fotográfia: Paula A. Parra

Achalay

Tesis de Grado / Diseño Gráfico

Paula Andrea Parra Chará

Universidad del Valle

Análisis del Lenguaje Visual
y el hacer artesanal de las
Carrozas del Carnaval de Pasto

Achalay

Análisis del Lenguaje Visual y el hacer artesanal de las Carrozas del Carnaval de Pasto

Paula Andrea Parra Chará

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Programa Académico de Diseño Gráfico

Santiago de Cali / 2015

Achalay

Análisis del Lenguaje Visual y el hacer artesanal de las Carrozas del Carnaval de Pasto

PAULA ANDREA PARRA CHARÁ
Tesis de Grado para optar por el título de Diseñadora Gráfica

DIANA PAOLA VALERO RAMÍREZ
Directora del Proyecto
Diseñadora Gráfica y Docente del Depertamento de Diseño

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Programa Académico de Diseño Gráfico

Santiago de Cali / 2015

Facultad de Artes Integradas
Programa Académico de Diseño Gráfico

C.C. 43071

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO GRÁFICO

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE GRADO

La Estudiante PAULA ANDREA PARRA CHARÁ identificada con Cédula de ciudadanía número 67012144 de Cali y código 200922013, presentó y aprobó su trabajo de grado titulado "ACHALAY / Análisis del lenguaje visual y el hacer artesanal de las carrosas del carnaval de Pasto", el cual fue aprobado por el siguiente jurado evaluador:

Jurado Diseñador: Carlos Andrés Ortega García
Jurado Asesor: John Henry Ordóñez
Jurado Experto: Holanda Caballero Mafla

Para constancia de la anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 3 de marzo de 2015, según Acta 2-2015 del Comité del Programa.

DIANA PAOLA VALERO RAMÍREZ
Directora del Proyecto del Proyecto

PABLO ANDRÉS JARAMILLO ROMERO
Vo. Bo. Director del Programa Académico
Diseño Industrial

ÁNGEL MIGUEL URIBE BECERRA
Vo. Bo. Jefe
Departamento de Diseño

Sandra P. Franco G.

Edificio 382 – Oficina 4028 – Ciudad Universitaria de Meléndez
Telefax [57-2] 321 2375 – Apartado Aéreo 25360
Santiago de Cali – Colombia
programas.diseno@correounivalle.edu.co
http://diseno.univalle.edu.co/

Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto

Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto

Achalay

(Del quechua achallay ‘qué lindo’, ‘qué bueno’). Termino que se emplea para expresar admiración, satisfacción, agrado o sorpresa.

Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto

Dedicatoria

Dedicado a la hermosa y ardua labor de los maestros y artesanos; los artistas del Carnaval, que en sus talleres de creación permiten aflorar un mundo de sueños, de fantasías e imaginarios colectivos y que cristalizan en monumentales obras escultóricas dispuestas para la contemplación y el regocijo de los corazones.

Son sus carros alegóricos el resultado de un hacer artesanal, de un hacer manual que enaltece y aviva la manifestación artística del carnaval, forjando la identidad del patrimonio cultural de la región nariñense y también enriqueciendo la manifestación cultural de nuestra nación colombiana.

Agradecimientos

Profundamente agradezco a Dios por permitirme la ejecución de este proyecto y por poner en mi camino todas las personas que contribuyeron con su experiencia en la realización del mismo.
Agradezco a los maestros del carnaval, Isaac Narváez, Hernando Zambrano, Javier Calvache y German Ordoñez; a la señora Lydia Inés Muñoz y Gilberto Guerrero, miembros de la Academia de Historia nariñense, por compartir generosamente sus conocimientos del tema.

También quiero expresar mi reconocimiento a mis profesores, en especial a mi directora Diana Paola Valero por la instrucción y apoyo al proyecto.
Mi gratitud también a mi colega y amiga María Fernanda Mora y su familia, por el apoyo incondicional, las atenciones en mi viaje a Pasto y por ser los mejores guías turísticos de la ciudad.

A los extraordinarios seres que siempre han estado a mi lado, mi padre, mi madre y hermana por el apoyo incondicional y constante; a ellos, dedico mi trabajo.

A mis familiares, amigos y aun a quienes desde la distancia, estuvieron pendientes y me acompañaron con sus buenas energías en este proceso.

fotográfia: María Fda. Mora

Contenido

Introducción.....15

CAPITULO I

1.1 Justificación..... 17
1.2 Planteamiento..... 19
1.3 Objetivos..... 20
1.3.1 Objetivo general..... 20
1.3.2 Objetivos específicos..... 20
1.4 Metodología..... 21
1.4.1 Tipo de investigación..... 22
1.4.2 Muestra..... 33
1.4.3 Técnicas de recolección de dato..... 42

CAPITULO II

2.1 Marco teórico..... 50

2.2 El Carnaval de Pasto:
Esencia de una Cultura..... 51

2.3 Sobre el patrimonio cultural..... 54

CAPITULO III

3.3 Modalidades principales
del desfile magno.....70

3.4 El desfile de carrozas
punto de máxima expresión..... 72
3.5 Carnaval de Pasto, patrimonio cultural..... 74

CAPITULO IV

4.1 El Artesano del Carnaval:
Un gestor de la creatividad..... 82

4.2 Maestro Sigifredo Narváez..... 89
4.3 Maestro Calvache..... 90
4.4 Maestro Hernando Zambrano..... 92
4.5 Maestro German Ordoñez..... 94

4.6 El arte del saber hacer..... 98
4.7 Técnicas del hacer- artesanal..... 102
4.8 Ciclo de Creación..... 110
4.8.1 Fase de Diseño..... 112
4.8.2 Fase de construcción.....116

CAPITULO V

5.1 Análisis de las carrozas……..... 123
5.2 Conclusiones del análisis……..…....….... 138
5.3 Exposición fotográfica….…….....……...…. 142

6. Conclusiones..... 144
7. Bibliografía..... 146

Listado de Tablas y Fichas

Muestra 1. Carroza: Entre el cielo y el suelo.....34
Muestra 2. Carroza:
Desde el mar hasta el Galerasras.....35
Muestra 3. Carroza: Un mundo de aventura….....….36
Muestra 4. Carroza: Camino a la felicidad…….…….37
Muestra 5. Carroza: El gran teatro de la vida……..…38
Muestra 6. Carroza: Awá……..39
Muestra 7. Carroza: Pasto Carnaval……....40
Muestra 8. Carroza: Naturalmente expresivo……....41

Tabla 1. Línea de tiempo: Evolución y
consolidación del carnaval….....…….....……84
Ficha 1. Análisis de carroza 1…….....……. 130
Ficha 2. Análisis de carroza 2…….....……. 131
Ficha 3. Análisis de carroza 3…….....……. 132
Ficha 4. Análisis de carroza 4…….....……. 133
Ficha 5. Análisis de carroza 5…….....……. 134
Ficha 6. Análisis de carroza 6…….....……. 135
Ficha 7. Análisis de carroza 7…….....……. 136
Ficha 8. Análisis de carroza 8…….....……. 137

Resumen

El presente proyecto es un análisis del trabajo desarrollado por los artesanos y maestros del carnaval de Pasto, en las carrosas motorizadas, que desfilaron el día seis de enero de 2014. Un análisis que intenta evidenciar las particularidades del lenguaje visual y el hacer artesanal de las mismas.

Es también un reconocimiento al riguroso trabajo, de estos gestores y cultures del Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, a ellos,“ los maestros”, que con su hacer artesanal, entretejen con sus propias manos, el lenguaje propio de una cultura y que de forma lúdica van transmitiendo a las generaciones venideras, como un modo de preservar y conservar la riqueza y patrimonio cultural de la región de Nariño.

fotográfia: Paula A. Parra

Palabras Claves:

Pasto, Carnaval, Cultura, Patrimonio Cultural, Carrozas, Maestros-Artesanos, Lenguaje visual, Hacer Artesanal.

Introducción

fotográfia: Paula A. Parra

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, es una experiencia que sumerge a un mundo fantástico lleno de colorido, fiesta, expresión y arte. Pero más aun cuando se adentra en sus profundidades; en el mundo de sus creadores, aquellos maestros y artesanos que viven una pasión por la tradición ancestral; por un oficio que aunque no es bien remunerado, se convierte en todo un proyecto de vida, en una entrega total por el hacer artesanal, que no es otra cosa que el arte del carnaval.

En el momento en que el Carnaval de Negros y Blancos es nombrado patrimonio Cultural e inmaterial de la Humanidad, este vive una evolución notable, no solo en sus practicas sociales, sino también en los modos de construcción y concepción de las carrozas; marcando una identidad muy propia y particular con respecto a la de otras festividades realizadas a nivel nacional; convirtiéndose por consiguiente, en un elemento importante y clave para promocionar a gran escala el fomento del turismo en la región Nariñense. Dicho objetivo, pone en segundo plano todo el discurso narrativo como el estético- visual de las carrozas del carnaval, siendo el aspecto mas relevante y que debe preservarse como parte vital y central de la cultura del carnaval de Pasto.

Introducción

Este trabajo tiene por objeto en primer lugar, el análisis y estudio de las particularidades que conforman el lenguaje estético visual de las carrozas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (2014); como también en segunda instancia, hacer notoria la parte de construcción, es decir, el hacer artesanal de estas monumentales obras andantes, haciendo evidente la necesidad de divulgar y resaltar todos estos elementos, como medio de preservación del patrimonio cultural de la región.

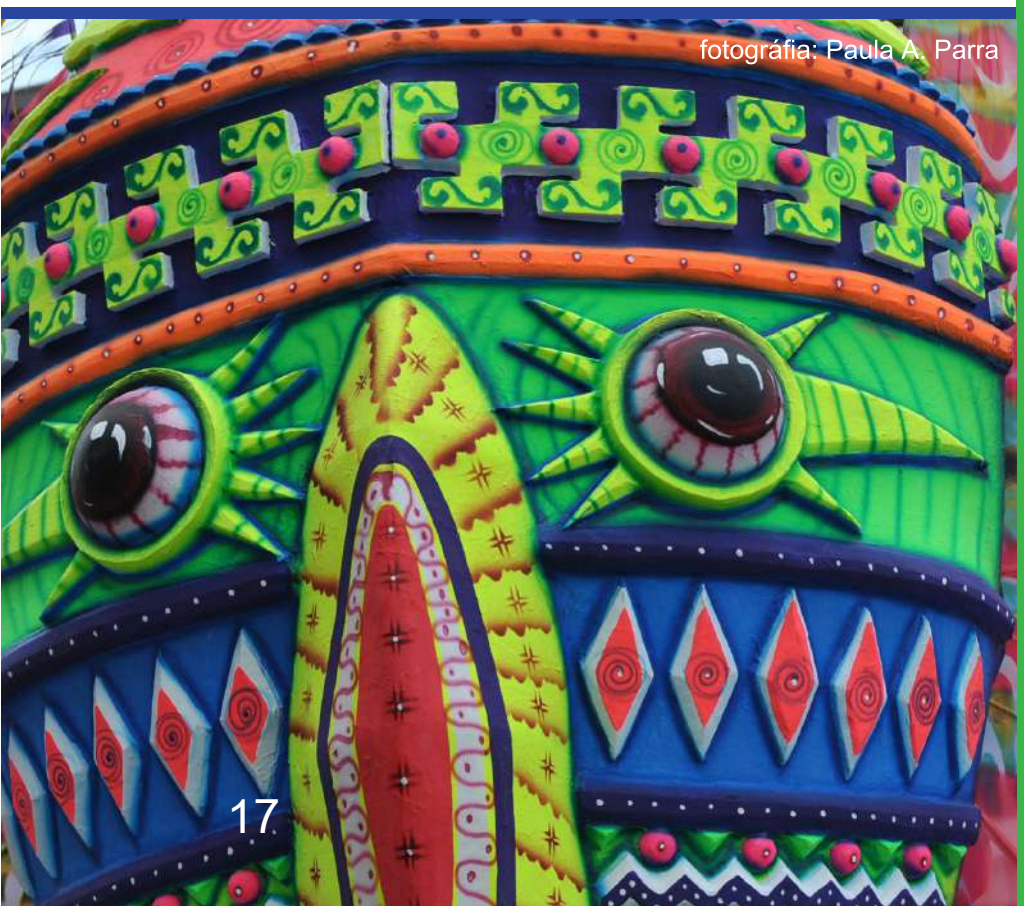
El trabajo de estos maestros y artesanos es una parte esencial y clave en la conformación e identidad del carnaval, es por esta razón que se hace necesaria la transferencia de estos saberes y particularidades como aspectos que deben enseñarse, proyectarse y transmitirse a las generaciones futuras como un medio para la preservación de la cultura inmaterial del Carnaval Andino de Pasto.

Capítulo I

fotográfia: Paula A. Parra

Justificación

La iniciativa del proyecto surge a partir del interés personal, por analizar y conocer sobre las técnicas y lenguaje visual que manejan las carrosas del desfile magno del Carnaval de Pasto, reconocido como una de las manifestaciones culturales y artísticas más importantes del país y que le ha hecho meritorio del nombramiento por la UNESCO como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.


fotográfia: Paula A. Parra

Retomando un aparte de un informe de la UNESCO sobre el patrimonio cultural dice: “Si no se alimenta, el patrimonio cultural inmaterial podría perderse para siempre, o quedar relegado al pasado. Su preservación y transmisión a las futuras generaciones lo refuerza y mantiene en vida, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse. Si queremos mantenerlo vivo, debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones sucesivas”.

Con lo expuesto anteriormente se hace notoria la necesidad de evidenciar esas características que conforman las particularidades de la identidad cultural del carnaval y que le conforman como patrimonio; características que deben alimentarse y fomentarse , ser transmitidas a las generaciones venideras, como un mecanismo de salvaguardia.

Dentro de esas características particulares y que exaltan su identidad esta el discurso oral y estético que manejan las monumentales carrosas que se exhiben en el desfile magno del 6 de enero.
Dentro del carnaval esta actividad es la más importante, la más sobresaliente, es el punto de ignición de la fiesta carnavalesca debido a la manifestación de arte, creatividad y color que en este desfile se des pliega. Es una muestra de la destreza e ingenio de

fotográfia: Paula A. Parra

los artesanos o artistas que crean con sus manos estos gigantesco carros alegóricos, que han sido concebidos como respuesta del imaginario, de los mitos y leyendas de la cultura de sus creadores, y que más allá de la creación material conlleva a la transmisión de un saber artesanal, enseñado de generación en generación como medio para la preservación de sus tradiciones ancestrales y que por ende merecen ser rescatados y conservados como parte del patrimonio cultural.

> "La conservación entendida en sentido amplio, consistirá, por una parte, en relentizar el proceso de degradación natural al que esta sometido el patrimonio. Sera necesario, por tanto, la adaptación de una serie de medidas encaminadas a la protección, consolidación y mantenimiento constante del mismo. La diversidad de los bienes patrimoniales y el grado de conservación en que se encuentren van a condicionar el tipo de actuación que se aplique sobre ellos. (Hernandez. 2002:387)

Ante este panorama se hace necesario diseñar mecanismos o herramientas visuales, que nos permitan de algún modo, evidenciar, proteger, fortalecer y resaltar las características particulares del carnaval como el lenguaje estético-visual de las carrozas, como un elemento para incentivar el sentido de pertenencia y como un saber que debe ser transmitido a las gene raciones futuras, para la preservación y salvaguardia de la identidad cultural y patrimonial del carnaval. Salvaguardarlo requiere la transferencia de conocimientos, técnicas y significado.

Planteamiento

Hoy en día el carnaval de negros y blancos se ha convertido en una manifestación cultural de gran valor y reconocimiento no solo a nivel nacional sino también ante el mundo, una festividad que mas allá de su sentido carnavalesco es la expresión misma de la identidad propia de una región que instaura y exhibe su cultura, su legado ancestral, rituales y tradiciones a través de la manifestación artística y artesanal.

Este lenguaje propio y la particularidad de su identidad son los que le hicieron acreedor de la declaración por la UNESCO como " Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad" el 30 de septiembre de 2009.

A partir de este reconocimiento, el carnaval vive una nueva etapa de evolución y desarrollo en la parte artística, creativa, pero también se ha activado el interés de generar toda una cadena productiva a su alrededor con el fin de incrementar el turismo en la región como fuente de ingresos y por ende activar el sector económico; aspectos que representan una gran amenaza para la conservación del patrimonio cultural; cuyo objetivo es salvaguardar el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación.

Bajo este panorama, surge la necesidad de resaltar el valor del hacer artesanal, ese hacer que constituye las diferentes técnicas y las particularidades de un lenguaje estético –visual, que hace parte de la distinción y la identidad del patrimonio cultural del carnaval; por tanto este patrimonio que se debe valorar y debe despertar sentido de pertenencia, de apropiación como parte indispensable de la identidad cultural de la memoria colectiva de la región y que como un medio de conservación, debe ser transmitido a las generaciones futuras.

Pregunta de investigación

¿Cómo resaltar las particularidades del lenguaje visual de las carrosas y el saber artesanal, siendo características pertenecientes a la identidad que conforman el patrimonio cultural del Carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto?

Objetivos

Objetivo General

-Analizar las particularidades del lenguaje visual de las carrosas y el saber artesanal, como elementos pertenecientes a la identidad del patrimonio cultural del Carnaval.

Objetivos Específicos

Clasificar el tipo de clases de carrosas que se manejan en el desfile magno del carnaval.

Identificar las características que conforman el lenguaje visual de las carrosas del carnaval de Pasto. (Manejo del color, lenguaje de la forma, uso de las texturas visuales y táctiles).

Determinar las diferentes técnicas de expresión, desde las aplicaciones tradicionales hasta las nuevas técnicas en la elaboración y creación de las carrasas.

fotográfia: Paula A. Parra

Metodología

fotográfia: Paula A. Parra

fotografía: Paula A. Parra

Tipo de investigación

Es importante mencionar que para el presente trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva-exploratoria, con el fin de obtener información sobre las técnicas implementadas por los maestros- artesanos en la creación y elaboración de las carrozas, así como de las actividades, procedimientos y fases que se involucran durante todo el proceso. Por otro lado lograr identificar minuciosamente las particularidades que conforman el lenguaje estético-visual de las carrozas y que pertenecen a la identidad que conforma el patrimonio cultural del carnaval.

Universo

Para el presente proyecto se realizó una previa sección de las 20 carrozas finalistas para el desfile magno del Carnaval de Negros y Blancos 2014 en la modalidad de Motorizadas, con el propósito de poder analizar y evidenciar las características particulares del lenguaje visual de las mismas y poder cumplir con los objetivos planteados para el este proyecto.

Las carrozas seleccionadas por la entidad que regula las actividades del Carnaval “CORPUCARNAVAL”- fueron las siguientes:

maquetación

La carroza del maestro Narváez, esta inspirada en la veneración de Inti Raymi, el cual consiste en una celebración que se hace al padre Sol. Este es un culto ancestral realizado por las comunidades andinas de los Aymaras, Incas, Quechuas. Se puede admirar en la composición los elementos como el sol, las piedras ancestrales, el indio, como esa inspiración de los valerosos guerreros incas.

- Inti Raimy,
Isaac Sigifredo Narváez.

- Desde el Mar hasta el Galeras, Hernán Alfredo Narváez Muñoz.

El maestro Hernán Narváez, resalta la riqueza de la fauna regional, su naturaleza y las diferentes regiones que conforman el departamento de Nariño. Por lo tanto observamos ese destacado trabajo y laboriosidad de la gente y artesanos de Nariño. En este motivo se destacan las tallas en madera, los diversos tejidos, y los famosos sombreros realizados en paja toquilla, propios de la ciudad de Sandoná.

