

El Pacífico me enseñó que todo nace del río: la memoria, el ritmo y la fuerza para seguir creando.

Diseñado y realizado por: Ana Rosales.

Al Ritmo del Río

Memoria por Ana Sofia Rosales

AL RITMO DEL RÍO

Ana Sofia Rosales Betancourt

Director de proyecto: Manuel Enrique Sevilla

Diseño de Comunicación Visual
Departamento de Creación
Facultad de Creación y Hábitat
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Cali, Colombia

2025

© Ana Sofia Rosales Betancourt, 2025
Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin
autorización del autor(a) y de la universidad.

Conclusión

Al Ritmo del Río evidencia cómo el diseño de experiencias sensoriales puede transformar la manera en que las personas se relacionan con la cultura, permitiendo que la identidad del Pacífico colombiano sea vivida más allá de lo visual. A través de un sistema que integra sonidos, aromas, texturas y narrativas, la experiencia logró crear un espacio participativo que invita a conectar emocionalmente con el territorio, sus ríos y las tradiciones que han construido la memoria colectiva de la región.

El proceso de investigación, exploración y diseño confirmó el valor del diseño de comunicación visual como puente entre la cultura y los sentidos, mostrando que las experiencias inmersivas pueden fortalecer el sentido de pertenencia y aportar a la representación cultural de comunidades históricamente significativas. Este proyecto no solo deja propuestas y hallazgos para la práctica del diseño sensorial, sino también la certeza de que la memoria, cuando se vive y se comparte, es capaz de generar vínculos que perduran.

Referencias

Radio Nacional de Colombia. (2024, abril). Festival Petronio Álvarez 2024: Programación, eventos y artistas. <https://www.radionacional.co/musica/festival>

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. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/db9a1f88-9d9e-4b2e-a780-95edf06d924e/full>

Find My Event. (s. f.). Inmersión sensorial en un festival cultural. Recuperado de: <https://findmyevent.es/inmersion-sensorial-en-un-festival-cultural/>

La Silla Vacía. (2023, agosto 19). El Petronio: una plataforma para las comunidades negras en riesgo. <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-etnica/el-petronio-una-plataforma-para-las-comunidades-negras-en-riesgo/>

Agradecimientos

Este proyecto nació y creció rodeado de amor.

Este proyecto no habría sido posible sin el amor y la confianza de mi mamá, siempre presente y siempre creyendo en lo que hago; ni sin la compañía de mi hermana y el apoyo constante de mi familia en cada etapa. A mi profesor Manuel y a Ángela, gracias por acompañar este proceso con tanta disposición y por abrir caminos que me ayudaron a avanzar. A mis amigas, que hicieron todo más ligero y bonito, y a Julio, por su cariño y su apoyo constante. Este recorrido también me permitió reconocer mi propia fuerza y entender que puedo llegar más lejos de lo que imaginaba. Y, en medio de todo, guardo un lugar especial para mi papá, cuya memoria me acompaña con cariño y sigue siendo una guía silenciosa en cada logro.

Gracias a todos por acompañarme en este capítulo de mi vida y enseñarme tanto en el proceso.

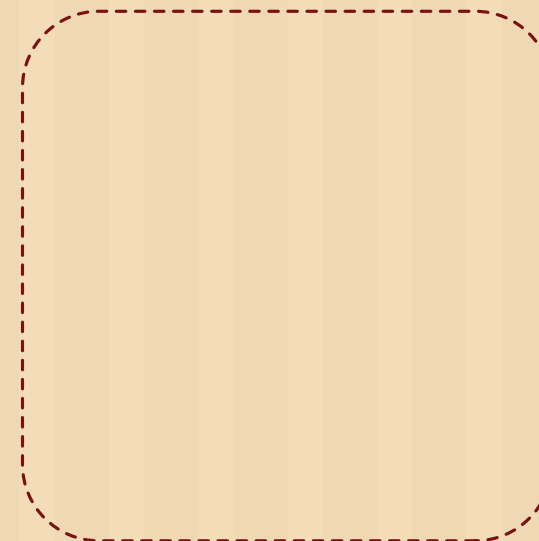

Índice

Sobre esta memoria.....	7
Tema & Situación abordada	8
Justificación.....	9
Objetivo general	10
Objetivos Especificos	11
Aliados	12
Usuarios	13
Metodología	14 - 15
Requerimientos del diseño.....	16
Descripción de sistema	17
Proceso creativo	18 - 22
Iconografía	23
Señalización	24
Diseño de validación & Poster	25
Campaña de expectativa	26
Validación Experiencia	27
Referencias	28
Conclusión	29

Validación de Experiencia

Sumérgete en el Recorrido

Campaña de expectativa

La campaña de expectativa se compartirá en redes y correos de la Universidad Javeriana para invitar a más estudiantes a vivir Al Ritmo del Río y sentir la esencia del Petronio.

