

Exploración sensorial de la energía y el color de los elementos usados en la cosmovisión andina

Sensory exploration of the energy and color of the elements used in the andean worldview

Jhenifer Karolina Delgado Verduga¹ , Roberto Paolo Arévalo²

¹ Universidad Técnica de Cotopaxi, jhenifer.delgado8661@utc.edu.ec, Latacunga - Ecuador

² Universidad Técnica de Cotopaxi, roberto.arevalo4360@utc.edu.ec, Latacunga - Ecuador

Autor para correspondencia: roberto.arevalo4360@utc.edu.ec

Derechos de Autor

Los originales publicados en las ediciones electrónicas bajo derechos de primera publicación de la revista son del Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui, por ello, es necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total. Todos los contenidos de la revista electrónica se distribuyen bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Citas

Arévalo Ortiz, R. P., & Delgado Verduga, J. K. Exploración sensorial de la energía y el color de los elementos usados en la cosmovisión andina. CONECTIVIDAD, 87–105. Recuperado a partir de <https://revista.ister.edu.ec/ojs/index.php/ISTER/article/view/365>

RESUMEN

El estudio abordó la exploración sensorial del ritual Inti Raymi, con el propósito de analizar la relación entre color, energía y elementos simbólicos propios de la cosmovisión andina, vinculándose con principios del diseño gráfico sensorial. Se planteó como objetivo interpretar cómo estas manifestaciones visuales y energéticas pueden ser comprendidas y traducidas desde el enfoque del diseño inclusivo. Se aplicó un enfoque cualitativo apoyado en el método iconográfico e iconológico de Panofsky, lo que permitió interpretar visualmente los niveles simbólicos y culturales presentes en el ritual. A su vez, se utilizó la bitácora sensorial de Jinsop Lee como instrumento complementario para registrar la intensidad de percepción de los cinco sentidos durante los rituales. La recolección de información se realizó mediante entrevistas a yachas, observación participante y análisis de registros visuales. Los resultados mostraron que la vista y el olfato fueron los sentidos más estimulados, y que los colores, formas, aromas y sonidos presentes en el ritual activaron una experiencia colectiva cargada de significados culturales y espirituales. Se concluyó que el ritual Inti Raymi constituye una estructura visual compleja y coherente que, al ser interpretada desde el diseño gráfico

sensorial, permite generar propuestas visuales que revaloricen los saberes ancestrales, promuevan la inclusión cultural y fortalezcan la identidad colectiva mediante narrativas visuales contemporáneas.

Palabras claves: Diseño Sensorial; Cosmovisión; Andina.

ABSTRACT

The study addressed the sensory exploration of the Inti Raymi ritual, with the purpose of analyzing the relationship between color, energy and symbolic elements of the Andean cosmovision, linking them with the principles of sensory graphic design. The objective was to interpret how these visual and energetic manifestations can be understood and translated from the inclusive design approach. A qualitative approach was applied, supported by Panofsky's iconographic and iconological method, which allowed a visual interpretation of the symbolic and cultural levels present in the ritual. In turn, Jinsop Lee's sensory diary was used as a complementary instrument to record the intensity of perception of the five senses during the rituals. Information was collected through interviews with yachas, participant observation and analysis of visual records. The results showed that sight and smell were the most stimulated senses, and that the colors, shapes, aromas and sounds present in the ritual activated a collective experience charged with cultural and spiritual meanings. It was concluded that the Inti Raymi ritual constitutes a complex and coherent visual structure that, when interpreted through sensory graphic design, allows the generation of visual proposals that revalue ancestral knowledge, promote cultural inclusion and strengthen collective identity through contemporary visual narratives.

Keywords: Sensory design; Cosmovision; Andean.

1. INTRODUCCIÓN

Gran parte de teóricos del diseño gráfico coinciden en que su resultado es principalmente visual, lo que ha limitado su comprensión al sentido de la vista. Sin embargo, Bedolla (2020) y Sanz (2024) advierten que esta visión reduce el potencial del diseño al ignorar el papel de otros sentidos en el proceso creativo. Según Sanz (2024), las marcas que integran estímulos sensoriales adicionales resultan más memorables y efectivas al activar múltiples regiones cerebrales. Este enfoque multisensorial también es respaldado por Pallasmaa (2014), quien critica el diseño centrado solo en la visión por generar experiencias empobrecidas y desconectadas del entorno. Propone, involucrar todos los sentidos para lograr una conexión emocional y una percepción más completa del mundo, vinculada con la identidad y el bienestar del usuario.

Desde una perspectiva aplicada, la Asociación Española de Branding (2020) destaca la importancia de la sensorialidad en las estrategias de marca. Aunque el 90 % de la información se percibe visualmente, se resalta el impacto de otros sentidos: el sonido puede cambiar el ambiente para el 71 % de las personas, el tacto amplía la información al elegir un producto, y el olfato influye en el 75 % de las emociones, con capacidad de recordar aromas hasta un año después.

En esta línea, Robles Gómez (2013) señala que percibimos la realidad de forma distinta según nuestras condiciones físicas y mentales, a través de olores, texturas, colores y sabores. Esta búsqueda de conexión emocional con el usuario ha impulsado ramas como el diseño emocional, empático y para el bienestar (Toro Ibáñez, 2023).

Sara Caldas (2019, 2021), el diseño emocional busca generar respuestas afectivas mediante el uso de emociones en el proceso creativo. Caldas nos dice que estas emociones están ligadas a la percepción sensorial y uno de los recursos claves para lograr esto es la sinestesia, la cual permite que los sentidos se crucen para generar experiencias profundas, como asociar un olor con una textura. Munari (2008) propuso diseñar para todos los sentidos mediante formas, colores y sonidos. Diseñadores como Betzaida Gonzales (comunicación personal, 2023), usan el color para evocar sensaciones específicas, y Tenelema et al. (2023) resaltan su capacidad para activar recuerdos multisensoriales.

