

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

PROYECTO DE GRADO
DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN
AL RITMO DEL RÍO

ESTUDIANTE
ANA SOFIA ROSALES BETANCOURT
DIRECTOR
MANUEL SEVILLA

Contenido

1. Base Teórica	4
2. Justificación	6
3. Planteamiento de Problema	9
3.1. Situación Abordada	10
4. Objetivos	11
4.1. Objetivo general	11
4.2. Objetivos específicos	11
4.3. Experto Temático o Aliado	12
4.4. Usuario	12
5. Marco teórico del proyecto.	13
5.1. Marco conceptual del proyecto.	14
5.2. Marco Contextual	16
5.2.1. El Festival Petronio Álvarez: Patrimonio Vivo del Pacífico Colombiano	16
5.2.2. Cali: Corazón de la Cultura Afrocolombiana	17
5.3. Marco de Referencia	18
6. Benchmarking	19
6.1. Benchmarking sectorial	20
7. Análisis y Oportunidades	22
7.1. Fortalezas	22
7.2. Oportunidades	22
7.3. Aplicación al proyecto “Al Ritmo del Río”:	23
8. Metodología Implementada	23
8.1. Fases del proceso metodológico	24
8.1.1. Ecos del Río — Investigación y empatía	24
8.1.2. Raíces que guían — Definición del problema	25
8.1.3. Voces del Pacífico — Ideación	25
8.1.4. Tejiendo sentidos — Prototipado	26
8.1.5. Corriente viva — Pruebas y validación	26
8.2. Métodos y Herramientas del Proyecto	27
8.3. Métodos de Investigación	28
8.3.1. Observación Etnográfica y Exploración de Campo.....	28
8.3.2. Entrevistas y Conversaciones con Actores Clave	28

8.3.3. Pruebas Sensoriales	29
8.3.4. Mapas y Diagramas de actores	30
8.3.5. Prototipado y Validación.....	30
8.4. Herramientas utilizadas.....	31
9. Conclusiones de Investigación	32
10. Requerimientos de Diseño.....	33
11. Descripción del Producto.....	36
11.1. Sistema de producto.....	37
12. Validación de Usuario.....	42
13. Conclusiones del proyecto	43
14. Recomendaciones	44
15. Bibliografía	45
16. Anexos	48

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1.....	32
Ilustración 2.....	39
Ilustración 3.....	40
Ilustración 4.....	40
Ilustración 5.....	41

Índice de Tablas

Tabla 1.....	20
---------------------	-----------

1. Base Teórica

El proyecto “Al Ritmo del Río” se fundamenta en teorías y enfoques de **diseño centrado en el usuario, design thinking, experiencias sensoriales, mediación cultural y patrimonio inmaterial**, que permiten comprender cómo el diseño puede generar conexiones significativas entre los usuarios y la cultura del Pacífico colombiano.

El **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)** establece que los procesos de creación deben partir de la comprensión profunda de las necesidades, expectativas y percepciones de los usuarios. En este proyecto, los usuarios no solo son los asistentes al Festival Petronio Álvarez, sino también las comunidades portadoras de tradición, quienes poseen conocimientos ancestrales sobre música, gastronomía y ritualidad. El DCU asegura que cada propuesta sea relevante, funcional y emocionalmente significativa, priorizando la experiencia del usuario en cada fase del desarrollo.

Por su parte, el **Design Thinking** aporta un enfoque estructurado, iterativo y colaborativo que facilita la generación de soluciones innovadoras. Sus fases —empatía, definición, ideación, prototipado y prueba— permiten transformar la investigación en experiencias concretas, asegurando que las ideas se validen y ajusten constantemente según la retroalimentación de los usuarios. Este enfoque se combina con estrategias participativas que incluyen co-creación y validación directa con portadores de tradición y asistentes, reforzando la pertinencia cultural de la experiencia.

El proyecto también se sustenta en teorías de **experiencias sensoriales y multisensorialidad**, que demuestran que la integración de estímulos auditivos, visuales, táctiles, gustativos y olfativos potencia la atención, la comprensión y la conexión emocional de los usuarios. La multisensorialidad permite que la cultura del Pacífico se viva de manera activa

y participativa, transformando la percepción pasiva en una **experiencia inmersiva y memorable**. Investigaciones en museografía, turismo cultural y diseño de experiencias han demostrado que la combinación de sentidos y la participación directa aumentan la retención del conocimiento y el vínculo afectivo con el patrimonio cultural.

En cuanto al **patrimonio cultural del Pacífico colombiano**, este se manifiesta en prácticas musicales, rituales, gastronomía, oficios tradicionales y memoria oral, que configuran un patrimonio inmaterial vivo. El Festival Petronio Álvarez funciona como un espacio de visibilización y transmisión de estas tradiciones, pero aún existen oportunidades para enriquecer la experiencia mediante **estrategias sensoriales e inmersivas**, integrando investigación, creatividad y participación.

Finalmente, la **mediación cultural** es un componente central de la base teórica. Este enfoque plantea que el diseño de experiencias no solo debe transmitir información, sino también generar significados, emociones y conexiones entre los usuarios y los elementos culturales. Al combinar mediación cultural con diseño sensorial y participativo, el proyecto busca fortalecer la identidad cultural, la apropiación simbólica del patrimonio y el sentido de pertenencia de los jóvenes universitarios hacia la cultura afrocolombiana del Pacífico.

En síntesis, la base teórica de “Al Ritmo del Río” integra principios de **diseño centrado en el usuario, design thinking, experiencias multisensoriales, patrimonio inmaterial y mediación cultural**, proporcionando un marco sólido para desarrollar experiencias participativas que sean **auténticas, significativas y emocionalmente impactantes** para los asistentes al Festival Petronio Álvarez.

Tema: Diseño de experiencias sensoriales participativas en el Festival Petronio Álvarez como estrategia de conexión cultural con el Pacífico colombiano.

2. Justificación

El presente proyecto tiene como tema central la **“Exploración de experiencias sensoriales participativas en el Festival Petronio Álvarez y su impacto en la interacción”**, esta propuesta surge desde una investigación que busca comprender las dinámicas culturales, las memorias sensoriales y las formas de participación que surgen en este espacio patrimonial del Pacífico colombiano.

El festival de música del Pacífico Petronio Álvarez se considera uno de los eventos culturales más relevantes de Colombia y el principal espacio para el reconocimiento, la preservación y la celebración de las tradiciones afrodescendientes del pacífico. (Secretaría de Cultura de Cali, s. f.; Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2025). Cada año, este festival reúne música, narración oral, gastronomía, artesanías, espiritualidades y saberes ancestrales que reflejan la riqueza cultural y la memoria colectiva de la región. (Secretaría de Cultura de Cali, s. f.; Oficialidad del festival, 2024). Más que un evento musical, el Petronio representa una expresión viva de identidad, resistencia y comunidad.

El festival está conformado por diferentes eventos y componentes que tienen como objetivo acercar al público a la diversidad del Pacífico. Estos incluyen concursos musicales, las muestras tradicionales, los desfiles, los espacios gastronómicos, las actividades académicas y las iniciativas de circulación cultural en instituciones educativas. Bajo esta última categoría, se encuentra “Petronio en las universidades”, un programa que lleva aspectos del festival a diversos campus para fomentar el diálogo y el intercambio entre portadores de la tradición y los estudiantes. (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2025).

Petronio en las universidades se lleva a cabo a lo largo de tres días, durante los cuales se realizan conversatorios, pequeñas presentaciones musicales y encuentros con artistas del Pacífico. No obstante, estas actividades suelen centrarse en charlas informativas y demostraciones musicales, lo que restringe la oportunidad de que los estudiantes vivan el Petronio de una manera más profunda, sensorial y emocional.

Este proyecto se basa en una perspectiva sensible y situada que valora la importancia del sentido de pertenencia, la representación cultural y la participación activa, particularmente en públicos jóvenes y en visitantes que no tienen conocimiento del trasfondo histórico y social del festival. Desde esta perspectiva, se propone una experiencia sensorial como una herramienta que favorece procesos de aprendizaje significativo, conexión emocional y comprensión simbólica del pacífico colombiano.

La propuesta se desarrolla mediante una metodología cualitativa y participativa, apoyada y sustentada en entrevistas, observaciones y análisis del contexto del festival. A partir de esta base, se ha diseñado un enfoque centrado en las sensaciones, emociones y recuerdos que evocan los elementos culturales del pacífico: **los ritmos del río, las texturas de los oficios tradicionales, los colores de la vestimenta, los aromas de la gastronomía y la fuerza de los tambores**. Estos elementos se transforman en recursos para diseñar una experiencia inmersiva que logre conectar al público a la esencia del Petronio de manera respetuosa, auténtica y significativa.

El propósito de este proyecto es crear una experiencia sensorial interactiva que:

- Fortalezca la **identidad cultural** y el reconocimiento de las raíces afrodescendientes.
- Promueva la **autonomía y la participación colectiva** a través de dinámicas de exploración sensorial.
- Fomente una **interacción colaborativa** entre asistentes, artistas y comunidad.

- Active la **memoria emocional y simbólica** por medio de estímulos visuales, sonoros y táctiles inspirados en el territorio.
- Potencie la **valoración cultural** desde vivencias que involucren el cuerpo, la emoción y los sentidos.