También destaca lo típico de la costa Pacifica nariñense, como su fauna marina; y finalmente encontramos a esa mujer aguerrida “La guaneña”.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

El maestro Erazo tiene el buen oficio de entremezclar los diversos aconteceres, mediante los cuales pretende rescatar esos cuentos que las personas mayores les relataban a los niños a la hora de dormir.

En este caso es el abuelo, un personaje destacado en la carroza al ser el encargado de leer todas esas historias de fantasías , entre las que mezclan pinocho, hadas, gnomos, enanos y cisnes, conjugándose todo esto en esos saberes que tienen nuestros abuelos, envueltos en el mundo de la fantasia y los sueños.

- Abuelo, Cuéntame un Cuento, Luis Alberto Erazo Argoti.

- Lectura: Un mundo de aventura, José A. Córdoba.

En esta carroza el maestro Córdoba y su hijo enmarcan la representación del conocimiento expresado en el gran libro que esta cargado en el lomo del elefante y del cual emerge esa fantasía representada por unas figuras mitológicas como son lo gnomos y las hadas, eternos iconos del mundo mágico. La parte frontal de la carrosa va enmarcada por ese portentoso animal que es el elefante.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

En su trabajo el maestro Insuasty destaca las figuras de sus amigos y compinches en el buen sentido de la palabra; el escenario para percibir el gran vuelo carnavalero.

Un portentoso hombre emerge del suelo para posicionarse al frente de la carroza, como personaje principal; en la parte central sobresale la figura del maestro Eduardo Muñoz Lora, entre vasijas, ánforas, platos, cofres adornados.

- Entre el Suelo y el Cielo, Carlos Ribert Insuasty Ruiz.

- Naturalmente Expresivo, Diego José Caicedo Vallejo.

El maestro Diego Caicedo una destacada carroza, la cual conjuga un aserie de manifestaciones que contemplan al carnaval y la región nariñense.
Trata de resaltar la cultura afro-descendiente en la enorme figura que vemos en primer plano.
Sus bastidores destacan esa configuración expresivas de mascaras, que le dan el titulo al motivo.
También rescata la tradicional “serpentina” que se ha ido perdiendo año tras año.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

El maestro Valdivieso enaltece con su propuesta a esos diversos personajes que han hecho historia en el Carnaval de Negros y Blancos de pasto.
Por azares de la vida, ellos partieron a la eternidad, no sin antes ser grandes protagonistas del Desfile Magno; por eso es que el maestro Bolívar, construye y compone esa serie de artesanos, encabezados por el maestro Alfonso Zambrano.

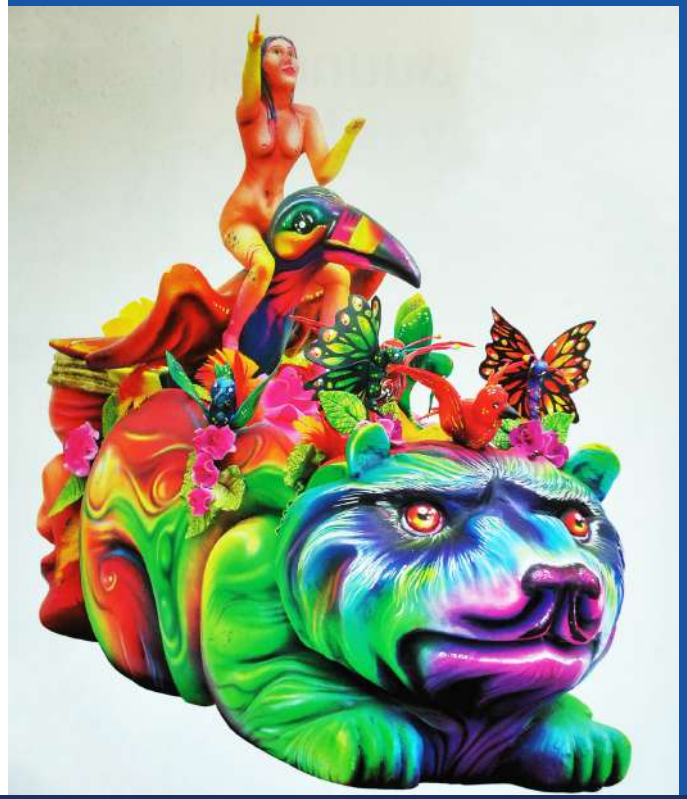
- Funeral carnavalero,
Carlos Bolívar Valdivieso.

- El Gran Teatro de la Vida, Raúl Ordoñez y Leonard Zarama.

La carroza de los maestros Ordoñez y Zarama, maneja una serie de personajes diversos, los que están escenificando la muerte, la vida, la vida, la burla, la sátira, lo grotesco, complementándose esto con sus bastidores que escenifican diferentes episodios que se nos presentan s lo largo de la vida.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Esta carroza enaltece la flora y la fauna. Se trata de un proyecto que hace referencia a un bello animal, el oso andino que pernocta en las cumbres de los andes.
El maestro también toma una postura que nos hace reflexionar sobre la cultura ancestral y aborigen de los grupos indígenas que conforman el basto territorio del sur de colombiano, rico en toda clase de tradiciones.



- Awá,
Jairo Andrés Barrera Imbajoa.

- La maquina de los Sueños,
Edgar Arley Ortega Montenegro.

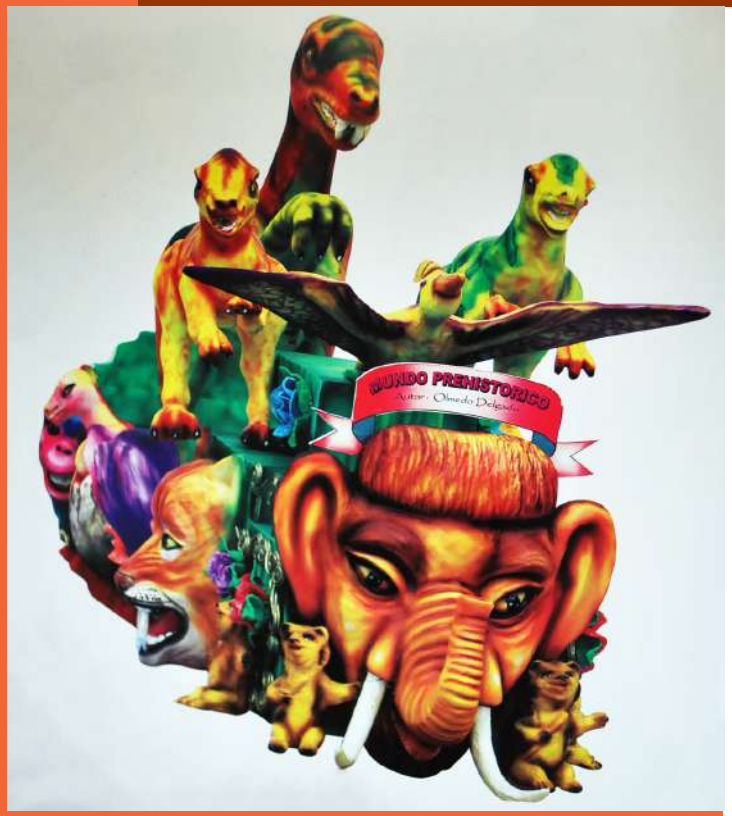
El artista implementa un motivo que aborda toda una serie de sinergias que están concatenadas en los diversos aconteceres y vicisitudes que se ven reflejados en nuestro país.
Por ello es que el maestro, ausculta esos interesantes oficios y profesiones que sobresalen en una región de dura pujanza; por consiguiente su trabajo enaltece aquellas personalidades que han dejado muy en alto a Colombia.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

El maestro trabaja el tema en alusión a la frase “La esperanza es lo último que se pierde”. Por eso encontramos en la parte superior de un gran rostro, una pareja encadenada, aparecen también unos grandes custodios, los cuales siempre están atentos en actitud vigilante. Pareciere que el tema también quiere representar a una gran fortaleza que es impenetrable. En la cima encontramos esos animales mitológicos y fabulosos como son los dragones.

- Esperanza,
Fernando Villarreal.

- Un Mundo Prehistórico, Olmedo Delgado.



Se hace hincapié a la majestuosidad y belleza que tienen los animales, a la evolución que estos han tenido a través del tiempo y que encontramos en los relatos consignadas por los investigadores. Encontramos un gran mamut en la parte delantera, en cada lado lo acompañan unos osos, y en los bastidores encontramos tigres, jaguares, y monos entre otros. En la parte superior una gran ave que con sus alas abiertas y fantásticos dinosaurios.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

El maestro Sarralde escenifica en esta propuesta esa desbordante energía que tienen los seres para integrarse al fantástico mundo del carnaval de la ciudad de Pasto.
Por eso es que recurre a veloces y desenfrenados caballos, los que llevan como jinetes, siniestras figuras, como el diablo.
Una de las virtudes que presenta esta propuesta es toda esa articulación y movimiento que tienen los animales.

- Una desbocada Cabalgata en el Carnaval, Oscar Armando Sarralde Arellano.

- Camino a la Felicidad, Armando José Galindez.

El maestro Galindez, deslumbra con una serie de motivos que hacen felices a los niños, adultos y personas de la tercera edad.
Maneja un gran despliegue de colorido y retoma elementos como brujas, magos y hadas. La máscara en la parte delantera es el elemento que predomina en la carroza. Por consiguiente denota que siempre habrá un camino que nos permitirá llegar a la felicidad.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

La carroza del maestro Bastidas esta inspirada en leyendas y mitos que hacen parte de todos esos enriquecedores relatos que se transmiten de generación en generación.
Encontramos en la parte frontal, un hombre sentado, de su espalda sobresalen dos alas. La gran figura dominante da la impresión de que quisiera atrapar a todos los que se acercan a verle. Encontramos la imagen de un voluminoso hombre de cuerpo distorsionado y fuerte aspecto. En la parte trasera sobresalen varias figura mitológicas.

- Achinmasuspay,
Harvey Nicolás Bastidas Patiño.

- Achalay,
Luis A Burbano y Carlos E. Burbano.

Los maestros Burbano destacan la complejidad y belleza que distingue a la región nariñense. Ellos han retomado en esa expresión del quechualismo: Achalay que significa la máxima expresión de lo lindo, lo hermoso, lo bello.
Asi asumen una postura para conjugar todos esos diferentes elementos, como es la fauna, la flora de la región andina. Una de las principales figuras, es la gran máscara expresiva y de gran colorido. En la parte inferior dos brazos abiertos, mediante los cuales se quiere significar la riqueza y aporte que se le da al Carnaval de Pasto.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

El trabajo del maestro transporta a comprender los acontecimientos que vivió San Juan y que fueron consignadas en el nuevo testamento.
Encontramos como figura principal la representación de San Juan, que va escribiendo todos esos acontecimientos y relatos. En cada uno de sus lados sobresalen dos ángeles que van tocando sus trompetas. Atras sobresalen dos caballos en los que cabalgan la muerte y la maldad.

- Apocalipsis,
Flavio Onésimo Delgado.

- Serpentinas,
Fabián A. Ruano y José A. Ruano.

Los hermanos Ruano, buscan mostrar ese empuje y enorme tradición de las comunidades indígenas de los pastos. La carroza la componen una serie de figuras, destacándose: mascarones, rostros y personajes alegres que le imprimen esa jocosidad al carnaval, la serpentina va rodeando a los bastidores, en la composición se observa que Pericles va en el lomo de unos animales mitológicos; y encontramos otro personaje que podría ser Merlín.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

La composición esta inspirada en la valoración de la antigua plaza de mercado.
La parte figura principal es un bufón con su rostro alegre que refleja la alegría que inspiran estas fiestas, encontramos un rostro femenino, que va enalteciendo la laboriosidad y la pujanza de la mujer nariñense, destaca el antifaz que es característico de la fiesta carnavalera.

- Pasto Carnaval,
Segundo Felipe Erazo.

- Los Hijos del Sol,
Javier Calvache Delgado.

El trabajo del maestro Calvache esta enmarcada en la fantasía exuberante que contiene el carnaval, animales mitológicos, diversos rostros, hadas, y gestos alegres de las figuras van imprimiéndole toda esa gracia y fantasía.
La figura principal es un dinosaurio, y su parte inferior esta rodeada por diversas caras, como son de los infantes.

Fotográfia y texto tomado del Diario del sur:
Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

fotográfia: Paula A. Parra

Muestra

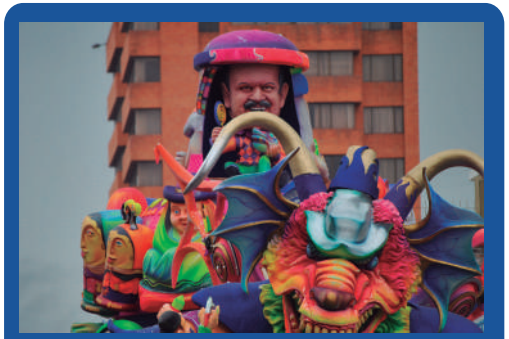
Con el fin de delimitar el objetivo de estudio se hizo necesario seleccionar una muestra representativa o por conveniencia, con el fin de facilitar el análisis. Para ello se seleccionaron ocho carrozas pertenecientes a algunos de los maestros más reconocidos del carnaval, unos con gran trayectoria en este ambito y que han participado de manera consecutiva en el carnaval, por ello son carrozas que presentan a simple vistas elementos comunes o de similitud en particularidades del lenguaje estético-visual y por tanto se convierten en compendios representativos de las características generales del universo, con el que se esta trabajando en esta investigación. La muestra la componen:

Maestro: Carlos Ribert Insuasty Ruiz

Entre el cielo y el Suelo

Un portentoso hombre emerge del suelo para posicionarse al frente de la carroza, siendo la figura principal, una de sus manos aprisiona a un personaje, en la plataforma de la majestuosa obra esta personificado jocosamente con su cámara el profesor y fotógrafo Javier vallejo.

La parte central de la carroza fue asignada para insertar un gran cuenco, del cual sobresale la figura del maestro Eduardo Muñoz Lora.



Muestra 1

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Selección

Maestro: Hernán Alfredo Narváez

Desde el Mar hasta el Galeras

A través de sus elementos se resalta la riqueza de la fauna regional, su naturaleza y las diferentes regiones que conforman el departamento de Nariño.
En este motivo se destacan las tallas en madera, los diversos tejidos y los famosos sombreros realizados en paja toquilla, propios de la región de Sandoná.

También esta representado lo típico de la Costa Pacifica Nariñense, como es su fauna marina, también se observa esa valerosa mujer aguerrida denominada guaneña, la cual fue protagonista de las contiendas y batallas que se presentaron en la región.

Muestra 2
Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos
Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Maestro: José Avelino Córdoba

Un Mundo de Aventura

En ella se enmarca la representación del conocimiento expresado en el gran libro que esta cargado en el lomo del elefante y del cual emerge esa fantasía representada por unas figuras mitológicas como son los gnomos y las hadas, eternos iconos del mundo mágico. La parte del frente de la carrosa va enmarcada por ese portentoso animal que es el elefante.

Muestra 3

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Selección

Maestro: Armando Javier Galindez

Camino a la Felicidad

Esta inspirada en todos esos motivos que hacen felices a los niños, adultos y personas de la tercera edad. Por consiguiente vemos un despliegue de colorido, elementos como brujas, hadas y magos. La mascara es el gran elemento que predomina en la carroza .
Una de las figuras a resaltar es la gracia con la que representa la figura de un rey. Tal vez el artista quiere manifestar que todos los niños son considerados como unos grandes reyes, dichosos de felicidad y alegría.

En el reloj se ve enmarcado ese derrotero y tiempo que siempre pasa y nunca es estático. Por consiguiente, se denota que siempre habrá un camino que nos permitirá llegar a la felicidad.

Muestra 4
Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos
Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Maestro: Raúl Ordoñez y Leonardo

El Gran Teatro de la Vida

La carroza aborda una serie de personajes diversos, los que están escenificando la muerte, la vida, la danza, la burla, la sátira, lo grotesco, completándose esto con sus bastidores que escenifican esos diferentes episodios que se nos presentan a lo largo de la vida.

Muestra 5

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Selección

Maestro: Jairo Andrés Barrera Imbajoa

Awá

Hace referencia al oso andino, una maravillosa especie que habita en las cumbres de los andes , nativa del departamento de Nariño.

El maestro también toma una postura que nos hace reflexionar sobre aquella cultura ancestral y aborigen de los grupos indígenas que conforman y se insertan en el vasto territorio del Sur Colombiano.

El maestro fantasea y piensa en la compenetración entre la natura y el carnaval, excelente mixtura y fusión de dichos elementos y de su gran colorido que le imprime a sus figuras.

Muestra 6

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Maestro: Segundo Felipe Erazo Argoty

Pasto Carnaval

La carroza del maestro Erazo, representa un tema muy tradicional, la composición esta inspirada en la valoración de la antigua plaza de mercado.

Como se recordará este lugar fue uno de los más tradicionales de la ciudad, al cual acudía gran parte de la población a realizar sus compras diarias, por lo que durante mucho tiempo se constituyo en el más concurrido . Por ello aún permanece en la memoria de los de los pastusos de antaño y residentes y por lo tanto, muchas veces ha sido punto de referencia como ocurre en este caso.

Muestra 7

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval

Selección

Maestro: Carlos Ribert Insuasty Ruiz

Naturalmente Expresivo

El maestro Caicedo presenta una destacada carroza, la cual conjuga esa serie de manifestaciones que contemplan al carnaval y la región nariñense.

Se observa en primer plano esa magna obra representada en una enorme figura que pareciere exaltar a la cultura afro-descendiente.

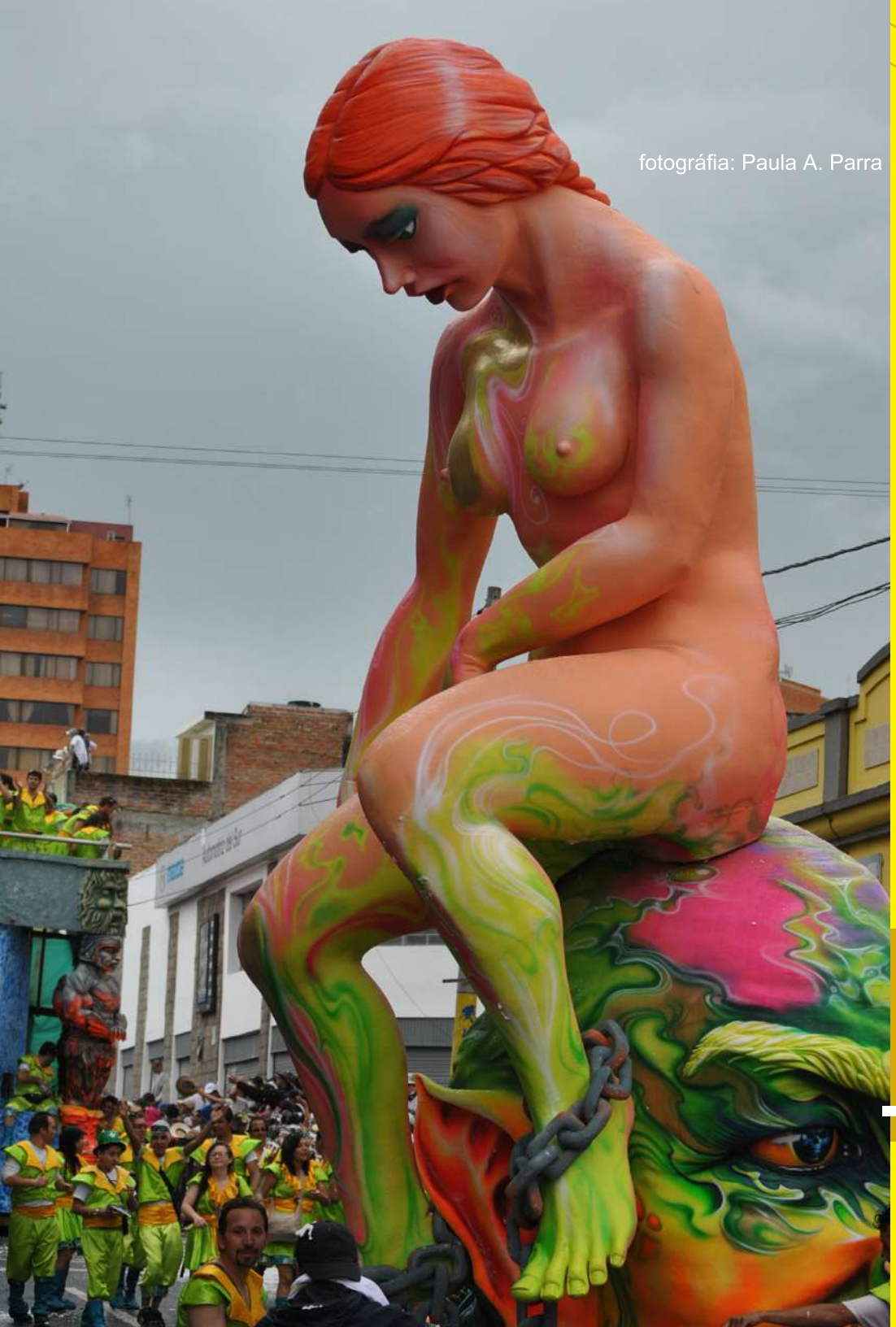
Sus bastidores destacan esa configuración expresivas de mascaras, que le dan el titulo al motivo.

