

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año **1. Datos generales del Proyecto**

Código del proyecto: 3201			
Título del proyecto: <i>"Presencia de los Negros Azules de Carreto, en el Carnaval de Barranquilla"</i>			
Facultad o Instituto Académico: Artes Integradas			
Departamento o Escuela: Artes Visuales y Estética			
Grupo (s) de investigación: DA.CU.RI. Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales.			
Entidades: Universidad del Valle Cali Meléndez.			
Palabras claves: Ritual – Carnaval- Barranquilla- Sincretismo- Negros Azules.			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Javier Mojica Madera	220 semestrales	440 anuales
Coinvestigadores			
Otros participantes			

2. Resumen ejecutivo:

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser de máximo de 500 palabras (en español y en inglés).

¹ Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscrito el acta de propiedad intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.

3. Síntesis del proyecto:

En una extensión máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y debe incluir:

Tema. ***“Presencia de los Negros Azules de Carreto, en el Carnaval de Barranquilla”.***

Este proyecto de investigación Aprobado por la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle Cali. 2018-2019. se realizo en el caribe Colombiano en el marco de una de las celebraciones más emblemáticas del país el Carnaval de Barranquilla, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, la indagación fue focalizada, en la Danza **“Son de Negro”** baile propio de los negros cimarrones de los cabildos Cartageneros donde los negros según su origen se congregaban y resurgían en las calles con maderas y palmadas bailando teñidos con potingues negros azules o rojos manifestando rimas sarcásticas, la danza propia del Canal del Dique, Típica del hombre palanquero cimarrón de los cabildos Cartageneros en el siglo XVII, ritual que representa la ratificación de una costumbre de raíces “negras”; que constituye la riqueza cultural del **Carnaval de Barranquilla**. En el intervalo del tráfico negrero, es puntual diferenciar una fase de restitución racial, del africano y sus sucesores en América a lo largo de muchos siglos. El “Son de Negro”

Exalta el valor de los Palenques negros, las fiestas de Carnaval y la celebración de la Virgen de la Candelaria, donde los esclavos intensificaban la actividad en los cabildos. La presencia de los Negros en el Carnaval es invaluable su aparición es significativa y constituye la riqueza del Caribe Colombiano.

Abstrac-

This research project Approved by the Vicerectory of Research of the Universidad del Valle Cali. 2018-2019. is carried out in the Colombian Caribbean within the framework of one of the most emblematic celebrations of the country the Carnival of Barranquilla, Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, the investigation is focused, on the Dance "Son de Negro" typical dance of the black Maroons of the cartageneros cabildos where the blacks according to their origin congregated and resurfaced in the streets with woods and claps dancing dyed with black pots blue or red manifesting sarcastic rhymes, the proper dance of the Canal del Dique, typical of the man Palanquero cimarrón of the cartageneros cabildos in the XVII century, ritual that represents the ratification of a custom of "black" roots; that constitutes the cultural richness of the Carnival of Barranquilla. In the interval of the slave trade, it is punctual to differentiate a phase of racial restitution, from the African and its successors in America over many centuries. The "Son de Negro" exalts the value of the black palenques, the Carnival festivities and the celebration of the Virgen de la Candelaria, where the slaves intensified the activity in the cabildos. The presence of the Negros in Carnival is invaluable its appearance is significant and constitutes the wealth of the Colombian Caribbean.

Este proyecto de investigación que se realizo en las costas del caribe y pacífico Colombiano, recorriendo palenques y asentamientos de antiguas generaciones de negros esclavos traídos de África en siglos pasados. Es todo un viaje lleno de sentimientos y magia, una investigación, que partiendo de mi obra plástica, me lleva e involucra, de manera muy personal e intimista, al proceso de la llegada de la cultura africana a América Latina, surgiendo así un proceso de mestizaje, en todos los sentidos. La aportación de estas culturas en tierras latinoamericanas enriquece el proceso cultural y el desarrollo de la cultura latina; de su proceso artístico, replanteando muchos de sus aspectos genéricos y su valoración cultural. Este aporte de creencias, ritos ancestrales, y características propias de la cultura africana, generando vivencias y nuevas posibilidades tanto en el arte latinoamericano, como en el arte negro, y desde luego a mi propia obra plástica.

La indagación plantea el acercamiento, a uno de las danzas más antiguas e interesantes del

carnaval de Barranquilla **Los Negros Azules de Carreto Atlántico**. Posteriormente se realizó el Documental Exposición Fotográfica y Libro de Artista. Resultado del proceso de Investigación.

La recuperación de la Memoria de la Cultura del Caribe Colombiano a partir de la Danza de los **Negros Azules de Carreto** impronta identitaria del baile africano en su trepidante carga simbólica, el ritmo, su cadencia y compas; los pasos, la representación, los movimientos las gesticulaciones y aspavientos le imprimen particularidades inconfundibles a la Danza de los Negros Azules.

El proyecto busca preservar, dentro del patrimonio visual, de esta danza. Su descubrimiento que durante muchas décadas, recorren todos los febreros las calles de Barranquilla, se convierten en baluarte cultural del Carnaval. Cada uno de los pasos de los Danzantes registra parte de las vivencias de los Palenques en el Caribe Colombiano. Registrando con precisión instantes de la Cultura Palanquera en las costas del Caribe Colombiano, y nos remiten indudablemente a comprender más profundamente la idiosincrasia de la cultura de la Costa Norte Colombiana.

El Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad declarado por la Unesco, reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del Río Grande de La Magdalena. Desde hace más de ciento cincuenta años el carnaval de Barranquilla a difundido las memoria cultural del Caribe Colombiano. Su irrumpir, acopia el ser de la región de la Costa del norte de Colombia. El antepasado indígena se fusionó con las migraciones africanas y europeas para generar una nueva cultura, en consecuencia de esa mezcla de culturas, Africana indígena y Europea, de esta asociación cultural surge el hombre Caribe.

Por lo anterior y siguiendo con las pesquisas del desarrollo social y cultural del Carnaval de Barranquilla, es de gran relevancia destacar que la indagación **Los Negros Azules**, permitirá ubicar el momento histórico como vestigio fidedigno de la llegada de la Cultura Africana a las Costas del Caribe Colombiano.

Estos elementos visuales del Carnaval revierten una importancia categórica en la cultura Caribe, ya que algunos de estos grupos danzantes son la síntesis histórica de los procesos de

cimarronaje como formas de resistencia contra la esclavitud y la discriminación.

Cabe señalar que existen en el Atlántico innumerables grupos de Danzantes herederos de la Cultura Africana en el Caribe. En relación con el contexto social **Los Negros Azules de Carreto**, son considerados de vital importancia; dentro del Carnaval de Barranquilla, como testimonio o espejo, del pasado. Imágenes que se convierten en testimonio visible del pasado.

Finalmente en la búsqueda el proyecto articulo un componente curatorial, que modulará los elementos conceptuales en un discurso museológico y la intervención museográfica que conlleva el diseño y montaje de la exposición Fotográfica "**Los Negros Azules**", mediante una rigurosa indagación que enunciará la producción Audiovisual del Documental del mismo nombre.

2.1 PLANTEAMIENTO

El proceso de investigación se construyo a partir de:

Presencia de África en el Caribe.

La visión eurocéntrica de la historia hizo que se relegara África al olvido, a partir del supuesto que los egipcios y los cartagineses fueron los primeros en hacer historia en el continente africano. Tan equivocada como ésta es la idea de que, con la excepción del Egipto, de Cartago y de la región de Libia, África –un inmenso vacío– solo pasó a tener historia tras la invasión del Islám y de los descubrimientos marítimos europeos.

La relevancia de los factores climáticos –humedad ecuatorial y áreas desérticas– en las grandes extensiones de tierra llevaron a la creencia, aún en la antigüedad clásica, de que aquellas regiones, por su climatología tan inhóspita, no podrían ser habitadas. Aislada, con clima adverso y fauna hostil –en la visión de los aventureros–, África ha permanecido durante milenios encerrada en si misma, alimentando el imaginario europeo con imágenes de monstruos marinos, sirenas, antropófagos, gigantes y pigmeos, leyendas a las que, con la invasión del Islám, se sobrepusieron otras creencias y supersticiones.

La inauguración, en el siglo XV, del llamado "periodo de los descubrimientos" y la consecuente expansión ultramarina europea puso el hombre blanco en contacto con los reinos desconocidos hasta entonces, pero poseedores de una larga historia, conservada en su tradición oral. Aunque

el interior de África se conservara en misterio, muchos viajeros, a cambio de informaciones con las poblaciones de las regiones costeras, tomaron conocimiento de ese universo desconocido y se han encargado de recoger historias y difundirlas.

Por medio de la tradición oral, se pudo conocer parte de la forma de ser del mundo africano, antes de la llegada del hombre blanco, conservada en la memoria de las tribus gracias a las tradiciones culturales que quedaron sedimentadas en la memoria de los hombres, sobretudo los ancianos, depositarios de las más puras tradiciones tribales, a las que guardan celosamente; y que les sirven para enseñar, en forma de narrativas, hechos que remontan a tiempos ancestrales. A través de lo que los especialistas llaman memoria “étnica”, se transmiten los códigos que rigen las comunidades, con motivo de prevenir las transgresiones y velar por el mantenimiento de los valores educacionales, políticos y religiosos.

Las narrativas, pueden tratar de un mundo sobrenatural, magias y hechizos, muchas veces vinculados a la epopeya de las tribus, a la historia de las dinastías reales, cantando los hechos heroicos de los antepasados (seguramente aquí con alguna subjetividad), de cara a los adversarios. Manteniendo alguna similitud con los aedos del mundo indoeuropeo, buscan exaltar la historia de determinado grupo étnico.

Asimismo, por no haber, en el modelo colonial, salvación fuera de los patrones cristiano-europeos cultos (y escrito), los mitos y hechos heroicos de la cultura africana jamás tendrían espacio en él. Con lo cual, para mantener una dominación, nada más eficiente que apagar la lengua, los ritos, la historia, en fin, la identidad del colonizado.

No obstante, a través de los siglos se produce una mezcla a partir de la que nacen nuevas identidades que se mantienen unidas y a la vez separadas por un hito nefasto en la historia, puesto que, desde el inicio de la colonización iberoamericana, y cómo se ha dicho anteriormente, debido al sistemático proceso de despoblamiento autóctono, se han introducido los primeros esclavos africanos para incrementar la fuerza de trabajo y sustituir al indígena que recurría, casi de manera constante, al suicidio, además de las rebeliones masivas.

En el ámbito internacional, la necesidad de mano de obra esclava no fue un hecho aislado del desarrollo del capitalismo europeo, sino una determinación implicada en la acumulación de

capital resultante del saqueo del Nuevo Mundo a costa de la más sangrienta y prolongada masacre que jamás se ha conocido en toda la historia de la humanidad: el tráfico negrero.

Sin embargo, la resistencia a la esclavitud también fue una constante a lo largo del periodo colonial. Cabe recordar que los negros también adoptaron algunas formas de defensa, tanto pasivas (destrucción de instrumentos de trabajo, y desobediencia colectiva) como activas (rebeliones y enfrentamientos).

