y digitales. La investigación incluyó entrevistas a la directora y estudiantes, análisis de percepciones externas y revisión de piezas comunicativas actuales.

Como resultado, se construye el concepto rector “Del Interior a la Escena”, estructurado en cuatro etapas que representan el proceso de transformación del estudiante: Llegada, Acondicionamiento, Expansión y Proyección. La pieza central del sistema es un folleto narrativo ilustrado que resignifica el documento institucional del pensum, integrando historia, información académica y testimonios reales.

Este proyecto no busca intervenir oficialmente en las comunicaciones institucionales, sino constituirse como un aporte académico que fortalezca la identidad y visibilidad del programa desde el diseño como traductor de lo intangible.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	6
1.1 Contexto	
1.2 Situación abordada	
1.3 Planteamiento del problema	
1.4 Justificación	7
1.5 Objetivo general	7
1.6 Objetivos específicos	7
MARCO TEÓRICO	8
2.1 Filosofía somática y formación integral	
2.2 Relación cuerpo–mente	
2.3 La danza como proceso de transformación	9
2.4 Diversidad de perfiles e intereses en la formación en danza	9
2.5 Identidad, percepción y comunicación del programa	9 - 10
METODOLOGÍA	10
3.1 Enfoque metodológico	
3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información	
3.2.1 Entrevista a experta	10 - 11
3.2.2 Entrevistas a estudiantes	12
3.2.3 Análisis de referentes	12 - 13 - 14
3.3 Desarrollo metodológico	15

3.3.1 Fase Definir	
3.3.2 Fase Analizar	
3.3.3 Fase Diseñar	
3.3.4 Fase Prototipar	
3.3.5 Fase Testear	16
RESULTADOS	16
4.1 Concepto rector: Del Interior a la Escena	
4.2 Sistema narrativo	16 - 17
4.3 Sistema de piezas	18
4.4 Validación	19
CONCLUSIONES	20
REFERENTES	21

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

El programa Tecnología en Danza y Artes del Movimiento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali se caracteriza por una formación integral que trasciende la técnica escénica.

Su enfoque pedagógico se sustenta en el pensamiento filosófico somático, promoviendo la conciencia corporal, el acompañamiento humano y el desarrollo de artistas capaces de desempeñarse en la escena, la docencia y la gestión cultural.

1.2 Situación abordada

Existe una desconexión entre la identidad pedagógica del programa y su comunicación actual, la cual no refleja con claridad su enfoque integral, experiencial y transformador. Como resultado, se limita la comprensión de la formación más allá de la información académica, reduciendo la percepción de su valor humano y profesional.

En el contexto cultural de Cali, la danza suele asociarse principalmente a prácticas recreativas o de entretenimiento, lo que puede limitar la comprensión de sus dimensiones académicas, reflexivas y profesionales.

1.3 Planteamiento del problema

¿Cómo puede el diseño experiencial traducir la identidad pedagógica y la filosofía corporal del programa Tecnología en Danza y Artes del Movimiento en una estrategia de comunicación visual que fortalezca su identidad, visibilidad y conexión emocional con futuros estudiantes?

1.4 Justificación

El programa de Tecnología en Danza y Artes del Movimiento posee una propuesta formativa integral basada en la relación cuerpo–mente y el desarrollo humano; sin embargo, su comunicación actual no logra transmitir este enfoque con claridad.

El diseño se entiende como una herramienta capaz de traducir procesos intangibles en experiencias significativas, permitiendo comunicar no solo información académica, sino también valores, emociones y procesos de transformación.

1.5 Objetivo General

Construir una estrategia de comunicación visual, desde el diseño experiencial y sensorial, que fortalezca la identidad, visibilidad y experiencia del programa Tecnología en Danza y Artes del Movimiento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

1.6 Objetivos Específicos

- Identificar la relación entre la identidad pedagógica del programa y su comunicación actual, mediante entrevistas y análisis de percepciones, para reconocer oportunidades de diseño.
- Diseñar una estrategia de comunicación visual experiencial, mediante el desarrollo de un sistema narrativo y sensorial, para traducir la experiencia formativa del programa.
- Validar la estrategia con usuarios potenciales y comunidad interna, mediante experiencias participativas, para evaluar su comprensión y conexión emocional.