Hay que destacar que el maestro siempre ha utilizado materiales tradicionales para la construcción de las carrozas, pero también fusiona los nuevos materiales que se han impuesto en la contemporaneidad, como es el caso del icopor.

Muestra 8

Texto tomado del Diario del sur/Crónicas del carnaval de Negros y Blancos

Fotografía: María Fda. Mora/Paula A. Parra/Premiación-Corpocarnaval



Técnicas de Recolección de Datos

fotográfia: Paula A. Parra

Para el desarrollo del trabajo, se dio la necesidad de realizar dos salidas de campo, en dos periodos muy importantes y estratégicos en la realización del proceso de las carrozas del carnaval de pasto.

La primera salida fue para el mes de noviembre del 2013, que por lo general es el tiempo donde se lleva adelantado la realización de las figuras y piezas que integran las diferentes carrozas. La otra salida, se realizó principiando enero, días antes del carnaval, donde se realiza algunos artes finales, retoques y el montaje definitivo o ensamble de las carrozas.
Estas salidas permitieron conseguir gran material bibliográfico que fue de gran apoyo para el presente trabajo, así como permitió llevar a cabo diferentes técnicas para la recolección de datos, que mencionaremos a continuación:

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

Registro fotográfico

En este caso se hace uso de la fotografía como una herramienta de la investigación, que permita no sólo tener un registro de la actividad carnavalesca, sino que mas allá de este motivo, nos pueda brindar un apoyo y un respaldo a la hora de evidenciar los parámetros de diseño que conforman las particularidades del lenguaje estético visual de las carrozas.
Se obtuvo lo siguiente:

•Registro Fotográfico, Museo del Carnaval de Negros y Blancos, “PANDIACO”, Pasto.

•Registro Fotográfico: Enero 5 de 2014, “Montaje y armado de algunas Carrozas”.

•Registro Fotográfico: Enero 6 de 2014, “Desfile magno” (Cierre del Carnaval).

Entrevistas Estructuradas

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: María Fda. Mora

Se realizaron entrevistas a algunos maestros- artesanos, como estrategia útil y necesaria para la investigación en desarrollo y que permitieron recolectar información precisa sobre las diferentes técnicas y materiales empleados en la realización de las carrozas; también conocer los intereses y motivaciones de los artesanos a la hora de crear estas monumentales obras de arte.

Lo que permitió establecer unas etapas en el proceso de creación, como obtener información sobre detalles precisos acerca del manejo del color, herramientas, y particularidades de las carrozas.

Obtener información sobre la evolución de técnicas y materiales de las carrozas a través del tiempo y desde la declaración del carnaval como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, para ello también se profundizó con algunos historiadores de la academia de Historia Nariñense, como el guía del Museo del Carnaval “PANDIACO”.

fotográfia: María Fda. Mora

Entrevistados:

•Arcesio Gamboa. Guía e historiador del Museo del Carnaval.12 Noviembre 2013

•Gilberto Javier Guerrero Gómez. Miembro de la Academia de Historia Nariñense. 14 de Noviembre 2013.

•Isaac Narváez. Maestro artesano del Carnaval. 15 de Noviembre 2013.

•German Ordoñez Parra. Maestro artesano del Carnaval. 15 de Noviembre 2013.

•Javier Hernando Calvache. Maestro artesano del Carnaval. 16 de Noviembre 2013.

•Hernando Zambrano. Maestro artesano del Carnaval. 16 de Noviembre 2013.

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: María Fda. Mora

Observación Participativa

Se tuvo acceso al taller del Maestro Calvache y del maestro Isaac Narváez y su hijo; donde se observó el proceso de creación de algunas figuras, con la implementación de diferentes técnicas, mientras nos compartían su experiencia para comprender los procesos, conocer los artefactos y herramientas que usan en los mismos, como familiarizarnos con los espacios y contexto en que se desarrollan y trabajan.

Se observó parte del proceso de montaje de las carrozas, el ensamble de figuras, el ajuste de los elementos en la carroza, como el proceso de acabados y toques finales.

Se realizo la observación participante de los desfiles del carnaval, en especial el desfile magno, donde surgen las monumentales carrozas, ya ensambladas y terminadas, permitiéndonos entender el contexto en que se desarrolla el fenómeno estudiado.

fotográfia: María Fda. Mora

Análisis Documental

En las salidas de campo se lograron conseguir documentales, que narran y muestran el proceso de creación de las carrozas, como entrevistas directas con los maestros y personas que han seguido de cerca la evolución del Carnaval de pasto.

•El último Carnaval, un viaje por la memoria. duelo y Risa. Dirigido por Javier Tobar, Pasto- Popayán 2012.

•Carros Alegóricos, Carnaval de Pasto. Dirigido Julio Cesar Goyes Narváez, Pasto-Bogotá 2009.

•Video oficial del Carnaval de Negros y Blancos 2014, contiene:

-Desfile de años viejos (31 de diciembre)
-Desfile de Colonias (2 de enero)
-Carnavalito y Colectivos Coreográficos (3 enero)
-Familia Castañeda (4 de enero)
-Desfile Magno, Carrozas y Comparsas (6 de enero)

Capítulo II

fotográfia: Paula A. Parra

Carnaval de Pasto

Marco Teórico

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

El Carnaval de Pasto: Esencia de una Cultura

El término cultura proviene del latín cultus, que significa “cuidado de los campos” o “cuidado de la tierra”. Se refiere al cultivo del espiritu humano y de las facultades intelectuales del hombre.

La cultura como memoria de la colectividad plantea la cuestión de sistemas de reglas semióticas con las cuales la experiencia de vida de la humanidad se transforma en cultura.
Esta se aprende con la interacción del sistema ya sea dominante o no, que permite transformar modos de vida y de pensamiento.

Entendida de esta manera vemos como el carnaval de Negros y Blancos se convierte en la máxima expresión de la cultura del pueblo Nariñense, es un elemento inherente a su idiosincrasia, sus creencias, a sus raíces ancestrales, pues entorno al carnaval gira todo un mundo de costumbres y tradiciones, de practicas sociales y rituales que lo convierten en un elemento autóctono de la cultura regional.

Pero como señala Clifford Geertz “Comprender la cultura de un pueblo, supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad. Dicha comprensión los hace accesibles, los coloca en el marco de sus propias trivialidades y disipa su opacidad.(2000:27)

El carnaval propiamente proyecta un estilo, un modo de vida, sus gestores, propiamente los artesanos o maestros son quienes fomentan y alimentan su riqueza, su valor cultural a través del discurso narrativo propiamente, como el estetico, dan cuenta de un lenguaje propio y este se convierte en el sistema modelizante que da cuenta de la cultura. En el vemos implicito el acervo de conocimientos, como la recopilación de la tradicion oral de la region.

Hay que entender a la conducta y hacer con cierto rigor porque es el fluir de la conducta ó más precisamente, de la acción social, donde las formas culturales encuentran articulación, la encuentran también, por supuesto ,en diversas clases de artefactos y en diversos estados de conciencia; pero estos cobran

fotográfia: Paula A. Parra

su significación del papel que desempeñan en una estructura operante de vida, y no de las relaciones intrínsecas que pueden guardar entre si.

El maestro Zarama lo define claramente “ Cada cultura tiene sus propias configuraciones simbólicas. La filosofía de una sociedad esta definida por sus significaciones, sus gestos, sus mitos y sus ritos”.
Siendo el Carnaval de pasto la máxima expresión del pueblo Nariñense, cobra gran importancia dentro de la sociedad actual, siendo estimado como una pieza fundamental para el desarrollo personal y social del sur de Colombia. Ya que es una manifestación popular que integra elementos de la cultura indígena, la Hispana y la africana, fundiéndolas en una sola cultura; la cultura del carnaval.
Es asi como actualmente el carnaval a sido instaurado dentro de la categoría de Carnaval Andino a diferencia de otras festividades que se realizan a nivel nacional, como el carnaval del Diablo en Riosucio o el de Barranquilla.

fotográfia: Paula A. Parra

Sobre el patrimonio cultural

Se conoce como patrimonio cultural al conjunto de bienes, lugares, conocimientos, tradiciones y manifestaciones que hacen parte del legado de una nación o región que por su importancia excepcional deben ser preservados para la comunidad.

Por analogía, podemos considerar el patrimonio como el conjunto de aquellos bienes culturales, materiales o inmateriales, que , sin limite de tiempo ni lugar, han sido heredados de los antecesores y se han reunido y conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones futuras.

El patrimonio se convierte, de este modo, en un bien publico cuya conservación ha de estar asegurada por los poderes públicos. (Hernández, 2002: 15)

Cabe destacar que los bienes culturales que conforman este patrimonio pueden ser tangibles e intangibles. El primero se compone de elementos materiales como la arquitectura, el paisaje conservado y trasformado por el hombre, la cerámica, la orfebrería, entre otros; mientras que los intangibles corresponde aquellas manifestaciones vivas por la tradición, como las danzas, el folclor, los rituales, carnavales, precesiones religiosas, las artesanías, los festivales de música, los cuales permiten la intervención y el disfrute de la comunidad.(Therrien, 1994)

fotográfia: Paula A. Parra

Reconociendo el valor que poseen los bienes patrimoniales para la preservación de la cultural y la identidad propia de una comunidad, se hace indispensable su conservación, como un mecanismo para mantener vivo el patrimonio y permitir su transmisión a las generaciones futuras.

fotográfia: Paula A. Parra

Los bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio culturan, son importantes porque crean educación, se convierten en verdaderos vehículos para el aprendizaje, muchos de ellos son un caudal de conocimientos y de técnicas que se transmiten de generación en generación; son importantes para vivir y percibir el patrimonio y contribuyen al dialogo entre culturas, como también infunden un profundo respecto hacia otros modos o formas de vida.

También son importantes porque ayudan a conservar las tradiciones, afianzan la identidad de la comunidad promoviendo su reconocimiento ante otras culturas. Por otro lado también se fomenta el turismo de la región, ya que los bienes patrimoniales llegan a convertirse en un punto de atracción para el visitante, educándolo, informándolo y promoviendo el respeto hacia él.(Therrien, 1994)

De aquí surge la importancia de su preservación, como lo señala en su texto la autora Francisca Hernández, donde hace evidente la necesitad de evitar que el patrimonio se pierda para siempre y con el gran parte de la memoria de las gentes que lo hicieron posible.

La conservación, entendida en sentido amplio, consistirá, por una parte en relentizar el proceso de degradación natural a que esta sometido el patrimonio. Sera necesaria, por tanto, la adopción de una serie de medidas encaminadas a la protección, consolidación y mantenimiento constante del mismo. La diversidad de los bienes patrimoniales y el grado de conservación en que se encuentran van a condicionar el tipo de actuación que se aplique sobre ellos. (Hernández, 2002:387).

Es preciso entonces, fomentar una cultura de preservación del patrimonio entre la comunidad y visitantes, para ello existen leyes que amparan los bienes

fotográfia: Paula A. Parra

que constituyen el patrimonio cultural, como las que se instauran dentro de los planes de salvaguardia de cada país o nación.

“El carnaval está vinculado estrechamente a las condiciones de vida de los pobladores”.
(Zarama, 1999: 40)

El carnaval es vivencia y participación, esta estrechamente vinculado a la idiosincrasia de los pobladores, a sus condiciones y modos de vida, a su cotidianidad. Es por esta razón que el carnaval de Pasto se constituye ante todo popular, ya que son los propios campesinos y artesanos, personas del común, quienes realizan las fiestas y efectúan los rituales de la actividad carnavalesca.

fotográfia: Paula A. Parra

El carnaval no tan sólo consolida la identidad de la región sino que también fortalece y fomenta la artesanía de la región, así como las diferentes producciones tradicionales de la región y que se transmiten familiarmente de generación en generación.

Es preciso señalar que el carnaval como patrimonio cultural de la población Nariñense, es parte de su idiosincrasia y forma parte de los símbolos emblemáticos de la región, no se podría hablar de Pasto, sin dejar de pensar en su carnaval.

fotográfia: Paula A. Parra

Capítulo III

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

El Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto

El departamento de Nariño pertenece a la zona andina colombiana, en donde convergen culturas indígenas, afrocolombianas, campesinas y mestizas.
Es el escenario donde se realiza cada año, la manifestación cultural más importante del sur colombiano, el carnaval de negros y blancos, una fiesta de tradición, de gran riqueza histórica y artística en la que sobresale el valor simbólico y la auténtica expresión del sentimiento del pueblo nariñense, como un homenaje a sus raíces ancestrales.

Los orígenes del Carnaval se remontan a los tiempos antiguos y celebraciones de las culturas indígenas agrarias de los Pastos y Quillacingas a su dios de la luna, al cual pedían amparo en los cultivos.
Con el tiempo, a estas celebraciones campesinas, se sumaron algunos elementos de festividades españolas y africanas, para dar comienzo a lo que hoy conocemos como el carnaval de negros y blancos. Así relata Marcos Gonzales Pérez, sobre la presencia del carnaval en América:

fotográfia: Paula A. Parra

La presencia del carnaval en América se justifica como producto de un proceso, en donde la memoria colectiva desempeña un papel que logra activar los ritos agrarios precolombinos con festejos africanos y personajes o costumbres de origen prehispánico. Obedece a la acción del sincretismo en el perfil de la cultura mestiza. (Gonzales, 1998: 85)

El licenciado Diego Iván Luna también lo describe de la siguiente manera:

El carnaval es un fenómeno universal cuyas raíces se encuentran en diferentes culturas, es un conjunto de rituales y festividades que con el tiempo se amalgaman hasta convertirse en festejos populares que caracterizan comunidades enteras al punto de influir en su desarrollo sociocultural. (Luna 2008:1)

Y es que el carnaval de Pasto surge como muestra de la memoria colectiva de una región que infunde y hace notorias sus tradiciones y su legado ancestral, convirtiéndose en un escenario que permite la interaccion y que convoca a todo un pueblo a la participación, pues son los artesanos, campecinos y trabajadores, quienes hacen posible su realización y quienes imprimen su caracter popular.

fotográfia: Paula A. Parra

Así lo describe Zarama: El carnaval Andino de Pasto es ante todo vivencia y participación.
En él no hay actores. La población a su manera hace parte del ritual. La magia de esos días posibilita a todos salirse de su “ser” y proyectarse fuera de si mismos. El carnaval no es elitista, es popular por excelencia. Convierte la calle en teatro principal y cobija a los moradores sin exclusión. Es la unión de los opuestos. Cualquiera puede ser rey o tirano e inventar su propio trono porque nada le esta negado. El carnaval es el espacio de sublimación de los deseos reprimidos, escenario de creación y del florecimiento de estímulos para alcanzar la trasgresión. (Zarama, 2000:3)

Con el transcurso del tiempo para la segunda década del siglo XX esta manifestación carnavalesca y festiva se instaura o toma un sentido de carácter oficial como se mantiene hasta nuestros dias. Es así como también se sumaron el cosmético, el talco, la música, la comparsa y las monumentales carrozas, logrado alcanzar un alto nivel de reconocimiento y desarrollo. Este crecimiento se hace notorio no solo a nivel de la representación, sino en la evolución artística, con la implementación de nuevos materiales y técnicas, transformándose en un espacio donde la tradición y la modernidad se integran, para brindar al espectador un despliegue de arte, color y experiencia artística que lo involucra en un mundo mágico, mitológico y

fotográfia: Paula A. Parra

que le contagia del fulgor y la alegría de la fiesta carnavalesca, tal como lo describe Luna:

El carnaval, es sin duda un fenómeno de difícil análisis: el complejo mítico ritual que desafía las categorías tradicionalmente establecidas para el estudio del hecho estético. Sin ir mas lejos, el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. Durante su celebración sus participantes viven un tiempo marcado por practicas sociales invertidas, personajes, vestuarios y gestos que invisten a los lugares cotidianos con nuevos sentidos. Podría así decirse, Tal como señala Bajtin, que los espectadores no asisten al carnaval sino que lo viven. (Luna 2008: 13)

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: Paula A. Parra

Hoy en día el carnaval de pasto es reconocido a nivel nacional e internacional, por su manifestación cultural y artística tan particular. La expresión oral y los diferentes niveles de participación, hacen de esta festividad todo un despliegue de talento, arte y cultura que nacen de un lenguaje autentico y que imprimen el carácter de la identidad propia de todo una región que se engalana y viste sus calles de fiesta a comienzos del año, para mostrar sus costumbres, sus rituales, mitos y leyendas, así como sus creencias y tradiciones.

Hay ciertas características del carnaval que si bien han sido asimiladas, no son contempladas al momento de su estudio, pues se trata de una fiesta de perfil eminentemente urbana. Su desarrollo se da siempre en el ámbito de la ciudad que funciona no sólo como marco, sino como espacio de la materialización de las significaciones sociales que dan cohesión y sentido a un grupo en un tiempo y lugar. (Rodizales, 20…: 11)

No cabe la menor duda de que la materialización de sus representaciones y significaciones sociales como señala Rodizales, son los aspectos que imprimen su identidad regional en cada una de las expresiones artísticas y que lo hacen tan particular ante otros carnavales del mundo.

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

Días de carnaval

En La ciudad de San Juan de Pasto, como en el sur de Colombia, el carnaval esta ligado íntimamente a las festividades andinas ancestrales, a las que se integraron tradiciones europeas y africanas posteriormente.
Los preparativos para el carnaval inician desde el mes de diciembre, con el día de los inocentes o carnaval de agua (28 de dic) y la presentación de las reinas populares; siguen los “años viejos” el 31 de diciembre.
Pero es en la primera semana de enero donde esta manifestación artística toma mayor efusividad, en especial los días 4, 5, 6 de enero.

