

DISEÑO FOTOGRÁFICO | *la Metro*®

NUESTRAS Raíces

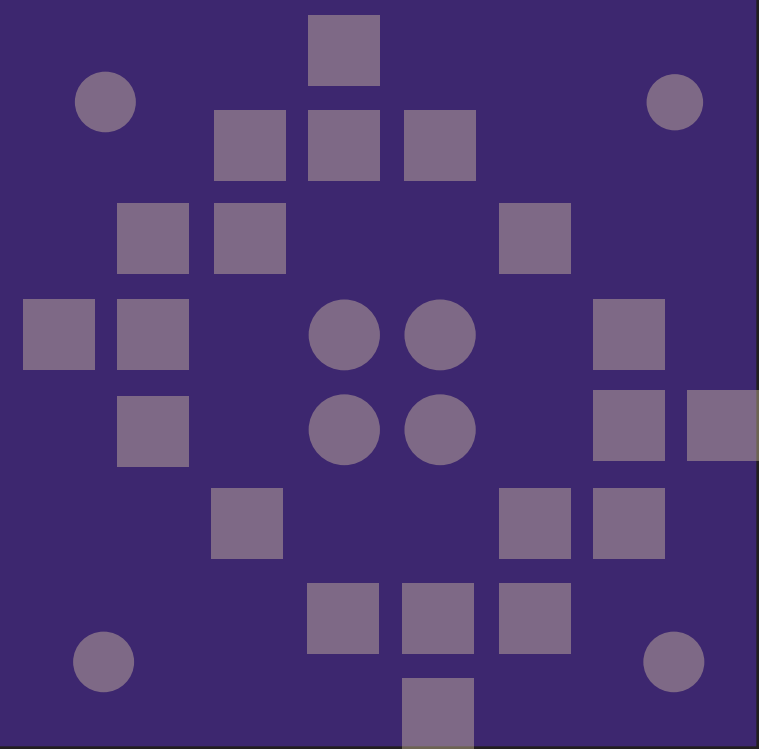
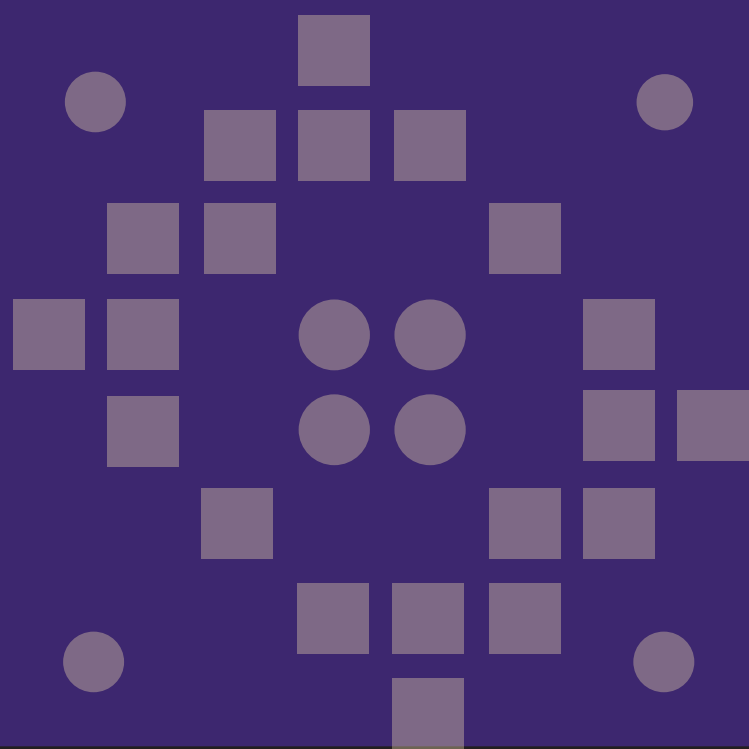
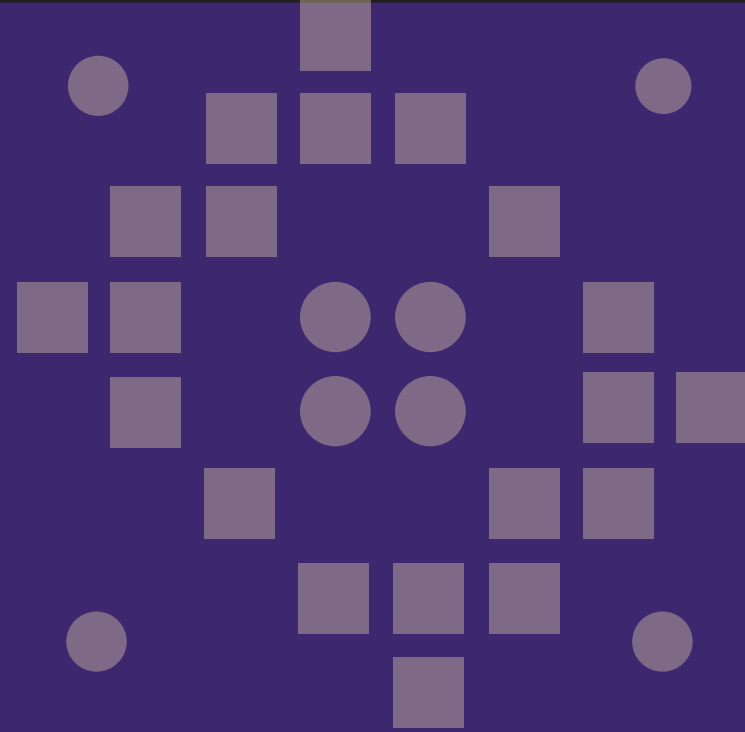
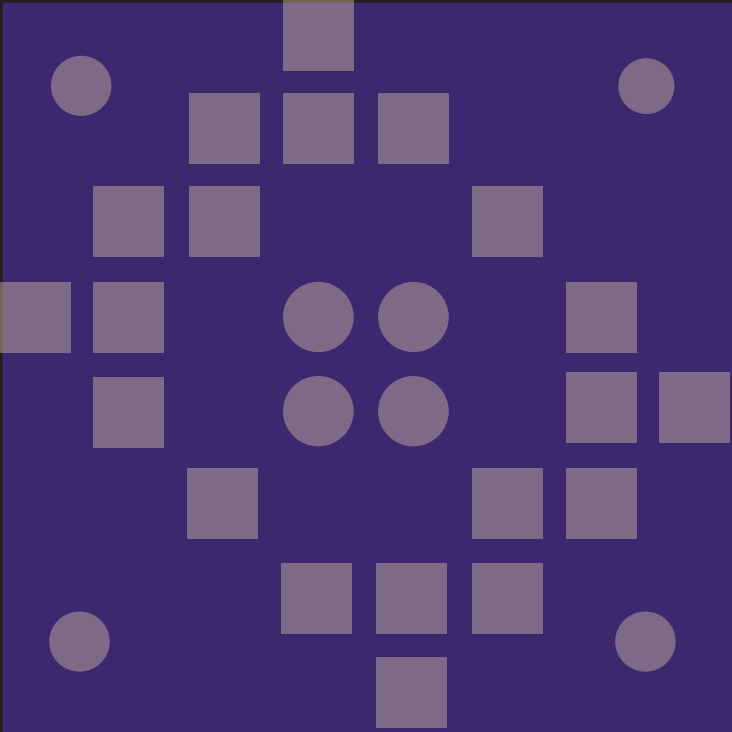
Diseño Fotográfico de danza intercultural