Sobre esta memoria

Esta memoria reúne el proceso completo de Al Ritmo del Río, una experiencia sensorial creada para acercar a los asistentes del Festival Petronio Álvarez a la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Aquí se presenta el sistema en su conjunto: su intención, su estructura y la forma en que cada elemento contribuye a construir un recorrido participativo e inmersivo.

En estas páginas se documentan la metodología, las decisiones de diseño, la investigación sensorial y la funcionalidad de cada estación que compone la experiencia. Más que un registro, esta memoria busca mostrar cómo el proyecto toma forma y cómo cada parte se conecta para crear una vivencia que celebra la memoria, los sentidos y el vínculo profundo entre el territorio y sus ríos.

Tema

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

Situación abordada

El Festival Petronio Álvarez es el principal evento de la cultura afrocolombiana. Sin embargo, no ha explorado experiencias sensoriales participativas que conecten al público de forma inmersiva. El proyecto busca innovar desde el diseño visual, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia hacia el Pacífico colombiano.

Al Ritmo del Río

Cartas de validación

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 la interacción con los sonidos, aromas y sabores del territorio?

Nada Más o menos Mucho

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

Nada Más o menos Mucho

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

_____

_____

_____

¿Cuéntame sobre tu experiencia!

¿Don cuál de las estaciones te conectaste más y qué te mejorarías?

_____

_____

_____

Poster "recuerdo de experiencia"

Carteles y piezas del sistema expostivo

Donde nace el río
Donde el agua murmura y el arullo abraza.

Llegaste al nacimiento del río:
donde la voz se hace agua y los arullos guardan la memoria del Pacífico.

Ríos que cuentan historias de canoas, de mujeres que cantan para sanar y de la vida que nace en cada corriente del.

San Juan, Atrato, Timbiquí y Guapi.

Toma los audifonos, cierra los ojos y deja que el sonido del río te abraze.

Aromas del paífico
Tradición que se huele, memoria que se siente.

Estás en la casa del aroma:
Aquí podrás oler, tocar y sentir las hierbas y especias que dan vida al Pacífico.

Espacio donde la tierra respira, donde las hojas guardan sabores. Acércate, huele con calma estas especias:

Albahaca negra, cimarrón, chiyangua y toronjil

Huele, toca y siente las hierbas y especias que dan vida al Pacífico.

La fiesta del alma
Donde todo vibra y el corazón suena.

Aquí suena el corazón del Pacífico:
Sus instrumentos te hablan con su ritmo, con su fuerza y con su historia.

Cada golpe, cada eco, es una voz ancestral que invita a celebrar la vida y a unirse en el canto, disfruta de estos instrumentos como:

La marimba, cununo, y el guasá

Toca, siente, escucha... y deja que el alma también baile.

Las voces del arullo
El río lleva lo que el corazón nombra.

Llegaste al lugar donde el río canta:
Aquí, las abuelas susurran al agua sus arullos, sus memorias y sus promesas.

Deja que las voces te envuelvan y recuerda a quienes caminan contigo, a quienes ya partieron o siguen en tu memoria.

En la mesa encontrarás cintas y papeles. Escribe en ellos un nombre, un deseo o un pensamiento que quieras entregar al río.

Luego deposítalo en la vasija, es una ofrenda simbólica, un gesto para dejar fluir lo que llevas dentro.

Justificación

El proyecto Al Ritmo del Río nace de la necesidad de visibilizar, celebrar y fortalecer la riqueza cultural y musical del Pacífico colombiano, creando un espacio donde los asistentes del Festival Petronio Álvarez puedan experimentar esta herencia de manera sensorial, inmersiva y participativa. Más allá de la contemplación pasiva que suele ofrecer un festival, el proyecto busca generar una conexión activa entre el público y los elementos que componen la identidad cultural de la región: los ríos, los sonidos, los aromas, los sabores y las tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo.