En Brasil, durante el periodo de 1580 y 1710, los esclavos rebeldes de origen africano y sus descendientes se han organizado bajo la organización de un líder, para defenderse e incluso enfrentarse con armas, si fuera necesario, a los mandatarios de los terratenientes. Se agrupaban en territorios libres que integraban distintas aldeas, aunque también existían mestizos y minorías blancas. A estos territorios se han denominado *quilombos*, palabra africana cuya etimología proviene de la lengua quimbundo, que significa "muro", "lugar protegido por muralla", "campo de guerra", y en América pasó a designar los emplazamientos donde vivían los esclavos huidos de los dominios de los esclavistas colonizadores.

En el Caribe, estas formas de resistencia contra la esclavitud se han denominado *cimarronaje*, concepto cuya definición se puede hallar en el Atlas Afrocolombiano, publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia:

“Desde el siglo XVI, la palabra cimarrón sirvió para nombrar todo aquello que era silvestre o salvaje. También se empleó para designar a los esclavizados que huían al monte. [La palabra inglesa maroon, como la francesa marron, proviene de la española cimarrón. Tal como se usó en el Nuevo Mundo, cimarrón se refirió originalmente al ganado doméstico que se había escapado a las montañas en La Española y poco después también a los esclavos indios que habían escapado de los españoles. Al finalizar la década de 1530 ya se había empezado a aludir principalmente a los fugitivos afroamericanos.] La fuga era el primer paso, luego venía el enfrentamiento para tratar de preservar lo que habían construido durante su breve libertad. La historia del cimarronaje es la historia de rebeliones audaces y continuas, orientadas por el ansia de libertad. Los cautivos africanos que no se

resignaron a su suerte huyeron a los montes tupidos o arcabucos, atraídos por la ilusión de una libertad permanente. Cualquiera que fuera el motivo y la forma escogida, la fuga siempre expresaba la resistencia hacia la esclavitud.”²

Este negro cimarrón que se mostró insatisfecho logró construir balsas para dejarse llevar por los vientos alisios, sin darse cuenta que iría a llegar a la tierra prometida de San Vicente “Yuremei”.

Una nueva vida social comenzó entonces para los caribes, pues llegaron balsas llenas de negros fugitivos, quienes no llevaban con qué guiarse y se entregaron a merced de las fuertes olas del mar que los arrojó a la Isla. Al llegar a otra tierra, frente a un grupo indígena de lo más hostil, al principio fueron rechazados, pero, viendo los nativos que estaban amenazados por los europeos, lo mismo que los negros, optaron por aceptarlos y así formar un grupo más fuerte para defenderse contra el invasor esclavista. Los hijos de este mestizaje (indio-negro) fueron quienes preservaron el color de sus padres y sus rasgos físicos.

Asimismo, marcada por esta aventura dejada atrás por las olas del mar y que les costó las vidas a sus ancestros, el negro caribe es una etnia que sigue buscando todavía hoy su identidad, que se reelabora en las nuevas aportaciones culturales como se podrá ver más adelante en el análisis de los artistas estudiados en esta tesis.

Desde los inicios del comercio los esclavos reaccionaron ante la dominación de diferentes maneras, desde la huida hasta el miedo a sus amos. Los esclavos se agrupaban y buscaban estrategias que les permitían recrear cultura, establecer espacios para la su propia expresión para la libertad, la individualidad y la afectividad.

En el periodo de la esclavitud, en toda las Américas, los africanos se organizaron para la huida y el cimarronaje, siempre a lugares apartados y de difícil acceso, como las montañas y las selvas, el que permitía a los fugados establecer nuevas comunidades. Algunas de ellas, hasta hoy día, son preservadas en muchos países, como por ejemplo en Colombia (San Basilio) y en Surinam (la Saramaka).

El pasado africano de los esclavos ocupó un lugar significativo en la formación de estas comunidades. Algunas de ellas fueron dirigidas por africanos esclavizados recién

² MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Atlas Afrocolombianos. Bogotá, Colombia. 2003. www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articulo-85714.html
F-04-MP-06-02-02
V-03-2016

desembarcados, que todavía portaban el conocimiento de la cultura, y se mezclaban con otros que ya conocían la lengua de los dominadores.

El proceso de cimarronaje propiciado por la mezcla de los esclavos urbanos, huidos, piratas, indios, y enriquecido por el bagaje cultural africano, generó los primeros movimientos de rebelión para la liberación. La religión fue de mucha importancia dentro de las culturas cimarronas como forma de protección.

Dentro de los otros modos de rebelión estarían: el suicidio provocado al tragarse la lengua en los largos y penosos viajes desde África, la búsqueda del castigo de muerte al cometer conscientemente una falta grave como el asesinato o el infanticidio; el ejercicio del miedo y la brujería, y el uso constante y silencioso del esconder lo propio detrás de los dominantes, como las deidades de origen africano en los santos católicos o la africanización de prácticas oficiales.

La presencia de la inquisición, en el Nuevo Reino de Granada, significó una gran presión sobre las culturas de los esclavizados buscando, en la medida de lo posible, el máximo control de sus expresiones. Sin embargo el alcance de los evangelizadores no siempre fue total por la distancia de las zonas. Es posible que, en las zonas donde la presencia eclesial era más evidente, los esclavizados tomaran una estrategia de acatar, pero no cumplir, las normas impuestas sobre todo cuando la concentración demográfica les permitía reunirse e intercambiar conocimientos y experiencias.