Diseño Fotográfico
basado en la danza
intercultural
2025

**mare
sua**

Diseñadora
Fotográfica

DISEÑO FOTOGRÁFICO | *la Metro*®

Diseño Fotográfico
basado en la danza
intercultural
2025

Primera edición, Quito, Diciembre 2025

Fotografías y textos

María Emilia Díaz

Diagramación

María Emilia Díaz

Director de escuela

Msc. Xavier Granja Cedeño

Tutor del proyecto

Dairy Sánchez Maximova

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, recuperada, almacenada o transmitida en ninguna forma o por ningún medio, incluyendo fotocopia, grabación u otro método electrónico o mecánico, sin el permiso previo y por escrito de la autora.

El proyecto Nuestras Raíces se plantea como una propuesta de diseño con enfoque intercultural, orientada a la construcción de un sistema comunicacional que articula cuerpo, identidad y territorio. El proyecto se materializa a través de cuatro pastillas audiovisuales, un banco de fotografía editorial de indumentaria y el desarrollo de un producto editorial, concebidos como piezas de un mismo sistema visual y narrativo. Desde el diseño, estos productos funcionan como dispositivos de mediación cultural, capaces de traducir saberes corporales, memorias colectivas y procesos simbólicos en lenguajes visuales contemporáneos.

La estructura del proyecto se fundamenta en cuatro conceptos esenciales presentes en la danza intercultural, los cuales son abordados desde decisiones de diseño vinculadas al vestuario, la composición visual, la coreografía entendida como estructura espacial y la estética general del sistema. Estas cuatro unidades conforman un modelo organizativo inspirado en la cosmovisión andina, específicamente en la chacana, entendida no como ornamento, sino como principio de orden, orientación y sentido. Cada dirección representa una dimensión conceptual que articula contenido, forma y experiencia, permitiendo una lectura integral del proyecto.