El desfile de las colonias (2 enero)

Es una actividad reciente en el carnaval que se realiza el día dos de enero desde hace unos años atrás y que es un preámbulo al magno evento.
Este desfile que hace alusión al encuentro de migraciones de sectores rurales, pueblos, y colonias de diferentes lugares del departamento de Nariño y el mundo que convierten a la ciudad de Pasto en el punto de encuentro. En este desfile se presentan sus valores culturales, artístico , destacan sus tradiciones y su especial gastronomía, concluyendo en un gran concierto en la Plaza Carnaval.

El carnavalito (3 enero)

Desde hace unos 40 años en el día 3 de enero los niños realizan su propio desfile de carrozas infantiles; lo que comenzó como un juego de niños imitando a sus mayores, recreando el desfile del día de Blancos, se ha convertido en un evento con identidad y dinámica propia dentro de las fiestas de Negros y Blancos.

Desde entonces los niños toman protagonismo, pues son ellos los encargados de crear, concebir y elaborar sus propias carrozas en pequeña escala.
Es el espacio ideal para incentivar su destreza y creatividad y así mismo iniciarse en la actividad artesanal y artística de realizar las carrozas como legado de sus tradiciones ancestrales.
El carnavalito es un espacio que busca incentivar desde la niñez el legado cultural y el saber artesanal trasmitidos oralmente de una generación a otra, como preservación de la identidad cultural y la tradición regional.

Canto a la Tierra (3 enero)

Desde finales de la década de los 90 y comienzos de la década del 2000, el desfile de Blancos del 6 de enero se volvió muy extenso, alcanzando una duración de hasta 6 horas ininterrumpidas de Carrozas, Comparsas, Murgas y Colectivos coreográficos. Estos últimos grupos, caracterizados por contar cada uno con varios centenares de músicos y danzantes, fueron separados del desfile magno para crear un nuevo desfile de carácter eliminatorio el 3 de enero, consistente en un recorrido por la Senda del Carnaval en sentido inverso al de los otros desfiles, para terminar en la noche en el Estadio Departamental Libertad, en un concierto de Música Andina.

El jurado designa los ganadores del primer y segundo puesto, quienes son los únicos colectivos que podrán desfilar el día seis de enero. De esta manera, se logra un recorte efectivo de los motivos del desfile más importante y se crea una nueva actividad en el Carnaval, siendo una de las mas vistosas, llena de magia y mucho colorido alrededor de miles de músicos, danzantes y actores que se explayan por la senda del carnaval, representando motivos andinos principalmente.

fotográfia: Paula A. Parra

Desfile de la familia Castañeda (4 enero)

La tradición histórica indica que se celebra la llegada de una familia compuesta de personajes coloridos que llegó a San Juan de Pasto desde el oriente del país, específicamente proveniente del Putumayo, en 1928.

Es así como cada cuatro de enero se realiza el desfile de la familia Castañeda en una peculiar y alegre conmemoración en su nombre. Un desfile compuesto de personajes alegres, divertidos y llenos de colorido, son representados o recreados en la parada de este día como una familia caricaturizada que viaja con todos su equipaje, pertenencias, accesorios particulares y sus costumbres. Se suele representar con sus miembros más pintorescos o característicos, incluyendo la abuela extravagante, la hija lista para casarse de blanco pero en evidente estado de embarazo y los niños traviesos (usualmente adultos caracterizados) que ponen en aprietos a sus niñeras. No falta la comparsa de mujeres de “vida alegre” que generalmente son hombres disfrazados y el cura borracho.

En el desfile igualmente no pueden faltar grupos de danza campesina y las ñapangas (mujer mulata o meztiza de Pasto), tanto auténticas como las disfrazadas, cuya estampa está ligada al carnaval en general.

Toda este despliegue escénico va imprimiendo en el carnaval el sentido de mestizaje que porta la cultura campesina. Muestra la significación de su cultura, sus costumbres y tradiciones.

Día de los negritos (5 enero)

Las luchas de liberación de los esclavos negros en Latinoamérica constituyen otro origen, fácil de adivinar en el carnaval de Negros y Blancos, cuyo recuerdo más cercano es haber logrado en 1807, según cuenta Neftali Benavides, "un día de libertad" ante el Virreinato español de Popayán, en Colombia (Benavides citado por Zarama, 1999: 19-20)

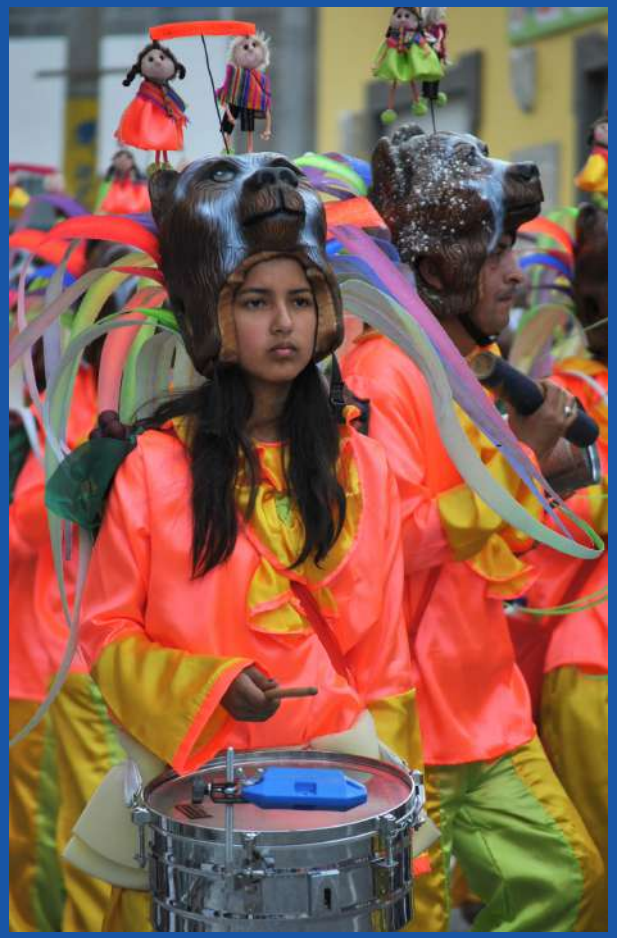
Desde entonces, con desiguales saltos históricos, la celebración de los negritos retornará enmascarada en una clase social que no era la original, pero que lentamente se apropiaba del legado en su jolgorio y esparcimiento. (Goyes: 2010:25)

Es así como se instaura el día cinco de enero de manera oficial en la celebración del carnaval, como una remembranza al día de libertad que se le concedía a los esclavos y que expresa su anhelo por la igualdad como también da muestra en toda su actividad del aporte cultural y la riqueza de los pueblos afro de nuestra región. Así nos describe Paz referente a esta celebración, su sentido e importancia…

"La fiesta de los negritos"
Es el día donde se rescata la diversidad y libertad de las culturas afro en su aporte a la pluralidad étnica y riqueza cultural del país. En la región nuestros pueblos afro y sus expresiones son representativos y ocupan buena parte de nuestro territorio.
También, se comparte el juego en Carnaval, a partir del uso del cosmético, el contacto con la caricia su invitación al compartir con el otro, la cadencia de la danza y la palabra, su música enriquecida de marimbas, cununos, la tambora, guasas, la alegría y respeto a la diversidad. (Paz, 2010: 37)

Este homenaje se convierte en el escenario perfecto para dar rienda suelta a las emociones, y el juego cobra el protagonismo, la gente baila en las calles mientras se pintan unos a otros de negro, como símbolo de igualdad, el contacto y el compartir. Es un espacio de encuentro, de socialización, donde todos los actores se funden en uno para brindar homenaje a la raza negra.

fotográfia: Paula A. Parra



Día de los blancos (6 enero)

A finales del siglo XIX nuevos sectores sociales como el campesinado y los artesanos se integraron al carnaval para jugar un papel fundamental en la producción manufacturera; en este contexto aparece el 6 de enero como “el día de los blanquitos”, día en que los artesanos de las carrozas participan desde 1920 con toda su creatividad y su trabajo manual plasmados en grandes esculturas de papel (Plan Especial de Salvaguardia, 2010). De esta manera, se trenzan en este escenario de fiesta la identidad indígena, la hispánica y la afroamericana. “Tres son los componentes del Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto:

a) El componente indígena precolombino, ritualidades agrarias y cósmicas al inti (sol), a la quilla (luna), al cuichig (arcoíris); b) El componente hispánico: teatro, personajes, íconos y costumbres; c) El componente afroamericano: el juego de la “pintica” que presenta su foco cultural en el Antiguo Cauca.”

(Muñoz, 1998: 207).

El día de los blancos es el mas esperado por todos, se celebra cada seis de enero o día de reyes. La gente se vuelca a las calles, contagiándose del espíritu alegre del carnaval, van pintándose unos a otros de blanco al ritmo de la música y ansiosos de presenciar el desfile magno de carrosas, un monumental despliegue de creatividad, arte, color, cultura y pura tradición.

En este día desfilan comparsas, disfraces individuales, murgas y las monumentales carrozas. Carros alegóricos, llenos del componente fantasioso, donde se representan aspectos de la vida cotidiana local y la identidad colectiva auténticamente popular de una región. Pero detrás de estas creaciones sorprendentes de arte y color, están las manos de artesanos, que viven la fiesta carnavalesca con pasión, son verdaderos artistas que perfeccionan cada año sus técnicas para enriquecer el carnaval y plasmar en el, ese lenguaje propio y tan particular que le caracteriza y diferencia de los demás, así lo describe Zarama:

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

El carnaval de Pasto, con la inagotable imaginación de sus artesanos, cultiva unos valores en los que se manifiestan los aspectos de la vida local, consolida la esencia de la identidad regional, oxigena la cultura, nutre procesos creativos, propicia comportamientos lúdicos, perfecciona aptitudes, desarrolla actitudes, particulariza un saber – hacer manual, ofrece placer y goce, motiva la participación, convoca al otro yo inhibido, despierta el subconsciente colectivo y fortalece el espíritu humano, con base en el ejercicio de la libertad, la trasgresión de normas, el derrumbamiento de tabúes y la admisión de excesos, en el contexto de un ritual en el que aflora la esencia misma de la vida. (Zarama, 2000: 49)

Los dos últimos días del carnaval son los más importantes, cuando todos los participantes, sea cual sea su etnia, se maquillan de negro el primer día y de talco blanco el segundo para simbolizar así la igualdad y unir a todos los ciudadanos en una celebración común de la diferencia étnica y cultural.
El Carnaval de Blancos y Negros es un periodo de convivencia intensa, en el que los hogares se convierten en talleres colectivos para la presentación y transmisión de las artes carnavalescas y en el que personas de todas clases se encuentran para expresar sus visiones de la vida. Esta fiesta reviste especial importancia como expresión del mutuo deseo de que el futuro esté presidido por un espíritu de tolerancia y respeto. (UNESCO: 2009)

Hoy este patrimonio se nutre de múltiples manifestaciones rituales, simbólicas, artísticas y sociales, que se expresan a través de los desfiles de disfraces individuales, comparsas, murgas, carrozas y el juego colectivo, propiciando así un periodo festivo para que los actores de diversos grupos humanos y sectores sociales participen masivamente, al interactuar con el otro lúdicamente; a través del agua, con el cosmético negro, el talco y la espuma; invitando al otro a jugar, para que todos sean iguales en la diferencia (Afanador, Tobar & Reyes, citado por paz 2010: 37)

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

Modalidades principales del desfile magno

Disfraz Individual:
Representación Carnavalesca ejecutada por un sólo individuo, quien personifica con su disfraz, gestos, movimientos y actitudes de personajes del ámbito local, nacional o universal; el disfraz lo constituye el personaje mascarón o motivo del carnaval.

Comparsa:
Motivo del carnaval constituido por un grupo no menor de 7 participantes y máximo de 20, quienes portarán sobre si figuras carnavalescas, máscaras, mascarones, elementos que van integrados con el tema, vestuario y movimiento.

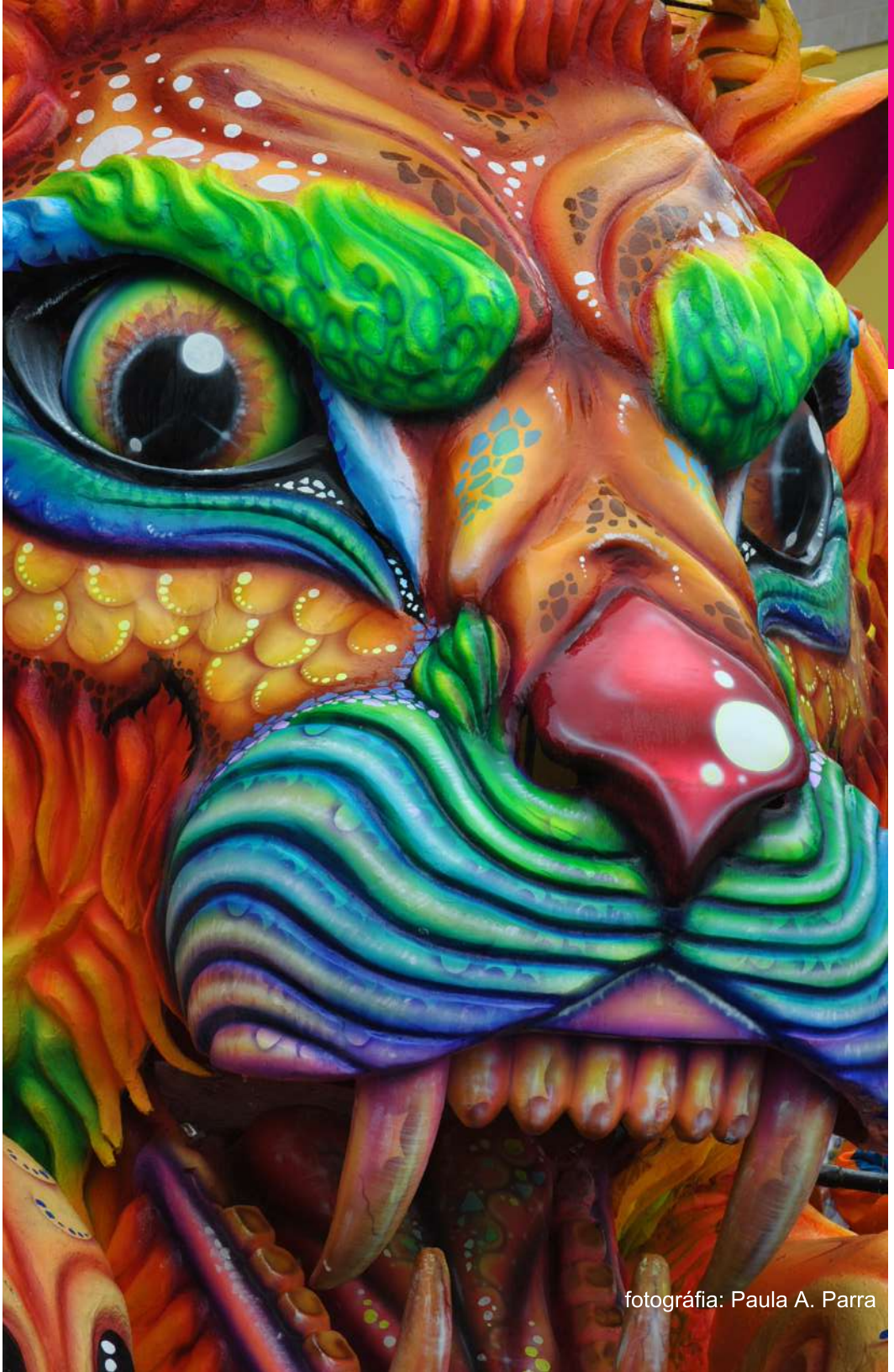
Murga:
Grupo conformado por un mínimo de ocho y un máximo de veinte músicos, el límite de integrantes es de 22, la murga se desplaza animando al público de la senda del carnaval, interpretando en su mayoría música nariñense.

Colectivo Coreográfico:
Grupo de músicos y danzantes que recrean las temáticas andinas, conformado por un número que oscila entre 60 y 250 máximo, quienes realizan coreografías durante el recorrido de la senda.

fotográfia: Paula A. Parra

Carroza no motorizada:
Composición escultórica y alegórica elaborada con técnicas tradicionales y contemporáneas, su construcción no debe ser menor a un 50% del procedimiento tradicional del papel encolado. Los motivos recrean mitos, leyendas, personajes o pasajes de la historia y la cultura regional, nacional y universal.

Carroza motorizada:
Carro alegórico, composición escultórica de grandes dimensiones elaborada tradicionalmente con papel, cartón, engrudo, cola y yeso, pintura y otros materiales como: icopor, resinas y fibra de vidrio. Recrea con su composición y movimiento, mitos, leyendas, personajes o pasajes de la historia y la cultura regional y global. (Paz 2010: 41-42)



fotográfia: Paula A. Parra

El desfile de carrozas, punto de máxima expresión

El desfile de las carrozas se ha convertido en el acontecimiento artístico mas esperado del carnaval, aquí los artesanos lucen todo su talento, su ingenio y creatividad, creando magníficas esculturas, composiciones ricas en texturas, color,
provenientes del imaginario colectivo que hace alusión a los ritos, mitos y leyendas regionales.

Una fiesta en la que el elemento criollo da rienda suelta a su fantasía, a la búsqueda de sus tradiciones, al desarrollo de sus habilidades artesanales y al ingenio artístico que caracterizo a sus ancestros los pastos, quillacingas abades y sindaguas.
No en vano cabe destacar, que las carrozas, comparsas y disfraces individuales que se exhiben en el día magno (seis de enero), aun proviniendo de una tradición con técnicas europeas, llevan impreso ese talento criollo heredado de las culturas precolombinas, la plástica, el color, el movimiento y la temática de cada motivo dan cuenta de la habilidad y genialidad de estos artesanos. (Luna 2008: 20)

Cada artesano es un mundo, y cada uno, pone su sello personal en su trabajo, unos se aferran a la tradición en los materiales, y otros optan por la modernidad, implementando nuevas técnicas en la elaboración de las carrozas. Pero mas allá de la construcción de las mismas, esta lo que relatan sus obras o creaciones. Muchos de ellos son maestros de la academia de bellas artes, mientras otros son maestros del carnaval o escuela de la vida como relata Goyes:

Los carros alegóricos son obras esculturales de gran tamaño, algunas monumentales, que han sido confeccionadas durante un período que va de tres a seis meses y en el cual participan familias enteras, amigos y vecinos. Son obras guiadas con experiencia, ingenio y persistencia por maestros del carnaval, algunos formados en escuelas de bellas artes, pero la mayoría en la escuela del carnaval o escuela de la vida, como ellos mismos afirman.
(Goyes: 2009: 29)

El trabajo con la materia, es decir con los materiales, es lo que distingue en primera instancia a un maestro de otro, un carro alegórico de otro. Si unos utilizan el modelado tradicional en barro, revestido de capas de papel con engrudo, yeso o encolado, otros usan materiales livianos y sintéticos como el icopor o la espuma, de igual forma lo recubren de papel o de yeso;otros, en cambio, alejándose del papel buscan un acabado que proporcione resistencia a la intemperie, entonces procesan la fibra de vidrio para esculpir figuras de gran tamaño. No faltan los que mezclan todas estas técnicas, dependiendo de la necesidad creativa que los convoca. Las estructuras de “los monigotes” se hacen en madera y/o hierro, con el empleo de poleas y riendas, o utilizan mecanismos eléctricos que dan movimiento a las figuras alegóricas que montan en sus carros.