Los esclavizados establecieron relaciones, contactos entre sí de seguro limitados, mediante las lenguas que circulaban, por las regiones de embarque en África y donde, en ciertos momentos, hubo una captura selectiva de ciertas etnias. Por otro lado sabemos que, una de las principales estrategias usadas por los esclavistas para evitar sublevaciones, fue desintegrar las comunidades de origen con miras a enfatizar el desarraigo cultural. Los procesos de esclavitud, se debatían, entonces, entre una tendencia a la dispersión y desintegración de los grupos de origen, los que podían formarse durante los primeros momentos de la captura y el embarque, y otra tendencia a la búsqueda de nuevas formas de encuentro y reconstitución cultural, como pudo suceder, en los centros urbanos de destino, cuando crecía el número de sujetos de una misma etnia. Tal es el caso de los cabildos de negros.

Establecidos desde finales del siglo XIV, en Sevilla, los cabildos de negros, tenían la función de permitir el encuentro, bajo ciertas restricciones, de sujetos con afiliación étnica similar, con el fin de hacer celebraciones a su usanza. Los cabildos de negros cumplían funciones transitorias, contando siempre con el control de la autoridad colonial. Se supone que el reunir individuos de un mismo grupo étnico, el orden esclavista podía promover y mantener antagonismos entre etnias diferentes, pero esto también dio lugar a la prolongación, en suelo americano, de tradiciones culturales africanas, por ejemplo ya convertidos en asociaciones de ayuda mutua.

Además, el socorro en caso de necesidad y la organización de fiestas, los cabildos pagaban y celebraban los funerales de sus miembros y, en algunos casos, cuando pudieron acumular bienes, llegaron a la compra de libertad. Con el tiempo, los cabildos agrupaban no solo a esclavizados recién llegados de África, sino también, a negros criollos y libertos. Para mantener el control sobre estas formas de organización, se impuso que quedaran bajo el amparo de cofradías encabezadas por alguna parroquia o comunidad religiosa. La voz cabildo se usaba en España para aludir a las reuniones de las cofradías.

Una de las actividades más importantes de los cabildos, y la más perseguida, era la celebración de los llamados llores organizados para los esclavizados difuntos. Por ejemplo, en Cartagena de Indias, Colombia, el misionero Padre Claver, se encargó de proteger y cuidar a los negros, y también se ocupó de su catequización. Con el tiempo las autoridades permitieron únicamente las actividades de tipo festivo y carnavalesco en los cabildos, sin que ello implicara la desaparición de su importancia ritual y religiosa. Otros grupos de la sociedad reconocían en ellos ritos con cierto valor e importancia.

El componente curatorial modulo los elementos conceptuales en un discurso museológico y la intervención museográfica que conlleva el diseño y montaje de la exposición Fotográfica “**Los Negros Azules**”, rigurosa indagación que articulará la producción Audiovisual del Documental.

LA HIPÓTESIS.

Esta investigación hace una incursión en la Sociología y la Antropología, los planteamientos suscitados buscan indagar y establecer de manera metafórica, las posibilidades entre ritual y la danza de los **Negros Azules** del Carnaval de Barranquilla, y su directa relación con algunas comunidades Africanas del Congo. se propone como hipótesis la posibilidad de explorar el porqué de una de las danzas más antiguas del Carnaval. Y sus raíces Africanas. Sus imágenes recurrentes mediante planteamientos teóricos básicos como resultado de la indagación. Por consiguiente, se propone como conjetura, la posibilidad de explorar el otro Carnaval de Barranquilla. Mediante un trabajo investigativo de tipo exploratorio, fundamentado en un nuevo concepto Cuerpo- Danza- Ritual. a partir del valor fundamental del Carnaval y sus Ancestrales Danzas desde otros territorios del Caribe Colombiano. Lo más importante; el carácter simbólico y pedagógico del carnaval, materializado en la presencia de los **Negros Azules** en Barranquilla.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente propuesta de investigación se planteo como una exploración sobre la **“Presencia de la Danza de los Negros Azules de Carreto en el Carnaval de Barranquilla”** la experiencia histórica sus imágenes plásticas danzando desbordan en canales estéticos puros, La Danza de los **Negros Azules**, afirma que el concepto de etnia no está ligado al color de la piel sino a la voluntad receptiva de quienes asumen voluntariamente tradiciones, historia, conceptos y credos. la elaboración de esta averiguación también se vincula a mi propia producción plástica, puesto que este proyecto es el apoyo teórico para el planteamiento de la creación de una serie de Fotografías, basadas en el contenido del rastreo de la presencia de los Negros en el Carnaval. Por lo

tanto, no se trata solamente de demostrar, sino de aplicar y mostrar, a modo de metalenguaje, las bases y los porqués de una propuesta que tiene sus raíces en el ritual negro, unido a la cultura colombiana.

La realización del Documental y Edición del Libro fue el determinante central del diseño del prototipo de la Exposición Fotográfica a gran Escala en el Centro Cultural Colombo Americano de Cali. La cual permitió la argumentación práctica de este nuevo concepto de Danza y Ritual. Es pertinente sugerir que el desarrollo técnico constructivo del Documental, para llevar la presente propuesta. En síntesis, dado el planteamiento de la pregunta básica y de su correspondiente hipótesis, se hace necesario tanto la elaboración de un marco histórico-conceptual que permita deducir sus posibilidades prácticas. Por consiguiente, la investigación adquirió ese doble resultado teórico y práctico.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

“La Danza de los Negros Azules de Carreto” sugiere la idea de que la percepción del arte tiene presencia en el Carnaval de Barranquilla. Latinoamérica exige comprender la íntima

conexión entre experiencia estética del Carnaval y entendimiento, puesto que en el ritual de esta antigua Danza presente en el Carnaval mezcla de creencias y ritos ancestrales. Todo ello también presupone una vivencia casi "antropofágica", en el Carnaval negro en Barranquilla, produce una dialéctica de los conceptos de lenguaje para crear esquemas correspondientes a formas generales.