Desde una experiencia personal como bailarina de la Compañía Nuestras Raíces, el proyecto incorpora una mirada situada que reconoce al cuerpo como generador de información y como soporte de conocimiento. Esta vivencia se traduce, desde el diseño, en la construcción de cuatro poemas que funcionan como insumos conceptuales y editoriales, capaces de activar la narrativa del proyecto. Los textos no se plantean únicamente como piezas literarias, sino como elementos estructurantes que dialogan con la imagen, el movimiento y la puesta en página, reforzando la coherencia del sistema comunicacional.

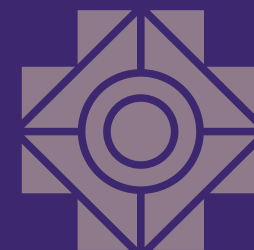
El enfoque intercultural del proyecto se inscribe en el contexto latinoamericano y ecuatoriano, donde la interculturalidad surge como una necesidad para repensar las relaciones sociales y culturales marcadas por procesos históricos de colonización, desigualdad y exclusión. En este sentido, el diseño se posiciona como una herramienta estratégica para generar espacios de diálogo, visibilización y resignificación cultural. Más que representar identidades, el proyecto busca diseñar condiciones de encuentro, comprensión y reconocimiento entre diversas memorias y saberes.

Índice

- **1** Jari Jari
- **2** Aya Huma
- **3** Taita Apu
- **4** El Ecuador

NUESTRAS RAÍCES

JARI JARI

Cada zapateo despierta a la Pachamama
y también a nuestra alma.
Cada zapateo es fuerza,
es resistencia dentro de nosotros.

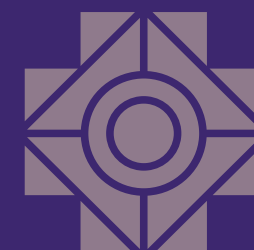
En cada respiro profundo,
nos llenamos de energía
para danzar con el zapateo.

Zapateo y zapateo
Jari jari con mi zapateo

Cada zapateo conecta con nuestros ancestros,
con el taita inti, con el agua y con el fuego,
todo nos hace uno solo.

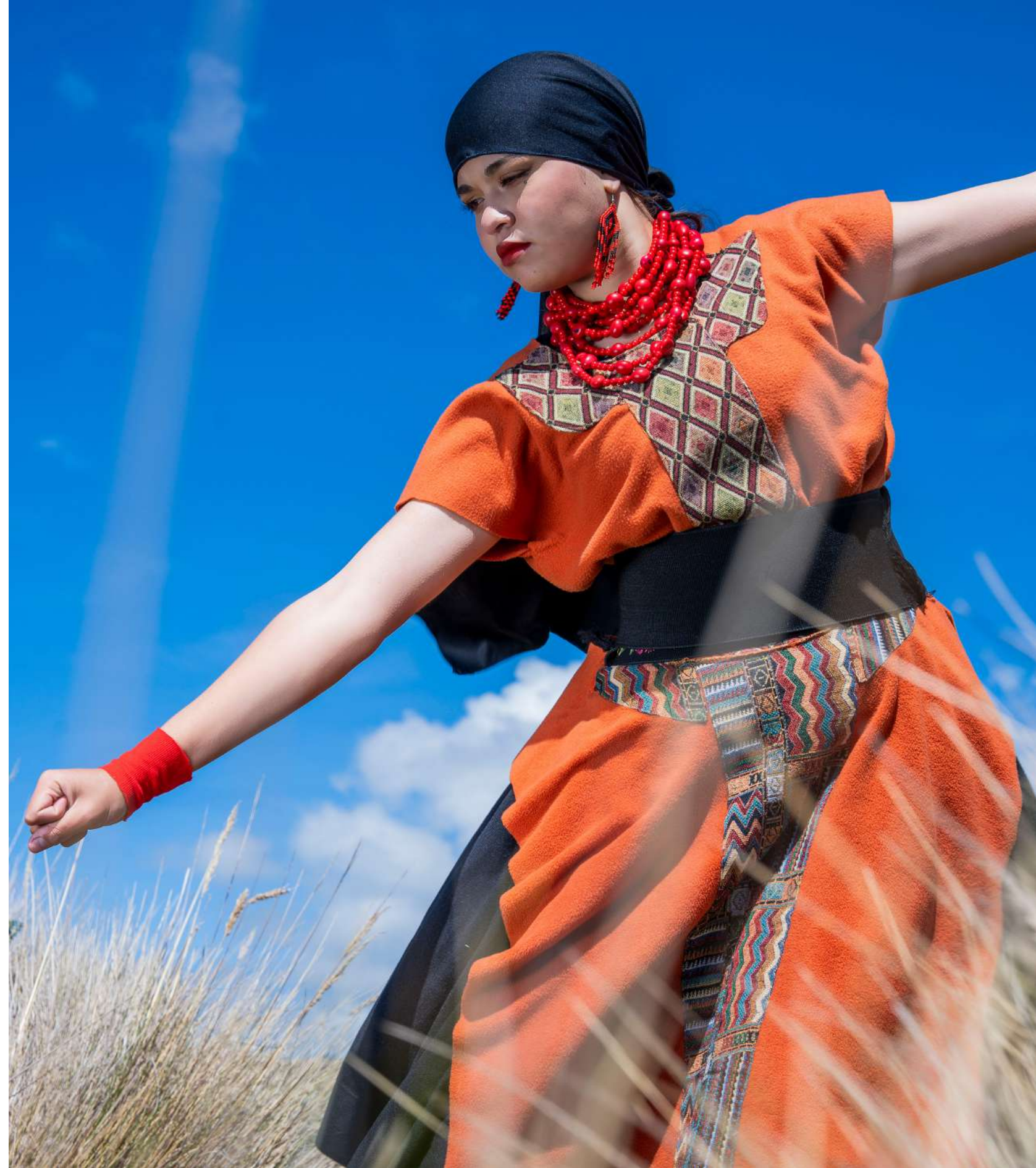
Cada zapateo al danzar
Es para recordar que el alma tiene pies,
Y que al movernos,
La madre tierra late al ritmo del zapateo.