En psicología del color se estudia cómo estos influyen en las emociones y la percepción del entorno. Los tonos cálidos transmiten energía, mientras que los fríos, evocan calma. Esta conexión responde a principios de la teoría del color, que relaciona las longitudes de onda con respuestas visuales y emocionales (Velarde et al., 2024).

Aubele (2021) afirma que el significado de un color cambia según se combinen, ya que su interpretación depende del contexto visual. Así, una misma tonalidad puede provocar emociones distintas. Haller (2021) añade que cada persona interpreta los colores según su historia y entorno, aceptando inconscientemente el mensaje emocional que estos comunican. La teoría del color va más allá de lo visual: influye en las emociones, la interpretación y hasta en decisiones inconscientes. Según Sanipatin Potosí (2023), el color actúa como un lenguaje silencioso que regula reacciones afectivas y ayuda a construir significados culturales compartidos.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación tiene como objetivo comprender las percepciones, experiencias y significados construidos por los participantes en torno a la exploración sensorial de la energía y el color de los elementos utilizados en la cosmovisión andina. Adopta un enfoque cualitativo y emplea el método iconográfico e iconológico de Erwin Panofsky (1955).

La elección metodológica se basó en la necesidad de alcanzar una comprensión profunda e integral de las dimensiones simbólicas, sensoriales y culturales del ritual, destacando el papel del color como expresión material de la cosmología andina y vínculo con las energías que estructuran su cosmovisión. La eficacia de este enfoque se basa en Denzin & Lincoln (2018), sostienen que las metodologías cualitativas son adecuadas para explorar fenómenos complejos en contextos culturales.

Al existir gran diversidad de rituales, se realizó una revisión preliminar, se analizaron ceremonias bajo criterios que favorecen el objetivo del estudio, concluyendo que el ritual más adecuado es el *Inti Raymi*, celebrado en el norte del Ecuador. Su riqueza simbólica, la diversidad de elementos naturales involucrados y su estructura multisensorial lo convierten en una fuente valiosa de observación (Flores, 2022, p. 35).

A continuación, en la tabla 1 se mostrará la comparación de los rituales, con el fin de fundamentar esta elección. Los rituales seleccionados para el análisis fueron; Pawkar Raymi, Aya Huma, Capac Raymi y el Día de los Difuntos, y sus criterios a evaluar se basaron en; la presencia de los cuatro elementos naturales, el protagonismo del color, la estimulación sensorial y la accesibilidad para la observación directa.

Tabla 1. Tabla comparativa de rituales andinos.

Rituales	Elementos naturales presentes (fuego, tierra, agua, aire)	Uso destacado del color	Interacción sensorial (vista, tacto, olfato, sonido)	Accesibilidad para observación directa	Justificación final
Inti Raymi	Presencia equilibrada y activa de los 4 elementos	Muy alta (vestimenta, fuego, alimentos, flores)	Alta: danza, música, aroma, color, tacto.	Alta: (ritual público anual)	Ritual más completo y visualmente expresivo
Pawkar Raymi	Agua y tierra destacan; aire y fuego secundarios	Media (flores y frutas)	Olfato y gusto principalmente	Media: Ritual agrícola	menos visualmente cargado
Aya Huma	Fuego y tierra presente.	Media (más en máscaras que en colores múltiples)	Fuerte en sonido y danza	Variable según comunidad	Potente musicalmente, limitado cromáticamente
Capac Raymi	Elementos solares simbólicos	Baja (decoración sobria)	Ritual austero sensorialmente	Baja (ritual reservado)	Menor expresividad visual y sensorial
Día de los Difuntos	tierra y fuego	Baja (colores en alimentos y flores)	Enfocado en gusto y olfato	Alta (acceso libre)	No enfocado en color ni energía ritual directa

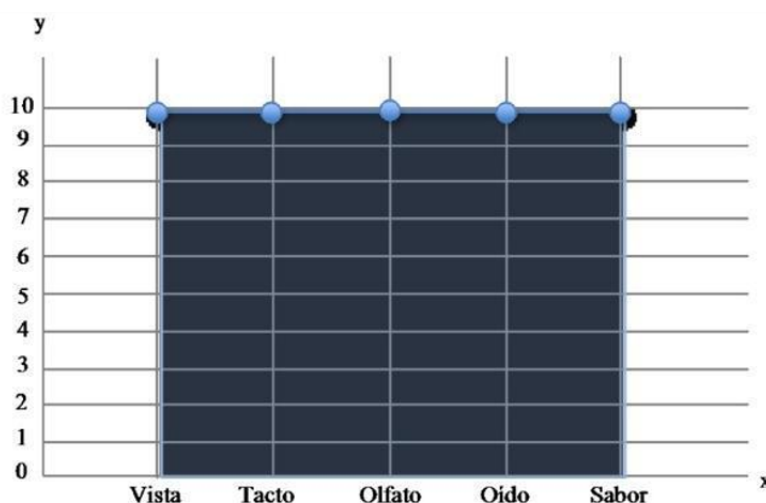
Nota: Información adaptada de (Flores, 2022).

La muestra estuvo formada por 22 personas, miembros activos de comunidades andinas y observadores. Se recurrió a muestreo intencional, edad, sexo, oficio y grado de involucramiento. Tal procedimiento, sostiene Patton (2015), es apropiado en estudios cualitativos porque concentra la mirada en quienes prometen ofrecer información rica sobre la pregunta central. Los datos se recopilaban mediante entrevistas semiestructuradas a los yachas para conocer sus interpretaciones sobre colores y artefactos. La observación participante permitió al investigador captar cómo los asistentes interactuaban con el entorno. Para complementar estas voces, se aplicaron encuestas a visitantes. El trabajo se complementó con el análisis de fotografías y videos tomados durante las ceremonias para identificar patrones visuales de distribución

espacial, color y simbolismo que pudieron pasar desapercibidos en tiempo real, permitiendo una evaluación completa de la dimensión estética y cromática del rito.