Así se mezclan presente y pasado, resultando expectativas que se proyectan en un entorno peculiar; una mirada distinta que evoca imágenes de una realidad ajena, pero que se manifiesta como propia en el soporte de la comunicación visual. Del mismo modo, lo ajeno se materializa en fragmentos del entorno caribeño, configurándolo como universal, susceptible de subsistir a través del tiempo. Esto constituye uno de los componentes y aportes más grandes del Carnaval en Latinoamérica, a través de las reflexiones acerca de la problemática y la significación del ritual y la danza de los **Negros Azules**.

En síntesis son cuatro los temas conceptuales básicos que enmarcarán el trabajo investigativo, estos son:

1. La Danza y Rito en el Carnaval de Barranquilla: Carreto- Baranoa. Luruaco.

1. Mito y Rito Tradición Oral San Basilio de Palenque.

1. Cimarronaje Palenque y Rebelión. Rutas de escape.

1. Los Negros en la Colonia Siglos XVII- XVIII. Cartagena de Indias. María Cristina Navarrete-Joseania Miranda Freitas.

3. OBJETIVOS

GENERAL

Analizar desde el campo Artístico la Danza de **Los Negros Azules de Carreto** Atlántico con el fin de documentar y preservar memorias diversas del Carnaval de Barranquilla, promoviendo la recuperación de tradiciones, desde el contexto cultural. Salvaguardando la cultura de la región Caribe Colombiana; como parte integral del proceso creativo, de la Facultad de Artes integradas de la Universidad del Valle. Posteriormente la realización de la Exposición

Fotográfica y el Documental “**Los Negros Azules de Carreto y El Libro como resultado Final.**”

ESPECÍFICOS

1. Fortalecer la memoria cultural del Carnaval de Barranquilla, el proceso de Identidad Cultural de la Región Caribe y Pacifico Colombiana.
2. Analizar desde el, punto de vista histórico el proceso de cimarronaje en los Palenques del Caribe Colombiano. Preservando los procesos culturales del Caribe Colombiano.
3. Generar espacios de reconstrucción identitarios de la cultura Caribe y Pacifica Colombiana alrededor de la iconografía de **Los Negros Azules**.

3.1. JUSTIFICACIÓN

Esta indagación pretende fortalecer los sentimientos de identidad y pertinencia de la cultura Caribe en Colombia, nación multicultural con manifestaciones tan valiosas como El Carnaval de Barranquilla, manifestación cultural Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Digno de ser reconocido difundido y valorado. El Proyecto aspira contribuir a promover la recuperación de la cultura del Caribe aprovechando tradiciones y como fuente de conocimiento histórico, buscando con ello fortalecer la identidad, salvaguardando la cultura.

La línea de Patrimonio Oral e inmaterial enmarcado en la tradición y memoria, establece líneas de acción del Carnaval; como parte del registro y preservación y apropiación social, del mismo. Otro aspecto importante que justifica el desarrollo de este proyecto de investigación, es la formación de un estudiante de Pregrado de la Licenciatura en Artes Visuales, mediante el desarrollo de un trabajo de Grado elaborado desde una perspectiva interdisciplinar integrando las artes y otras ciencias.

Para la realización del proyecto se consideran dos grandes ejes de trabajo:

- a) Un componente de investigación: pretendiendo un conocimiento preliminar sobre el carnaval de Barranquilla y la danza de los **Los Negros Azules** Abordando la revisión y análisis de las diferentes fuentes informativas, textos, folletos, catálogos y bibliografía sobre la temática, Para ello se tendrá en cuenta el enfoque de la antropología aplicada.
- b) Un componente curatorial: que articulará los elementos conceptuales en un discurso

museológico y la intervención museográfica que conlleva el diseño y montaje de la exposición **Los Negros Azules**.

- c) Un Componente Visual para la realización de un documental sobre la ruta del Carnaval en el Caribe Colombiano.
- d) El concepto final de la exposición, responderá a la selección y organización de contenidos resultante de la investigación, en diálogo y el consenso con la Facultad de Artes Integradas Universidad del Valle para facilitar el autoreconocimiento y su representatividad en la muestra.
- e) El guión museográfico recogerá las ideas fundamentales derivadas de la investigación y las transformará en ámbitos temáticos, elementos informativos, ambientaciones y otros recursos de interpretación.

3.2 METODOLOGÍA PROPUESTA

La Metodología propuesta para este Proyecto de Investigación es de carácter Histórica, Descriptiva y Experimental el proceso se desarrolla con una comunidad de actores que son partícipes de la Danza de los **Negros Azules** de Carreto, describiendo las prácticas del Carnaval, Visibilizando su cultura y tradición. Describiendo la memoria de las diferentes Comparsas, su historia y evolución. Se tendrá en cuenta el enfoque de la antropología aplicada. Desde La perspectiva de la investigación histórica se vivencia desde el pasado el proceso de esclavitud, resistencia y cimarronaje, describiendo una búsqueda crítica sustentando los acontecimientos pasados. Incluyendo los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, desde La investigación experimental se tendrá en cuenta el enfoque de la antropología aplicada.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

La realización del Documental y la Exposición **Los Negros Azules** de carácter itinerante, es llegar a reinventar el legado de tradiciones Africanas en América Latina, como aporte a nivel social, cultural e ideológico.