Este proyecto se justifica por su capacidad de generar un vínculo emocional y cultural con el territorio, promoviendo el reconocimiento y la valoración de las comunidades afrodescendientes y su memoria colectiva. Al mismo tiempo, se plantea como una oportunidad para explorar nuevas formas de diseño de experiencias sensoriales, demostrando cómo el diseño de comunicación visual puede convertirse en un puente entre la cultura, los sentidos y la interacción con el público. La experiencia busca no solo informar o entretener, sino también generar un recuerdo significativo y una vivencia que refuerce el sentido de pertenencia y la representación cultural, contribuyendo así a la preservación y difusión de la identidad del Pacífico colombiano.

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.

Iconografía

Iconografía de las estaciones

Al Ritmo del Río

1 Donde nace el Río

El visitante descubre los ríos Atrato, San Juan, Timbiquí y Guapi, A través de audífonos, se escuchan sus arrullos y sonidos ancestrales del Pacífico.

2 Aromas del Pacífico

Mesa con aromas y sabores del Pacífico. Los visitantes exploran con los sentidos y prueban dulces típicos del Pacífico

3 La fiesta del alma

Marimbas, guasás y tambores llenan el espacio. Cada instrumento cuenta su historia y ritmo ancestral.

4 Las voces del arullo

Espacio con velas y sonidos donde los visitantes dejan nombres o deseos en una vasija.

La fiesta del alma

Donde nace el Río

Aromas del Pacífico

Las voces del arullo

Objetivos específicos

1

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.

2

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.

3

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.

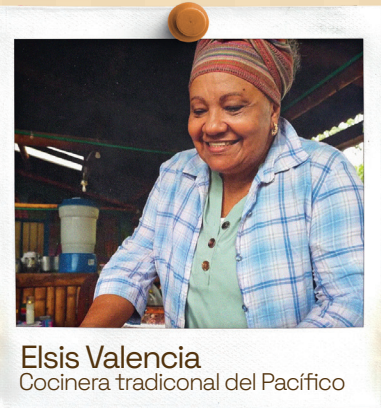
Expertos

Voces del saber y la tradición

Freddy Colorado
Profesor de música del Pacífico

Freddy Colorado, profesor de música de la Universidad Javeriana y miembro del grupo Bahía, compartió su conocimiento profundo sobre la música del Pacífico.

Elsis Valencia
Cocinera tradicional del Pacífico

Elsis Valencia, profesora de la Universidad Javeriana, asesoró en todo lo relacionado con la gastronomía del Pacífico, incluyendo la selección y uso de especias y sabores tradicionales,

Carlos Vera
Productor en Petronio

Carlos Vera apoyó en el montaje de la experiencia, brindando asesoría en producción y dirección de montaje. Su acompañamiento permitió que la experiencia fuera funcional.

Carteles y piezas del sistema expostivo

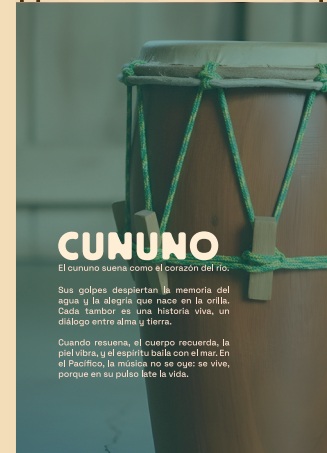

MARIMBA

La marimba suena como el corazón del agua.

Sus notas nacen del chonto y del guasá; del golpe firme de manos que conocen el ritmo de la tierra. Cada teclilla guarda un eco del río, una historia viva que despierta memoria.

Cuando vibra, llama a los ancestros y vuela fuerte como canoa que lleva cantos y arrullos por los brazos del río. En el Pacífico sur la música no solo se escucha; se siente. Y cuando la marimba suena, el pueblo recuerda que el río no solo corre; también canta.

CUNUNO

El cununo suena como el corazón del río.

Sus golpes despiertan la memoria del agua y la alegría que nace en la orilla. Cada tambor es una historia viva, un diálogo entre alma y tierra.

Cuando resuena, el cuerpo recuerda, la piel vibra, y el espíritu baila con el mar. En el Pacífico, la música no se oye; se vive, porque en su pulso late la vida.

GUASÁ

El guasá suena como si la selva respirara.

El guasá suena como lluvia sobre el manglar, como el vaivén del río en la cañal. En manos del pueblo, el bambú se vuelve tambor, lluvia y semilla.

Cada sacudida despierta la tierra, llama al recuerdo y marca el paso del cuerpo. Nacido del río y del monte, suena a resistencia y unión.

Cuando vibra, el espíritu se llena de río, y el Pacífico respira en su ritmo.