MARCO TEÓRICO

2.1 Filosofía somática y formación integral

La Tecnología en Danza y Artes del Movimiento se fundamenta en una visión integral del cuerpo inspirada en principios de la filosofía somática. Desde esta perspectiva, el cuerpo no se entiende únicamente como un instrumento técnico para la ejecución del movimiento, sino como un espacio de percepción, reflexión y construcción de conocimiento. La formación promueve procesos de observación, conciencia corporal y desarrollo personal, favoreciendo una relación equilibrada entre la exigencia técnica y el acompañamiento humano.

Esta visión se articula con principios de la educación ignaciana presentes en la Pontificia Universidad Javeriana, donde el aprendizaje busca reconocer la singularidad de cada estudiante y acompañar su proceso de crecimiento desde una perspectiva integral.

2.2 Relación cuerpo–mente

La comprensión del cuerpo dentro del programa parte de una visión integral en la que mente y cuerpo no se entienden como entidades separadas. Desde este enfoque, los procesos cognitivos, emocionales y expresivos se manifiestan a través de la experiencia corporal, permitiendo que el movimiento se convierta en una forma de conocimiento y comunicación.

Esta perspectiva reconoce la importancia del sistema nervioso en la construcción de la experiencia humana y entiende la danza como una práctica capaz de fortalecer la conciencia de sí mismo, la relación con los otros y la conexión con el entorno.

2.3 La danza como proceso de transformación

Más allá de la adquisición de habilidades técnicas, la formación en danza implica un proceso de transformación personal y profesional. Durante su recorrido académico, los estudiantes desarrollan capacidades expresivas, amplían sus posibilidades corporales y construyen una comprensión más profunda de su identidad artística.

Este proceso busca formar cuerpos saludables y conscientes, capaces de expresarse desde la autenticidad sin comprometer su bienestar físico. De igual manera, promueve el fortalecimiento de competencias humanas relacionadas con la sensibilidad, la reflexión, el trabajo colaborativo y la construcción de relaciones significativas.

2.4 Diversidad de perfiles e intereses en la formación en danza

La comunidad interesada en la formación en danza está compuesta por perfiles diversos que se aproximan al programa desde distintas motivaciones y trayectorias. Algunos aspirantes provienen de procesos prácticos de formación artística, otros exploran la danza como una posibilidad profesional y algunos buscan complementar experiencias previas mediante una formación académica estructurada.

Esta diversidad evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de comunicación capaces de representar las múltiples posibilidades que ofrece la carrera, incluyendo la creación escénica, la docencia, la gestión cultural y los procesos interdisciplinarios.

2.5 Identidad, percepción y comunicación del programa

Uno de los principales desafíos identificados en el contexto del programa corresponde a la distancia existente entre su identidad pedagógica y la forma en que esta es percibida externamente. Aunque la propuesta formativa se caracteriza por su enfoque integral,

somático y reflexivo, gran parte de la comunicación institucional se concentra en aspectos informativos y académicos.

Esta situación dificulta transmitir la experiencia transformadora que viven los estudiantes durante su formación y limita la comprensión de los alcances profesionales, humanos y creativos del programa.

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque metodológico

El proyecto se desarrolló bajo una metodología de Diseño Centrado en el Usuario (UX), orientada a comprender las necesidades, percepciones y experiencias de los actores involucrados para construir una propuesta de comunicación visual significativa. El proceso se estructuró en cinco fases: Definir, Analizar, Diseñar, Prototipar y Testear.

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Con el propósito de comprender la identidad del programa y las percepciones asociadas a su comunicación, se emplearon entrevistas semiestructuradas y observación de referentes institucionales.

Entrevista a experta:

Se realizó una entrevista semiestructurada a Julia Díaz Santa, directora del programa Tecnología en Danza y Artes del Movimiento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La entrevista tuvo como objetivo comprender la filosofía pedagógica del programa, su visión sobre la relación cuerpo–mente, los procesos de transformación que experimentan

los estudiantes y las principales dificultades comunicativas identificadas desde la dirección académica.

Entre los hallazgos más relevantes se identificaron los siguientes aspectos:

- La formación se sustenta en principios de la filosofía somática, promoviendo la conciencia corporal, la observación y el acompañamiento humano.
- El cuerpo es entendido como un espacio de conocimiento y no únicamente como una herramienta técnica.
- La formación busca desarrollar artistas capaces de desempeñarse en la creación escénica, la docencia y la gestión cultural.
- El proceso formativo implica una transformación progresiva que inicia desde la exploración personal y culmina en la proyección profesional.
- Actualmente no existe una identidad visual propia que represente las particularidades del programa dentro de la comunicación institucional.
- La comunicación vigente prioriza la información académica, dificultando transmitir la experiencia humana y transformadora que caracteriza la formación.