Un instrumento cuantitativo fundamental, fue la tabla sensorial de Jinsop Lee (2013) figura 1, por el cual se midió la participación sensorial durante los rituales, evaluando los cinco sentidos mediante preguntas cerradas y abiertas en encuestas y entrevistas. Esto permitió a practicantes y observadores señalar fortalezas y debilidades sensoriales, ofreciendo una visión amplia de la experiencia ritual en sus dimensiones visual, emocional y corporal.

Figura 1. Tabla de los cinco sentidos de Jinsop Lee (2013).

Nota: El gráfico muestra la intensidad sensorial medida en una escala de 0 – 10 en el eje y, mientras que en el eje x están ubicados los sentidos.

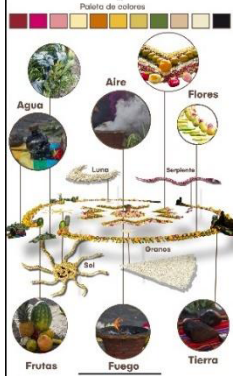
Se empleó el enfoque iconográfico-iconológico de Panofsky, junto un análisis temático de estudios cualitativos, para examinar los datos de forma sistemática y rigurosa. En la fase preiconográfica se registraron los rasgos visuales del ritual sin emitir juicios, creando una base objetiva. El nivel iconográfico, vínculo los elementos al simbolismo andino, bajo los relatos de los Yachas. Finalmente, en el nivel iconológico, se integraron las interpretaciones de los Yachas, asistentes y la bibliografía para ofrecer una visión amplia de cómo el cosmos andino se manifiesta en el ritual.

La información se obtuvo mediante testimonios de Yachas, percepciones de visitantes y observación directa, lo que brindó una visión integral del ritual. Los datos sobre colores, objetos y flujos energéticos se organizaron temáticamente. Se priorizó la ética, asegurando consentimiento informado, confidencialidad y respeto a los códigos culturales, conforme a la Asociación Americana de Antropología (2012).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde el diseño sensorial, el Inti Raymi es rico en estímulos visuales, sonoros, olfativos y táctiles, que pueden reinterpretarse en medios digitales o impresos. Para analizar esta experiencia, se utiliza la metodología de Panofsky, con sus tres niveles. Apoyados en la bitácora sensorial de Jinsop Lee, fotografías y observación participante. La tabla 2 ofrece un resumen conciso de los datos rituales.

Tabla 2. Información básica sobre los rituales (lugar, fecha e infografía).

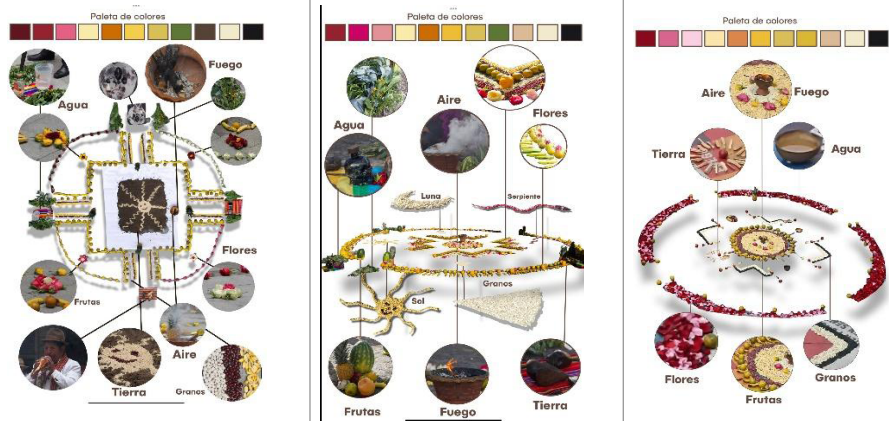
Rituales	Lugar y fecha	Infografía
Ritual 1	Universidad Técnica del Cotopaxi – Latacunga (27 – 06 - 2025)	
Ritual 2	Barrio El Calvario - Salcedo (27 -06 – 2025)	
Ritual 3	Universidad Central del Ecuador Quito (28 – 06 – 2025)	

Nota: Datos recopilados de notas y fotografías personales de campo.

3.1. Nivel Pre-iconográfico (Descripción literal y sensorial básica)

Los tres rituales Inti Raymi, observados presentaron una riqueza sensorial profunda que pudo ser registrada sin realizar aun interpretaciones simbólicas. Esta descripción se construyó a partir de la bitácora sensorial de Jinsop Lee, notas de observación participante y un conjunto de registros fotográficos tomados en diferentes momentos del ritual con el cual se realizó infografías destacando elementos visuales llamativos. Estas herramientas permitieron documentar con precisión los estímulos experimentados a través de los cinco sentidos y fueron organizados dentro de la tabla 3 para un mejor análisis.

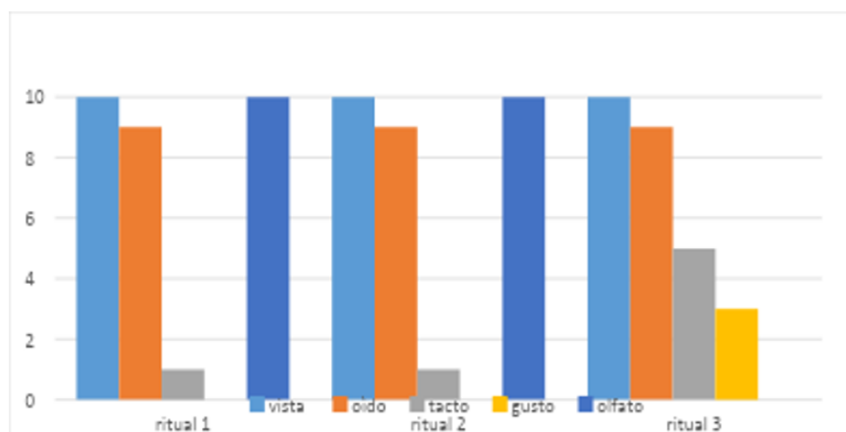
Tabla 3. Descripción básica de los rituales empleando el método de Jinsop Lee (2013) para medir los sentidos.