Zapateo y zapateo
Jari jari con mi zapateo

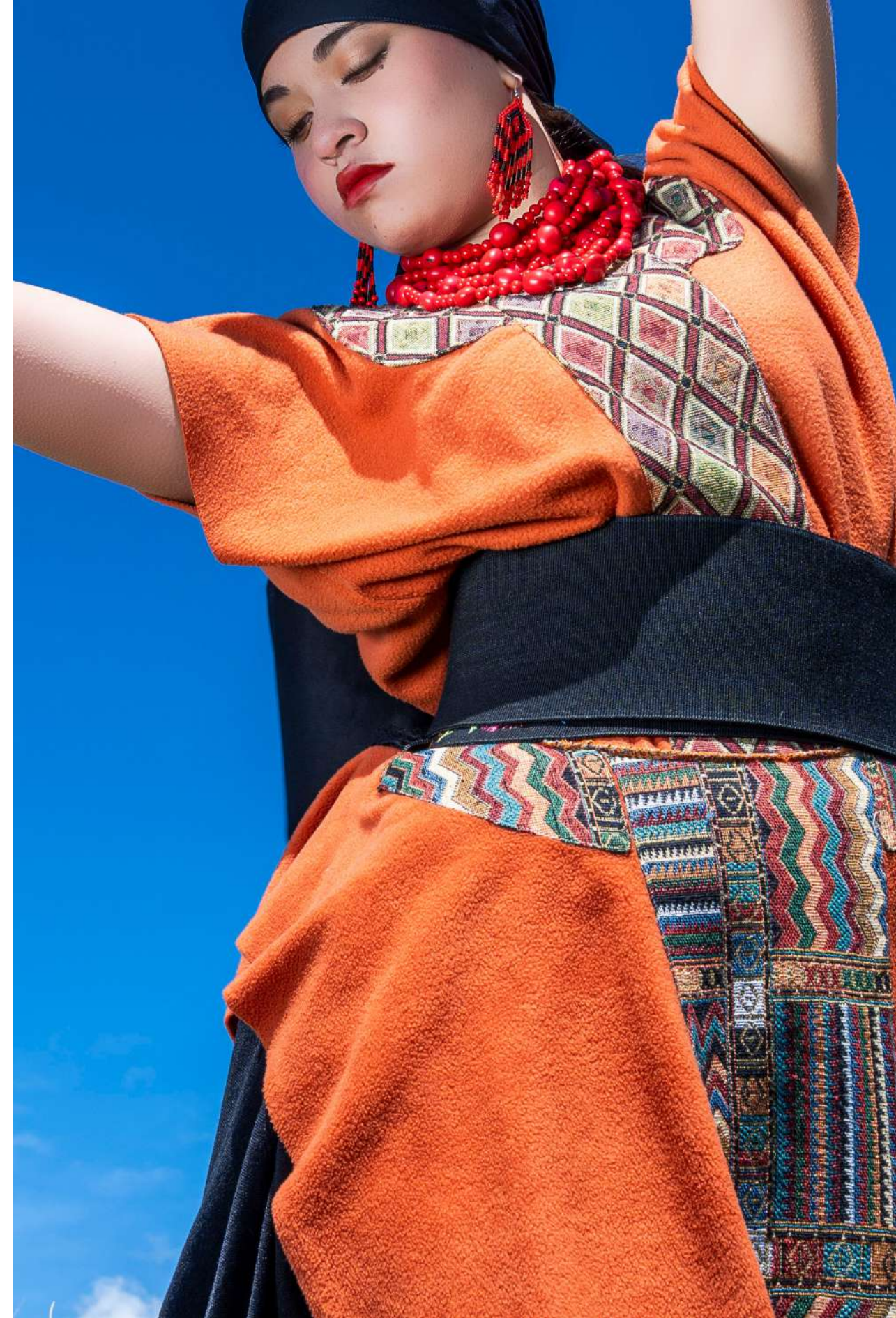
Jari jari

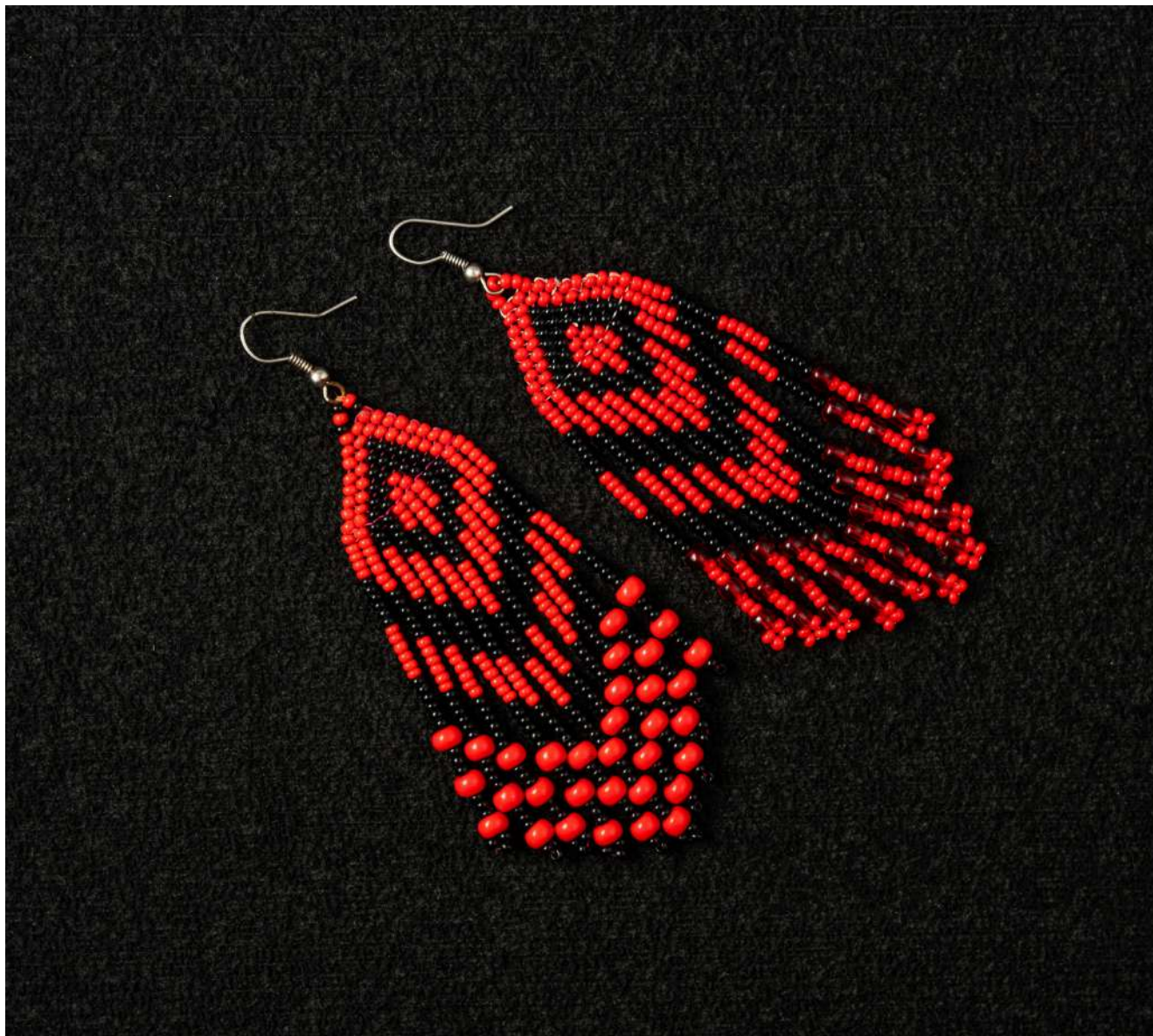

Vestuario

El diseño del vestuario integra estos referentes históricos con criterios de representación intercultural, manteniendo fidelidad a los elementos visuales observados en piezas antropológicas y en reconstrucciones arqueológicas exhibidas en museos locales.