El marco conceptual del proyecto incorpora referentes pedagógicos, socioculturales y estéticos que valoran la influencia de las experiencias sensoriales en la formación de la identidad. Se consideran contribuciones de la sociología relacionada con el territorio, teorías de la percepción, análisis sobre la cultura afrodescendiente y principios del diseño de experiencias. Estas perspectivas se unen para destacar la relevancia de desarrollar espacios que no solo informen, sino que también generen emociones, conecten y promuevan cambios.

Desde el diseño de comunicación visual, esta propuesta convierte dichos fundamentos en un lenguaje accesible, narrativo y sensorial que utiliza **texturas, colores, sonidos y materialidades característicos del pacífico**, integrando elementos gráficos modernos sin perder la esencia tradicional. Se da prioridad al uso de recursos tangibles, una estética vinculada al territorio y dinámicas que fomentan la creatividad, la exploración y la interacción social.

En conjunto, este proyecto confirma el potencial del diseño como factor de cambio cultural y emocional. Al integrar símbolos del pacífico mediante un enfoque participativo, se busca crear una experiencia sensorial que invite a mirar el Petronio no solo como un espectáculo, sino como un espacio vivo donde **la identidad se siente, se escucha, se toca y se comparte**.

3. Planteamiento de Problema

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez constituye uno de los escenarios culturales más importantes para la visibilización y preservación de las tradiciones afrodescendientes del Pacífico colombiano. Su riqueza se manifiesta en prácticas ancestrales, memoria oral, gastronomía, espiritualidades e intercambios comunitarios que conforman un patrimonio vivo profundamente ligado al territorio. Sin embargo, al trasladar parte de este festival al contexto académico mediante el programa *Petronio en las Universidades*, la experiencia que reciben los estudiantes se reduce principalmente a charlas y presentaciones musicales, dejando de lado la dimensión sensorial, simbólica y emocional que caracteriza al festival en su escenario original.

Esta reducción genera una brecha entre la esencia del Petronio y la experiencia que las y los jóvenes viven en las universidades. El Pacífico se expresa a través de los sentidos y los ritmos de la marimba, el olor de la cocina tradicional, las texturas de las fibras artesanales, los colores de su estética y la fuerza espiritual de sus rituales pero estas manifestaciones no se integran en los formatos académicos actuales. Como resultado, los estudiantes acceden a una versión fragmentada y superficial del festival, lo que limita su comprensión del territorio y su capacidad para construir vínculos emocionales, identitarios y críticos con la cultura del Pacífico.

Asimismo, la falta de experiencias participativas impide el diálogo horizontal con portadores de tradición y la activación de memorias sensoriales que facilitan aprendizajes significativos. Esto se traduce en una desconexión entre el propósito formativo del programa y la vivencia real de quienes participan en él, especialmente en públicos jóvenes que valoran la interacción, la inmersión y el componente experiencial como formas de aprendizaje.

En consecuencia, surge la necesidad de replantear cómo se acerca el Petronio a la comunidad universitaria, incorporando lenguajes sensoriales, espacios inmersivos y dinámicas participativas que permitan vivir la cultura del Pacífico desde el cuerpo, la emoción y los sentidos. Esta falencia constituye el problema central que busca abordar este proyecto: **la ausencia de experiencias sensoriales inmersivas en el programa *Petronio en las Universidades*, lo que limita la comprensión cultural, emocional e identitaria del Pacífico entre estudiantes universitarios.**

3.1. Situación Abordada

El *Petronio Álvarez* es reconocido como uno de los festivales culturales más importantes de Colombia y un referente fundamental para la preservación y difusión de las tradiciones del Pacífico. A través de su música, gastronomía, artesanías y expresiones estéticas, el festival ofrece una experiencia viva de la identidad afrocolombiana. Con el fin de ampliar su alcance, se creó la estrategia **Petronio en las Universidades**, una iniciativa que traslada parte de esta riqueza cultural a instituciones de educación superior mediante charlas, conversatorios y presentaciones musicales.

A pesar de esta valiosa iniciativa, la participación universitaria suele limitarse a actividades informativas o demostrativas que no permiten al público joven experimentar la profundidad sensorial, emocional y simbólica que caracteriza al festival. Para muchos estudiantes, especialmente aquellos que no han asistido al Petronio tradicional, el acercamiento se reduce a un encuentro puntual que no logra generar una conexión significativa con las prácticas, tradiciones y memorias del Pacífico.

Esta situación evidencia una brecha entre la intención del programa de acercar el Petronio a nuevos públicos y la capacidad real de los formatos actuales para transmitir su riqueza cultural de manera vivencial. La falta de procesos inmersivos, participativos y

multisensoriales dificulta que los universitarios comprendan el festival desde una perspectiva emocional, identitaria y comunitaria.

En este contexto, surge la necesidad de **diseñar una experiencia sensorial participativa** que permita a los estudiantes vivir el Petronio de una forma diferente: no solo como un evento informativo, sino como un espacio de conexión emocional donde sonidos, colores, texturas y símbolos del Pacífico se integren para crear un vínculo auténtico con la cultura. Este enfoque no solo enriquecerá la estrategia institucional del festival, sino que también promoverá la valoración, el respeto y la apropiación cultural dentro del ámbito universitario.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Diseñar una experiencia sensorial participativa que fortalezca la conexión emocional y el sentido de pertenencia de los asistentes al Festival Petronio Álvarez, desde el diseño de comunicación visual.

4.2. Objetivos específicos

- **Identificar** los elementos culturales sensoriales representativos del Pacífico colombiano (formas, colores, aromas, texturas, movimientos, sonidos), que permitan construir una experiencia auténtica y respetuosa con la tradición afrocolombiana dentro del contexto del festival.
- **Diseñar** una experiencia sensorial participativa e inmersiva, fundamentada en los elementos culturales identificados, que promueva la valoración cultural y genere una conexión significativa entre los asistentes y la cultura del Pacífico.

- **Evaluar** el impacto emocional y cultural anticipado de la propuesta sensorial mediante la recopilación de percepciones, expectativas y reacciones del público objetivo, con el fin de ajustar su contenido, enfoque y alcance antes de su implementación en el Festival Petronio Álvarez

4.3. Experto Temático o Aliado

En la realización de la experiencia sensorial para el Festival Petronio Álvarez, se contó con la colaboración de aliados clave que fortalecieron cada dimensión del proyecto. Freddy Colorado, profesor de música de la Universidad Javeriana y miembro del grupo Bahía, aportó su profundo conocimiento de la música del Pacífico, enriqueciendo la experiencia sonora y garantizando autenticidad cultural. Elsis Valencia, profesora de la misma universidad, ofreció su asesoría especializada en gastronomía del Pacífico, orientando la selección de sabores y especias tradicionales que permitieron recrear una experiencia culinaria significativa. Por último, Carlos Vera brindó apoyo en la producción y dirección de montaje, asegurando que la experiencia fuera funcional, organizada y coherente. Gracias a su acompañamiento, cada elemento del proyecto se integró de manera armoniosa, permitiendo que la propuesta final reflejara con fidelidad la riqueza cultural del Pacífico y lograra un impacto participativo y sensorial en el público.

4.4. Usuario

El público objetivo de la experiencia sensorial son jóvenes universitarios de 17 a 25 años, principalmente estudiantes de Cali y otras ciudades cercanas, interesados en la cultura afrocolombiana y en vivir experiencias innovadoras que conecten con sus raíces y creatividad. Son activos digitalmente, siguen tendencias culturales y musicales, y buscan eventos que les permitan explorar nuevas formas de expresión y aprendizaje. Valorán la autenticidad, la

innovación y la conexión emocional, y se sienten atraídos por experiencias que sean memorables y participativas.

Se ha identificado la existencia de tres perfiles dentro de este público: aquellos que buscan inmersión en la música y danzas tradicionales del Pacífico, quienes se interesan por la gastronomía y prácticas culturales asociadas, y quienes priorizan la interacción visual y sensorial, explorando colores, texturas y espacios diseñados para estimular los sentidos. Entre sus principales necesidades están la comprensión cultural, la participación activa y la conexión con la identidad del Pacífico colombiano, lo que guía la propuesta de valor del proyecto y sus estrategias para generar experiencias significativas y memorables.

5. Marco teórico del proyecto.

El desarrollo de experiencias sensoriales interactivas se ha vuelto esencial en la comunicación visual actual, especialmente en entornos culturales que buscan reforzar la identidad y promover el sentido de pertenencia comunitaria. Las vivencias multisensoriales permiten una conexión más intensa con los recuerdos y sentimientos del público, creando un encuentro que abarca más que lo que se ve y se escucha, involucrando todos los sentidos. Esta visión es respaldada por la investigación de Koskinen y otros (2011), que sugieren que el aprendizaje más valioso se genera cuando se unen la teoría y la práctica en situaciones reales. Para un proyecto como el diseño de experiencias sensoriales durante el Festival Petronio Álvarez, esta perspectiva es crucial, ya que se trata de interactuar en un entorno dinámico donde la cultura afrodescendiente se manifiesta a través de sus sonidos, sabores, olores y texturas.