Elemento visual			
	Ritual 1	Ritual 2	Ritual 3
Sentidos	Ritual 1	Ritual 2	Ritual 3
Vista	Colores: amarillo, rojo, verde, dorado, blanco. Objetos: Granos, piedras, frutas, caracola, licor.	Colores: amarillo, rojo, verde, blanco. Objetos: Granos, piedras, frutas, tambor, licor con serpiente, calavera.	Colores: amarillo, rojo, verde, negro, blanco. Objetos: Granos, rosas, frutas, palo santo, chicha.
Oído	Palabras en kichwa, ruido de caracola	Música tradicional con banda, palabras en kichwa.	Palabras en kichwa.
Olfato	Olor a palo santo y alcohol.	Olor a palo santo y alcohol.	Olor a palo santo.
Tacto	Yachas: interacción con elementos – ritual Participantes activos: calor del fuego Observadores: No hubo cercanía	Yachas: interacción con elementos – ritual Participantes activos: calor del fuego Observadores: No hubo cercanía	Yachas: interacción con elementos – ritual Participantes activos: calor del fuego, tomada de manos. Observadores: No hubo cercanía
Gusto	Sin consumo de alimentos	Sin consumo de alimentos	Yacha y participantes activos: Tomaron chicha
Intensidad (1 – 10)	Vista:10 / Oído:9 / Olfato: 10 / Tacto: 0 / Gusto: 0	Vista:10 / Oído:9 / Olfato: 10 / Tacto: 0 / Gusto: 0	Vista:10 / Oído:9 / Olfato: 10 / Tacto: 5 / Gusto: 3

Nota: Información obtenida de observación participante del autor, notas de campo personales y entrevistas a personas que observaron los Rituales.

En una escala sensorial del 1 del 10, según el análisis basado en la bitácora de Jinsop Lee, los niveles de estimulación sensorial registrados durante los rituales demostraron que los sentidos más estimulados son la vista y el olfato, dejando al sentido auditivo en segundo plano y el resto de los sentidos, gusto y tacto en ultimo plano, como se observa en la figura 2. Únicamente en el Ritual 3 se estimula con notabilidad los sentidos del gusto y el tacto.

Figura 2. Resultados según bitácora de Jinsop Lee (2013).

Nota: Información obtenida de observación participante del autor, notas de campo personales y entrevistas a personas que observaron los Rituales.

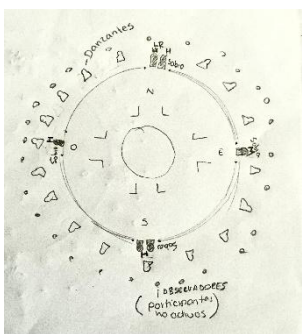
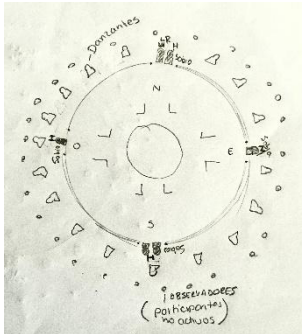
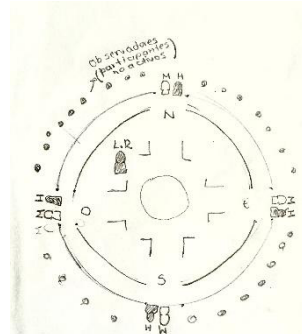
El Inti Raymi despliega una gama cálida de rojos, amarillos, verdes y blancos, tonalidades presentes en vestimentas, flores, frutas y granos, cuya saturación cromática contrasta con el paisaje y realza la belleza del rito. Al evaluar la experiencia sensorial, los observadores calificaron los colores con un 9 sobre 10. Muchos asistentes expresaron que el amarillo y el rojo evocaban “alegría, amor y seguridad”, mientras que el blanco, despertaba un “sentido de pertenencia”. Estos testimonios coinciden con lo señalado por Agramunt y Bertolotti (2022), quienes asocian los tonos cálidos con la vitalidad y al blanco con la pureza y los lazos espirituales.

En la dimensión táctil, quienes tomaron parte activa del ritual experimentaron el evento mediante el contacto físico constante con las brasas suaves hasta el intercambio de alimentos en la mano. Durante el Ritual 3, cuando los asistentes entrelazaron las palmas, muchos señalaron que el roce generó una calma envolvente. Para los observadores distantes la puntuación del tacto fue cero. En el plano sonoro, la ceremonia vivió entre el pulso de los tambores, los caracoles y las melodías andinas, interrumpidas a ratos por silencios que funcionaban como espacios sagrados. Los participantes coincidieron en que esa trama los envolvió en una paz alegre, casi irrefrenable, de modo que la valoración auditiva se situó en 9 sobre 10.

El olfato se vio reforzado la aplicación del palo santo. El sahumerio cernido sobre el altar, formando un vaho denso, sirvió como guía energética durante la ceremonia. Mientras varios asistentes reportaron serenidad y memorias familiares, otros advirtieron cefaleas producto de la intensidad del aroma. El gusto, presente de manera intermitente, se vio recordado sobre todo por las ofrendas de chicha y platillos, con una calificación de tres.

El ritual se colocó en un círculo que rodeaba un altar donde se ofrecían los cuatro elementos del mundo: fuego, agua, tierra y aire. Esa distribución tomaba como guía la chakana andina, que sitúa cada elemento en su propio punto cardinal, según recordó Francisco Vega. En la tabla 4 podemos observar que los Rituales 1 y 2 tuvieron una formación casi militar, sin apenas huecos entre los participantes, pero el Ritual 3 presentó ligeras variaciones, como poner a una mujer a la izquierda del líder y centrar al Yacha frente a todos.