Rinrina

Aretes o pendientes en castellano.
Accesorio elaborado a mano, parte de la
vestimenta andina de las mujeres.

Walka

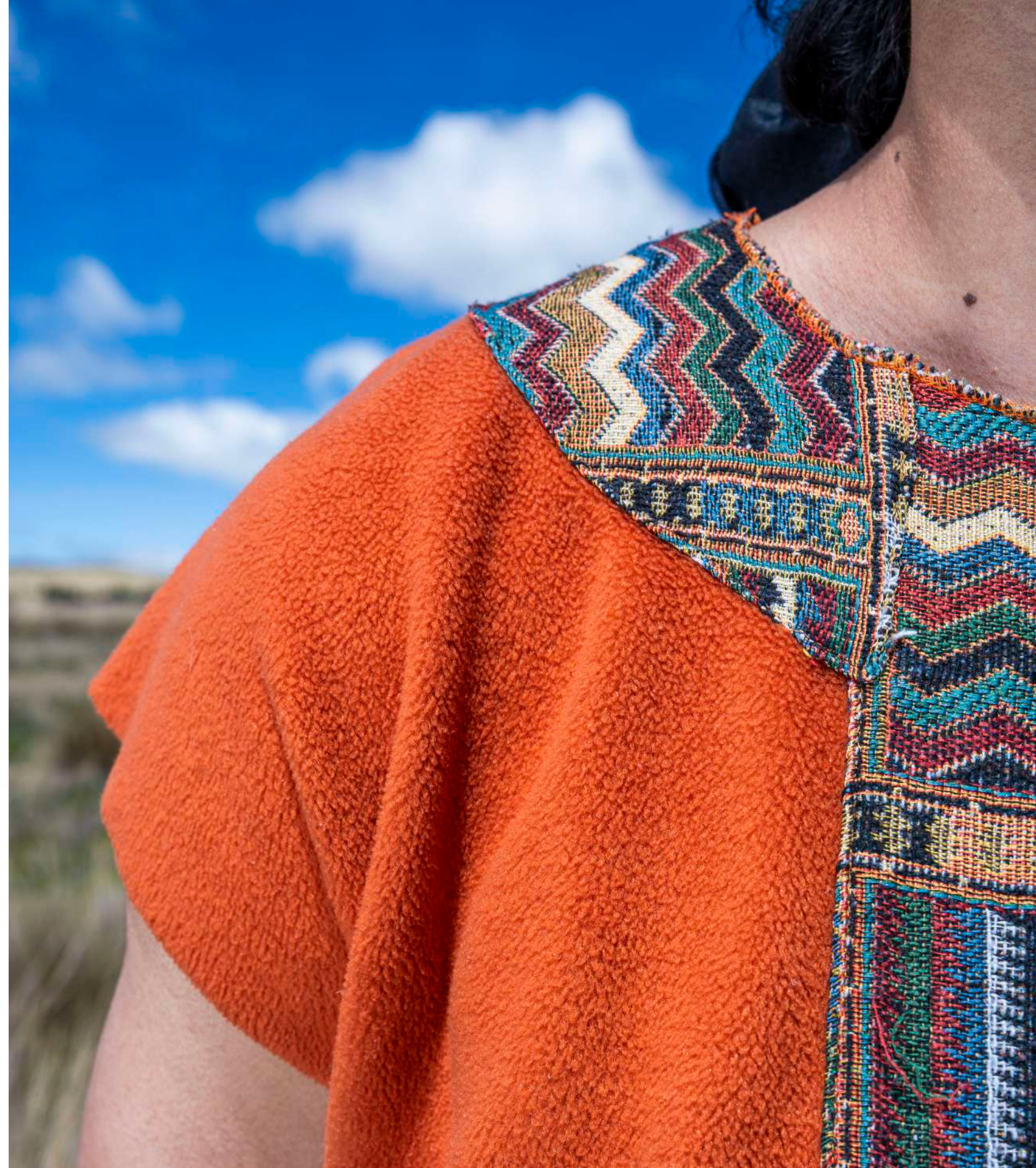

Collar, en castellano. Representan protección y elegancia
dentro de las comunidades indígenas, ahuyentan las malas
vibras.

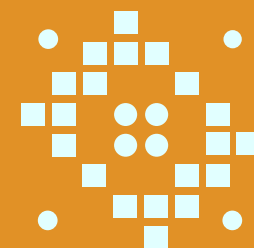

Jari jari

AYA HUMA

Aya huma, espíritu que guía.
Soy el rostro que mira en dos direcciones,
el que conoce la luz y la sombra.
Camino entre el sol y la luna,
entre el pulso del fuego y el susurro del agua.