Carteles y piezas del sistema expostivo

Usuarios

Los usuarios principales de la experiencia son jóvenes universitarios entre 17 y 25 años, interesados en explorar y conectar con la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Buscan vivir una experiencia sensorial que combine música, gastronomía y tradiciones locales, participando activamente y descubriendo los elementos que conforman la identidad de la región. Son curiosos, receptivos y abiertos a nuevas formas de interacción, valorando tanto el aprendizaje cultural como el disfrute de los sentidos.

Metodología
Diseño de usuario
Design Thinking

1 Ecos del Río
Observación, entrevistas
y registro fotográfico.

2 Raíces que guían
Análisis de información,
insights, lineamientos
de la experiencia y
desarrollo de conceptos

Carteles y piezas del sistema expostivo

Río el San Juan
El San Juan nace en lo profundo del Chocó donde la selva respira y las aguas se mueven lentas y poderosas. En su corriente viajan los cantos, los tambores y las risas de quienes viven a su orilla.
Es un río que enseña a escuchar el rumor del viento, el canto de las aves y la lluvia sobre la canoa. En su cauce habita la vida, la música y la memoria del Pacífico.
El San Juan no solo es un territorio, una corriente. Sus aguas han visto rituales, danzas y los primeros acordes que hoy suenan en el Pacífico. En su flujo se encuentra el origen, el pulso vivo de una cultura que nunca dejó de moverse.

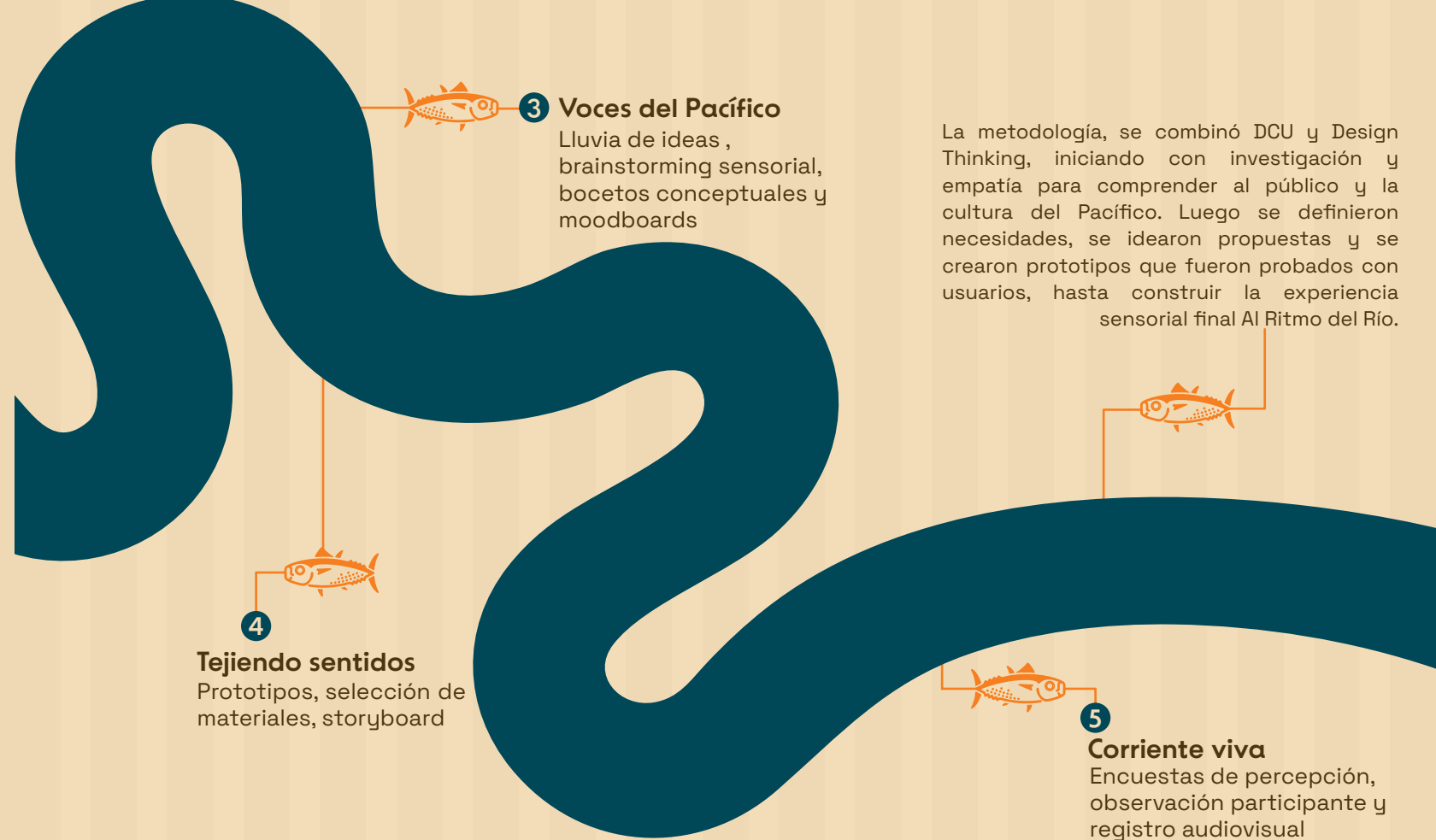
Río Atrato
El Atrato es más que un río: es un camino sagrado donde vive la historia de un pueblo que resista cantando. Sus aguas anchas y lentas abrazan la selva, reflejan el cielo y guardan en su profundidad los secretos de los ancestros.
Por sus corrientes bajan los rezos, los arullos y los sueños de las comunidades que lo habitó. Es un río que habla, que cura, que recuerda. Cada tambores es una memoria, cada gota una felicidad.
El Atrato ha sido furido y defendido, pero sigue fluyendo con dignidad, como símbolo de esperanza y renacimiento. En él se encuentra la raíz viva del Pacífico: la unión entre el agua, la fe y la historia.