Desde la esfera del patrimonio cultural, los enfoques sensoriales han ganado importancia como maneras de enriquecer la representación y la experiencia del pasado. Newell, Dixon y Sayer (2025), en su libro *New Sensory Approaches to the Past*, argumentan que activar los

sentidos en experiencias culturales permite una inmersión más profunda y una conexión emocional, ayudando a los participantes a no solo aprender sobre su herencia, sino también a sentirla y apropiársela. Esta noción se aplica directamente al entorno del Petronio Álvarez, donde la cultura del Pacífico colombiano se experimenta de forma multisensorial, a través del vibrar de la marimba, el aroma de sus platos típicos y la textura de sus artesanías.

En este sentido, D'Andrea, Russo y Sciuto (2025) enfatizan cómo la fusión de narrativas sensoriales y tecnologías inmersivas en museos y espacios culturales enriquece la experiencia del visitante y fortalece la conexión con la identidad cultural representada. Al estudiar ejemplos de museos multisensoriales, los autores demuestran que la utilización coherente de estímulos auditivos, táctiles y olfativos enriquece la percepción y el significado simbólico del patrimonio. Esta perspectiva tiene relevancia particular para tu proyecto, Ana, puesto que busca que los asistentes al Festival Petronio Álvarez no sean únicamente observadores, sino participantes activos en una experiencia sensorial que les permita sumergirse en la rica cultura afrodescendiente.

En consecuencia, el marco teórico que respalda este proyecto se estructura en tres ejes principales: la práctica del diseño como creadora de conocimiento en situaciones reales, la activación de los sentidos como estrategia para la apropiación cultural y la participación comunitaria como forma de asegurar autenticidad y empoderamiento. La combinación de estas teorías y enfoques garantiza que la experiencia sensorial desarrollada no solo será visualmente impactante, sino también significativa cultural y socialmente válida, fortaleciendo la identidad y la interacción en el festival más destacado del Pacífico colombiano.

5.1. Marco conceptual del proyecto.

Este marco conceptual establece las definiciones esenciales que ayudarán a evitar confusiones y garantizarán que la propuesta se mantenga enfocada en sus objetivos culturales,

sociales y metodológicos. Estos conceptos son fundamentales para entender de qué manera el diseño de experiencias sensoriales que invitan a participar puede mejorar la interacción y representación cultural de las comunidades afrodescendientes en el Festival Petronio Álvarez.

De esta manera, los conceptos que se presentarán a continuación forman la base sobre la que se desarrollará la propuesta de intervención, estableciendo los ejes para el análisis, diseño y evaluación en relación con la experiencia sensorial, la participación de la comunidad y la representación cultural.

1. Experiencia sensorial

Se refiere al diseño de vivencias que estimulan uno o más sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto) con el propósito de generar una conexión emocional y cognitiva en el usuario. En contextos culturales, estas experiencias permiten que las personas no solo vean o escuchen, sino que “sientan” su patrimonio cultural de forma inmersiva.

2. Diseño participativo

Es un enfoque donde los usuarios o comunidades no son receptores pasivos, sino cocreadores activos en el proceso de diseño. Este método garantiza que las propuestas sean culturalmente auténticas y socialmente pertinentes, empoderando a los participantes.

3. Patrimonio cultural inmaterial

Hace referencia a las prácticas, expresiones, saberes y técnicas que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio. Incluye tradiciones orales, artes, rituales y festividades, como el Festival Petronio Álvarez, que es una manifestación viva de la cultura afrocolombiana.

4. Diseño inmersivo

Es el proceso de creación de entornos o experiencias donde el usuario está completamente rodeado por estímulos sensoriales, facilitando un estado de inmersión total. Esto se logra mediante la integración coherente de estímulos visuales, sonoros, táctiles y

olfativos.

5. Identidad cultural

Conjunto de valores, símbolos, tradiciones y prácticas que definen a un grupo y le otorgan sentido de pertenencia. La identidad cultural afrodescendiente del Pacífico colombiano se expresa a través de su música, gastronomía, artesanía y festivales.

6. Interacción cultural

Hace referencia al intercambio dinámico entre las personas y las expresiones culturales en un evento o espacio. En un festival, la interacción se da cuando el público no solo observa, sino que participa y se involucra activamente en las actividades.

7. Sentido de pertenencia

Es la conexión emocional que las personas sienten hacia un grupo o cultura, basada en la identificación con sus valores, prácticas y símbolos. Las experiencias sensoriales participativas fortalecen este sentido al activar memorias colectivas.

8. Representación cultural

Proceso mediante el cual las identidades, tradiciones y símbolos de un grupo se hacen visibles en espacios públicos. Es crucial que esta representación sea fiel y no estereotipada, especialmente en comunidades históricamente marginadas como las afrodescendientes (UNESCO, 2003).

5.2. Marco Contextual

5.2.1. *El Festival Petronio Álvarez: Patrimonio Vivo del Pacífico Colombiano*

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, conocido como "El Petronio", es una de las celebraciones culturales más significativas de Colombia. Iniciado el 9 de agosto de 1996 en Cali, este festival rinde homenaje al compositor bonaverense Patricio Romano Petronio

Álvarez Quintero y busca preservar y promover las expresiones musicales y culturales de la región del Pacífico colombiano.

A lo largo de los años, el Petronio ha evolucionado hasta convertirse en un evento de proyección internacional, atrayendo a miles de asistentes y consolidándose como una plataforma para la visibilización de las tradiciones afrocolombianas. La edición de 2024, celebrada del 14 al 19 de agosto, reafirmó su importancia como escaparate de la riqueza cultural del Pacífico.

5.2.2. Cali: Corazón de la Cultura Afrocolombiana

Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, es reconocida por ser la ciudad con mayor población afrodescendiente en Colombia, representando aproximadamente el 26.4% de sus habitantes. Esta diversidad étnica ha influido profundamente en la identidad cultural de la ciudad, manifestándose en su música, gastronomía, danzas y festividades. La administración local ha implementado políticas y eventos para fortalecer y visibilizar las prácticas culturales afrocolombianas. Iniciativas como la Semana de la Afrocolombianidad y programas de apoyo a comunidades afro buscan preservar y promover el legado cultural de estas poblaciones.

5.2.3. Comunidad Afrodescendiente del Pacífico: Guardianes de Tradiciones

Las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano han sido históricamente portadoras de una rica herencia cultural, transmitida de generación en generación. Sus expresiones artísticas, como la música de marimba, las danzas tradicionales y la gastronomía, son testimonios vivos de su historia y resistencia. Eventos como el Festival Petronio Álvarez no solo celebran estas tradiciones, sino que también sirven como espacios de reivindicación y fortalecimiento de la identidad afrocolombiana. A través de la participación activa en estos eventos, las comunidades afrodescendientes reafirman su papel en la construcción del tejido cultural nacional.

5.3. Marco de Referencia

El **Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez** constituye un escenario fundamental para la visibilización y preservación de las tradiciones afrodescendientes del Pacífico colombiano. Este festival no solo celebra la música, sino que integra gastronomía, ritualidad, danza y saberes comunitarios, consolidándose como un patrimonio cultural vivo profundamente ligado al territorio (La Silla Vacía, 2023). La riqueza cultural del Pacífico se manifiesta en experiencias sensoriales que involucran sonido, color, textura y sabor, elementos que resultan esenciales para generar procesos de inmersión y conexión emocional con los asistentes.

En el ámbito de la **diseño de experiencias sensoriales**, autores como Pine y Gilmore (1999) destacan que las experiencias memorables se construyen a partir de la interacción de los sentidos y la participación activa del usuario. La implementación de experiencias participativas permite no solo la apreciación pasiva de un espectáculo, sino también la construcción de significado personal y colectivo, fortaleciendo la identidad cultural y la percepción de valor de la experiencia.

Por otro lado, la **investigación etnográfica y participativa** demuestra que la observación directa, las entrevistas con portadores culturales y la interacción con comunidades permiten comprender las prácticas, necesidades y expectativas del público (Spradley, 1980). Esta aproximación respalda la metodología de nuestro proyecto, al sustentar la creación de estaciones sensoriales basadas en los elementos culturales más representativos del Pacífico: la música, los cantos, la gastronomía, los ritos y los paisajes sonoros y visuales de los ríos San Juan, Atrato, Timbiquí y Guapi, que fluyen como hilos narrativos de la experiencia.

Asimismo, estudios sobre **experiencias inmersivas en festivales culturales** han mostrado que la combinación de elementos visuales, auditivos y táctiles incrementa la

percepción de autenticidad y fomenta la participación activa del público, generando un impacto emocional duradero (Find My Event, s.f.). Este hallazgo refuerza la propuesta de valor del proyecto, que busca trasladar la riqueza del Pacífico a un formato accesible y experiencial para jóvenes universitarios, conectando con su curiosidad, creatividad y sentido de pertenencia cultural.

En conclusión, el marco de referencia de este proyecto combina la comprensión del patrimonio cultural del Pacífico, los principios de diseño de experiencias sensoriales y la investigación participativa para fundamentar una propuesta que sea innovadora, educativa y emocionalmente significativa, asegurando que los asistentes no solo experimenten, sino que también se conecten profundamente con la cultura afrodescendiente del Pacífico colombiano.