Mi cuerpo es puente,
mi danza es el lenguaje de la tierra.
En cada giro invoco el equilibrio,
en cada paso, siembro el recuerdo de mis abuelos.

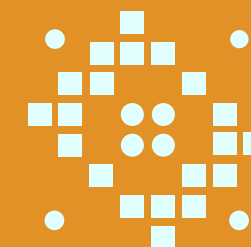
Soy Aya Huma, cabeza de espíritu,
guardián del día y de la noche,
voz que resuena en la fiesta del Inti Raymi.

Mi máscara no oculta, revela:
muestra al hombre y a la mujer que habitan en mí,
al calor del maíz y al frío de la montaña.

En mi piel vive el viento,
mis pies despiertan a la tierra dormida,
y en el eco de mi danza, la comunidad respira.

Yo no danzo solo:
danzan los espíritus, las semillas,
los que fueron y los que vendrán.

Porque danzar es recordar,
que somos sol y somos sombra,
ciclo que nunca termina,
vida que vuelve a florecer.

Máscara

La máscara del Aya Huma, representa la dualidad del cosmo, el bien y el mal, el día y la noche; es el espíritu guía de los pueblos, la fuerza, la protección. Llena de colores que simbolizan el arcoiris y los cuernos que simbolizan la sabiduría ancestral.

TAITA CARNAVAL

Soy Taita Carnaval,
soy abundancia,
soy fertilidad y bendición.

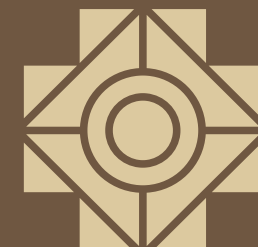
Mi danza se levanta con el florecer de la tierra
con cada paso agradezco a la Pachamama,
los cerros escuchan,
mi alma vibra,
y mi canto retumba.

Mi sombrero es renovación,
camino a nuevas vidas,
armonía entre nuestros seres,
y protector del pueblo.

Taita soy, espíritu que siembra alegría
guardián del equilibrio,
voz que une al hombre con su raíz.

Danza mi cuerpo
entre risas y coplas
porque celebrar, también es resistir.

Cuando danzo,
la lluvia regresa,
la semilla crece,
la Pachamama me abraza
y mi alma descansa.

Vestuario

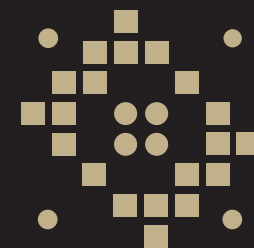
Se inspira en los elementos identitarios del pueblo Cañari, una de las culturas andinas más antiguas del territorio ecuatoriano, reconocida por su cosmovisión ligada al ciclo agrícola y a los rituales de agradecimiento a la Pachamama. Por ello, este diseño busca mantener la esencia del personaje central de la fiesta: el Taita Carnaval, figura que encarna la abundancia, la fertilidad y la protección comunitaria durante los festejos del Pawkar Raymi, o “Fiesta del Florecimiento”.

Sombrero

Sombrero de cuero de ala ancha, tradicionalmente confeccionado con piel de buey o venado y en tiempos prehispánicos adornado con plumas de cóndor. En su versión actual está decorado con cintas multicolores que forman un arcoíris, asociado a la diversidad de la cosecha, la renovación de la vida y la armonía entre los distintos mundos de la cosmovisión andina (Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha). Su tamaño y ornamentación representan fuerza, autoridad espiritual y liderazgo festivo, haciendo visible al personaje como guía protector del pueblo.

El Ecuador

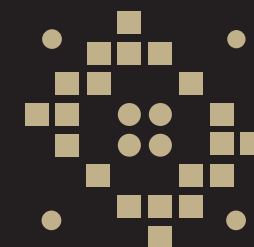
Abrazados por el frío de las montañas,
elevados por el viento de los andes,
somos un ciclo de vida que nunca termina.

Protegidos desde nuestro centro vital,
envueltos con la fuerza heredada,
un linaje que no se rompe,
y sangre que nos recuerda de donde venimos.

Danzar es nuestra resistencia,
es el lazo que une nuestra alma con los antepasados,
la forma más pura de mantener viva
la memoria ancestral.

Cada cuerpo se convierte en territorio,
y cada movimiento en el lenguaje profundo
de nuestra tierra.