Asimismo, la entrevista permitió identificar elementos simbólicos asociados a la identidad del programa, como el color violeta relacionado con la trascendencia, la idea de un movimiento que transita “del fetal a la estrella” y conceptos como diversidad, consciencia, lenguaje, diálogo y posibilidades.

Entrevistas a estudiantes:

Se realizaron entrevistas a estudiantes del programa con el fin de comprender sus motivaciones de ingreso, experiencias académicas y percepción sobre la identidad de la carrera.

Los hallazgos permitieron reconocer emociones recurrentes dentro del proceso formativo, así como momentos de desafío, descubrimiento y crecimiento personal que posteriormente dieron origen a la estructura narrativa de la propuesta.

Análisis de referentes:

Se analizaron proyectos y estrategias de comunicación relacionados con procesos académicos, culturales y experienciales. Este análisis permitió identificar oportunidades de diferenciación y reconocer la ausencia de propuestas centradas en la experiencia corporal y el movimiento como eje narrativo.

Más Javerianos, Más Creación y Hábitat

Propone una estrategia de comunicación transmedia, enfocada en promover mecanismos interdisciplinarios de la Facultad de Creación y Hábitat de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Qué se hizo:

- Enfoque transmedia (contenidos adaptados a múltiples medios).
- Inclusión de testimonios de estudiantes.
- Campaña mediática con contenidos audiovisuales.
- Estrategias gráficas e información presente en redes y piezas digitales.

Qué funciona:

- La utilización de testimonios reales humanos convierte al público objetivo en protagonista del mensaje y genera empatía.
- La idea de contenidos adaptables por red social reconoce que cada canal requiere formatos distintos (video, imagen, texto).
- Transmedia ayuda a ampliar el impacto más allá de un solo medio.

Qué falta / qué no se hizo:

- No integra un dispositivo experiencial profundo basado en percepción sensorial o kinestésica (cuerpo, ritmo, movimiento).
- No explora una narrativa transformacional progresiva que conecte emocionalmente con la experiencia de formarse en danza o arte.
- Se centra en la difusión de información y presencia en redes, más que en construir una vivencia sensorial.

Momentos Memorables – Pontificia Universidad Javeriana Cali

Este compendio de eventos institucionales reúne experiencias relacionadas con procesos académicos, creativos y colaborativos: talleres, rituales de identidad, semanas interdisciplinarias, Semestre Diagonal y eventos de danza.

Qué funciona:

- Eventos experimentales como el Ritual de Reconocimiento o Semana Diagonal generan sentido de comunidad y experiencias sensoriales interactivas.
- Conexión entre disciplinas que fomenta el trabajo interdisciplinar.

- Incluye actores reales (estudiantes, docentes, invitados).

Qué falta / qué no se hizo:

- No están pensados como estrategias de comunicación para promocionar una carrera hacia futuros estudiantes; más bien son experiencias internas.
- No hay piezas visuales específicamente diseñadas para redes que narren esas experiencias transformacionales, se centran en la documentación del evento, no en su narrativa.

creAcción V – Universidad Jorge Tadeo Lozano

Este evento interdisciplinario reúne charlas y experiencias para distintos públicos con enfoque creativo, aunque no específicamente para promocionar una carrera.

Qué funciona:

- Abre campo de diálogo con disciplinas diversas y discursos especializados.
- Genera experiencias que son valor comunicativo y educativo.

Qué falta / qué no se hizo:

- Experiencia kinestésica: el evento promueve diálogo y reflexión, pero no experimenta el cuerpo o movimiento como experiencia narrativa.
- No está orientado específicamente a promoción de una carrera académica para aspirantes; más bien fomenta comunidad académica.

3.3 Desarrollo metodológico

Fase 1. Definir

Se identificó la brecha entre la identidad pedagógica del programa y su comunicación actual mediante entrevistas con la directora y estudiantes, así como el análisis de percepciones externas. Como resultado se formuló la problemática y se definió el enfoque conceptual del proyecto.