Los talleres de los maestros son espacios singulares, la mayoría familiares, tan amplios como sus carros alegóricos; repletos de materiales y de figuras del pasado que constituyen una especie de cementerio del carnaval. En ese aparente desorden pleno de afecto y humildad, luchan por expresar su interioridad.
(Goyes, 2010: 32)

Lo cierto es que estos carros alegóricos son obras hechas a mano y con gran sacrificio, son muestra del ingenio, la destreza y creatividad de sus creadores, convirtiéndose por lo tanto, en los elementos principales del carnaval y que son ansiosamente esperados por los espectadores, así como describe Goyes nuevamente "La gente de todas las edades y géneros, se ubican desde la noche anterior tomando posesión en la senda por donde pasa el desfile; amanecen a sus orillas con el propósito de asegurar un lugar privilegiado –tan cerca como se pueda– para vivir el carnaval y apreciar sus dones artísticos, pues "los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial" (Bajtín 1974:13). Esta es su marca distintiva con respecto a otras fiestas y carnavales, el de Negros y Blancos es auténticamente popular. (Goyes, 2009: 31)

Carnaval de Pasto, patrimonio cultural

En Noviembre del 2001 el carnaval de negros y de blancos de la ciudad de pasto fue considerado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de la Republica de Colombia, por tal motivo se da la prioridad de crear la Plaza del Carnaval y la Cultura, la señalización de la senda del carnaval y la creación del la Corporación del Carnaval, como una entidad de derecho privado, de carácter asociativo, con participación mixta, sin ánimo de lucro y de utilidad común, facilitando la debida y adecuada realización del Carnaval, que lo rescata como: "una trasversal cultural con expresión lúdica en el espacio urbano". Por eso una de sus primeras tareas fue la creación del Museo del Carnaval.

Con estos logros, se da inicio a una nueva era de este evento, caracterizada por la planificación, organización, difusión, investigación y modernización, tomando prioridad la promoción de la cultura, la cual ha tomado su propia identidad , ha mostrado al mundo la fuerza y perseverancia de una raza que lucha por

mantenerse viva y por mostrar su riqueza ancestral, su esencia y raíces propias , alimentada por los mitos, leyendas, ritos, tradiciones, formas de vida, sentimientos colectivos de una región que ama su tradición.

El Carnaval de Negros y Blancos ha quedado oficialmente incluido en los planes gubernamentales del ayuntamiento, de Pasto, pero gestionado por un ente autónomo, que en septiembre 30 de 2009 consigue que la fiesta sea declarada “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” en la ciudad de Abu Dhabi por el comité de la UNESCO . Esta define el patrimonio oral e inmaterial de la siguiente manera:

El conjunto de creaciones enmanadas de una comunidad cultural basadas en la tradición, expresadas por un grupo de individuos y reconocidas como respuesta a las expectativas de una comunidad como reflejo de su identidad cultural y social, las normas y valores trasmitidos oralmente, por imitación o por otros medios. Las formas son entre otras, el idioma, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres y el saber tradicional artesanal, la arquitectura y otras artes. Además de estos ejemplos, también se tendrán en cuenta las formas tradicionales de comunicación e información. (UNESCO, 2001)

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

Estos reconocimientos despiertan el orgullo de toda la comunidad pastusa, hacia un patrimonio que se debe valorar y para el cual es esencial forjar una apropiación como parte imprescindible de la identidad cultural que establece vínculos con la memoria colectiva. (Paz, 2010: 37)

Con esta declaración el carnaval ha obtenido un nuevo nivel, ya que no solo es reconocido nacionalmente, sino también en el parámetro internacional, se abren las puertas al turismo pues miles de visitantes llegan al país cada año para celebrar esta festividad multicultural siendo visto y expuesto como un punto de encuentro cultural, una manifestación de identidad que ofrece espacios de convivencia, así lo expresa Ángela Paz Romero:

El carnaval esta pasando por un momento coyuntural, debido a su declaración de patrimonio y a la apropiación de la comunidad, por lo que es importante

fotográfia: Paula A. Parra

entonces, decir que el Carnaval de Pasto vive una nueva era en su evolución, desarrollo y cambios, donde se expresan variadas tendencias, matices, corrientes de prácticas y pensamientos carnavalescos, que se deben rescatar y fortalecer para buscar un posicionamiento del carnaval frente a sus actores y por ende frente al mundo. (Paz, 2010:19)

Pero aquí radica la importancia de luchar por rescatar y resaltar el valor patrimonial y cultural del carnaval de negros y blancos, que se ha visto empañado por la tendencia moderna del turismo cultural, que presenta toda una cadena productiva y comercial alrededor de esta festividad y que frena la posición del discurso oral y estético, para convertirlo en un recurso complementario destinado a garantizar la credibilidad de la experiencia artística, en el momento del consumo. Francisca Hernández describe referente a las consecuencias del turismo cultural:

Muchos son los que piensan que es necesario invertir en turismo cultural ante la demanda turística incesante que se esta experimentando en nuestros días a nivel mundial. Las expectativas económicas que la respuesta comercial a dicho fenómeno trata de dar resultan bastante prometedoras y han convertido el

turismo cultural en una mercancía mas que se puede vender en el mercado, poniendo en peligro, incluso, su propia supervivencia e identidad. (Hernández 2002: 381)

Muchas expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial están amenazadas por la globalización y la homogeneización, y también por la falta de apoyo, aprecio y comprensión. Si no se alimenta, el patrimonio cultural inmaterial podría perderse para siempre, o quedar relegado al pasado.

Su preservación y transmisión a las futuras generaciones lo refuerza y mantiene en vida, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse. Para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial necesitamos medidas distintas de las destinadas a conservar monumentos, sitios y espacios naturales. Si queremos mantenerlo vivo, debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones sucesivas, así lo publica la UNESCO en uno Por eso es preciso tomar medidas que posibiliten salvaguardar el carnaval de Pasto como patrimonio cultural, buscando hacer notoria su riqueza ancestral y cultural que nada tiene que ver con lo económico, con la producción industrial, ni con el consumo. Así notifica Zarama sobre el patrimonio del carnaval:

Nuestro patrimonio cultural hoy es reconocido mas afuera que adentro, no podemos olvidar que la fuerza no esta en la forma, pues esta expresa el sentimiento y los imaginarios endógenos, mas bien reside en el alma del pueblo, en la necesidad de trascender, cambiar y redimensionar la existencia. La esencia del mito, del símbolo y la necesidad ritual de la fiesta están en la vivencia interna, en los protagonistas e imaginarios que se deben proteger, potenciar, apoyar y dar las mejores garantías para su consolidación y evolución. (Zarama, 2007:4).

Para el Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, las políticas culturales se fundamentan principalmente en la Constitución política de 1991, la cual establece en sus artículos 70, 71 y 72, que es “obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”; además expresa que “la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”; y que “el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado”.
(Paz, 2010: 46)

fotográfia: Paula A. Parra

De igual modo, dentro del campo de creación y memoria, que hace parte del foro de cultura propuesto por el Plan Decenal de Cultura 2001 – 2010; se establece que el patrimonio cultural es el resultado del diálogo permanente entre las memorias colectivas de las comunidades que conviven en el territorio nacional.

En efecto, “es imprescindible que el Estado reconozca el derecho a todo grupo humano para valorar y conservar su patrimonio cultural de forma integral y así fomentar todas aquellas formas de preservación, conservación, documentación, investigación y proyección social, actividades necesarias para garantizar la actualización, creación y puesta en escena de nuevas memorias colectivas”. (Citada en Paz, 2010: 46)

Así mismo, la Ley General de Cultura en el artículo 1º, numeral 5°, determina que es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación, y específicamente el artículo 2°, señala que el Estado “tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades”.

En el artículo 5º decreta que el objetivo primordial de la política estatal es “la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio cultural, con el propósito de que éste sirva de testimonio, de identidad cultural y nacional, tanto en el presente como en el futuro”. (Paz, 2010: 46)

La esencia misma del carnaval esta representada en el ámbito de sus tradiciones, rituales y actos festivos, en la expresión oral, artes del espectáculo, usos sociales, en las técnicas artesanales tradicionales de sus artesanos y toda la manifestación artística que rodea esta magna festividad.

Estos atributos son los que dan valor e importancia a esta festividad y se convierten en su razón de ser. Por eso se crea la necesidad de preservación del patrimonio cultural del carnaval, siendo un testimonio de la identidad cultural de una comunidad que lucha por mantener viva sus tradiciones y riqueza ancestral. y que se convierte en el tema que trataremos de abordar en el presente trabajo.

fotográfia: Paula A. Parra

Capítulo IV

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

El Artesano del Carnaval: Un gestor de la creatividad

Son los artesanos quienes juegan el papel principal en la producción manufacturera de los pueblos y regiones de Nariño. Su trabajo esta presente en las diferentes esferas de la vida cotidiana: en la parte sagrada, en la doméstica, en la parte popular y en la lúdica que se puede presenciar en la máxima expresión de su cultura como lo es “El Carnaval de Negros y Blancos”. Su ingenio y creatividad están presentes en cada elemento que integran estas festividades, en los más mínimos detalles que conforman las comparsas , los colectivos coreográficos, los disfraces individuales; pero su máxima expresión la hallamos en los majestuosos carros alegóricos; donde su trabajo se eleva a niveles más altos, por sus habilidades y destrezas; son personas llenas de capacidades y con un alto grado de creatividad que aplican en el desempeño de sus funciones, convirtiéndose en verdaderos lideres cargados de sabiduría y experiencia. Siempre están en continuo movimiento, produciendo la movilización de cambios, generando nuevas ideas, nuevos proyectos, buscando el avance y la innovación continua. son personas que inspiran y producen cambios significativos para el desarrollo de la identidad cultural de la región.

Para la década de los años veinte, señala la historiadora Lydia Ines Cordero en su estudio, que los artesanos comienzan su participación activa en el carnaval; con las carrozas a modo manual, impregnadas de creatividad e ingenio, desarrollado en grandes figuras de papel y barro. Con el transcurrir del tiempo esta actividad paso a convertirse en la máxima expresión cultural y popular de la región.

Posteriormente por el reconocimiento del gran trabajo artesanal que desencadena la realización de las carrozas, los artesanos cobran el protagonismo de la actividad carnavalesca, pues se constituyen en los personajes más fieles al carnaval, y el desfile de las carrozas, en el acto más esperado por los participantes.

En la línea de tiempo que encontramos a continuación, se amplia el comienzo, la evolución y consolidación del carnaval, y del papel que desempeñan los artesanos en él. (PES del Carnaval de Negros y Blancos de pasto: 2010), (Zarama: 1999).

fotográfia: María Fda. Mora

Década de 1926 - 1937

El Carnaval empieza a tomar algunas de las características que conocemos actualmente y se consolida tomando la forma del desfile por las principales vías de la ciudad e incluyendo los personajes propios del Carnaval: La familia Castañeda y Pericles Carnaval. Las festividades estudiantiles, con la reina de los estudiantes y la cultura Elvira I, inciden notablemente en las celebraciones carnavalescas que se realizaban en la época: carrozas al estilo de autos alegóricos, comparsas, batalla de flores, disfraces, así como corridas de toros y cine publico. Este periodo es conocido por el aparecimiento de las primeras carrozas y por ende de la participación de los artesanos en el evento. Las evocaciones están marcadas por la representación de motivos universales, hispánicos u orientales, y por situaciones sociales de la región: el ferrocarril, por ejemplo. Como organizadores y participantes principales encontramos a los estudiantes, "al grupo de los doce", los militares y los artesanos.

Década de 1937 - 1947

Se introduce el "juego del agua" que inicialmente acompaña los días del carnaval y luego se traslada al 28 de diciembre, día de los inocentes. También aparece la murga o "comparsa de disfraces con música" que junto con las bandas civiles y militares se encargaban de animar la fiesta. Los espacios públicos como las plazas y las calles son recuperados por la fiesta popular. En 1939, por primera vez, se le da el carácter de concurso y se califican las diferentes modalidades que participan en las festividades, carroza, comparsa y disfraz, con el criterio de originalidad demostrada.

Las representaciones principales de la época tenían que ver con motivos romanos, mexicanos o fantasía universal; también se encontraban los motivos de guerra con tanques, aviones, batallas, etc. Los motivos regionales son incipientes. La orientación del Carnaval de Pasto es dispar y pesan mucho los factores políticos, sociales y económicos de las distintas coyunturas.

Década de 1948 - 1958

A pesar de la violencia política que vivía el país, el carnaval continua, desconociendo incluso las prohibiciones del clero.

Hay un incremento en los premios por los organizadores y la murga participa como una modalidad para concurso. La premiación es posterior al evento e intervienen en su patrocinio entidades oficiales y privadas.

Los artesanos utilizan las bicicletas y motonetas para cargar sus expresiones alegóricas.

En este periodo hay una revolución en el carnaval con la introducción del "movimiento mecánico" a las enormes esculturas de papel. Son los maestros Regerio Argote y Alfonso Zambrano, quienes propician este paso fundamental en la historia del carnaval.

Las evocaciones de los artesanos y artistas populares estarán marcadas por tres tendencias: a) La no representación; la conquista de la fantasía y la creación estética, partiendo de temáticas orientales o bíblicas, b) Las representaciones de elementos belicos, como la iconografía norteamericana y mexicana, c) La representación del costumbrismo y los temas del folclor regional.

Década de 1959 - 1969

Encontramos, según, el estudio de Lydia Inés Muñoz, el fenómeno de la afirmación cultural, manifiesto en la apropiación de las temáticas regionales y locales, las evoluciones históricas de la región y los personajes de la localidad. El reconocimiento de los propios valores de la realidad cotidiana se hace presente y se impondrá casi hasta nuestros días, donde la representación plástica de lo "típico" tiene un peso determinante.

El maestro Alfonso Zambrano es uno de los principales gestores de este estilo alegórico en el que lo popular es determinante en la medida que las imágenes y motivos van a representar los sentimientos y costumbres del pueblo de Pasto y Nariño.

De este modo el carnaval se reafirma como un homenaje a las grandes mayorías que trabajan en el campo, en la costa, en los talleres, y en general a todo el pueblo pastuso.

Es sobre todo a partir de esta época donde el carnaval consolida su raigambre popular.

Década de 1970 - 1980

Encontramos el referente de la cultura popular y de la propia historia. Un nuevo elemento es la aparición de necesidades sociales concretas vinculadas o mezcladas con los motivos conocidos. Un ejemplo de ello son los motivos que hacen alusión al petróleo y al oro que han sido explotados y agotados en la región sin dejar mayores dividendos sociales.

El carnaval se ha ido deteniendo y afirmando año tras año en contradicción con los organizadores y la administración del mismo que, generalmente, representa a las elites y a los gobernantes de turno, quienes sin duda se encuentran distanciados del sentimiento popular y de significación de este evento social para el grueso de la población.

Las características antes mencionadas, así como el perfil que ha venido tomando el carnaval de Pasto, son las que han permitido que este se diferencie de otras festividades nacionales como ferias, festivales o carnavales de otras regiones.

El carnaval de pasto es autentico en la medida que la esencia del espectáculo es la propia cultura y la capacidad de trabajo de sus gentes y que su escenario fundamental es la calle, el espacio publico. Por otra parte sus gestores y sus protagonistas son eminentemente populares, pues se trata de artesanos, campesinos, trabajadores, maestros de oficios varios, estudiantes, y, en general, gente del pueblo.

línea de tiempo

Evolución y consolidación del carnaval

Década de 1981- 2000

Se consolidan los días del carnaval y pre carnaval, aparecen nuevas tendencias estéticas y artísticas "el simbolismo" Maestros Ordoñez y aumentan las dimensiones de las esculturas de los carros alegóricos "carrozas". Una nueva modalidad de músicos y danzantes de la cultura andina, hacen su aparición Indoamericanto con 500 integrantes (Colectivos Coreográficos).
Se crea la primera organización de los artesanos y artistas del Carnaval ASOARCA.
Se ratifica la necesidad de un ente organizador del Carnaval durante todo el año.

Década de 2001- 2010

El carnaval crece y se proyecta en los ámbitos regionales, nacionales y mundiales; se adquiere el reconocimiento nacional y mundial como de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Se introducen nuevas técnicas de dinámica y movimiento a las carrozas, y aparecen nuevas formas de modelado y soportes a los motivos, como el icopor, fibra de vidrio y espumas. Aparece el primer ente de carácter mixto que organiza el carnaval, se avanza en las reglamentaciones de las modalidades y acreditaciones. Se construye el Plan Especial de Salvaguardia con participación ciudadana, con distintos sectores y artistas del carnaval.

Década de 2011- 2014

El carnaval es reconocido nacional e internacionalmente, se abren las puertas al turismo, miles de visitantes llegan al país cada año para celebrar esta festividad multicultural.
Este crecimiento se ve reflejado en la conformación de las carrosas, se nota un crecimiento en las tecnicas y mecanismos del movimiento; asi como el mejoramiento en la composicion y distribucion de los elementos visuales dentro de las carrozas y que contribuyen al mejoramiento de las mismas, hoy en día el carnaval tiene un lenguaje propio, una identidad que lo distingue de los demás carnavales tanto a nivel nacional, como internacional.

Tabla 1

Fuente: Zarama 1999,

Plan Especial de Salvaguardia /PES 2010

Fotografía: Museo PANDIACO y

Maestro Hernando Zambrano

fotográfia: María Fda. Mora

Con el nombramiento del carnaval como patrimonio cultural, no solo se consolida la identidad de la región, sino que también se crea un reconocimiento a la ardua labor que desempeña el artesano del carnaval, la significación y representación de su papel dentro del mismo; un papel que va mas allá de una remuneración económica, porque el arte del carnaval no tiene precio, es la vida para muchos de ellos; es una cuestión de pasión por el oficio, es un enamoramiento total por el hacer; es amor por el carnaval mismo, por la obra que germina de sus manos y de su creatividad.

El carnaval es el espacio donde aflora su libertad de expresión, es un gran lienzo donde cristalizan sus sueños, sus ideales y que les permite trasmitir todo su sentimiento y sus pulsiones mas internas en sus magnas obras escultóricas, aquellas que se toman y se enseñorean de las calles de la ciudad de Pasto, cada 6 de enero y que con ansias esperan ver desfilar los participantes del carnaval.

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: María Fda. Mora

En el trabajo de campo realizado en los talleres de estos reconocidos y talentosos personajes, pudimos constatar lo anteriormente expuesto, y ver la conclusión y el fruto de todo un año de trabajo; contagiándonos de la magia que nos envuelve al contemplar, el hacer de estas magistrales obras, el ser partícipes de la labor detrás de las carrozas, como son concebidas, creadas y montadas en la plataforma que permitirá su exposición y contemplación. En nuestro recorrido hallamos a algunos de sus gestores, nos concedieron entrevistas, nos brindaron detalles y anécdotas, nos compartieron sus experiencias y sus vivencias, su pasión por el carnaval, por eso a continuación trataremos de transmitir algunos detalles importantes obtenidos en estas entrevistas y que consideramos relevantes para el presente proyecto.

fotográfia: María Fda. Mora

Maestro Isaac Sigifredo Narváez

El Maestro Narváez, por ejemplo, empezó con sus hermanos, señala que su familia es de tradición carnavalera, su padre siendo un carrocero le dio la oportunidad de iniciarse en esta actividad, enseñándoles las técnicas y toda esta actividad de tradición familiar; señala que era muy muchacho, cuando “se enamoró del Carnaval”, y fue allí en esa etapa de su vida, fue cuando empezó a trabajar con el barro, que es la técnica tradicional de la elaboración de las carrozas.

Dice el maestro Narváez: “El carnaval lo enamora a uno por su alegría, por su diversidad de atractivos que tiene”. “fue así como mis hermanos me enseñaron a trabajar. La primera vez que me lancé solo en el Carnaval, hice una carroza que se llamaba Gullibert en el País de los Enanos; y la sorpresa fue que me gane el primer puesto, en el año 1951.