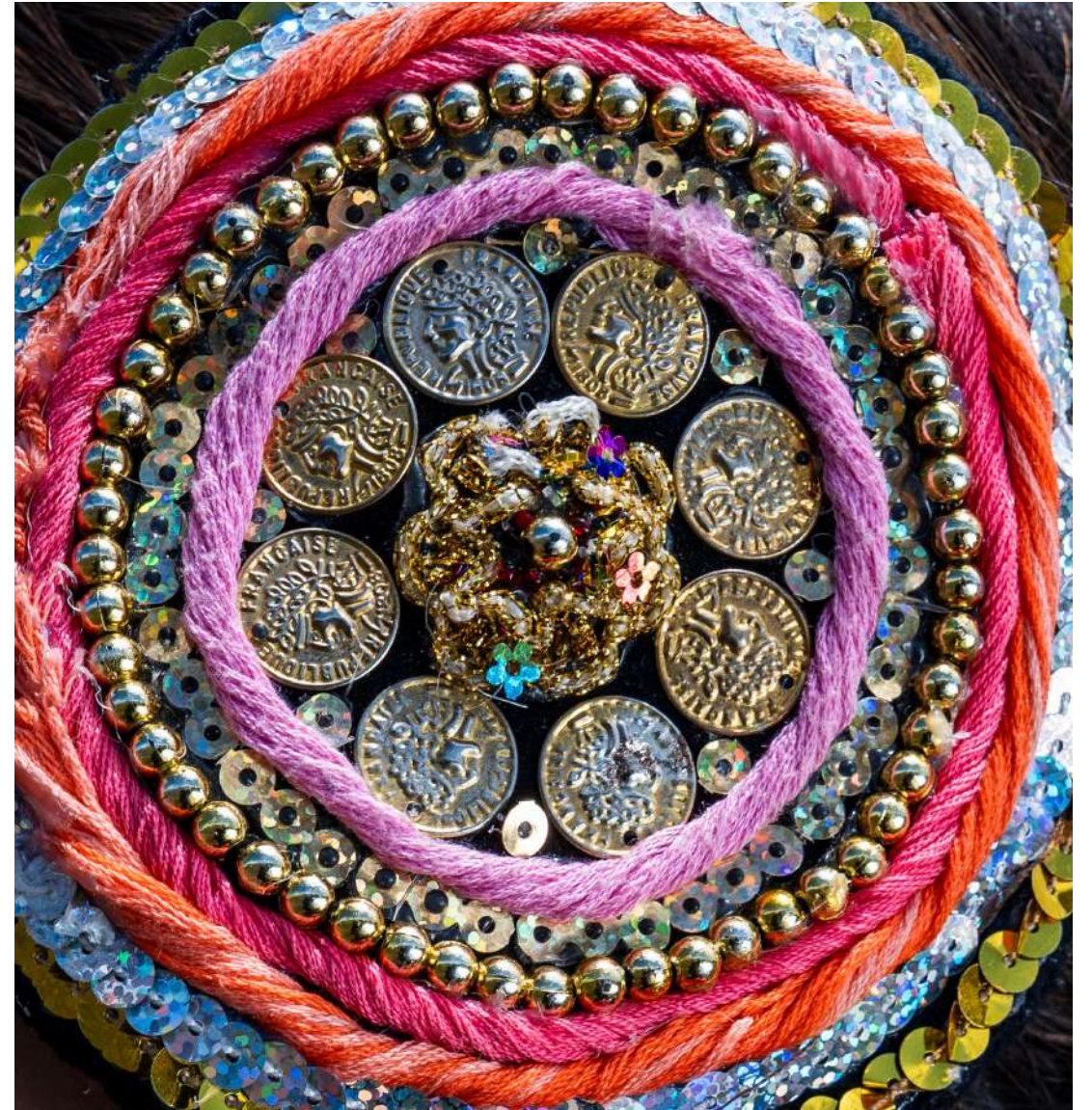
Así la danza se vuelve puente,
un mapa vivo de la historia.
Se vuelve una voz antigua y presente
en esta tierra de raíces compartidas.

❖ **Mama Chumbi** ❖

Faja ancha de color rojo en
castellano. Protección vital del
centro del cuerpo humano.

Significado

El vestuario no es únicamente un soporte decorativo sino un discurso visual que acompañe la narrativa escénica del recorrido cultural de la Costa, Amazonía y Sierra, culminando en la representación y celebración de la unidad nacional.

Vestuario

La base del vestuario consiste en un pantalón bombacho y camisa sin mangas de color negro, seleccionados por su funcionalidad y neutralidad estética. El negro actúa como lienzo escénico sobre el cual se incorporan elementos identitarios de cada región del país sin generar interferencias cromáticas entre una transición y otra. Asimismo, el negro simboliza unidad, origen y potencialidad, reforzando la idea de que todas las manifestaciones culturales ecuatorianas comparten un mismo territorio y una misma raíz.