Fase 2. Analizar

Se sistematizaron los hallazgos obtenidos para reconocer patrones, necesidades y oportunidades de diseño. Esta etapa permitió identificar los momentos críticos del recorrido formativo y construir los insights que dieron origen al sistema narrativo.

Fase 3. Diseñar

Se desarrolló el concepto rector “Del Interior a la Escena” y se estructuró una narrativa basada en cuatro etapas de transformación: Llegada, Acondicionamiento, Expansión y Proyección. Paralelamente se definieron los elementos visuales, narrativos y experienciales del sistema.

Fase 4. Prototipar

Se diseñaron y produjeron las piezas físicas, editoriales y digitales que conforman la estrategia, incluyendo el folleto narrativo, las dinámicas experienciales y los recursos interactivos.

Fase 5. Testear

La propuesta fue validada con usuarios mediante una experiencia guiada. Se evaluaron aspectos relacionados con comprensión, participación, conexión emocional y claridad narrativa, permitiendo realizar ajustes finales al sistema.

RESULTADOS

4.1 Concepto

“Del Interior a la Escena.” La estrategia se estructura a partir del proceso de transformación que atraviesa el estudiante durante su formación.

4.2 Sistema Narrativo

Tabla 1

Etapa narrativa	Objetivo corporal	Dinámica de movimiento	Rol del instructor	Pieza gráfica
1. Llegada	Generar un ambiente seguro y cálido para que los participantes entren en presencia corporal sin sentirse intimidados.	Los participantes forman un círculo, realizan respiración guiada y entran en presencia corporal. Luego se presentan con un gesto que el grupo replica para generar confianza.	Guiar la respiración, proponer el primer gesto corporal y fomentar la repetición colectiva para crear confianza y conexión.	Tarjetas con la pregunta "¿Qué te mueve?" Cada participante escribe su motivación o emoción inicial.
2. Acondicionamiento	Activar progresivamente el cuerpo y desarrollar conciencia corporal mediante ritmo y movimiento simple.	Exploran el cuerpo en tres ritmos: lento, medio y dinámico, activando distintas zonas. Al final identifican qué partes del cuerpo sintieron más presentes.	Marcar el ritmo con música o palmadas y dirigir verbalmente la atención hacia diferentes partes del cuerpo.	Mapa corporal, donde los participantes colocan un sticker indicando dónde sintieron mayor activación corporal.

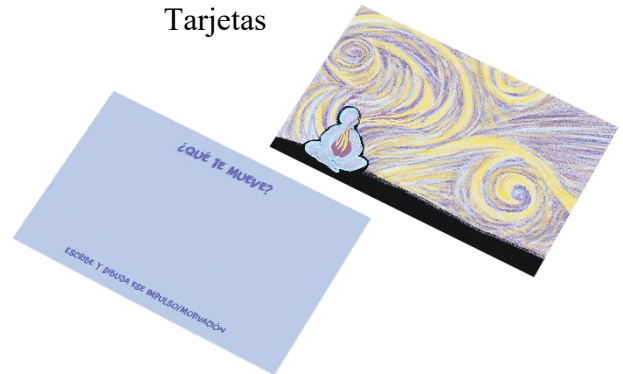
3. Expansión	Permitir que cada persona transforme la conciencia corporal en un movimiento propio y compartible.	Cada participante crea un movimiento propio a partir de lo que sintió en su cuerpo y luego lo transforma explorando peso, tiempo y nivel.	Invitar a la creación libre de movimientos simples y asegurar que cada gesto pueda ser replicado por el grupo.	Video explicativo e interactivo sobre uno de los fundamentos de la teoría de Laban (BESS).
4. Proyección	Construir una pequeña pieza colectiva a partir de los movimientos individuales creados previamente.	Seleccionan dos fichas con cualidades de movimiento y organizan una secuencia. Adaptan su movimiento a esas cualidades para construir una pieza colectiva.	Ordenar los movimientos en secuencia y guiar al grupo para repetir la pieza de manera conjunta.	Tangram de 6 fichas , que funciona como estructura para plantear la secuencia coreográfica.
Cierre	Reflexionar sobre el recorrido realizado y relacionarlo con el proceso formativo de la carrera.	Conversación final sobre la experiencia, los aprendizajes y la transformación vivida durante el recorrido.	Facilitar la reflexión final y conectar la experiencia con el proceso formativo del programa.	Folleto narrativo ilustrado , que explica el proceso formativo de la carrera, y medallas personalizables como recuerdo de la experiencia.