Tabla 4. Croquis de ubicaciones en la chakana.

Ritual 1	Ritual 2	Ritual 3
		

Nota: Información obtenida de observación participante del autor y croquis elaborado en el campo.

3.2. Nivel Iconográfico (Interpretación simbólica visual y cultural directa)

En este segundo nivel de análisis, se considera la interpretación simbólica del saber ritual indígena. -una lectura cultural desde dentro-. Como dispone Panofsky en esta parte de la metodología se interpreta lo visible y reconocible dentro de un sistema cultural concreto, es decir, los símbolos que la comunidad misma reconoce activa y conscientemente. Por lo que se analizó lo dicho por los Yachas ya que ellos representan el conocimiento cultural directo, transmitido oralmente, como podemos observar en la tabla 5.

El Inti Raymi trasciende el estatus de evento turístico y se convierte en un rito donde cada color, cada sonido y el fuego llevan un mensaje en la lógica andina.

Tabla 5. Interpretación de los distintos elementos por parte de los Yachas.

Elemento simbólico	Yacha 1 (Francisco Vega - ritual 1)	Yacha 2 (Tereza Monga – ritual 3)
Colores	Flores multicolores porque somos un país multi étnico y la tierra florece de todos los colores y cuando esto pasa sabemos que llegara la cosecha.	Colores naturales, predominan los colores del maíz, del frijol, pero como la tierra florece de todos los colores se trata de integrar gran variedad en el altar.
Elementos naturales	Se usan los cuatro elementos para representar que habitamos y existimos de los cuatro elementos.	Se utilizan todos los elementos: agua, fuego, tierra y aire para llamar a los espíritus
Formas visuales	La <i>chakana</i> tiene cuatro entradas por q representan las cuatro regiones y señalan los puntos cardinales.	Todo es geometría, orden, dependiendo del ritual se usa círculos, espirales, pirámides.
Instrumentos musicales	El churrito significa el viento que da la fuerza de energía a todos los seres humanos.	El tambor ayuda a conectar con la madre tierra. El churrito, la quipa para saludar a los espíritus y congregar personas. Música andina en vivo.
Gestos y movimientos	Mantenerse en sus lugares ayuda a la concentración.	Se elaboran los rituales en círculos, para estar juntos el uno con el otro para generar un ambiente de unidad.
Aromas rituales	Los sahumerios atraen a los espíritus, la energía y purifican el ambiente.	Se usa mucho los sahumerios para limpiar, purificar y conectar con las energías.
Alimentos/ bebidas rituales	Las frutas como la piña, la naranja, el plátano son alimentos sagrados que brinda la tierra	Los <i>yachas</i> se preparan con una dieta a la cual llaman periodo de purificación para conectar mejor con las mejores energías.
Testimonios claves	“Cada uno experimenta la sensación de brindar la energía, la sabiduría, la tradición.”	“La naturaleza es infinidad de colores y combinaciones perfectas, por ello manejamos los colores arcoíricos.” “Tomarse de las manos significa; tal vez no te conozco, pero aquí estoy, siento tu corazón, tu energía, tu luz, abriéndome a no tener miedo”

Nota: Información obtenida de entrevistas realizada a los Yachas.

El rojo que adorna chales y bastones evoca el fuego sagrado de Taita Inti. Vega explica que no se trata de una calma benigno sino de una llama que purifica y renueva, un recordatorio visible de que el nuevo periodo productivo empieza con el aliento vertical del sol. El amarillo, como mazorca de maíz, simboliza fecundidad. La Yacha Tereza lo enlaza con el calor del astro, luz que convoca prosperidad y marca la señal visible de la cosecha dentro del ciclo agrícola.

El blanco del altar, apunta Lidwell et al. (2010), no remite solo a limpieza material sino a pureza y claridad de alma. Ese blanco forma un puente con los ancestros, ordena lo sagrado y

abre la puerta a lo que no se ve. El verde, aunque discreto, establece un vínculo profundo con la Pachamama. Propicia armonía y abundancia, y recuerda que la tierra sostiene toda vida. Su presencia en el ritual subraya la dependencia mutua entre humanos y naturaleza. El naranja trae calma y equilibra fuerzas, mientras que el violeta señala el cambio que se persigue. Colores vivos, como rojo y amarillo, despiertan energía de los espíritus, y tonos oscuros evocan la fertilidad de la tierra y de la luna.

Los cuatro elementos fuego, agua, tierra y aire no son entidades a las que se conversa. Estermann (2015) y Lajo (2006) aseguran que cada uno actúa como delegado entre lo humano y el mundo sagrado, reforzando los lazos sociales. Al encender el fuego, se evoca la mirada vigilante del Taita Inti y su chispa purifica y reactiva ciclos cósmicos. El agua atenúa las asperezas del viaje, en tanto que tierra y aire unen a los presentes con el universo.

El sonido juega un papel fundamental en la memoria colectiva. Instrumentos como el tambor o la quena logran invocar energías, marcando ritmos que traducen cambios anímicos del grupo. Núñez Zurita (2023) sostiene que esas frecuencias establecen una sutil conexión con lo invisible. La disposición del espacio que rodea a la chakana tampoco es aleatoria; sigue una lógica cósmica. Mayanza y Mora (2022) observan que cada escalón de la cruz coordina las fuerzas con los cuatro puntos cardinales, dirigiendo así el flujo de energías celestes hacia el centro. En consecuencia, la chakana ordena tanto el ámbito físico que pisamos como las sendas espirituales que quienes participan están llamados a recorrer.

Los aromas y la comida cierran el circuito sensible del rito. Sahumerios de palo santo y copal purifican el aire y convocan vibraciones que se sienten como un alivio para el ánimo. Simultáneamente, frutos como la piña y la naranja materializan el pacto entre los asistentes y la tierra que los sostiene.