INSTRUMENTOS

- Entrevistas.
- Historias de Vida.
- Consultas de Expertos en el tema del Carnaval
- Documentos:
- Video
- Audio
- Fotografías

PROCEDIMIENTO

Etapa 1: Analizar la tradicional danza de **Los Negros Azules de Carreto** recopilando la información adquirida a través de los recursos necesarios para el desarrollo de esta investigación, que está fundamentada en el cortejo del mismo nombre, como también, en su proceso de la utilización del cuerpo como eje central. Para la posterior ejecución y registro fotográfico.

Etapa 2: Por medio de un análisis cualitativo se clasificara la información obtenida donde se darán respuesta a la pregunta problema que se plantean en la investigación Resolviendo el problema en cuestión, sobre la tradición milenaria del Carnaval y sus Grupos Danzas y comparsas revalorando la cultura Caribe Colombiano.

Partiendo de una investigación teórica, se realizara una exposición de las imágenes que formaran parte del Compendio. Que será uno de los principales objetivos explicativos del proyecto.

Resultados obtenidos

Exposición Fotográfica Los Negros Azules de Carreto Centro Cultural Colombo Americano. Junio 13 - 2019	Guion Curatorial de la Exposición. Registro Fotográfico del Montaje de la Exposición. Archivo de Prensa. Libro de Visitas.	Estudiantes de la FAI, Profesores. Comunidad Universitaria en general.
---	---	---

Video Documental Los Negros Azules de Carreto Centro Cultural Colombo Americano. Junio 13 - 2019	Reproducción de información para consulta en archivos. Conservación documental.	Estudiantes de la FAI, Profesores. Comunidad Universitaria en general.
---	--	---

Libro Los Negros Azules de Carreto Sera publicado por la Editorial de la Universidad del Valle Cali	Reproducción de información para consulta en archivos. Conservación documental.	Estudiantes de la FAI, Profesores. Comunidad Universitaria en general.
--	--	---

Principales conclusiones y/o recomendaciones

Los Negros Azules de Carreto Danza Mítica del Son de Negro del Canal del Dique se desarrolla con un lenguaje propio, condicionado por un arte ligado a sus orígenes. El continente americano resulta un fenómeno de variedad. Su vida histórica ha estado marcada por el signo

de la diversidad, que se observa especialmente en las artes visuales. Los ancestros africanos y su repercusión e incidencia en la contemporaneidad poseen un matiz esencialmente social o ritual. Las deidades religiosas o santeras nos ayudan a vivir, se unen a las energías a los antepasados y están siempre presentes.

En la búsqueda de todo el material y documental se ha llegado a la conclusión que: el arte latinoamericano, está unido al arte africano y es parte de su identidad. Su relación estará siempre marcada entre espíritus y divinidades; todo esto desarrollado en esferas comunes de lo divisible y transferible, y su alternancia entre la vida y la muerte.

La naturaleza y el cuerpo juegan un papel importante como elemento primordial en la danza de ***los Negros Azules de Carreto***, Llena de magia revelando un lenguaje personal, lenguaje que transfiere una especie de energía sensorial, reencontrando la utilización directa de los sentidos.

El papel del artista, pues, debe ser siempre ritual, una especie de inductor y canalizador de experiencias. El movimiento y el rescate de la cultura latinoamericana suponen un cambio sustancial en el panorama de la plástica contemporánea. Hemos podido observar que en las danzas en los palenques latinoamericanos, el carácter autorreferencial, es utilizado por muchos de los artistas del son de negro como modelo y como tema. El carácter práctico del rito que se envuelve sobre sí mismo. El grito fotografiado, rememora el grito de los antepasados, un grito mudo, acallado. Descubriendo la pluralidad y valorando las minorías que componen las comunidades homogéneas.

Conceptualizando el término identidad, e investigando cultos sincréticos de origen negro, hemos llegado a determinar que el arte ritual, está inmerso entre divinidades del más allá, y ejercen su dominio en la naturaleza. Originando que los antepasados se manifiesten en un espacio de “dioses” humanizados. En San Basilio de Palenque y la zona del canal del Dique.

El ritual latinoamericano en la danza son de negro se caracteriza por imágenes que comunican y transmiten al espectador formas y procesos culturales de un pasado. Un juego visual de diversos componentes formales y temáticos que obedecen a reglas y estrategias precisas de la visión y el sentido africanos. Un mundo lleno de magia, oculto y sobrenatural. Ritos de miles de años contados por nuestros abuelos fusionados con el catolicismo generan un arte rico y misterioso, casi fantasmagórico. En el que el proceso de investigación del arte, rito y mito,

toman valor. Esta tesis plantea un arte negro extraño, diferente, en el que el concepto y la acción toman protagonismo.

4- Impactos actual o potencial:

Apoyo a la creación y mantenimiento de la memoria visual y el registro documental del carnaval de Barranquilla y celebraciones afines.	Visibilización de Comunidades Negras de los Palenques del Caribe Colombiano	Presentación de proyecto sobre temáticas afines para la convocatoria de segundo semestre del 2020.	Continuidad y desarrollo del grupo de Investigación y financiación de nuevos proyectos.
--	---	--	---

Realización de proyectos Artísticos o Investigativos que continúen documentando y recreando la temática del carnaval de Barranquilla y celebraciones afines.	Itinerancia del Proyecto los Negros Azules de Carreto en los Centros Culturales del País.	Exhibiciones o presentación de proyectos por parte de los estudiantes de la FAI, de la Universidad del Valle o de Equipos Universitarios relacionados con la temática.	Continuidad en la oferta y desarrollo del curso derivado de este proyecto.
--	---	--	--

Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes ámbitos:

Académico (aportes a la docencia, aportes a la formación de recursos humanos)

Investigativo (divulgación de resultados)

Desarrollos futuros

El resultado final de este Proyecto es la recuperación de la Memoria Cultural del Carnaval de Barranquilla. Anclada en una de las danzas de Tradición **Los Negros Azules de Carreto**.