6. Benchmarking

El siguiente benchmarking analiza y compara casos reales para identificar buenas prácticas aplicables al diseño de experiencias sensoriales participativas en el Festival Petronio Álvarez. La comparación se organiza en dos bloques:

Benchmarking sectorial: donde se analizaron festivales y eventos culturales que trabajan con el patrimonio afrodescendiente o han implementado experiencias sensoriales y participativas en su programación. Estos casos permiten establecer referencias directas en el ámbito de la cultura y la identidad afro, donde el Petronio Álvarez también se inscribe.

Benchmarking no sectorial: se explora proyectos en otros campos como museos, gastronomía y retail, que si bien no pertenecen al ámbito de los festivales culturales, han desarrollado propuestas sensoriales y participativas exitosas. Estos casos ofrecen referentes valiosos para enriquecer la dimensión sensorial y experiencial del Petronio con estrategias innovadoras.

6.1. Benchmarking sectorial

Tabla 1

Comparación de experiencias sensoriales

Proyecto	Participación comunitaria	Inclusión sensorial	Impacto cultural	Innovación tecnológica	Co-creación
Festival Petronio Álvarez (Cali)	Alta	Media	Alta	Baja	Media
Festival Tambor (Cuba)	Media	Alta	Alta	Baja	Media
Festival Internacional del Afrodescendiente (Panamá)	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
FESPACO (Burkina Faso)	Alta	Media	Alta	Media	Media
Afropunk Festival (USA)	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

El estudio comparativo realizado muestra que, tanto en el sector específico como en el general, las experiencias sensoriales que invitan a la participación se establecen como métodos eficaces para mejorar la interacción cultural y facilitar la apropiación simbólica por parte de los públicos.

En el ámbito del benchmarking sectorial, festivales como Afropunk en Estados Unidos y el Festival Internacional del Afrodescendiente en Panamá se destacan por su elevado nivel de participación de la comunidad, su inclusión sensorial consciente y su innovación tecnológica. Estos ejemplos demuestran que los festivales culturales pueden transformarse en eventos más inmersivos y participativos sin comprometer su identidad. Por otro lado, aunque el Festival Petronio Álvarez se distingue por su fuerte impacto cultural y cohesión comunitaria, brinda áreas de oportunidad en cuanto a la planificación sensorial y la implementación de tecnologías emergentes para enriquecer la experiencia del público.

En relación con el benchmarking no sectorial, se obtienen valiosas enseñanzas de proyectos a nivel global. Iniciativas como el ArtScience Museum en Singapur y la Casa Batlló 10D Experience en España ponen de relieve cómo la combinación de narrativas inmersivas, tecnologías sensoriales y la participación guiada puede revolucionar la manera en que las personas interactúan con el patrimonio cultural. Estos ejemplos demuestran que mezclar estímulos visuales, sonoros, táctiles e incluso olfativos no solo incrementa la atención y satisfacción, sino que también refuerza la conexión emocional y la retención de la experiencia.

Por lo tanto, la propuesta para el Festival Petronio Álvarez podría mejorarse mediante la incorporación de prácticas de co-creación comunitaria al estilo de Afropunk, así como la implementación de estrategias sensoriales e inmersivas inspiradas en experiencias museísticas y turísticas innovadoras. Esta combinación permitirá desarrollar una intervención que no solo celebre la rica cultura afro del Pacífico colombiano, sino que también establezca un nuevo paradigma para la creación de experiencias culturales participativas y multisensoriales en Latinoamérica.

Las investigaciones relacionadas con el Pacífico colombiano han girado principalmente en torno a la música tradicional, los procesos de identidad afrodescendiente, la gastronomía y la ritualidad. Por otro lado, estudios en diseño y comunicación han explorado el potencial de las experiencias inmersivas como estrategia de mediación cultural, especialmente en escenarios museográficos e interactivos.

No obstante, la articulación entre diseño de experiencias sensoriales y patrimonio cultural del Pacífico sigue siendo un campo poco explorado. El Festival Petronio Álvarez ha sido objeto de análisis como espacio de visibilización cultural, pero aún no se ha desarrollado con fuerza una línea investigativa que integre metodologías participativas y sensoriales. Este vacío constituye una oportunidad para aportar al fortalecimiento de la identidad cultural desde una perspectiva innovadora y creativa.

Se creará un sistema de **inmersión sensorial participativa**, donde el público no solo observa sino que **siente, toca, escucha, huele y prueba** los elementos culturales del Pacífico. Este sistema funciona como una especie de “territorio simbólico” que recrea los sentidos del Pacífico a través de:

- **Estaciones sensoriales** (cada una activa un sentido diferente: oído, vista, gusto, tacto, olfato).
- **Interacciones participativas** (el visitante elige, mezcla, crea, vive).
- **Dirección de arte** que combina lo tradicional con lo contemporáneo, buscando una narrativa estética disruptiva.

La idea es que no sea un museo estático, sino un **espacio vivo** que permite a los visitantes **experimentar la cultura en movimiento**, como se vive en la cotidianidad del Pacífico.

7. Análisis y Oportunidades

7.1. Fortalezas

- Participación activa del público.
- Narrativa cultural consistente.
- Integración multisensorial que aumenta el impacto emocional y educativo.

7.2. Oportunidades

- Incorporar estímulos táctiles, olfativos y digitales.
- Innovar en co-creación comunitaria y participación directa.
- Explorar interacciones que conecten a los visitantes con la cultura del Pacífico de manera más inmersiva.

7.3. Aplicación al proyecto “Al Ritmo del Río”:

- Diseñar estaciones sensoriales que combinen música, gastronomía, colores, texturas y participación directa.
- Crear un sistema de inmersión sensorial participativa, donde los visitantes no solo observen, sino que **sientan, toquen, escuchen, huelan y prueben** elementos culturales del Pacífico.
- La dirección de arte busca combinar lo tradicional con lo contemporáneo, generando una **narrativa estética disruptiva**.
- El espacio se concibe como un **territorio simbólico**, dinámico y vivo, donde la cultura se experimenta en movimiento, tal como ocurre en la cotidianidad del Pacífico.

8. Metodología Implementada

La metodología de este proyecto combina enfoques propios del **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)** y del **Design Thinking**, permitiendo integrar la investigación social y cultural con procesos creativos, participativos y multisensoriales. Esta elección responde a la necesidad de comprender a fondo a los usuarios, en este caso tanto las comunidades portadoras de la tradición como los asistentes al Festival Petronio Álvarez, y de diseñar experiencias sensoriales que fortalezcan el vínculo con la cultura del Pacífico colombiano.

El enfoque metodológico se plantea desde una perspectiva **cualitativa y participativa**, entendiendo el diseño como un proceso de investigación–acción. Esto implica involucrar activamente a las comunidades y al público, recogiendo sus voces, memorias, expectativas y percepciones para guiar la creación de propuestas auténticas y significativas. Mientras el DCU aporta herramientas para identificar necesidades y expectativas del usuario, el Design Thinking

estructura el proceso creativo a través de **fases iterativas**, que facilitan la generación de soluciones innovadoras y culturalmente pertinentes.

El proyecto se articula alrededor del **valor simbólico del río**, considerado como eje cultural y narrativo del Pacífico colombiano. Así como el río guía, conecta y transforma los territorios que recorre, la metodología avanza de manera fluida a través de etapas que permiten **comprender, crear, prototipar y validar** la experiencia sensorial inspirada en el Río Atrato y su relación con el Festival Petronio Álvarez. Cada fase integra investigación, creatividad y co-creación con la comunidad, garantizando que el resultado final respete y potencie la identidad cultural.

8.1. Fases del proceso metodológico

8.1.1. Ecos del Río — Investigación y empatía

Esta primera fase tiene como objetivo **comprender profundamente el contexto cultural** y social del Pacífico colombiano, así como la relación de los ríos con las prácticas culturales que se celebran en el festival.

Actividades principales:

- **Observación etnográfica y documental:** estudio de prácticas culturales como cantos, danzas, gastronomía, ritualidad, oficios tradicionales y expresiones artísticas.
- **Entrevistas y conversaciones:** interacción directa con portadores de tradición, asistentes, gestores culturales y actores locales para recoger relatos, memorias y percepciones del territorio y la cultura.
- **Mapa de actores:** identificación de comunidades, organizaciones, expertos y públicos del festival, estableciendo su rol dentro del ecosistema cultural del Pacífico.

Esta fase permite **recoger insumos auténticos** que guiarán el diseño de la experiencia, asegurando que se base en la realidad cultural y emocional del público objetivo.

8.1.2. Raíces que guían — Definición del problema

Con la información recolectada, se realiza una **síntesis analítica** que permite establecer un marco claro para el diseño.

Actividades principales:

- **Análisis e interpretación de hallazgos:** identificación de necesidades, tensiones, oportunidades y brechas en la experiencia cultural existente.
- **Formulación del punto de vista de diseño:** declaración conceptual que orienta toda la experiencia sensorial, asegurando coherencia con el patrimonio cultural del Pacífico.
- **Definición de objetivos específicos:** se establecen metas centradas en fortalecer la conexión cultural, la valoración identitaria y la apropiación del patrimonio inmaterial del Pacífico.

Esta etapa asegura que el proyecto tenga un **enfoque claro y fundamentado**, que responda a las expectativas y necesidades de la comunidad y los asistentes.