Desde que inicio en el mundo del Carnaval, el Maestro Isaac Narváez, siente que ha tenido el reconocimiento como Maestro del Carnaval en la región. siendo gestor y director de sus obras, suele involucrarse en todos los procesos creativos y de construcción de sus carrozas.

Lleva una gran trayectoria que le ha sido merecedor de grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional y siendo el arte del Carnaval un oficio, un saber que se transmite de generación en generación, ha instruido a su hijo por 25 años, quien ya también incursiona como maestro del carnaval. En su taller de creación se han levantado muchos jóvenes, que hoy en día se han lanzado solos al mundo del carnaval, en la participación de carrozas no motorizadas, en la creación de disfraces individuales, en comparsas y muchos niños que ha iniciado en el carnavalito.

Maestro Javier Hernando Calvache

El maestro Calvache, nació en San Juan de Pasto, señala que viene de sangre carnavalera, se inició en este mundo con su tío, el maestro Gerardo Delgado, quien ganó siete veces consecutivas el carnaval en la modalidad de comparsas. “Cuando yo era pequeño, mi admiración era salir a verlo a él, porque el hacia sus comparsas con amor y a la vez le daban los primeros puestos; ganarse siete años consecutivos es difícil, por eso yo lo admiraba”, señala el maestro Calcache.

.

Considera que los hermanos Ordoñez (maestros) son sus promotores, porque se inicio en esa escuela. Para el año 1985, relata que en una ocasión los Maestros Ordoñez alquilaron un lote para taller, en el barrio en el que él vivía y observándoles quedo encantado y tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, teniendo tan solo 18 años de edad. Fue así como aprendió las bases y las técnicas y se atrevió a sacar un año viejo y una comparsa para ese mismo año, en donde obtuvo el primer puesto en ambas modalidades.

Escultor de profesión, el maestro Calvache ha tenido la oportunidad de realizar varios cursos para perfeccionar sus técnicas, entre ellos el de fibra de vidrio y manejo de plásticas y un técnico en objetos artesanales; señala que se considera especialista en fibra de vidrio; habilidad que le ha permitido, dictar talle-

res para capacitar a otros maestros, en el manejo de esta nueva técnica.
Señala que lo importante en el momento de internarse en el mundo del carnaval, es cogerle amor, para que las cosas salgan bien y también tener perseverancia, hacer las cosas con gusto, porque el trabajo del carnaval es muy duro, es demasiado duro; señala el maestro puntualmente.

Pero ese amor que el señala como importante, es el que le ha llevado a amar lo que hace, a enseñar sus conocimientos y a infundirlo a otros. En su taller ha tenido muchos pupilos que han salido luego a hacer su carroza, por que ya cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, pero igual siempre le consultan y él no deja de brindarles asesoría.

Considera muy importante el nombramiento del carnaval como patrimonio cultural e inmaterial, ya que ha permitido que el carnaval sea conocido a nivel mundial, señala el maestro; por las técnicas del modelado en barro y el trabajo de papel mache en la creación de figuras gigantes. Dice: “Considero que somos los primeros en Latinoamérica en hacer figuras gigantes en papel mache y la gente se sorprende al ver estas figuras de cuatro a cinco metros, como se sostienen, por ser a base de papel y cola, y yo considero que eso es lo mejor que puede haber aquí en Pasto”.

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

Maestro Hernando Zambrano

Nació en San Juan de Pasto, hijo del reconocido Maestro Alfonso Zambrano, una de las figuras emblemáticas y más conocidas en pasto y Nariño.
Señala que en las cuestiones del arte, él y sus hermanos aprendieron empíricamente, trabajando con su padre en el taller, quien les transmitió sus conocimientos de forma lúdica; de su padre aprendieron las técnicas y luego se fueron perfeccionando por medio de investigaciones personales.

“Entramos al carnaval, precisamente por el trabajo de mi papá, el empezó a trabajar en 1949, realizo varias carrozas y obtuvo cerca de 20 primeros premios, luego fue declarado fuera de concurso y le encargaban la carroza de la reina.
En 1975 se retiró; nosotros los hijos hicimos unas cinco carrozas mas, de ellas, dos fueron primer lugar y una tercero. Después por cuestiones de tiempo y encargos dejamos de participar activamente en el carnaval”.

Después de una larga trayectoria dentro del carnaval, hoy en día el maestro Hernando Zambrano, se dedica

a la talla ornamental, a la escultura y a la imaginería (figuras religiosas). Sin desligarse totalmente del carnaval pues continua difundiendo su conocimiento a quienes le consultan para aprender sobre las técnicas, sobretodo el modelado en cuestiones de proporciones, las cabezas que son lo mas difícil de modelar. Todavía realiza algunos encargos, sobretodo de cabezas para los años viejos.

En el año 1995, obtuvo el título de Maestro de Maestros, por Artesanías de Colombia, como reconocimiento a su trabajo. Señala que en estas cuestiones, lo mas importante es el entusiasmo y la dedicación al trabajo del carnaval, y preservar la cultura, no abandonar los temas regionales, porque este aspecto es el que le brinda la originalidad al carnaval de pasto con respecto a otros.

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

Maestro German Ordoñez

El maestro Ordoñez nació en San Juan de Pasto, inicio en el carnaval desde muy temprano, junto a su hermano Raúl, con quien disfrutaba ir a todos los desfiles, y mirándolos y disfrutándolos fue que aprendieron a querer al carnaval, a la cultura regional, sintiéndose identificados y conectados con el mundo del carnaval.

Para aquella época tenia tan solo siete años de edad cuando empezaron en el “carnavalito”, en donde estuvieron aproximadamente cinco años.
No tuvieron influencia familiar alguna, pero con su hermano Raúl, siempre han sido muy unidos, siempre han trabajo juntos desde entonces. Cuando tenia 13 años y su hermano 15, empezaron a trabajar con maestros que hacían carrozas, adquiriendo los conocimientos, conociendo los materiales y las técnicas.

Teniendo la habilidad para la escultura, la pintura y conociendo las técnicas, deciden con su hermano lanzarse solos a la creación de una carroza, en el año 1982, para ese entonces con unos ahorros que tenían y junto a un grupo de compañeros del colegio, participan con el proyecto que se llamaba “La molida del trapiche viejo”, un tema popular de la región, obteniendo el sexto lugar; el dinero que ganaron con el premio lo ahorraron para la carroza del próximo año y fue así como comenzaron a participar activamente en el carnaval.

En su segundo año trabajaron el tema “Homenaje a la historia y cultura de Colombia” con el cual siendo tan solo unos muchachos ganaron el primer premio, relata el maestro German Ordoñez.

Con una trayectoria de treinta años en el carnaval, han ganado doce veces el primer premio, en otros han obtenido el segundo y tercer puestos, en otros han perdido, pero nos relata el maestro, que trabajan por el amor a la cultura, al carnaval, ya que él los ha hecho felices.

“Nosotros no trabajamos por dinero, tampoco es que seamos ricos, pero lo que hacemos, lo hacemos porque queremos la cultura, queremos el carnaval, hemos sido muy felices en el carnaval. Entonces la recompensa es toda esa felicidad que hemos logrado, los aplausos de la gente, esa es la recompensa y a través del carnaval, nosotros hemos viajado a muchos carnavales del mundo, ¡gratis!, porque nos han invitado y nos dan todo, nos pagan. Entonces el carnaval nos ha recompensado también a través de estos viajes.” Relata el maestro.

El carnaval le ha permitido como se mencionaba anteriormente viajar y participar junto a su hermano, a otros carnavales como el de Bolivia, el carnaval de Rio en Brasil, el de Nice y el de Viena en Italia, el festival de la cultura en Paris, también han sido invitados a México y al Ecuador, representando el carnaval de Pasto, entre otros. Con este intercambio cultural los Maestros Ordoñez, han podido contemplar las técnicas que se emplean en este tipo de carnavales, así como las temáticas utilizadas; transportando ideas para sus carrozas, y finalmente han podido comprobar que el carnaval de Pasto maneja un lenguaje visual muy autentico, su propia identidad.

“Nosotros pensamos que nuestro carnaval es muy importante desde el punto de vista estético, creativo; es un carnaval original, no es como otros carnavales del mundo que se desarrollan a partir de febrero, que tienen que ver con la cuaresma; nuestro carnaval es único, porque no tiene que ver con eso. Nuestro carnaval es tan importante por que están unidas las tres culturas, la española, la africana, la indígena; en esas tres culturas es que nosotros creamos nuestro carnaval de Negros y Blanco”. Menciona el maestro.

Referente al papel que desempeñan como maestros y artesanos, el maestro German Ordoñez piensa que ellos son realmente artistas, “artistas del carnaval”, y que sus carrosas son verdaderas obras de arte, por cierto muy completas notifica, ya que reúnen los elementos de una obra maestra; manejan composición, pintura, escultura, diseño, música, teatro.

fotográfia: María Fda. Mora

Por lo tanto, señala que “los maestros del carnaval no son artesanos, sino artistas porque desarrollan todas las artísticas, no son una copia, las carrozas son únicas, somos artistas del carnaval. Artesanos seria si hiciéramos obras repetidas, en serie. Nosotros cambiamos ese concepto”.

En el amor y la pasión por su arte y su vida misma, que es el carnaval; ha creado en ellos el compromiso de compartir sus saberes con las futuras generaciones, es por ello que en la entrevista el maestro Ordoñez nos contaba, a cerca de los proyectos que han desarrollado, junto a su hermano durante todos estos años, en pro de la capacitación de niños y jóvenes que se convertirán en los maestros de carnaval en el futuro. Por ello crearon el grupo “PRO-CARNAVAL”, un taller compuesto por jóvenes que se iniciaron bajo su instrucción, en donde se formaron académicamente y adquirieron la experiencia para hoy en dia lanzarse como maestro del carnaval, muchos de ellos, señala el maestro con gran satisfacción, les han ganado en varias ocasiones.

También hace veinte años, crearon la “Escuela del Carnaval”; una fundación para niños, que promueve, capacita y fomenta la cultura del carnaval en ellos. Cada año capacitan en promedio, 200 niños, de 8 a 13 años de edad. En el taller toman clase de dibujo, pintura, todo con énfasis en el carnaval; aprenden las técnicas y aprenden a crear mascaras, tocados y coreografías. La escuela es gratuita y les suministra todos los materiales; ya que los maestros se han dado a la tarea de buscar los recursos para mantenerla en pie.

“Lo mas importante en este mundo, es que usted pueda colaborar con los que vienen atrás, si usted dice que quiere la cultura, que quiere su carnaval, y si se siente comprometido con la fiesta, entonces su deber es enseñarle a los que vienen”, aconseja el maestro.

Muchos niños que capacitaron años atrás, hoy ya son jóvenes que se han lanzado a participar en la modalidad de comparsas, en murgas, en colectivos coreográficos, y otros como se mencionaba anteriormente, participan en la modalidad de carrozas. Y esa es una gran satisfacción para ellos como maestros, ver que su labor no ha sido en vano, ver que hay gente que valora su trabajo, por que han dedicado casi toda su vida al carnaval.

Algo muy importante que resaltaba el maestro Ordoñez y que nos parece relevante para el presente proyecto, es su aporte en la evolución del carnaval.
En el año 1986, ganaron el primer puesto, para ese entonces realizaron una propuesta diferente con el tema “Ola Carnaval”; Señala el maestro que con esta propuesta se parte el carnaval en dos partes, el viejo y el nuevo carnaval; porque fue una propuesta muy innovadora, de cómo serian las próximas carrozas del futuro; señala que el aporte que se hizo fue sobre el diseño y la composición, los muñecos gigantes y los miniaturas, como también incorporan “el nudismo”, y aparecen las :figura sonrientes”. Antes del 86, las figuras eran serias y no utilizaban el nudismo, todos los muñecos eran vestidos cuenta el maestro. En ese año ellos introducen figuras desnudas, el gigantismo y una composición nueva, en cuanto a la disposición de los elementos.

fotográfia: María Fda. Mora

FotografíaMaría Fenanda Mora

El arte del saber hacer

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: Paula A. Parra

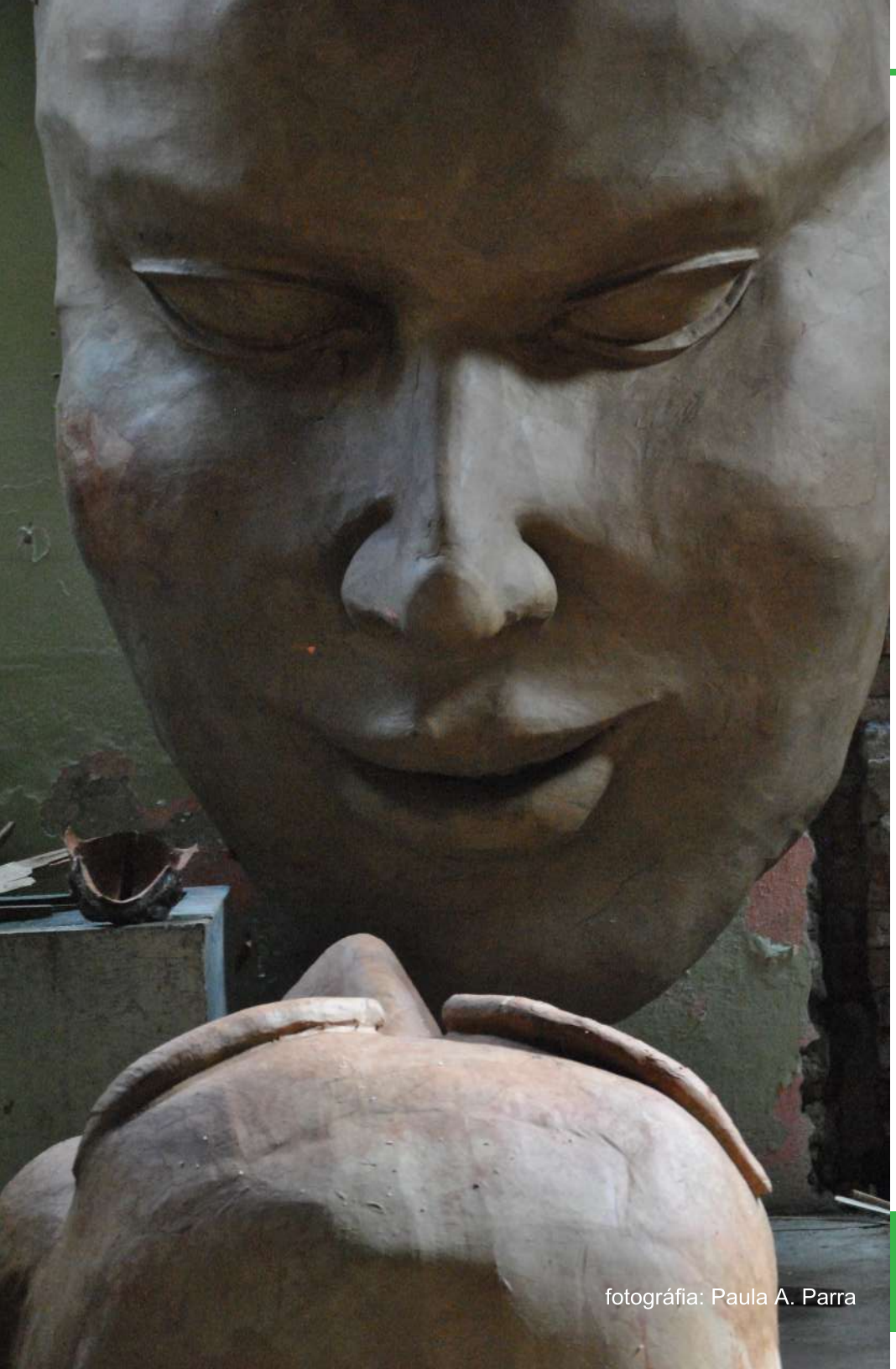
Los Maestros del Carnaval a medida que construyen con sus manos figuras, bastidores y adornos para las carrozas traman un relato que respalda su hacer y argumenta su técnica creativa." (Goyes: 2009).

Es así como los protagonistas del carnaval, " los maestros", crean con su hacer, toda una cultura técnica-manual, que entreteje entre el arte de su oficio, sus técnicas y herramientas, todo un mundo cultural, que contempla sus propias visiones y percepciones, sus propios modos de concebir el mundo. Así lo hace evidente Zarama: "Con su trabajo el artesano crea una cultura técnica-manual. Con la forma en que ejerce su oficio, con su cuerpo y sus útiles, entreteje un modo de percibir e integrarse al mundo muy especifico que adquiere las dimensiones de un verdadero comportamiento cultural."

Es así como vemos plasmado en el desarrollo de su obra, sus ideales e imaginarios, sus sentimientos y pulsiones mas internas. Todo este conjunto sumado a las técnicas y materiales que emplean en su trabajo, son los que traman su expresión misma, y que a su vez se convierte en un aspecto muy particular de cada artesano. “En el trabajo del artesano intervienen dos elementos claves: los sentidos y su cuerpo que puestos sobre los materiales van adquiriendo la precisión y los gestos necesarios para la expresión, con un manejo y dominio propios para lograr el equilibrio y el desplazamiento de esfuerzos hacia una actividad exterior en el cual deja poco a poco gravada su existencia”. (Zarama: 2009).

Dice el maestro German Ordoñez: “El carnaval es para crear, esa es la verdadera fantasía del arte”. Es así como para estos grandes artistas, el carnaval se convierte en el espacio para la creación, en un mundo que posibilita dejar volar la imaginación y plasmarla en las monumentales carrozas que desfilan cada seis de enero por las calles de San Juan de Pasto; es por esta razón que sus promotores, “los maestros del carnaval”, se internan en sus talleres la mayor parte del año y entre sus herramientas, materiales, técnicas y pinturas multicolor, van dando vida a sus creaciones, a estos carros alegóricos que se convierten en el gozo y deleite para los moradores y espectadores

fotográfia: Paula A. Parra



fotográfia: Paula A. Parra

que se allegan a la ciudad a contemplar este magno desfile. Así describe esta experiencia el maestro Ordoñez “Nosotros nos desligamos de los problemas; nosotros tenemos dos mundos, el normal y el arte es otro mundo para nosotros. En el taller soy otra persona, me olvido de mis problemas, me olvido de todo, allí es otro mundo”. “ La carroza es como un hijo de uno, deben montarse bien, por eso las carrozas salen bonitas, y nosotros nos sacrificamos, trasnochamos, somos felices allí. La gente nos dice -que queremos más a las carrozas que a nuestras mujeres-.Es una entrega total, uno es fiel, allí se esta todo el tiempo, se entrega todo a la obra y todo eso es lo que le entregamos a las personas”.

En todo este trabajo de creación continua, estos creadores del arte popular entregan cuerpo y alma al trabajo que les demanda muchos sacrificios, pero que al final les trae grandes satisfacciones, por eso en ellos, está el compromiso de trabajar en la innovación y mejoramiento de las técnicas, así como optimar los procesos implementando nuevos materiales, para brindar una alta calidad en su trabajo.