En síntesis, el Inti Raymi no se limita a ser un evento colorido, sino un laberinto de sensaciones. Ese encuentro lúdico entre cuerpo y ritual invita a revisar la memoria colectiva y a preguntarse, por un instante, si el respeto y la solidaridad pueden seguir siendo la ofrenda cotidiana que el pueblo andino ofrece al sol.

3.3. Nivel Iconológico (Interpretación profunda con discusión)

En el tercer nivel de análisis, el Inti Raymi se interpreta como experiencia simbólica y estética. Al cruzar las percepciones de los Yachas y participantes con autores como Estermann (2015), Lajo (2006), entre otros. Se profundiza en el papel del color, sonido y elementos naturales como mediadores de espiritualidad, memoria e identidad. Así, el ritual se entiende también como espacio de resistencia simbólica y comunión colectiva.

El diseño gráfico sensorial surge como herramienta para visibilizar, reinterpretar y proyectar saberes ancestrales, mediante lenguajes visuales participativos que promueven la diversidad cultural y reconocen espiritualidades no hegemónicas. A continuación, en la tabla 6 observamos lo dicho por los yachas, participantes con los autores que respaldan este pensamiento.

Tabla 6. Análisis profundo desde el cruce de voces y teoría.

Categoría	Yachas	Participantes	Autores	Observación participante (propia)
Color y energía simbólica.	rojo: fuego sagrado, fuerza/amarillo: fertilidad, prosperidad, renovación energética/blanco: pureza, claridad /verde: armonía ambiental, abundancia/naranja: paz/violeta: transformación	de forma general alegría, seguridad, amor, paz y sentido de pertenencia.	Agramunt y Bortolotti (2022), Lupton y Lipps (2018), Lidwell et al. (2010), Estermann (2015), Lajo (2006). (Mayanza & Mora, 2022), (Lucero Garcés et al., 2023).	Rojo: abundancia Amarillo: referencia al sol Verde: conexión con la naturaleza Blanco: pureza
Elementos naturales y sentidos.	Se usan los cuatro elementos para representar que habitamos y existimos de los cuatro elementos	-	Estermann (2015), Lajo (2006), Díaz (2016).	El fuego al estar presente en todo momento lo interprete como el portal principal para generar una conexión.
Sonido y Conexión espiritual.	instrumentos ancestrales como el tambor, la que-na, el caracol y el churrito, facilitan la conexión con el mundo espiritual	gritos de agradecimiento: alegría música andina: ganas de bailar sonidos blancos, palabras en kichwa, churrito y flauta: paz	Núñez-Zurita (2023)	los instrumentos generan un sentido de pertenencia, te envuelven y concentran en la ceremonia.

Categoría	Yachas	Participantes	Autores	Observación participante (propia)
Formas y disposiciones espaciales.	La chakana es una cruz que representan los puntos cardinales y regiones. En cada punto se debe ubicar uno o dos personas.	-	Mayanza & Mora (2022), Lucero Garcés (et al., 2023), Ayala Trujillo (et al., 2023)	Siempre se ubican personas en los distintos puntos cardinales.
Aromas y alimentos rituales.	Los sahumerios atraen a los espíritus, purifican el ambiente. Los alimentos del altar son frutas sagradas y figuran la cosecha.	el olor a palo santo genero paz, hogar y en un caso dolor de cabeza. La chicha fue asociada con culturalidad.	Guanoluiza, García Álvarez y Sevilla Pontón (2023)	Olor a palo santo: limpieza y espiritualidad Chicha: tradición.
Diseño gráfico sensorial.	-	-	Lupton y Lipps (2018), Lidwell (2010).	Por su cromática y relación con los sentidos, se puede afirmar que es material para un diseño sensorial.
Diseño social e inclusivo.	“Tomarse de las manos significa; tal vez no te conozco, pero aquí estoy, siento tu corazón, tu energía, tu luz, abriéndome a no tener miedo”	-	Lucy Lippard (1990), Conforme Bazaga (2017).	Estos rituales no discriminan, son inclusivos y al ser públicos sin beneficio propio responden al diseño social.

Nota: Información obtenida de entrevistas realizada a los Yachas, entrevistas a participantes, observación participante y recopilación teórica.

Bajo la interpretación del diseño gráfico y la teoría del color, el Inti Raymi emerge como una obra viva en la que los tonos empleados funcionan como un lenguaje que activa respuestas emocionales, psicológicas y culturales.

El rojo, según Agramunt y Bertolotti (2022), traduce energía, vitalidad e intensidad. Durante el ritual, se asocia con el calor del fuego y con la presencia del Taita Inti, ofreciendo un golpe visual que sugiere dinamismo y cambio. Este color captura la inmediatez, señala la fuerza que mueve el acto y guía la atención hacia el núcleo de la ceremonia. El amarillo, por su lado, se vincula a la luz y al optimismo, señalan Lupton y Lipps (2018). En marco andino, remite al resplandor solar y a la fuerza vital, levantando el ánimo de los presentes y creando una esfera de bienestar colectivo. Su aporte actúa como un catalizador emocional que abre a los asistentes hacia lo sagrado.

El blanco, apuntan Lidwell y sus colegas (2010), encarna equilibrio y pureza. En el *Inti Raymi*, marca la frontera entre lo visible y lo invisible, organizando en silencio la circulación entre lo material y lo espiritual y regulando por tanto la atención del grupo durante el rito. El verde, color de hojas y brotes nuevos, participa de forma central en la ceremonia. Agramunt y Bortolotti (2022) observan que su presencia sugiere equilibrio y abundancia, sirviendo a los asistentes como recordatorio de su parentesco con Pachamama y lo sagrado del entorno, y así alimenta el respeto mutuo y la estabilidad dentro de la comunidad.