4.3 Sistema de Piezas

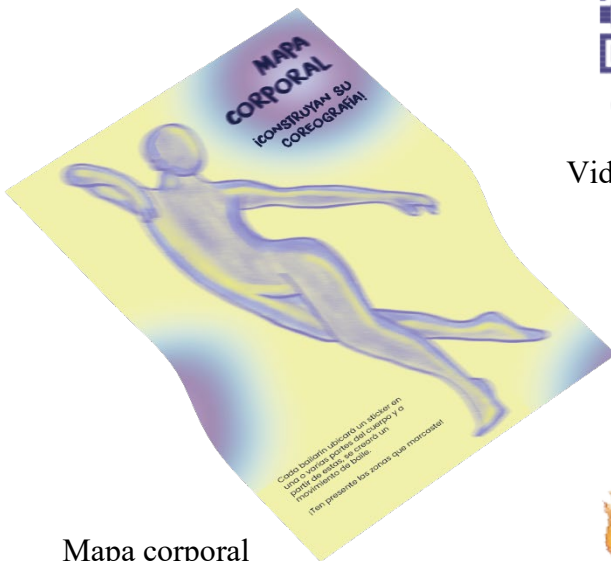
Folleto narrativo

Tarjetas

VIDEO AQUÍ

Video Expansión

Mapa corporal

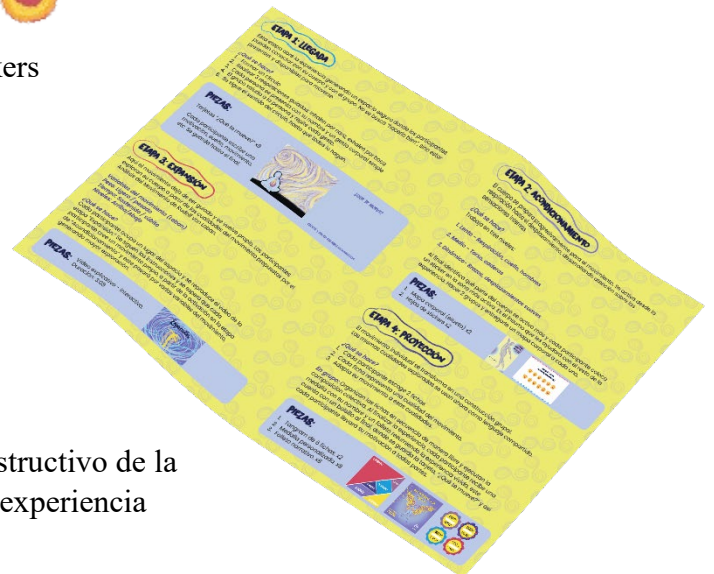
Medallas

Stickers

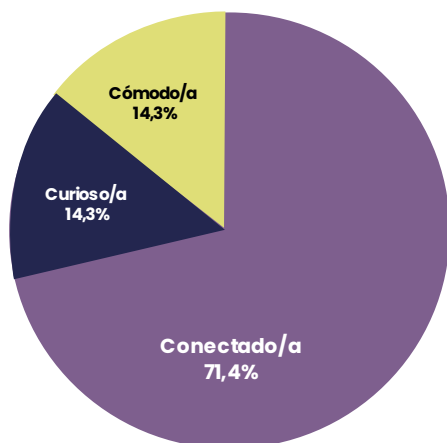

Tangrams

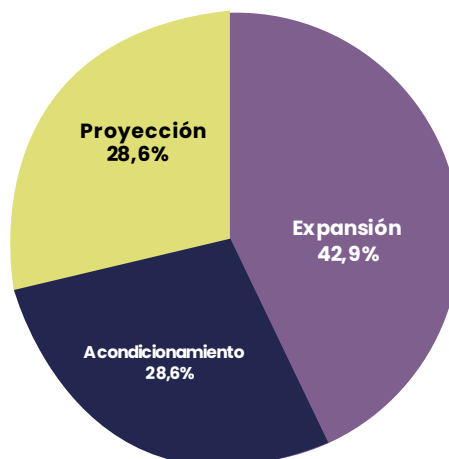

Instructivo de la experiencia

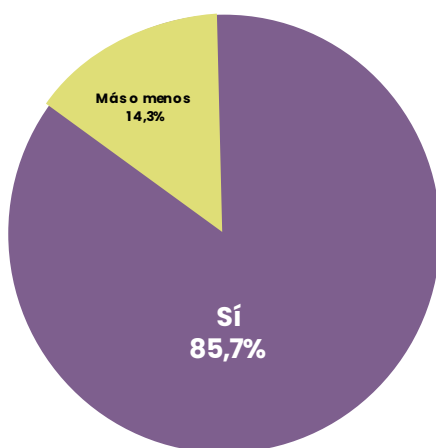
4.4 Validación

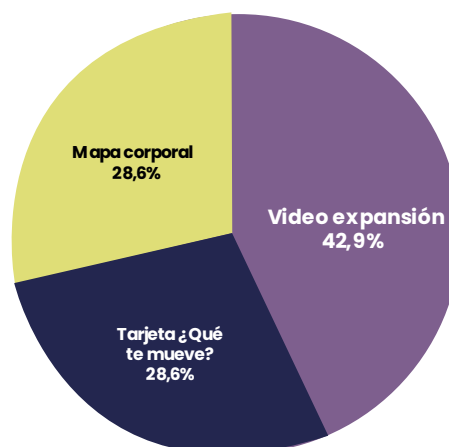
¿Cómo te sentiste durante la experiencia?

¿En cuál etapa te sentiste más conectado/a con la actividad?

¿Sentiste que pudiste crear un movimiento propio?

¿Qué pieza te ayudó más a entender la experiencia?

¿Qué fue lo más valioso de la experiencia para ti?

“Darme cuenta del movimiento de mi cuerpo, es valioso y soy afortunada.”

“Moverme como tal.” “El sentirme cómodo y conectado.”

“Poder encontrar un momento de conexión con mi cuerpo.” “El sentirme parte de algo.”

“Poder recordar que mover el cuerpo es muy importante.”

CONCLUSIONES

La investigación evidenció una desconexión clara entre la identidad pedagógica del programa y su comunicación actual, la cual no logra transmitir su enfoque somático, experiencia y transformador. A partir de esto, se demuestra que el diseño, entendido como traductor de lo intangible, puede hacer visible la relación cuerpo-mente y comunicar procesos formativos complejos desde la experiencia, no solo desde la información.

La estrategia "Del interior a la escena", valida que una narrativa estructurada en etapas permite que los usuarios comprendan el proceso formativo como un recorrido de transformación, generando mayor conexión emocional y claridad conceptual.

El sistema experiencia, al integrar cuerpo, interacción y narrativa, facilita la apropiación del mensaje, evidenciando que la participación activa potencia la comprensión frente a formatos tradicionales.