Río Timbiquí
El río Timbiquí nace en el corazón de la selva caucaña y baja cantando entre montañas hasta abrazar el mar. En sus orillas, el cururo y el guasá marcan el ritmo de la vida, entre mujeres que lavan el oro y antojan arullos que alientan el alma.
Dicen que el río tiene memoria, cuando se resaca las risas de los niños. Los rezos de las abuelas y el latido del corazón reflejan la dignidad de su pueblo.
Timbiquí es tierra de cantoras y resistencia, donde el tambor se mueve con el rumor del agua y el río se convierte en canción, herencia y raíz del Pacífico.

Río Guapí
El río Guapí es el corazón que late entre las montañas del Cauca y el mar. Sus aguas son un espejo donde se miran los arullos, los cantos, los arullos y los sueños de su gente.
Guapí es una de grandes músicas, de mamboreros y cantoras que hicieron del río un escenario para la memoria.
Su corriente es espíritu, sagrada y dulce por eso, cada flor, cada rama de choyudo o cada tambora es una forma de resistencia.
El Guapí no solo atravesó la tierra, atravesó el alma de quienes lo habitaron. En él, entre aguas dulces y voces firmes, está la raíz viva del Pacífico: la unión entre el agua, la fe y de resistencia cultural.

Proceso Creativo

Partió de la exploración sensorial del Pacífico, transformando sus colores, sonidos y texturas en conceptos visuales inspirados en el río. Cada elemento de la experiencia se construyó a partir de la observación y la inmersión en la cultura local, buscando transmitir la riqueza musical, gastronómica y artística de la región.

La metodología, se combinó DCU y Design Thinking, iniciando con investigación y empatía para comprender al público y la cultura del Pacífico. Luego se definieron necesidades, se idearon propuestas y se crearon prototipos que fueron probados con usuarios, hasta construir la experiencia sensorial final Al Ritmo del Río.

Requerimientos del diseño

Usar colores, texturas y aromas propios del entorno cultural.

Fomentar la participación y conexión emocional del público.

Reflejar la identidad y autenticidad cultural del Pacífico colombiano.

Integrar estímulos visuales, táctiles, olfativos y sonoros de forma coherente.

Descripción del sistema

Es un sistema experiencial de diseño que comunica, emociona y valida.

Al Ritmo del Río

Estrategia de comunicación

- Campaña de expectativa "Siente el río".
- Publicaciones en redes universitarias.
- Afiches y piezas visuales con estética del Pacífico.

Experiencia sensorial

- Estaciones: vista, tacto, olfato y sonido.
- Materiales y elementos culturales (telas, instrumentos, aromas, texturas).
- Interacción libre y participativa.

Validación participativa

- Pruebas con estudiantes y portadores de tradición.
- Registro audiovisual y observación.
- Encuestas sobre emociones y conexión cultural.

Resultados esperados

- Conexión emocional con la cultura del Pacífico.
- Sentido de pertenencia cultural.
- Preservación de la tradición afrocolombiana.

Propósito

Fomentar inmersión sensorial y emocional.

Fortalecer identidad y sentido de pertenencia.

Despertar el interés y la conexión de los jóvenes con las raíces del Pacífico.