8.1.3. Voces del Pacífico — Ideación

Durante esta fase, se generan ideas creativas que darán forma a la experiencia sensorial, combinando innovación con pertinencia cultural.

Actividades principales:

- **Lluvias de ideas y mapas conceptuales:** exploración de múltiples aproximaciones, analogías culturales y referencias estéticas del Pacífico.

- **Selección de ideas relevantes:** priorización de conceptos con mayor impacto cultural y potencial de conexión con el público.
- **Co-creación con la comunidad:** validación de ideas con portadores de tradición y usuarios, garantizando autenticidad, respeto y participación activa.

El objetivo es **traducir la investigación en conceptos tangibles**, que respeten la cultura y al mismo tiempo ofrezcan experiencias novedosas y significativas.

8.1.4. Tejiendo sentidos — Prototipado

En esta fase, las ideas seleccionadas se materializan en **prototipos físicos y sensoriales**, permitiendo experimentar de manera tangible la propuesta antes de su implementación definitiva.

Actividades principales:

- **Prototipos de baja y media fidelidad:** diagramas, maquetas, simulaciones y pruebas de interacción para evaluar la funcionalidad y la narrativa de la experiencia.
- **Prototipos sensoriales tangibles:** integración de estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos inspirados en la cultura ribereña del Atrato y del Pacífico.

Esta etapa permite **testear la experiencia de manera controlada**, anticipando ajustes necesarios y asegurando coherencia entre los estímulos sensoriales y la narrativa cultural.

8.1.5. Corriente viva — Pruebas y validación

La fase final se centra en **evaluar la efectividad y pertinencia** de la experiencia sensorial, recogiendo retroalimentación de manera directa y sistemática.

Actividades principales:

- **Socialización de prototipos:** prueba con un grupo reducido de usuarios, incluyendo asistentes del festival, portadores de tradición y actores culturales clave.
- **Recolección de percepciones y retroalimentación:** mediante encuestas cualitativas, observación participante y registro audiovisual.
- **Ajustes finales:** mejora de los elementos sensoriales, la narrativa y las interacciones en función de los comentarios recibidos, optimizando la experiencia antes de su implementación definitiva.

Esta etapa garantiza que la experiencia sea **eficaz, significativa y emocionalmente impactante**, promoviendo la apropiación cultural y la conexión con el patrimonio inmaterial del Pacífico.

El enfoque metodológico adoptado combina **investigación etnográfica, co-creación comunitaria y diseño participativo**, permitiendo que la experiencia sensorial no solo sea inmersiva, sino también culturalmente respetuosa y relevante. Cada fase del proceso se inspira en el **flujo del río**, integrando voces, memorias y sentidos para crear un recorrido experiencial que fortalezca la identidad cultural y la conexión emocional del público con la riqueza del Pacífico colombiano.

8.2. Métodos y Herramientas del Proyecto

La metodología del proyecto “**Al Ritmo del Río**” se sustenta en un conjunto de **métodos y herramientas cualitativas y participativas** que permiten comprender profundamente la cultura del Pacífico colombiano y diseñar experiencias sensoriales inmersivas y significativas. Estos métodos no solo buscan recopilar información, sino también generar vínculos con la comunidad, explorar los sentidos y garantizar la autenticidad y pertinencia cultural de la propuesta.

8.3. Métodos de Investigación

8.3.1. *Observación Etnográfica y Exploración de Campo*

La observación etnográfica constituyó una herramienta clave para **comprender las prácticas culturales** presentes en el Festival Petronio Álvarez y en los territorios ribereños del Pacífico. Durante la visita al festival, se analizaron aspectos como:

- **Performances musicales y danzas tradicionales:** se registraron los ritmos, movimientos y estructuras de los cantos y bailes del Pacífico, identificando patrones y elementos sensoriales que podrían ser incorporados a la experiencia.
- **Interacciones del público:** se observó cómo los asistentes participan en los espacios, cómo se relacionan con los músicos, los expositores gastronómicos y los espacios del festival, detectando comportamientos, emociones y expectativas.
- **Ambientes culturales:** se registraron sonidos ambientales, iluminación, disposición de los espacios, aromas y texturas, con el objetivo de capturar la riqueza multisensorial del festival.

Este método permitió obtener un **mapa sensorial del entorno**, entendiendo no solo lo que se ve y se escucha, sino también lo que se siente, se huele y se degusta, fortaleciendo la base para el diseño de experiencias inmersivas.

8.3.2. *Entrevistas y Conversaciones con Actores Clave*

Se realizaron entrevistas a portadores de tradición, gestores culturales, músicos, cocineros y público asistente, con el objetivo de **recoger relatos, memorias y percepciones** sobre la cultura del Pacífico y el festival. Esta herramienta permitió:

- Identificar **valores culturales y simbólicos** asociados a la música, la gastronomía, la ritualidad y los oficios tradicionales.
- Comprender las expectativas y necesidades del público frente a experiencias sensoriales, detectando oportunidades para aumentar la participación y la conexión emocional.
- Validar ideas y prototipos preliminares, asegurando que las propuestas respetaran la autenticidad de la cultura representada.

8.3.3. Pruebas Sensoriales

La exploración sensorial fue una parte central del proyecto, considerando que la experiencia debía involucrar **todos los sentidos**. Estas pruebas incluyeron:

- **Gusto:** degustación de alimentos típicos del Pacífico, como platos con influencia afrocolombiana, permitiendo identificar sabores, texturas y aromas que podían incorporarse a las estaciones sensoriales del proyecto.
- **Tacto y textura:** exploración de materiales tradicionales y cotidianos de la región, como tejidos, instrumentos musicales y elementos naturales (arena, madera, hojas), para diseñar interacciones táctiles auténticas.
- **Audición:** análisis de ritmos, melodías y sonidos del entorno, incluyendo cantos, tambores y la sonoridad de los ríos, con el fin de crear paisajes sonoros inmersivos.
- **Vista:** observación de colores, patrones, vestuarios y estética visual del festival, que informaron la paleta de colores, la iluminación y la dirección artística de las estaciones.
- **Olfato:** registro de aromas característicos del Pacífico, especialmente relacionados con la gastronomía y la naturaleza, integrando estos estímulos en el diseño sensorial.

Estas pruebas permitieron **traducir la experiencia del Pacífico a elementos tangibles** y multisensoriales, generando un sistema de estaciones que recrea la riqueza cultural y sensorial del río y sus comunidades.

8.3.4. Mapas y Diagramas de actores

Se desarrollaron mapas que identifican a los **actores culturales relevantes**, incluyendo comunidades, gestores, artistas, músicos y asistentes del festival, así como su rol dentro del ecosistema cultural. Esto permitió:

- Visualizar relaciones entre los diferentes agentes y el flujo de experiencias dentro del festival.
- Detectar oportunidades para integrar la participación activa de los usuarios y portadores culturales en el diseño de la experiencia.
- Organizar la intervención sensorial de manera que los distintos actores tuvieran presencia significativa y coherente con la narrativa del proyecto.

8.3.5. Prototipado y Validación

Se emplearon prototipos de **baja y media fidelidad** para materializar ideas y someterlas a prueba antes de su implementación definitiva. Estas herramientas incluyeron:

- Diagramas, maquetas y simulaciones de las estaciones sensoriales.
- Prototipos físicos que integraban elementos visuales, sonoros, táctiles y olfativos.
- Evaluaciones participativas, donde un grupo reducido de usuarios experimentaba los prototipos y brindaba retroalimentación para ajustes.

Este enfoque iterativo permitió **ajustar y optimizar la experiencia** en función de la percepción y las emociones del público, asegurando relevancia cultural y sensorial.

8.4. Herramientas utilizadas

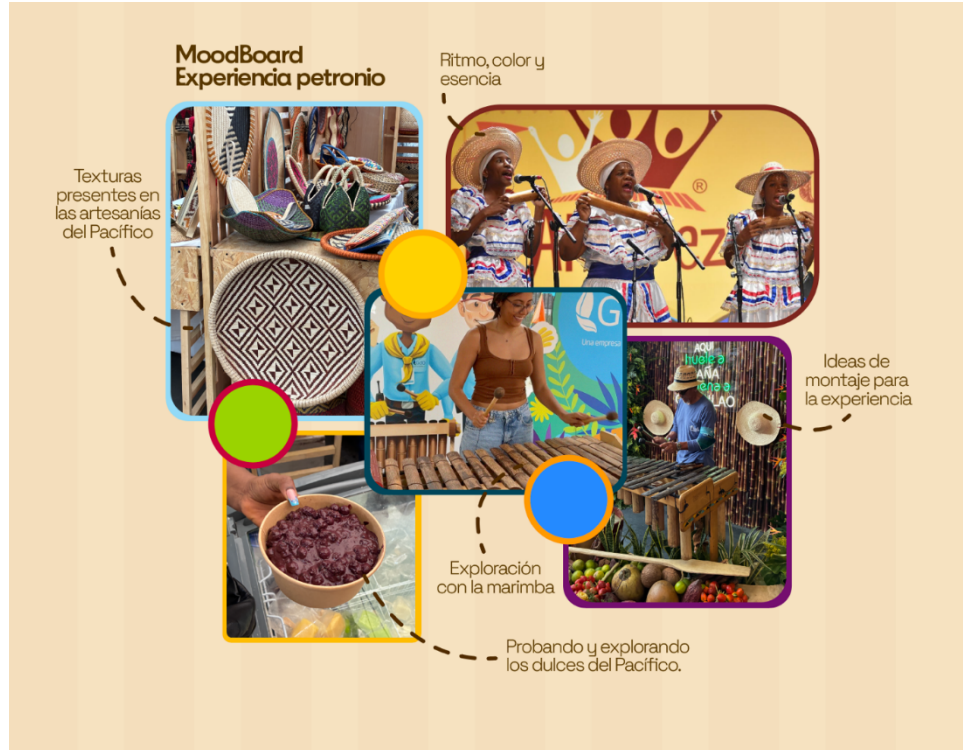
Para ejecutar los métodos mencionados, se emplearon diversas herramientas que facilitaron la **recopilación, análisis y experimentación sensorial**, entre ellas:

- **Grabadoras de audio y video:** para registrar entrevistas, performances y observación de interacciones.
- **Cámaras fotográficas y de video:** para documentar espacios, vestuarios, objetos, materiales y disposición del festival.
- **Notas de campo y diarios de investigación:** para registrar observaciones, reflexiones y hallazgos durante la exploración etnográfica.
- **Cuestionarios y guías de entrevista semiestructurada:** para orientar la interacción con portadores de tradición y asistentes, recogiendo información cualitativa y detallada.
- **Materiales de prototipado:** maquetas, impresiones, objetos naturales y simulaciones sensoriales para representar texturas, colores, aromas y sonidos.
- **Software de diseño y diagramación:** para organizar información, crear mapas de actores y visualizar prototipos de baja y media fidelidad.

Estas herramientas facilitaron un **proceso riguroso y creativo**, donde la información recolectada alimenta directamente la construcción de la experiencia sensorial participativa, garantizando que cada estación sea auténtica, inmersiva y significativa para los usuarios.

Ilustración 1

Experiencia Petronio

9. Conclusiones de Investigación

La investigación realizada para el proyecto “Al Ritmo del Río” permitió evidenciar la riqueza y diversidad del patrimonio cultural del Pacífico colombiano, destacando especialmente la música, la gastronomía, la ritualidad y los oficios tradicionales, así como el valor simbólico de los ríos como el Atrato, que conectan comunidades y prácticas culturales. El contacto directo con los sentidos —oído, vista, tacto, gusto y olfato— se reveló como un elemento fundamental para potenciar la comprensión y apreciación de la cultura, generando una conexión emocional más profunda con el patrimonio inmaterial. La participación de portadores de tradición, gestores culturales y asistentes al festival confirmó que la **co-creación y la interacción activa** son esenciales para garantizar la autenticidad, pertinencia y apropiación simbólica de la

experiencia, fortaleciendo la relación entre los visitantes y la cultura del Pacífico. Asimismo, la exploración con el público objetivo permitió identificar la necesidad de experiencias inmersivas, multisensoriales y participativas, donde los asistentes puedan interactuar con sabores, texturas, sonidos y colores, valorando la autenticidad, la innovación y la interacción directa con los elementos culturales. La metodología basada en observación etnográfica, entrevistas, pruebas sensoriales y prototipado participativo demostró ser eficaz para transformar los hallazgos en propuestas concretas y emocionalmente significativas, asegurando que la experiencia final respondiera a las expectativas culturales, sensoriales y emocionales del público. Además, el análisis comparativo con otros festivales y experiencias sensoriales evidenció oportunidades para innovar mediante la incorporación de tecnologías, narrativas inmersivas y estímulos multisensoriales, consolidando un modelo de participación activa y aprendizaje experiencial. Por lo tanto, los hallazgos de esta investigación respaldan la propuesta de estaciones sensoriales inspiradas en el Río Atrato y la cultura del Pacífico, que combinan música, gastronomía, texturas, colores y aromas, ofreciendo una experiencia viva, dinámica y participativa que fortalece la identidad cultural, fomenta la conexión emocional y genera un aprendizaje significativo sobre el patrimonio afrocolombiano.

10. Requerimientos de Diseño

Los requerimientos de diseño para el proyecto “Al Ritmo del Río” se establecen a partir de los hallazgos de la investigación, los objetivos de la experiencia sensorial y las características del público objetivo, con el fin de garantizar que la propuesta sea **auténtica, inmersiva, participativa y culturalmente pertinente**. Estos requerimientos funcionan como criterios que orientan la conceptualización, el desarrollo y la implementación de las estaciones sensoriales, asegurando coherencia entre el patrimonio del Pacífico, los estímulos sensoriales y las expectativas de los asistentes.

En primer lugar, los **requerimientos funcionales** buscan garantizar que la experiencia cumpla con su propósito educativo y cultural. Esto implica que cada estación sensorial debe permitir al usuario **interactuar activamente con los elementos culturales**, ya sea a través del tacto, la audición, la vista, el gusto o el olfato. La participación del público no debe limitarse a la observación, sino que debe involucrar la exploración, la mezcla y la creación de experiencias personales, fortaleciendo la apropiación simbólica del patrimonio afrocolombiano. Asimismo, los espacios deben ser accesibles y flexibles, permitiendo la circulación cómoda de los asistentes, la integración de distintos perfiles de usuarios y la adaptación a grupos de tamaño variable, especialmente en entornos universitarios.

En segundo lugar, los **requerimientos sensoriales** establecen que la propuesta debe estimular los cinco sentidos, aprovechando la riqueza cultural del Pacífico. Esto incluye: la incorporación de sonidos tradicionales y contemporáneos inspirados en la música ribereña; el uso de colores, patrones y elementos visuales que remitan a la identidad estética de la región; texturas y materiales que permitan la interacción táctil con objetos culturales; aromas relacionados con la gastronomía y la naturaleza del territorio; y la integración de sabores auténticos de los alimentos típicos del Pacífico. Estos estímulos sensoriales deben combinarse de manera armoniosa, generando una experiencia coherente, memorable y emocionalmente impactante.

Los **requerimientos culturales y conceptuales** exigen que cada elemento de la experiencia sea respetuoso y representativo de las comunidades del Pacífico. Esto implica que la dirección de arte, la narrativa y los contenidos deben basarse en la investigación etnográfica, las entrevistas con portadores de tradición y la observación directa del festival, evitando apropiaciones indebidas o estereotipos. La propuesta debe reflejar la riqueza simbólica del río Atrato como hilo conductor, mostrando cómo este conecta territorios, personas y prácticas

culturales, y traduciéndolo en una experiencia inmersiva que comunique identidad, memoria y pertenencia.

En cuanto a los **requerimientos técnicos**, la experiencia debe integrar herramientas y recursos que faciliten la interacción, la inmersión y la participación. Esto puede incluir materiales resistentes y sostenibles, tecnología para reproducción de sonido, iluminación adaptable para reforzar la narrativa visual, soportes para la degustación de alimentos y espacios modulares que permitan el prototipado y la iteración de las estaciones. Además, los requerimientos técnicos deben garantizar la **seguridad y comodidad de los usuarios**, así como la facilidad de montaje y desmontaje para eventos temporales, como es el caso del Festival Petronio Álvarez.

Finalmente, los **requerimientos de experiencia y participación** buscan que cada estación funcione como un espacio vivo, donde el usuario no solo reciba información, sino que pueda crear, explorar y experimentar. La interacción debe ser intuitiva y guiada, ofreciendo referencias culturales claras y permitiendo que los visitantes construyan su propio recorrido sensorial. Además, la experiencia debe promover la socialización, la reflexión y la conexión emocional, generando recuerdos significativos que refuercen el vínculo con la cultura afrocolombiana y la identidad del Pacífico.

En síntesis, los requerimientos de diseño del proyecto “Al Ritmo del Río” integran criterios **funcionales, sensoriales, culturales, técnicos y de experiencia**, orientados a crear un sistema de inmersión sensorial participativa que sea auténtico, innovador, accesible y emocionalmente resonante. La propuesta busca establecer un nuevo estándar de experiencias culturales participativas en festivales, donde el patrimonio del Pacífico no solo se observe, sino que se sienta, se toque, se pruebe y se viva de manera integral.

11. Descripción del Producto

El producto desarrollado en el marco del proyecto “Al Ritmo del Río” consiste en una **experiencia sensorial participativa e inmersiva**, diseñada para el Festival Petronio Álvarez, cuyo objetivo es acercar a los asistentes a la riqueza cultural del Pacífico colombiano a través de los sentidos y la participación activa. La propuesta se concibe como un **sistema de estaciones sensoriales**, en el que cada estación está diseñada para activar un sentido específico —oído, vista, tacto, olfato y gusto—, recreando la diversidad cultural, musical, gastronómica y visual de las comunidades ribereñas del río Atrato.

El producto no es un objeto físico convencional, sino un **entorno experiencial vivo y dinámico**, donde los visitantes pueden explorar, interactuar, crear y experimentar. Cada estación combina elementos culturales auténticos —instrumentos musicales, objetos tradicionales, materiales naturales, colores, texturas, aromas y sabores— con estrategias de diseño que permiten la participación activa, la co-creación y la conexión emocional con el patrimonio del Pacífico. La dirección de arte integra referencias tradicionales y contemporáneas, buscando una narrativa estética que sea disruptiva, atractiva y respetuosa de la cultura local.