Los cuatro elementos-fuego, agua, tierra y aire- no son datos muertos, sino vidas con las que el pueblo andino habla. Estermann (2015) y Lajo (2006) recalcan que esa visión niega una fractura entre humanos y materia, de modo que cada elemento responde, abre puertas y une a los convocados con el cosmos en un solo hilo.

El sonido, se sitúa en la médula del rito. Núñez (2023) explica que tambores, quorum y otros aros son más que ruido: son chispas que afinan la energía colectiva y la empujan hacia lo espiritual. Esa banda sonora dicta el compás del paso y marca el alma emocional de todos los allí presentes.

La organización espacial inspirada en la *chakana* refuerza la idea de que el cosmos y sus cuatro horizontes están en permanente relación. Mayanza y Mora (2022). La *chakana* no solo define dónde se colocan las ofrendas, sino que canaliza la energía del ritual, facilitando el equilibrio y la reciprocidad entre los asistentes y el resto del universo.

El olfato y el gusto son igualmente esenciales. El humo del palo santo o del copal limpia el aire y trae pensamiento claro, mientras que la chicha y las frutas rituales alimentan el lazo con los ancestros al recordar historias compartidas, anotan Guanoliza, et al (2023).

En este espacio la jerarquía pierde peso, como afirma la Yacha Teresa, los sabios y personas naturales intercambian sonrisas, late el mismo pulso y se sienten parte de algo mayor. Siguiendo esa experiencia comunitaria, el diseño social debería cimentarse en cooperación y equidad (Lippard, 1990; Bazaga, 2017), principios que el propio ritual ensaya al abrir sus puertas a todo el que asoma.

Se estudió los rituales del *Inti Raymi* en una porción concreta del Ecuador, centrándose en tres ceremonias de comunidades de la Sierra centro-norte. Por lo tanto, lo que aquí se presenta

queda circunscrito a esa área y no puede tomarse como un modelo para otras regiones andinas ni para los rituales. El método principal, la observación participante, no puede evitar del todo la contaminación subjetiva: las propias ideas, emociones y el ambiente social en que el investigador se mueve pueden moldear la lectura de cada gesto o sonido.

Uno de los sesgos más relevantes proviene de la elección misma de los rituales estudiados. Elegir rituales de una sola comarca implica el riesgo de ignorar variaciones regionales. Además, las entrevistas a Yachas y asistentes aportan datos valiosos, pero reflejan interpretaciones personales influenciadas por el rol y perspectiva de cada entrevistado.

La subjetividad del investigador no es la única concerniente, pues su propia historia cultural puede influir en los signos que observa y cómo los interpreta. Sus expectativas iniciales pueden haber estado condicionadas tanto a las anotaciones como el análisis, limitando la posibilidad de generalizar los hallazgos a otras tradiciones o contextos sociales.

De los resultados obtenidos, surgen varias líneas de investigación : Primero, analizar el diseño gráfico sensorial permite evaluar si imágenes y espacios urbanos transmiten a los jóvenes los valores de los rituales andinos, como el Inti Raymi, y si refuerzan la identidad cultural. Segundo, estudiar la adaptación de estos rituales en contextos urbanos y globalizados revela cómo se transforman con el turismo, lo citadino y lo digital, y cómo esto afecta su autenticidad y difusión. Finalmente, investigar los efectos emocionales y espirituales del Inti Raymi ayuda a entender su impacto en la salud mental y la identidad colectiva, abriendo paso a su reconocimiento como práctica de sanación comunitaria.

El ritual Inti Raymi, es un tejido sensorial donde colores, sonidos, aromas y formas despiertan la memoria colectiva. Como afirman Lupton y Lipps (2018), el buen diseño se dirige primero al cuerpo, activando la percepción a través del color, la textura, el sonido y el movimiento. Desde esta mirada, cada símbolo del ritual puede ser reinterpretado sin perder su esencia, manteniendo viva su conexión con las futuras generaciones.

4. CONCLUSIONES

Se propuso una exploración sensorial de la energía y el color en los elementos utilizados en el ritual Inti Raymi, la investigación adoptó un enfoque metodológico que combinó la iconología de Panofsky con la bitácora sensorial de Jinsop Lee. La observación participante en tres

celebraciones distintas del Inti Raymi, la comparación de las voces de líderes rituales -yachas-, asistentes comunitarios y autores académicos, dio como resultado una lectura profunda del ritual señalando al mismo como una experiencia estética, simbólica y culturalmente viva.

La metodología se desarrolló de la siguiente manera :En el nivel pre-iconográfico, se registraron las percepciones multisensoriales del ritual, colores, aromas, sonidos y alimentos simbólicos que activan los sentidos. Estas experiencias fueron documentadas mediante registros multimedia y notas de campo, evidenciando un diseño ritual enfocado en el equilibrio energético sensorial.

En el nivel iconográfico, los símbolos del ritual se interpretan desde el pensamiento andino. Elementos como la música, la chakana y los recursos naturales configuran una estructura simbólica que conecta con la cosmovisión, preservada y validada por los yachas como puentes hacia el mundo espiritual.

Finalmente, en el nivel iconológico, el Inti Raymi se comprende como una práctica de resistencia simbólica y revitalización identitaria. El diseño gráfico sensorial actúa como herramienta transformadora que reinterpreta los códigos visuales y sirve como herramienta para transmitir el saber ancestral a nuevas generaciones, promoviendo una comunicación cultural inclusiva, respetuosa y significativa.

En conclusión, la experiencia ritual andina ofrece al diseño gráfico contemporáneo más que contenidos visuales, da apertura a nuevas formas de comprender el color, el cuerpo y el territorio. Esta investigación evidencia que el diseño, realizado con sensibilidad cultural y apertura sensorial, puede contribuir a la memoria viva de los pueblos.