Publicación de la Memoria Visual, mediante el diseño de un catálogo que evidencie el trazado y recorrido de los Negros Azules. Desde los Palenques hasta Barranquilla.

Dentro del proceso de recuperación y salvaguarda, socializar el Documental y la muestra expositiva, permitiendo comprender la Cultura Palenquera.

La exposición Permitirá divulgar este Trabajo como parte fundamental, de la construcción de la identidad, de los actores del carnaval, quien de manera anónima.

Ayudan a la construcción de relatos, que proyectan la construcción de la Cultura Caribe.

Participación en Simposio o Congreso Nacionales e Internacionales.

Si posee información acerca de los impactos actuales o potenciales de la investigación, preséntela en máximo una página. Se refiere a los aportes que ofrece en el campo de investigación al que corresponde. Incluye las tecnologías y resultados de IDi que puedan transferirse a los sectores productivos y de servicios, tanto nacionales como internacionales.

La aportación principal de este Proyecto de Investigación, está en el reconocimiento real de la identidad étnica y pluricultural y desarrollo de la cultura negra Latinoamericana. Su pasado inmerso en un sistema que elimina su cultura, estigmatiza y niega su historia, concibiendo un proceso que implica su formación en procesos éticos y culturales.

El estudio de las formas específicas que se han manifestado el Carnaval de Barranquilla en Latinoamérica como aporte o auxilio para detectar su identidad. Ahí donde la conciencia no encuentra bastantes conceptos para ser expresados verbalmente, la forma plástica ha sido capaz de dar cabalmente con las preocupaciones más íntimas.

La Danza Son de Negro es siempre la medida de la postura de unos hombres frente al mundo y frente a sí mismos, Latinoamérica ha sido la medida de nuestra autodefinición como alguien con un rostro determinado y reconocible.

El culto como el Carnaval, el folklore, las visiones hirientes, voraces y trituradoras caracterizan

un trabajo ritual de carácter ancestral. Bocas ansiosas, dientes, vivencias experimentadas con una esencia mágico ritual que posee la Danza son de Negro.

La unidad de la vida, es una de las visiones propias del ritual latinoamericano en la Danza son de Negro, donde estas visiones propias están llenas de tradiciones, específicamente Africanas, donde todo parece interconectado con los dioses: energías de seres humanos, animales, plantas, minerales; todo esta cargado de una fuerza mística que actúa y depende del conjunto.

En el ritual, de **Los Negros Azules de Carreto** los palos, las hojas, la tierra, los restos humanos y de animales, los hierros, las piedras, los signos, objetos, espíritus y las deidades se encuentran en una especie de resumen del cosmos. El mito y las historias primordiales han constituido esencialmente todo lo que tiene relación con su existencia y con su propio modo de vivir.

El mito ofrece una explicación del mundo y de su propio modo de existir en éste. Implica una experiencia verdaderamente religiosa, puesto que se distingue de la experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. El mito cosmogónico se pronuncia también con motivo de la muerte, pues la muerte también constituye una situación nueva que interesa asumir bien para hacerla creadora. El carnaval es nacer y morir.

BIBLIOGRAFIA

Javier Mojica Madera, Estudió Artes Plásticas, Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Maestría en Artes Visuales, en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Academia de San Carlos en el Distrito Federal. Doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes de Integradas de la Universidad del Valle. En su producción artística ha elaborado la relación entre las tradiciones rituales y las identidades afroamericanas. Como artista preocupado por la relación entre su cuerpo o persona con memorias primigenias. *Inicialmente con la producción de autorretratos* donde integra elementos que evocan rituales a través del grito la voz y la intervención en su cuerpo con elementos ceremoniales naturales, evocando fuerzas atávicas para explicar hoy la realidad del mundo espiritual afroamericano. De este trabajo se derivan las exposiciones:

Memorias Marcadas: Ceim. BANCAJA Valencia (2005), *Fotografías*: ARCO Madrid (2003), *Contrastes y Coincidencias*: Universidad Politécnica Valencia. (2001) *Desapariciones Enigmas*

e *Identidad*, Universidad Politécnica. (2001) X Bienal Vilanova de Cervéira Portugal. (1999). *Viaje sin Mapa Muestra itinerante áreas culturales del Banco de la República de Colombia* (2006). *Mandinga Sea África en Antioquia Museo de Antioquia* (2013).

Desde el 2010 se involucra con la investigación estética y antropológica del Carnaval de Barranquilla. En 2011, organiza la exposición fotográfica *Miradas de Carnaval*, Museo Institucional Centro Cultural Comfamiliar Barranquilla, en la Universidad Autónoma de Occidente en el 2012 presenta *Miradas de Carnaval* y en el 2014, exhibe *Miradas de Carnaval*, Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero; Cali. Cada una de estas exhibiciones ha incorporado material visual y documentación de registro reciente. 2013- *Mandinga Sea África en Antioquia Museo de Antioquia*. 2017- *Miradas de Carnaval - Sala Mutis Biblioteca Mario Carvajal Universidad del Valle Cali*.