El trabajo con la materia, es decir con los materiales, es lo que distingue en primera instancia a un maestro de otro, un carro alegórico de otro. Si unos utilizan el modelado tradicional en barro, revestido de capas de

papel con engrudo, yeso o encolado, otros usan materiales livianos y sintéticos como el icopor o la espuma, de igual forma lo recubren de papel o de yeso; otros, en cambio, alejándose del papel buscan un acabado que proporcione resistencia a la intemperie, entonces procesan la fibra de vidrio para esculpir figuras de gran tamaño. No faltan los que mezclan todas estas técnicas, dependiendo de la necesidad creativa que los convoca. Las estructuras de "los monigotes" se hacen en madera y/o hierro, con el empleo de poleas y riendas, o utilizan mecanismos eléctricos que dan movimiento a las figuras alegóricas que montan en sus carros. (Goyes: 2009)

Cave destacar con lo expuesto anteriormente que las técnicas y conocimientos son adaptados al ambiente y a las condiciones de la actividad carnavalesca. Cada maestro maneja su tiempo y tiene su manera de hacer las cosas, "para los artesanos la trayectoria en el carnaval, tiene un enorme peso, no solo por el prestigio que esto confiere, sino porque los conocimientos se refinan cada vez que se enfrentan a situaciones nuevas y porque les procura el saber de la experiencia acumulada" (Zarama: 1999).

El arte del saber hacer, esta íntimamente ligado a cada artesano, en como él, ejerce el control total sobre los materiales y la implementación de la técnica, su manejo y su especialidad sobre la materia. " el saber hacer del artesano del carnaval reside en el control y dominio sobre la totalidad del proceso de transformación de los materiales de su trabajo para crear una obra alegórica. Sus conocimientos son exhaustivos y meticulosos y requieren una formación múltiple, así como especialistas para cada una de las etapas del diseño y elaboración artesanal". (Zarama: 1999)

Referente a estos aspectos el carnaval incorpora e integra a jóvenes y viejos maestros, experiencia y tradición con modernidad y nuevas corrientes estéticas; así como técnicas que incorporan la innovación en el oficio del hacer, propio de cada maestro-artesano. Encontramos expertos en el modelado de barro como otros en el modelado con icopor, otros cuyo fuerte son las estructuras y la parte mecánica, otros para la pintura y el diseño, así como quienes son especialistas en los acabados; pero cada maestro busca el prestigio de que su taller sea autosuficiente y autónomo, con el objetivo de resolver todas las necesidades que se presentan en le proceso de creación y montaje de su obra.

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

Técnicas del hacer-artesanal

Modelado en Barro o en Arcilla

La técnica que ha primado de generación en generación y que debemos mencionar en primera instancia, es el modelado en barro o arcilla. Es la base inicial de las figuras del carnaval, considerada una técnica tradicional entre el gremio de maestros y que aun es utilizada por muchos de ellos ya que es ideal sobretodo para realizar las cabezas de las figuras, ya que las facciones quedan bien definidas; también para realizar las extremidades superiores. Es un elementos que ayuda a definir la expresión del artesano.

El barro es un elemento muy matérico, por ser orgánico, tiene una significación muy especial para el artesano del carnaval, ya que es obtenido de la tierra misma. Aquí prima el contacto con las manos, el sentir y moldear la figura que se desea.
Dice el maestro Hugo Moncayo:“Trabajar con barro es muy agradable, es la experiencia de aprender a manejarlo para lograr distintas formas, yo creo que es como ese vinculo entre el hacedor y la forma que se esta creando”.

fotográfia: María Fda. Mora

fotográfia: Paula A. Parra

Para iniciar el barro es cernido y posteriormente remojado y pisado, hasta adquirir su consistencia cremosa; es quizás una de las etapas mas demoradas y de mayor trabajo. Las figuras son tomadas de la maqueta y se realizan a gran escala, en tamaño proporcional, luego sobre una base que puede ser de ladrillos, se van aplicando capas de barro, y luego se va modelando con las manos, hasta lograr la forma deseada, es una labor de paciencia y dedicación; ya que paso a paso se van logrando las expresiones y gestos de las grandes figuras para luego ser empapeladas, después del proceso de secado.

Empapelado (Con Papel mache)

Otra técnica tradicional, que viene posterior al modelado en barro, ya que una vez la figura de barro esta seca, se pasa a empapelar, para ello se utilizan pedazos de papel rasgado y humedecidos en engrudo o cola y se va cubriendo el molde sin dejar espacios libres, se deja secar y así se van aplicando las cantidades de capas que se requieran.

El engrudo es una masa de harina, o de almidón de yuca, como una colada, pero tiene el inconveniente del secado, ya que se tarda en secar y en los últimos meses del año el clima de la ciudad es de invierno, entonces las figuras absorben la humedad, entonces expiden y a veces se hace necesario calentarlas prendiendo fogatas, debido a su gran tamaño.
Por eso también se implementa la cola animal, un producto que se extrae de los residuos de los cueros de los animales; tiene una consistencia de gelatina y con ella se va pegando, también es conocida como “la cola del carpintero” esta tiene el inconveniente de que se pudre y da mal olor y en la manipulación afecta a la persona ya que produce hongos en las uñas, debe tratarse por ello con cuidado. También hay quienes usan colbon, es una cola plástica, su ventaja es que brinda un secado rápido, aunque es mas costoso.

La técnica del empapelado es de suma importancia en el proceso de modelado, ya que pegando bien una capa sobre otra, es como el artesano logra darle forma a la rigidez de la figura o pieza elaborada, haciéndola expresiva, resistente y duradera.
La calidad del empapelado depende de la cantidad adecuada de capas de papel mache que se apliquen con suficiente engrudo o cola, la cantidad de capas esta a consideración del maestro, al acabado que el desea para su obra.

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: María Fda. Mora

Modelado en Icopor

El modelado en icopor es una de las nuevas técnicas empleadas por los artesanos para la construcción de las figuras o motivos de las carrozas.
Siendo el icopor un material de plástico expandido, proporciona en este caso Ligereza, rigidez y resistencia a la humedad. Así como también se convierte en un material muy liviano para crear las figuras a gran escala, y facilitar su montaje.

Relata el maestro Otero en un documental: “ En el carnaval vinimos a utilizar este material, lógicamente porque todas las cosas surgen por necesidad, la necesidad era de un material liviano, que diera una forma de mucha mas calidad que la que tradicionalmente se logra a partir del modelado en barro.
”Este material significa una nueva manera de trabajar y lógicamente al recurrir a nuevos elementos, la estructura cambia, la estructura en cuanto a los elementos de la conformación, por ejemplo si antes se necesitaban estructuras en hierro, o en madera bastantes voluminosas, ahora son muy livianas las estructuras porque el material posibilita que las figuras de gran formato, no sean tan pesadas en la parte estructural y en la parte estética, porque en el modelado en barro, se hace un modelado excelente, las figuras quedan

muy bien, pero el problema es que hay que recubrirlas hasta con ocho capas de papel y pierden mucho la nitidez del concepto de modelado, con el icopor solo se requieren dos capas de papel, es menos peso, es un poco mas compleja en la parte del modelado y en la parte de los acabados de la expresión en un rostro; pero se gana más en calidad. Además de ser un material mas resistente a la intemperie.

Modelado en Cartón (juco)

El cartón es un material que proporciona dureza y resistencia; es un material que en su manipulación permite dar volumen a las estructuras de las figuras del carnaval en este caso. Para ello las laminas de cartón se empiezan a entrelazar para ir conformando la estructura, se va organizando en capas a modo de entretejer una canasta que se haga firme y resistente. Para algunos maestros que utilizan primordialmente esta técnica, como es el caso de los maestros Caicedo, el cartón y el engrudo les permite o facilita dar una mejor expresión a sus figuras, que el icopor o la espuma. Claramente es un material que se dificulta para creación de los rostros, pero todo esta sujeto a la habilidad del maestro en el modelado y manipulación de este material.

fotográfia: Paula A. Parra

Modelado en Fibra de Vidrio

También es una técnica nueva relativamente, para la realización de las figuras de las carrozas del carnaval; es un material resistente que sobrevive a las condiciones ambientales de la región, ya que en época de carnavales se presentan muchas lluvias, con las técnicas tradiciones se presenta el problema de que cuando llueve, las figuras se humedecen, se doblan y se deterioran, por eso con la utilización de la vibra de vidrio este problema es resuelto. Es mas costoso pero es mas resistente y brinda muy buenos acabados. También brinda flexibilidad al diseño de las figuras, ya que es muy manejable; brinda una estabilidad que se refleja en la reducida absorción de agua, las figuras en Fibra de vidrio se mantienen inalteradas en dimensión y forma, incluso en condiciones extremas, además de ser resistentes a la corrosión, ya que estos no se oxidan, así como también muestra una excepcional resistencia a los ambientes agresivos.

Estucado y Lijado

Después del modelado en barro y el empapelado, se pasa a la etapa del estucado que permite obtener un buen acabado. Para ello la figura es recubierta con yeso, pasta o estuco plástico que produce menos polvo al lijarlo. Esta técnica es especial para cubrir las imperfecciones que pueden quedar en el empapelado, una vez esta bien seco el estuco, se pasa al lijado de la pieza para un mejor terminado y lisura de la superficie y así obtener un perfecto acabado en la etapa de la pintura.

fotográfia: Paula A. Parra

Manejo de Estructuras

Dentro del carnaval hay un uso permanente de las estructuras, estas permiten el sostenimiento y agarre de las figuras y motivos de las carrozas. Encontramos varias clases, utilizadas según los requerimientos de los materiales o técnicas utilizadas por los maestros para la creación y conformación de los motivos que adornaran los carros alegóricos. Dentro de su clasificación hallamos las estructuras en hierro con soldadura, esta es una técnica tradicional que ha sido implementada mas que todo, para sostener figuras de gran peso, este es el caso de los motivos hechos con el modelado en barro o en arcilla, para dar firmeza y un optimo sostenimiento y refuerzo. Consiste en varillas de hierro, dispuestas y curvadas según el armazón o cuerpo de la figura, para la unión de las mismas se hace uso de la soldadura.

Estructuras en madera o en esterilla (chacra), también pertenece a las técnicas tradicionales, empleada para figuras pesadas, es una técnica mucho mas económica que las estructuras en hierro y es muy utilizada para sostener figuras modeladas en barro o en arcilla de igual manera. Consiste en ir tejiendo la esterilla, como haciendo una especie de canato, hasta formar la estructura deseada para el soporte de la figura o motivo de la carroza. La madera o tablones son para las partes donde se necesita reforzar y sostener mas peso.
Estructuras en malla metálica, es una técnica también muy implementada por los artesanos, pera fortalecer la estructura interna de sus muñecos o las figuras, son buenas para el soporte de las cargas y proporciona una buena estabilidad y resistencia a las figuras creadas y dispuestas en la carrosas, van dispuestas internamente forrando los motivos, brindando volumen y soporte de las mimos.

Estructura con mangueras de riego, es una técnica novedosa, utilizada para sostener materiales mas livianos, en este caso es muy acorde a la técnica del modelado en icopor, de este modo las figuras quedan mas livianas, debido a la ligereza de los materiales, las mangueras son muy manejables, para ir contorneando el interior de las figuras hasta crear completamente la estructura. Uso de los iniciadores en esta técnica es el maestro Insuasty.

fotográfia: Paula A. Parra

Fotografía: María fernanda Mora
Paula andrea Parra

La Aerografía

Es una técnica artística que se ha implementado en el carnaval por la calidad de sus acabados y por la flexibilidad en la creación de texturas visuales, un aspecto que conforma el lenguaje visual de las carrozas. Requiere de un cierto grado de entrenamiento y experiencia. Debido a que es difícil realizar la técnica, que depende del artista y de la calidad de los equipos para lograrlo, la realización de la misma requiere una cierta preparación de los profesionales o expertos en este caso. Los resultados son muy superiores a la aplicación con pincel o brocha.

Es una técnica que se adapta a todas las superficies por mas irregular que parezcan, ofrece la posibilidad de conseguir imágenes tan nítidas y puras como la misma realidad, proporciona todas las texturas que se presentan en la naturaleza, es una técnica muy limpia, ya que no toca la superficie, el hecho de rociar la pintura produce degradados y fundidos de color difícilmente obtenidos con otra técnica pictórica, no deja huellas ni marcas de pinceladas.

Estas son las técnicas más utilizadas y que pudimos constatar en la investigación realizada en el trabajo de campo; pero es muy cierto que los materiales y técnicas que se utilizan y que se van implementando en el carnaval están muy sujetas a su evolución como manifestación cultural y a las necesidades técnicas, ambientales y espaciales que van surgiendo con el tiempo. “Al respecto es importante recordar que los materiales y las técnicas no son solo el resultado de una cultura, sino que ellos mismos son portadores de cultura, y que todo cambio de tecnología esta íntimamente ligado a los cambios de cultura”.
(Zarama: 2009). Ciclo de Creación:

fotográfia: María Fda. Mora

Ciclo de Creación:

Fotografía: María fernanda Mora
Paula andrea Parra

El artesano o maestro del carnaval al inicio de cada año por lo general, realiza un cronograma de actividades para la realización de su carroza, con el fin de prever el tiempo de iniciación y finalización de su proyecto. También efectúa una especie de inventario de materiales, herramientas y personal para mano de obra, que se hará necesario para el trabajo.

Es preciso mencionar que existen unas etapas empleadas por los maestros en el proceso de la creación y consolidación de sus obras magistrales, cada una de ellas resulta de una planificación concreta y especifica con el fin de optimizar los procesos de producción de la carroza y alcanzar el resultado deseado.

Fase de Diseño

Maqueta (Diseño de carrosa)

fotográfia: María Fda. Mora

El periodo de tiempo de creación se divide en dos periodos; el primero es el periodo de diseño y el otro es el periodo de construcción según los maestro entrevistados y que profundizaremos a continuación.

Investigación

Como su nombre lo indica en esta etapa el artesano comienza a investigar la temática con la que va a trabajar, muchos de ellos relatan que terminando el carnaval, ya están pensando que van a realizar para el próximo año. Es decir que en enero o febrero, el artesano o maestro del carnaval, inicia la faceta de investigación de su tema, unos relatan que suelen realizar trabajo de campo, para ello recurren a lugares públicos, como la plaza de mercado y allí oyendo a las personas le surgen las ideas, o la personificación de sus personajes; otros por otro lado, recurren a herramientas de la tecnología como el internet, para realizar sus investigaciones.
Según relata Zarama en su libro "Sombras y Luces del carnaval de Pasto", es posible clasificar los motivos o temas predominantes en el carnaval en tres corrientes fundamentales:

El Estilo Representativo
Es costumbrista, y que hace referencia directa a lo regional y ancestral. Los mitos y leyendas son las fuentes mas importantes para las evocaciones y para la escogencia de los motivos. Este estilo es el más conocido y ha perdurado a lo largo de la historia del carnaval; ligado a éste, durante algunos años tuvieron fuerza las temáticas religiosas.

El Estilo Simbólico
Se inicio hace diez o quince años y posee posibilidades de abstracción, expresión y lectura del carnaval, con nuevos lenguajes para el espectador y asociaciones que han propiciado el desarrollo de las composiciones, el colorido, los motivos, las dimensiones, y los significantes de las obras carnavalescas.

El Estilo Libre
Inspirado en leyendas, fantasías, sátiras y evoluciones universales, nacionales o regionales, recreadas sin estilos definidos que han dado lugar a la consolidación de formas y expresiones nuevas y libres de interpretar la vivencia del carnaval. (Zarama:1999).

La Investigación es una faceta muy importante, porque proporciona la dirección o el enfoque del proyecto. Una vez que el artesano tiene lista y clara la temática con la que se va a trabajar, se pasa a la siguiente etapa del proceso de diseño.

Conceptualización

Esta etapa comprende el tiempo de la definición o concreción de la idea, aquí el artesano o maestro lleva a acabo la representación del tema, plantea la manera de como lo va a presentar, define los personajes, que características particulares tendrán los motivos de su carroza. Por ende define el titulo que llevara su carro alegórico.

Bocetación

Esta parte conlleva a la realización de un bosquejo o trazado, que pueda en cierta manera definir las características principales o globales, tanto de los motivos o personajes como también de la carroza en general. En esta etapa cada maestro plasma la representación de su tema, realizando lo mas detallado posible el trazado de cada personaje. También lo realiza con los detalles de la carroza; en la bocetación se muestra y se trata de concretar la disposición de los elementos y de las figuras que integraran la composición.

La cantidad de motivos que integran las carrozas es relativo al tema y también a las consideraciones y pulsiones de cada maestro, por lo general son de diez a doce figuras, dependiendo el tema. Para muchos maestros como el caso del maestro German Ordoñez, es una etapa muy importante del artista del carnaval, porque representa la creación, “crear personajes que no existen”. En bocetación se trata de definir en lo posible las gamas cromáticas y accesorios que llevarán los personajes. También en esta parte se indica que movimientos tendrán las figuras y como se articula la carroza para ir formando una idea general.

Inscripción y presupuesto

Cuando el maestro tiene bien clara y definida la temática y bosquejo de su carrosa se pasa a la etapa de inscripción en el concurso. En esta parte el artesano o maestro se presenta en la entidad que regula y administra el carnaval, allí diligencia los formularios correspondientes de inscripción y recibe las indicaciones y reglamentos del concurso.

Por otro lado también efectúa un presupuesto general de gastos, que cubre la parte de materiales, infraestructura, personal, alquiler del carro y de herramientas en caso que sea necesario.

fotográfia: María Fda. Mora

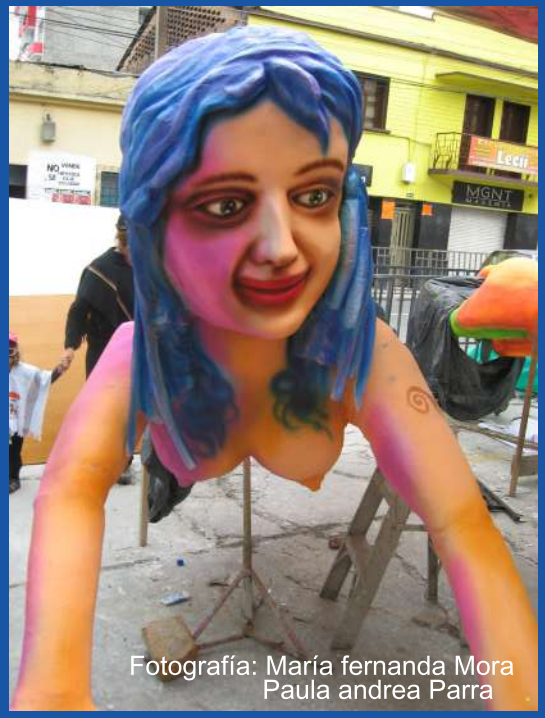
Maquetación

Una vez inscrita la carroza, se prosigue a la maquetación del proyecto; para ello es indispensable tener los bocetos a la mano, pues el esquema trazado es el que facilitara la construcción del modelo original a escala; posteriormente se debe presentar ante las directivas y organizadores del carnaval; donde los proyectos pasan por un proceso de análisis y finalmente de selección, que determina las carrosas que han de participar en el desfile magno del seis de enero del año en curso. Todos los inscritos en la modalidad de carrozas, deben cumplir con este requisito y deben de estar atentos a la publicación oficial de las carrozas que quedan seleccionadas para poder acceder al auxilio económico; cabe destacar que éste, no cubre la totalidad de los gastos que conllevan estas monumentales obras. Para recibir el auxilio el maestro debe firmar un contrato donde se compromete a terminar y cumplir con la obra diseñada e inscrita para concursar.

Según el reglamento oficial del concurso la maqueta debe presentarse a color y en material resistente al tacto; debe también cumplir con las medidas estipuladas que mencionaremos a continuación:

Largo: Mínimo 85 centímetros y Máximo 100 centímetros
Ancho: Mínimo 25 centímetros y Máximo 30 centímetros
Alto: Máximo 40 centímetros
Base: Madera, de máximo 4 centímetros de espesor, y máximo 110 centímetro
de largo y 35 centímetros de ancho.