La experiencia está pensada para un público universitario joven, sensible a la innovación, la creatividad y la autenticidad cultural. Los asistentes pueden recorrer libremente las estaciones, mezclando estímulos sensoriales, interactuando con los elementos culturales y participando en actividades que fortalecen la apropiación simbólica del patrimonio afrocolombiano. La propuesta incluye además un **recorrido narrativo inspirado en el río Atrato**, que funciona como hilo conductor y guía conceptual de la experiencia, transmitiendo la importancia del río como elemento que conecta territorios, personas y tradiciones.

El producto integra también un enfoque **tecnológico y participativo**, mediante la incorporación de recursos audiovisuales, iluminación adaptativa, sonido ambiental y registros interactivos, que potencian la inmersión y facilitan la interacción de los usuarios. De esta manera, se logra un equilibrio entre lo tangible y lo experiencial, entre la investigación cultural rigurosa y la creatividad sensorial, ofreciendo una propuesta innovadora que trasciende la observación pasiva y promueve la vivencia activa de la cultura del Pacífico.

En resumen, el producto “Al Ritmo del Río” es una **experiencia multisensorial y participativa**, diseñada para educar, emocionar y conectar a los asistentes con la identidad cultural afrocolombiana, generando recuerdos significativos y fortaleciendo el vínculo entre los jóvenes universitarios y el patrimonio intangible del Pacífico colombiano.

11.1. Sistema de producto

El sistema de producto de “Al Ritmo del Río” se concibe como un **ecosistema experiencial integral**, donde distintos componentes interactúan para ofrecer una experiencia sensorial, participativa y educativa sobre la cultura del Pacífico colombiano. Este sistema combina **exposiciones gráficas, estaciones sensoriales, elementos interactivos y montaje visual**, creando un recorrido coherente y enriquecedor que conecta al público con el patrimonio cultural del río Atrato y sus comunidades.

Como parte del sistema, se realizaron **exposiciones gráficas** que introducían al público en el origen y recorrido de los ríos del Pacífico, explicando cómo estos cuerpos de agua han dado vida a las tradiciones y prácticas culturales presentes en el Festival Petronio Álvarez. Estas exposiciones se ubicaron al inicio del festival y funcionaron como un **contexto introductorio**, facilitando la comprensión del recorrido cultural y sensorial que seguirían los visitantes. Además, se presentaron exposiciones dedicadas a los **instrumentos musicales**

tradicionales de la región, como la marimba, el guasá y el cununo, mostrando su relevancia histórica, su construcción y su papel en la música del Pacífico.

Dentro de la **estación auditiva**, los visitantes pudieron experimentar la música de manera activa, con videos y audios que contaban cómo el río Atrato inspira y da origen a toda la riqueza cultural del Petronio. Cada instrumento, incluido el cununo, la marimba y el guasá, permitió que los asistentes no solo escucharan la música, sino que también **tocaran, exploraran y sintieran los ritmos**, generando una interacción directa con los elementos culturales. Esta aproximación activa fortaleció la conexión emocional de los visitantes y facilitó la apropiación simbólica del patrimonio musical del Pacífico.

En la **estación de sabores y aromas**, el público tuvo la oportunidad de **degustar alimentos tradicionales** como aidí, chontaduro y cocada, mientras exploraba los aromas característicos de la región, incluyendo especies como achillango, albahaca negra, torojil y otras hierbas típicas del Pacífico. Esta experiencia permitió que los asistentes vivieran la cultura de manera multisensorial, integrando gusto y olfato con aprendizaje cultural.

En la **dimensión visual**, todo el montaje del recorrido fue concebido como una representación integral de la cultura del Pacífico, donde las diferentes estaciones y elementos gráficos, sensoriales y participativos se organizaron para ofrecer una narrativa coherente y atractiva. Los colores, las formas, los materiales y la disposición del espacio buscaban transmitir la identidad del Pacífico, combinando tradición y contemporaneidad en un **montaje estético que hiciera tangible la riqueza cultural del territorio**.

En síntesis, el sistema de producto de “Al Ritmo del Río” integra **exposiciones gráficas, estaciones sensoriales auditivas, gustativas, olfativas y visuales, así como elementos participativos y de co-creación**, creando un recorrido dinámico y vivo. Cada

componente se articuló para ofrecer una experiencia **multisensorial, educativa y emocionalmente significativa**, que permite a los asistentes explorar, tocar, probar, oler y sentir la cultura del Pacífico colombiano, fortaleciendo su vínculo con el patrimonio inmaterial y promoviendo la apropiación cultural de manera activa y memorable.

Ilustración 2

Sistema de producto

Ilustración 3

Paso a paso de la experiencia

Paso a paso de la experiencia

Al Ritmo del Río

- 1** Nacimiento del Río – Conociendo el Petronio
El visitante descubre los ríos Atrato, Cauca, Timbiquí y Guapi. A través de audífonos, se escuchan sus arroyos y sonidos ancestrales del Pacífico.
- 2** Sabores y aromas del Pacífico - Donde el río alimenta
Mesa con aromas y sabores del Pacífico: cacao, achíote, allí, ají y cítricos. Los visitantes exploran con los sentidos y se llevan un dulce o esencia como recuerdo.
- 3** Colores que fluyen – Estación de la vista
Telas y turbantes cuelgan como cascadas de color junto a artesanías del Pacífico que reflejan identidad y tradición.
- 4** Sonidos del Pacífico – Música viva
Marimbas, guasás y tambores llenan el espacio. Cada instrumento cuenta su historia y ritmo ancestral.
- 5** Voces del Río – Espiritualidad
Espacio con velas y arroyos femeninos donde los visitantes dejan nombres o deseos en una vasija con agua.

Plano de montaje

Ilustración 4

Iconografía

Nacimiento del Río
Conociendo el Petronio

Sabores y aromas del Pacífico
Donde el río alimenta

Colores que fluyen
Colores que bailan

Sonidos del Pacífico
Música viva

Voces del Río
Espiritualidad

- Iconografía del recorrido sensorial

Al Ritmo del Río

1 ¿De qué manera esta experiencia te permitió sentir y comprender la riqueza cultural del Pacífico colombiano?

Nada   Más o menos   Mucho

2 ¿Qué emociones o recuerdos despertó en ti el contacto con los sabores, aromas y sabores del territorio?

Nada   Más o menos   Mucho

3 ¿Sentiste que esta vivencia te acercó más a las tradiciones, la identidad y el espíritu del pueblo pacífico?

Nada   Más o menos   Mucho

En una frase escrita ¿cómo te hizo sentir esta experiencia sensorial del Pacífico?

Compartir el momento es un legado del Pacífico que nos invita a

- Cartas de validación

- 16cm x 8,5cm

Ilustración 5

Campaña de expectativa

Fotografías y videos de la experiencia Para complementar la documentación del proyecto y permitir una inmersión directa en la experiencia sensorial diseñada, se ha dispuesto un enlace con fotografías y videos que registran los momentos clave de la intervención, mostrando tanto la participación del público como los elementos culturales implementados. Este material audiovisual permite apreciar la riqueza de los estímulos sensoriales, la interacción comunitaria y la manera en que los asistentes se conectaron con la cultura del Pacífico colombiano. El contenido completo puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1ThbutKI1hyRcYzQTUyxQQlhUo_pbcrg9?usp=share_link

12. Validación de Usuario

La **validación de usuario** del proyecto “Al Ritmo del Río” se llevó a cabo mediante un proceso estructurado que permitió evaluar la efectividad, pertinencia y grado de satisfacción de los asistentes con la experiencia sensorial participativa diseñada para el Festival Petronio Álvarez. Para garantizar una evaluación completa y significativa, los usuarios primero **recorrían la totalidad de la experiencia**, explorando todas las estaciones sensoriales, incluyendo la auditiva, la de sabores y aromas, la táctil y la visual, así como las exposiciones gráficas sobre los ríos y los instrumentos musicales tradicionales del Pacífico, como la marimba, el guasá y el cununo. Este recorrido previo aseguraba que los participantes vivieran la experiencia de manera integral antes de emitir cualquier juicio sobre su apreciación.

Una vez finalizado el recorrido, los usuarios completaban una **carta de validación**, diseñada para recopilar información cualitativa sobre su experiencia. En esta carta, los participantes expresaban qué tanto disfrutaron la experiencia, cuáles fueron los aspectos que más les gustaron, qué sugerencias tenían para mejorar la propuesta y cuál fue su estación favorita. Este método permitió obtener **retroalimentación directa, honesta y estructurada**, centrada en la percepción y la interacción del público con cada elemento sensorial y cultural.