REFERENCIAS

- Aubele, C. (2021). ¡Color!: Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del color. Aguilar. <https://books.google.com.ec/books/about/Color.html?id=RBwCCwAAQBAJ>
- Agramunt, N., & Bortolotti, F. (2022). Color y diseño gráfico: la dimensión emocional y comunicativa del color en la creación visual. *Revista de Diseño y Comunicación*, 29(145), 66–81. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9681278>
- Asociación Americana de Antropología. (2012). Declaración sobre ética: Principios de responsabilidad profesional. <http://ethics.americananthro.org/category/statement/>

- Ayala Trujillo, S. E., Ayala Becerra, O. I., & Ayala Trujillo, O. (2023). Pedagogía y Didáctica/ Círculo Experiencial de Aprendizaje del Proyecto en Procesos de Desarrollo Social de las Comunidades Indígenas Campesinas de la Región Sierra-Norte del Ecuador. *Revista Científica Hallazgos*, 21, 8(1), 52–62. <https://doi.org/10.69890/hallazgos21.v8i1.610>
- Bazaga, R. (2017). El diseño gráfico como divulgador del patrimonio cultural. Exposición de casos. En XI Congreso Internacional Turismo y Desarrollo - VII Simposio Virtual Internacional Valor y Sugestión del Patrimonio Artístico y Cultural (pp. 1–15).
- Bedolla Pereda, D. (2020). Diseño y sentidos: Una perspectiva humana para pensar y proyectar el diseño. *Artificio, Revista en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos*, 2 (2), 4–16. <https://doi.org/10.33064/artificio220202524>
- Caldas, S. (2019). Diseña, crea, siente. Editorial Hoaki Book, S.L.
- Caldas, S. (2021). El poder del diseño gráfico para generar emociones. *Gráfica*, (9). <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.187>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). Manual SAGE de investigación cualitativa (5.ª ed.). Publicaciones SAGE.
- Díaz, EE (2016). Cosmovisión ancestral y comprensión de los conceptos salud, cuidado y enfermería en habitantes del resguardo muisca de Chía, 2010. *Revista Colombiana de Enfermería*, 6 (6), 35. <https://doi.org/10.18270/rce.v6i6.1432>
- Estermann, J. (2015). Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo (2a ed.). Abya Yala.
- Flores, G. (2022). Raymikuna: Racismos e Identidades. En M. T. Arteaga Auquilla & Á. Japón Gualán (Comps.), *Raymikuna en los Andes* (29–37). UCuenca Press.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books.
- Haller, K. (2021). El pequeño libro del color. Cómo aplicar la psicología del color a tu vida. Gustavo Gili.
- Lajo, J. (2006). Qhapaq Ñan: La ruta inka de sabiduría (2a ed.). Abya Yala.
- Lee, J. (2013, agosto). Design for all 5 senses [Video]. TED Conferences. <https://www.youtube.com/watch?v=N6wjC0sxD2o>

- Lippard, LR (1990). Bendiciones mixtas: arte nuevo en una América multicultural. Libros del Panteón.
- Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport Publishers. <https://books.google.com.ec/books?id=H6IXEQAAQBAJ>
- Lucero Garcés, M. F., lipp Silva, M. E., Cepeda Viteri, D. C., López Moposita, T. M., & Acosta Lupton, E. y Lipps, A. (2018). Los sentidos: Diseño más allá de la visión. Prensa arquitectónica de Princeton.
- Mayanza, L., & Mora, A. (2022). Sabiduría andina chakana y sus colores, una herramienta didáctica para la Educación Intercultural Bilingüe. *Diálogo Andino*, (67), 99–111. <https://doi.org/10.4067/S0719-26812022000100099>
- Munari, B. (2008). Design as an art. *Penguin Books*.
- Monga, T. (2025, 21 de julio). Entrevista personal [Entrevista]. Realizada por J. Delgado.
- Núñez-Zurita, L. (2023). La Chakana como instrumento metodológico intercultural de fortalecimiento de la comprensión lectora. *Revista Cátedra*, 6(1), 153–170. <https://doi.org/10.29166/catedra.v6i1.3546>
- Panofsky, E. (1955). Meaning in the visual arts. Doubleday Anchor Books.
- Panofsky, E. (1955). Studies in iconology: Humanistic themes in the art of the Renaissance. Harper & Row.
- Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos. Gustavo Gili.
- Patton, M. Q. (2015). Métodos de investigación y evaluación cualitativos: Integrando teoría y práctica (4.ª ed.). Publicaciones SAGE.
- Pérez Velarde, J., & Gómez Martínez, L. (2024). La teoría del color y la percepción emocional en el diseño gráfico. *MQR – Monografías / Quito Research Journal*, 2(1), 45–60. <https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/194>
- Robles, L. M., Carreño, I. R., & Villamil, D. S. (2013). La percepción en el diseño gráfico. *Revista SCHEMA*, (3). <https://www.yumpu.com/es/document/read/51756764/la-percepcion-en-el-diseno-grafico-the-perception-graphi>
- Sanz Abbud, M. del M. (2024). Un nuevo abordaje en la formación de diseñadores: Del diseñador

gráfico al diseño sensorial ya la dirección creativa. *Zincografía* , 9 (17). <https://doi.org/10.32870/zcr.v9i17.248>

Sanipatin, Y. (2023). Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo actual en el Ecuador: Análisis: Ancestral knowledge as part of the current educational model in Ecuador: Analysis. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 3772-3783. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.869>

Tenelema Guanoluiza, M. L., García Álvarez, I. J., & Sevilla Pontón, M. I. (2023). El color en la sensación y percepción infantil con el grupo etario de 3 años. *Sinergia Académica*, 6(4), 1–29. <https://doi.org/10.51736/sa.v6i4.156>

Toro Ibáñez, P. (2023). Sensorium: Libro experimental interactivo de estimulación sensorial para la exploración de las emociones. Tesis de maestría, Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196531>

Vega, F. (2025, 20 de julio). Entrevista personal [Entrevista]. Realizada por J. Delgado.