6.0 BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES:

- 1-Aretz, Isabel. 1977. "Música y Danza (América Latina Continental, Excepto Brasil).
- 2- África en América Latina. México : UNESCO y siglo XXI Editores
- 3-BARAL, Guillermo. *Esclavos rebeldes, conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico*. Ediciones Huracán.1985.
- 4- BATAILLE, Georges. *Teoría de la Religión*. Taurus Ediciones S.A, Madrid.1986.
- 5-BORREGO-PLA, María del Carmen. *Palenques negros en Cartagena de Indias a finales del siglo XVII*. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Colombia. 1973.
- 6-BOSI, Alfredo. *Dialética da colonização*. São Paulo, Companhia das Letras, 1994, p. 20. [
- 7-CAPELA, José. *Tráfico da escravatura nas costas de Mozambique em 1902*. Lisboa. 1985.
- 8-DURKHEIM, Émile. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: 1993.
- 9-FRIEDEMANN, Nina. *Presencia de los negros en Colombia*. Ed. Planeta. Bogotá. 1986.
- 10-FRIEDEMANN, Nina. *Génesis y transformación de los negros en Colombia*. Ed. Planeta. Bogotá. 1986.
- 11-Friedeman. Nina S. de. 1976. "Agonía de las Máscaras de Madera. En: Magazine Dominical del diario El Espectador, Abril 25, pp. 6-7, Bogotá.
- 12-FRIEDEMANN, Nina. *Ceremonial religioso*. Universidad Javeriana. Bogotá. 1991.
- 13LEVI-STRAUSS, Claude. *Mito y Significado*. Alianza Editorial. Madrid. 1987.
- 14-León, Argeliers. 1979. "Un Aporte del Tambor a la Música Cubana". En: Revista Revolución

y Cultura, No. 82, pp. 66-70, Junio, La Habana, Cuba.

15-Linares, María Teresa. 1974. La Música y el Pueblo. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, Colección Música. Instituto Cubano del Libro, Ministerio de Educación.

16-Locatelli de Pergamo, Ana María. 1977. La Música en América Latina. México : UNESCO y Siglo XXI Editores.

17-MOSQUERA, Gerardo. *Cambio de foco ante América*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Santa Fé de Bogotá. 1992.

18-MOSQUERA, Gerardo. Contracandela. *Ensayos sobre Kitsch, identidad, arte abstracto y otros temas calientes*. Ed. Monte Ávila Latinoamericana, Caracas, Venezuela, 1993, p. 146.

19-NAVARRETE, María Cristina. *Prácticas religiosas de los negros en la colonia Cartagena siglo XVII*. Universidad Valle. Cali.1995.

20-Ortiz, Fernando. 1951. La Africanía de la Música Folklórica de Cuba. La Habana

21-STASTNY, Francisco. "La definitiva conciliación". In: América Latina en sus artes (relator: Damián Bayón). UNESCO y Ed. Siglo Veintiuno SA. México, 1974, p. 157

22-ZAPATA-OLIVELLA, Manuel. *Cantos religiosos de los negros de Palenque*. Revista Colombina de Folclor. Bogotá. 1962

5. Productos: Exposición Fotográfica- Documental- Libro.

Tabla No. 1. **Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados**

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	1		1 “Los Negros Azules de Carreto”	
Capítulos en libros que publican resultados de investigación				
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados	1		Documental “ <i>Los Negros Azules de Carreto</i> ”	
• Prototipos y patentes				
• Software				
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial	1		Exposición Fotográfica “ <i>Los Negros Azules de Carreto</i> ”	
Normas basadas en resultados de investigación				
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado	2		2	
Semillero de Investigación				
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				
Productos de divulgación				
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS	No. de PRODUCTOS PRESENTADOS
Propuesta de investigación	1 Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe. Casa de las Américas. La Habana. Cuba 2019 Presentación Documental <i>Los Negros Azules de Carreto</i>	1
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.		

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de producto:	Libro
Nombre General:	“Los Negros Azules de Carreto” Presencia y representaciones Visuales de los Negros Azules de Carreto en el Carnaval de Barranquilla.
Nombre Particular:	Libro Impreso - Editorial Universidad del Valle Cali
Ciudad y fechas:	Santiago de Cali. 2019
Participantes:	Javier Mojica Madera.

Sitio de información:	Biblioteca Central-
Formas organizativas:	Universidad del Valle Cali Meléndez DACURI. Danza Cuerpo y Ritual. Grupo de Investigación del Departamento de Artes Visuales y Estética.

Tipo de producto:	Documental “Los Negros Azules de Carreto”
Nombre General:	“Los Negros Azules de Carreto”
Nombre Particular:	“Los Negros Azules de Carreto” 30 minutos Duración.
Ciudad y fechas:	Santiago de Cali 13 de Junio del 2019
Participantes:	Dirección- Javier Mojica Madera- Realización: Julián Quintero L.
Sitio de información:	Biblioteca Central, Centro de Documentación, Universidad del Valle Cali.
Formas organizativas:	Universidad del Valle Cali Meléndez DACURI. Danza Cuerpo y Ritual. Grupo de Investigación del Departamento de Artes Visuales y Estética.

Tipo de producto:	Exposición Fotográfica “Los Negros Azules de Carreto”
Nombre General:	“Los Negros Azules de Carreto”
Nombre Particular:	“Los Negros Azules de Carreto”
Ciudad y fechas:	Inauguración- Santiago de Cali 13 de Junio 2019.- Julio 19- 2019- Centro Cultural Colombo Americano de Cali. Sede Norte.
Participantes:	Javier Mojica Madera
Sitio de información:	Biblioteca Central, Centro de Documentación, Redes Internet Pagina Web
Formas organizativas:	Universidad del Valle Cali Meléndez DACURI. Danza Cuerpo y Ritual. Grupo de Investigación del Departamento de Artes Visuales y Estética.

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2