Los resultados de la validación mostraron que los usuarios valoraron especialmente la interacción activa con los instrumentos musicales y la posibilidad de **sentir y explorar la música** en la estación auditiva, así como la degustación y exploración de sabores y aromas en la estación de gastronomía, que incluía alimentos tradicionales como aidí, chontaduro y cocada, y especies como achillango, albahaca negra y torojil. También destacaron la claridad y el atractivo de las **exposiciones gráficas**, que contextualizaban el origen de los ríos y la importancia de los instrumentos en la música del Pacífico, así como la coherencia del montaje visual que representaba toda la cultura del Pacífico a través de las distintas estaciones. Esta metodología de validación permitió identificar tanto las fortalezas de la experiencia como su

carácter inmersivo, participativo y multisensorial esto muestra como las oportunidades de mejora en aspectos de flujo, señalización y claridad de información. En conclusión, la validación a través de la carta demostró que “Al Ritmo del Río” logra generar un **impacto emocional y cultural significativo**, fortaleciendo la conexión del público con el patrimonio afrocolombiano y ofreciendo una experiencia educativa, auténtica y memorable. La incorporación de esta retroalimentación garantiza que las futuras versiones de la experiencia puedan adaptarse y mejorar continuamente, asegurando su relevancia y aceptación entre los asistentes.

13. Conclusiones del proyecto

El desarrollo del proyecto “Al Ritmo del Río” permitió demostrar cómo el diseño de experiencias sensoriales participativas puede **fortalecer la conexión emocional y simbólica de los jóvenes universitarios con la cultura del Pacífico colombiano**. A través de la investigación etnográfica, la exploración de prácticas culturales y la interacción directa con portadores de tradición y asistentes al Festival Petronio Álvarez, se logró construir una experiencia que integra **música, gastronomía, texturas, aromas y elementos visuales**, promoviendo la apropiación del patrimonio cultural de manera activa y significativa.

Uno de los principales hallazgos del proyecto es que **la multisensorialidad potencia la comprensión y valoración cultural**. Al combinar estímulos auditivos, visuales, táctiles, gustativos y olfativos, los participantes pudieron vivir la cultura del Pacífico de manera completa, generando una experiencia memorable y emocionalmente resonante. Las exposiciones gráficas, los instrumentos musicales y la degustación de alimentos tradicionales demostraron que **la participación activa y la exploración directa facilitan la conexión con la identidad cultural**, más allá de la observación pasiva.

La **validación de usuario**, realizada mediante cartas de retroalimentación, confirmó que la propuesta cumplió con los objetivos planteados: los asistentes disfrutaron de la

experiencia, identificaron sus estaciones favoritas y ofrecieron recomendaciones que enriquecen futuras iteraciones. Este proceso reafirmó la importancia de involucrar a los usuarios y portadores de tradición en el diseño y la evaluación, asegurando que la experiencia sea **culturalmente pertinente, educativa y participativa**.

Además, el proyecto evidenció que **el diseño de experiencias sensoriales puede funcionar como un puente entre la tradición y la innovación**, permitiendo que festivales culturales como el Petronio Álvarez se transformen en espacios más inmersivos y atractivos para públicos jóvenes, sin perder su identidad ni autenticidad. La integración de estaciones temáticas, narrativas inspiradas en el río Atrato y elementos participativos ofrece un modelo replicable para futuras experiencias culturales, donde el aprendizaje, la diversión y la conexión emocional coexisten de manera armoniosa.

En síntesis, “Al Ritmo del Río” demuestra que **el diseño de experiencias participativas y multisensoriales es una herramienta eficaz para la valorización del patrimonio inmaterial**, fortaleciendo la identidad cultural, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de los jóvenes universitarios hacia la cultura afrocolombiana del Pacífico. La propuesta sienta las bases para futuras intervenciones culturales que integren investigación, diseño y participación comunitaria, y ofrece un ejemplo de cómo el diseño puede transformar la manera en que se experimenta y se transmite la riqueza cultural de una región.

14. Recomendaciones

Se recomienda que los posters de las exposiciones gráficas cuenten con un sistema de tiro-retiro, para facilitar su visualización por todos los asistentes. Además, se sugiere entregar un postcard de regalo a los visitantes, que también cuente con tiro-retiro, para que puedan llevarse más elementos de recuerdo y reforzar la conexión emocional con la cultura del Pacífico.

15. Bibliografía

Afropunk. (2024). About Afropunk: The movement and the festival. Recuperado de

<https://afropunk.com/about/>

Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). En el mes de la Afrocolombianidad, Cali exalta las prácticas culturales e identitarias de las comunidades negras. Recuperado de

<https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/160683/en-el-mes-de-la-afrocolombianidad-cali-exalta-las-practicas-culturales-e-identitarias-de-las-comunidades-negras/>

Alcaldía de Santiago de Cali. (2024). Festival de Música Petronio Álvarez 2024: una celebración de la cultura afrocolombiana con impacto global. Recuperado de

<https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/182369/festival-de-musica-petronio-alvarez-2024-una-celebracion-de-la-cultura-afrocolombiana-con-impacto-global/>

Ana. (2025). Pitch - Diseño de experiencias sensoriales participativas en el Festival Petronio Álvarez [Video]. YouTube. Recuperado de

<http://www.youtube.com/watch?v=29Ik0HFmRmQ>

ArtScience Museum. (2024). Immersive exhibitions at the intersection of art, science, and technology. Recuperado de <https://www.marinabaysands.com/museum.html>

Cadena SER. (2025). GastroVall Fest promueve las tradiciones gastronómicas sensoriales de la Vall d'Albaida. Recuperado de <https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/05/06/hoja-de-ruta-para-promocional-los-recursos-turisticios-de-la-vall-dalbaida-radio-ontinyent/>

Casa Batlló. (2024). 10D Experience: A unique immersive tour through Gaudí's masterpiece.

Recuperado de <https://www.casabatllo.es/en/news/10d-experience-10-dimensions-unique-cultural-visit/>

El País. (2023). Cali es una ciudad afro, pero estos son los retos que tiene con su población.

Recuperado de <https://www.elpais.com.co/cali/dia-de-la-afrocolombianidad-es-una-ciudad-afro-pero-estos-son-los-retos-que-tiene-con-su-poblacion.html>

La Silla Vacía. (2023). El Petronio: una plataforma para las comunidades negras en riesgo.

Recuperado de <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-etnica/el-petronio-una-plataforma-para-las-comunidades-negras-en-riesgo/>

MUCHO Mundo Chocolate. (2024). Museo interactivo para todos los sentidos. Recuperado de

<https://www.mucho.org.mx>

Museo Sensorial e Interactivo de la Historia. (2020). Experiencias inmersivas para tocar, oler y

escuchar la historia. Recuperado de <https://evemuseografia.com/2020/10/15/el-museo-sensorial/>

Proyecto Petronio Álvarez. (s.f.). Al ritmo del Río – Fotos y video del prototipo sensorial

[Carpeta en línea]. Google Drive. Recuperado el 30 de noviembre de 2025, de

https://drive.google.com/drive/folders/1ThbutKI1hyRcYzQTUyxQQIhUo_pbcrg9?usp=share_link

Secretaría de Cultura de Cali. (s. f.). Festival Petronio Álvarez. Alcaldía de Santiago de Cali.

Recuperado de https://web1.cali.gov.co/publicaciones/festival_petronio_lvarez_pub

Secretaría de Cultura de Cali. (2024). Festival de Música Petronio Álvarez 2024: Una

celebración de la cultura afrocolombiana con impacto global. Alcaldía de Santiago de

Cali. Recuperado de <https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/182369/festival-de->

[musica-petronio-alvarez-2024-una-celebracion-de-la-cultura-afrocolombiana-con-impacto-global/](#)

Secretaría de Cultura de Cali. (2024). El Festival Petronio Álvarez, en su XXVIII edición, logró una asistencia de más de 600.000 personas y más de \$60.000 millones de ingresos para la ciudad. Alcaldía de Santiago de Cali. Recuperado de <https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/182503/el-festival-petronio-alvarez-en-su-xxviii-edicion-logro-una-asistencia-de-mas-de-600000-personas-y-mas-de-60000-millones-de-ingresos-para-la-ciudad/>

UNESCO. (s.f.). FESPACO: Celebrating African cinematic heritage. Recuperado de <https://en.unesco.org/news/fespaco-celebrating-african-cinematic-heritage>

Universidad de Córdoba. (s.f.). Diseño de experiencias significativas sensoriales para los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. Repositorio Institucional Universidad de Córdoba. Recuperado de <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/db9a1f88-9d9e-4b2e-a780-95edf06d924e/full>

Universidad del Valle. (2025). Disfruta del Petronio Álvarez en Univalle. Recuperado de <https://www.univalle.edu.co/arte-y-cultura/disfruta-del-petronio-alvarez-en-univalle>

Universidad Santiago de Cali. (2024). La USC celebra la cultura pacífica con Petronio Álvarez en las Universidades. Recuperado de <https://www.usc.edu.co/la-usc-celebra-la-cultura-pacifica-con-petronio-alvarez-en-las-universidades/>

Vicerrectoría de Bienestar, Universidad del Valle. (2025). Así vivimos el “Petronio en las Universidades 2025”. Recuperado de <https://vicebienestar.univalle.edu.co/index.php/component/k2/item/636-asi-vivimos-el-petronio-en-las-universidades-2025/>

16. Anexos

1. **Material gráfico:** Posters, exposiciones sobre los ríos y los instrumentos musicales, diagramas y fotografías del montaje de las estaciones.
2. **Documentación sensorial:** Videos y audios de la estación auditiva, registro de la estación de sabores y aromas, y fotografías de la interacción de los participantes.
3. **Instrumentos de investigación y validación:** Carta de validación y registros de retroalimentación.