Los resultados del testeo muestran que la experiencia genera altos niveles de conexión, comodidad y creación, destacando especialmente la etapa de expansión, como momento clave para el desarrollo del lenguaje propio.

Finalmente, el proyecto confirma que una estrategia de comunicación basada en diseño experiencia, no solo mejora la visibilidad del programa, sino que fortalece su identidad y posicionamiento, alineando lo que el programa es, con lo que comunica.

REFERENTES

- Behance. (s.f.). *Más Javerianos, Más Creación y Hábitat*. Recuperado el 27 de abril de 2026, de <https://www.behance.net/gallery/186025741/Mas-Javerianos-Mas-Creacion-y-Habitat>
- Caldwell, C. (2018). *Bodyfulness: Somatic practices for presence, empowerment, and waking up in this life*. Shambhala Publications.
- Loke, L., & Robertson, T. (2010). *Studies of dancers: Moving from experience to interaction design*. *International Journal of Design*, 4(2), 1–17.
<https://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/714/302>
- Loke, L., & Robertson, T. (2010). *Moving and making strange: An embodied approach to movement-based interaction design*. *International Journal of Design*, 4(2), 1–14.
<https://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/714/302>
- Pontificia Universidad Javeriana Cali. (2025). *Momentos memorables 2025*.
<https://www.javerianacali.edu.co/institucional/momentos-memorables/2025>
- Universidad Jorge Tadeo Lozano. (s.f.). *Creación*.
<https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/creacion-y>
- Laban, R. (1971). *The mastery of movement (4th ed.)*. Macdonald & Evans.
- Laban, R. (1966). *Choreutics*. Macdonald & Evans.
- Bartenieff, I., & Lewis, D. (1980). *Body movement: Coping with the environment*. Gordon and Breach.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things*. Basic Books.