La maqueta debe presentarse con una reseña o texto explicativo del tema, dentro de los criterios de selección encontramos, la escultura, color, el tema y la trayectoria.



Fase de construcción

Esta es la etapa más difícil del proceso de realización de las carrozas, dicho por los mismos maestros; una vez inscrita y aprobada la carroza para concursar en el carnaval; el maestro ya que se enfrentan a ejecutar el modelo a escala real, para que se tenga una idea de la magnitud de la obra que realizan los maestros en el carnaval es preciso hacer evidente sus dimensiones. Cada carroza debe cumplir con las medidas estipuladas por la entidad organizadora del carnaval, estas han sido adaptadas a las condiciones espaciales de la ciudad y que mencionaremos a continuación:

Largo: Mínimo 13 metros y Máximo 14 metros
Ancho: Mínimo 3,60 metros y Máximo 4,30 metros
Alto: Máximo 6,20 metros a partir del piso.

Hay figuras que exceden el tamaño vertical establecido, pero para ello deben disponer de un mecanismo de inclinación eficaz que respete la altura máxima de 6,20 metros y que garantice en todo el desfile el libre desplazamiento y el transito por debajo de las redes de servicios ubicadas en la senda del carnaval. También dentro del reglamento esta estipulado que la carroza no puede excederse en un numero de setenta (70) personas entre jugadores, personal de apoyo y músicos.

Conociendo esta información tenemos una idea más concreta del elemento de investigación. Por este hecho y siguiendo con el tema, el trabajo ya empieza directamente en el taller, por lo general la labor de construcción se lleva de tres a cinco o seis meses, dependiendo del diseño de la carroza, del numero de motivos y figuras que forman la composición y también garantizando los mejores acabados, que son un aspecto importante en la calificación de los jurados.

El ritmo de trabajo en el taller, aumenta a medida que se acerca el carnaval; han principio los maestros ratifican que empiezan trabajando los fines de semana, pero faltando tres meses para el evento, el trabajo se vuelve continuo, hasta llegar a una etapa en que se labora día y noche, sin descanso, muchos de ellos cuentan que “el taller se vuelve su casa”. Días antes del desfile, la labor es realmente intensa y de largas jornadas.

Como se ha mencionado repetidamente en el presente documento, el maestro del carnaval no realiza toda su labor solo, sino que detrás de el esta todo un equipo de trabajo, que por lo general involucra a su familia, amigos y allegados, los aprendices, y trabajadores contratados. A medida que avanza el tiempo, se es requerido gran personal.

Dentro del proceso de construcción encontramos como en el proceso de diseño, unas faces o tareas que facilitan la organización y realización del trabajo, hasta llegar a su culminación y que mencionaremos seguidamente.

Modelado de las Figuras o Motivos

Esta es la fase más importante y quizás la más dispendiosa del proceso de construcción, ya que aquí se empiezan a realizar las figuras a tamaño real; una de las características que resaltan al carnaval de Pasto son sus figuras en gran formato, pues los maestros señalan que es muy importante que los motivos sean gigantescos, en escalas mucho mayores que la altura de una persona; para que sobresalgan y no se confundan con los jugadores.

El modelado como se mencionaba anteriormente, se realiza en diferentes técnicas, la tradicional es el modelado en barro, pero empleados por toros esta el modelado en cartón, o quienes han entrado en la era de los nuevos materiales, emplean el icopor y la fibra de vidrio, que a pesar de aumentar los costos acortan los tiempos. Sea cual sea la técnica empleada por cada artesano, en el moldeado van esculpiendo sus figuras con sus manos. Es una labor de mucho detalle y dedicación, ya que especialmente se utiliza para

fotográfia: María Fda. Mora

la creación de rostros y extremidades, por eso con el modelado se trata de lograr las facciones y la expresión de cada figura.

Construcción de las estructuras y soportes
Simultáneamente al modelado, se realiza la construcción de las estructuras que soportaran las figuras, dependiendo de la técnica empleada en el modelado, así se escogerá el material para la construcción de la estructura. Dentro de los materiales y técnicas mas utilizadas están las estructuras en hierros soldados, en esterilla y madera, en mangueras de riego, en cartón, en mallas. En fin, una vez realizada la estructura se organiza y se ajusta la parte de los movimientos que tendrán las figuras en las carrozas.

Acabados

Terminadas las estructuras y el modelado de las figuras, pasan a ser empapeladas con papel mache y engrudo o cola, como es la tradición, o cubiertas con yeso o estuco plástico, después del secamiento pasan al pulimiento con lija para lograr superficies lisas y sin poros, para optimizar el acabado que brinda la pintura.

Pintura

Listas las figuras en crudo, se pasa a la pintura, esta se aplica con pincel, brochas o con aerógrafo, dependiendo el acabado que desea el maestro y sus intereses para su obra.

Es una etapa muy importante porque es la fase final que llevan las figuras, para ello se tiene en cuenta la disposición de los colores y matices que se presentaron en la maqueta. Por medio de la aerografía que es una de las ultimas técnicas de la pintura, se logran muchos efectos en las superficies, entre ellos se logran las texturas visuales que realzan y dan vida a las figuras, se logra la posibilidad de hacer degradados y fundidos que no se logran tan fácilmente con el pincel, ni la brocha.

En cuanto a la pintura debemos resaltar, que en los inicios del carnaval se usaban gamas de colores vivos y para subir el brillo se usaban lacas y escarchas; pero luego se implementaron los colores fosforecentes que venían en spray y eran de esmalte, pero al convertirse en una característica particular del lenguaje visual del carnaval de Pasto, que por cierto es el único en utilizar este tipo de colores, ya existen fabricas que surten la región con las pinturas fosfore-

fotográfia: Paula A. Parra

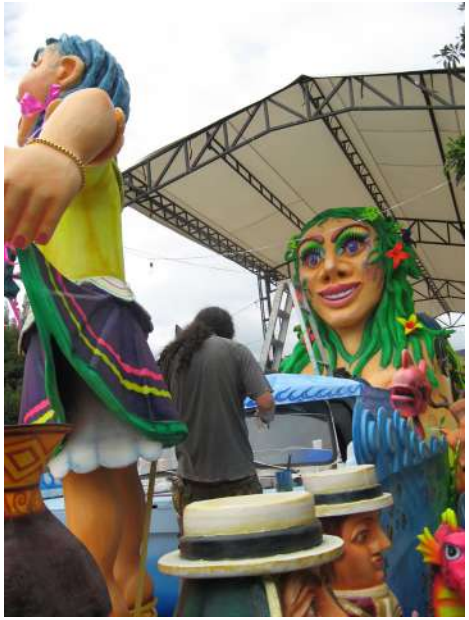
Montaje de la carroza

fotográfia: María Fda. Mora

Es la fase final de todo este proceso, comienza por lo general con cinco o seis días antes del desfile, es una etapa de trabajo intenso, para esta fase se necesita un grupo de quince a veinte personas que trabaja día y noche hasta lograr cumplir con el objetivo.

En esta etapa el maestro alquila el camión para iniciar el armado de la carroza, se hacen los soportes que sostendrán las figuras o motivos, la instalación sobre la plataforma y arreglo de bastidores, se hacen los acabado de pintura (lo que falte por pintar), se revisan y ensayan los movimientos mecánicos, buscando el acople de todos los elementos de la composición, también se lleva a cabo el decorado y acabado de las partes de la carroza.
Esta etapa ya se hace en la calle, debido a las dimensiones de los carros alegóricos.

La concepción de una carroza es una labor de intenso trabajo, basta con acercarse al taller de estos artistas del carnaval, para alcanzar a vislumbrar el valor artístico y artesanal de su obra. El maestro siempre se involucra en todos los procesos de diseño y construcción, es quien dirige las tareas y resuelve con el apoyo de su equipo de trabajo los inconvenientes que por lo general suelen surgir en determinado momento del proceso.



Fotografía: María fernanda Mora
Paula andrea Parra

Capítulo V

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: Paula A. Parra

Análisis de las Carrozas

Después de todo el proceso efectuado y descrito anteriormente, se dio la necesidad de realizar unas fichas de análisis, que ayuden a evidenciar y a respaldar el objetivo principal de esta investigación. Estas fichas son un medio para la comprobación de parámetros de diseño en la conformación de las carrozas, que nos permita determinar las particularidades del lenguaje estético y visual que se maneja en ellas; para la conformación de las mismas nos apoyamos en criterios de Wong, quien señala que “los elementos visuales forman la parte mas prominente de un diseño, porque son los que realmente vemos” (wong,1.995).

fotográfia: Paula A. Parra

Forma:

Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción.

Medida:

Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo descubrimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero asimismo es físicamente mesurable.

Color:

Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino asimismo los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) asimismo sus variaciones tonales y cromáticas.

Texturas:

La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista. (Wong. 1995:43)

Apoyándonos en esta postura, trataremos de abordar en nuestro análisis estas características propias del lenguaje visual, empleados en la conformación de las carrozas, como primera instancia.

También tendremos en cuenta para nuestro análisis otros parámetros de diseño que mencionaremos a continuación, porque son elementos que se encuentran presentes en el lenguaje visual de las carrozas. Según Wong en Fundamentos del diseño:

fotográfia: Paula A. Parra

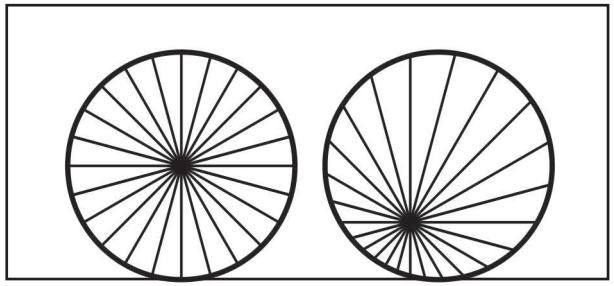
Radiación:

La radiación puede ser descrita según Wong, como un caso especial de la repetición. Los módulos repetidos o las subdivisiones estructurales que giran regularmente alrededor de un centro común producen un efecto de radiación.

Existen tres clase de radiación , nombradas a continuación:

Radiación Centrifuga:

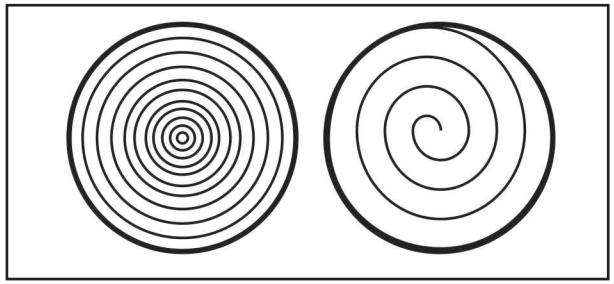
Es la clase más común. En ella las líneas estructurales se irradian regularmente desde el centro o desde sus cercanías hacia todas las direcciones.
Ejem.



patgal80.wordpress.com

Radiación Concéntrica:

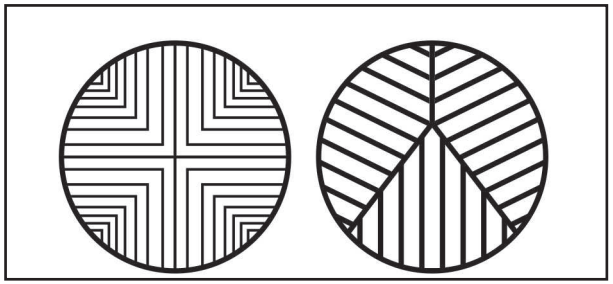
En lugar de irradiar desde el centro, como la estructura centrifuga, las líneas estructurales rodean al centro en capas regulares. La radiación en espiral hace parte de esta clasificación.



patgal80.wordpress.com

Radiación Centrípeta:

En este tipo de estructura, las secuencias de líneas estructurales quebradas o curvadas presionan hacia el centro. El centro no esta donde habrá de converger todas las líneas estructurales sino hacia donde apuntan todos los ángulos y curvas formados por las líneas estructurales.



patgal80.wordpress.com

fotográfia: Paula A. Parra

fotográfia: Paula A. Parra

Gradación:

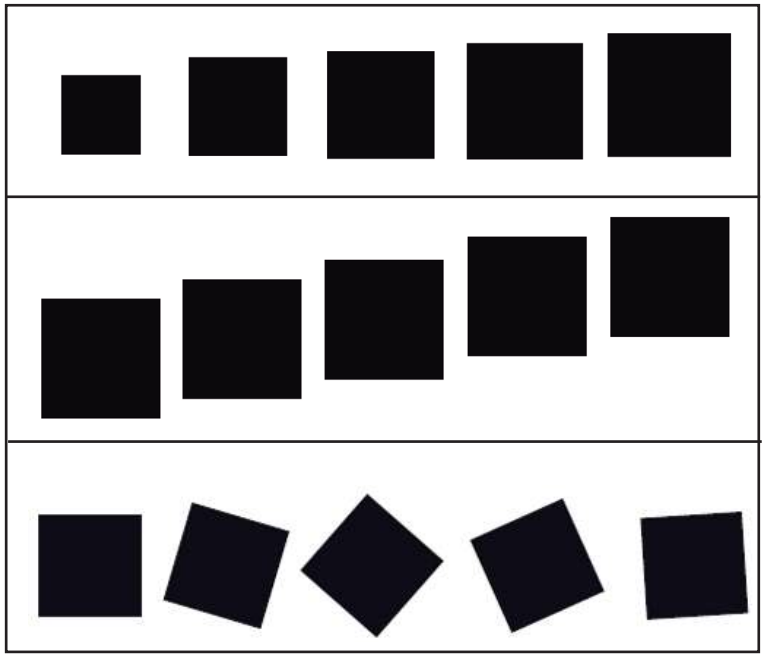
Genera ilusión óptica y crea una sensación de progresión, lo que normalmente conduce a una culminación o una serie de culminaciones. La gradación es una experiencia visual diaria. Las cosas que están cerca de nosotros parecen grandes, y las mas lejanas parecen pequeñas.

Gradación de Módulos:

Dentro de una estructura de repetición, los módulos pueden ser utilizados en gradación. La mayor parte de los elementos visuales o de relación pueden ser utilizados en gradación, solos o combinados, para obtener diversos efectos.

Gradación en el plano:

La gradación en el plano no afecta a la figura, ni al tamaño de los módulos.
Ejemplos de gradación:



Paula A, Parra

Textura:

Es un elemento visual, se refiere a las características de superficie de una figura.
Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener unas características que pueden ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura.
Las texturas pueden ser clasificadas en dos categorías:

Textura Visual

Es prácticamente bidimensional es la textura que puede ser vista por el ojo, aunque puede evocar sensaciones táctiles. Dentro de ellas se distinguen tres clases:

Textura Decorativa
-Decora una figura y queda subordinada a la figura.
-La textura misma es solo un agregado que puede ser quitado sin afectar mucho a las figuras y a sus interrelaciones en el diseño.

Textura Espontánea
No decora una superficie, sino que es parte del proceso de creación visual.
La figura y la textura no pueden ser separadas

fotográfia: Paula A. Parra

porque las marcas de la textura en la superficie son al mismo tiempo las figuras.

Textura Mecánica
Se refiere a las texturas obtenidas por medios mecánicos especiales y en consecuencia la textura no es necesariamente subordinada a la figura.

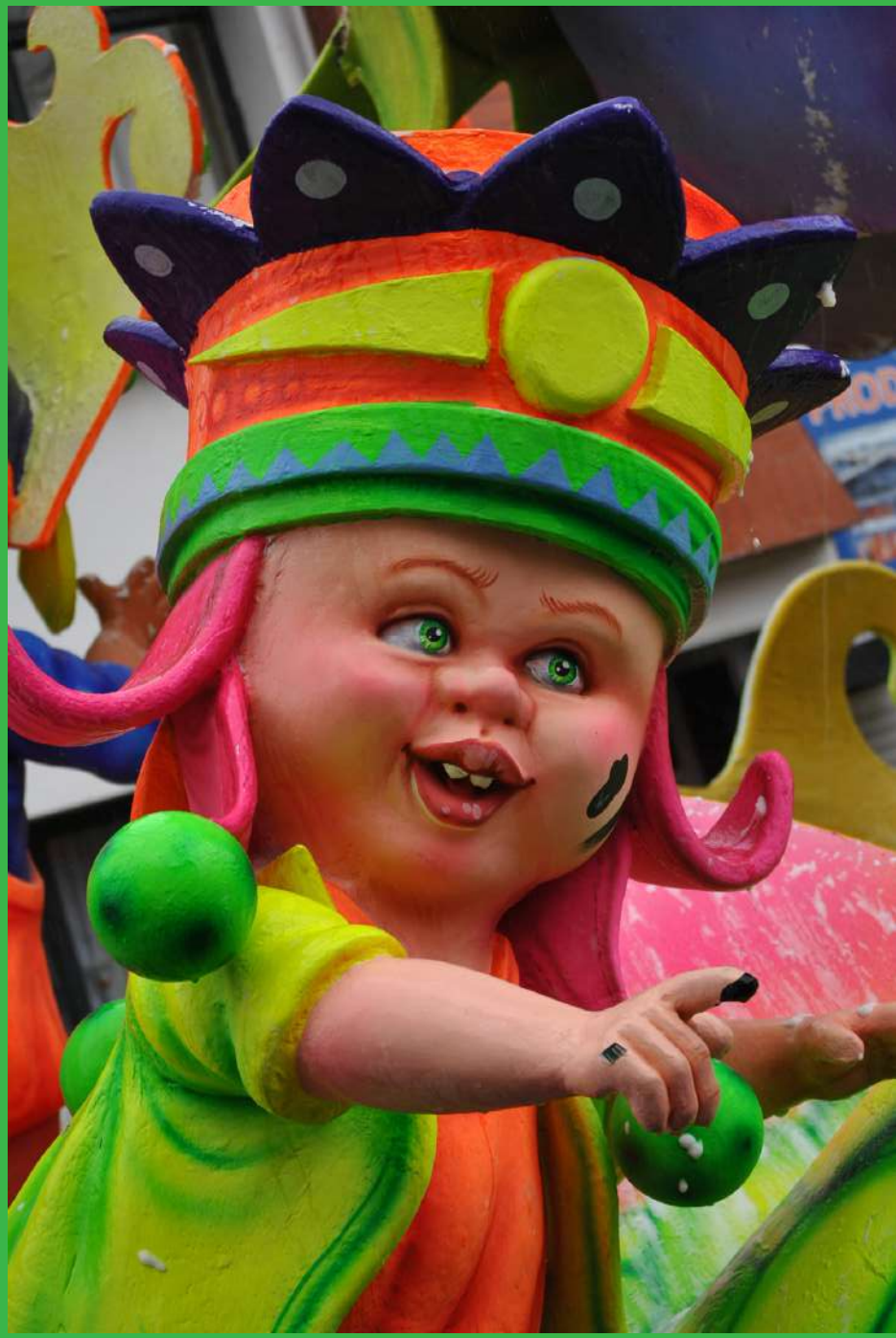
Textura Táctil:

Es una textura no sólo visible al ojo , sino que puede sentirse con el tacto.
Se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional.
Se clasifican en tres grupos:

Textura natural Asequible
Se mantiene la textura natural de los materiales

Textura Natural Modificada
Los materiales son modificados para que ya no sean los acostumbrados. Los materiales quedan ligeramente transformados, pero siguen siendo reconocibles.

Textura Organizada
Los materiales habitualmente divididos en pequeños trozos, quedan organizados en un esquema que forma una superficie.



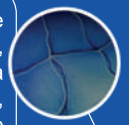
fotográfia: Paula A. Parra

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 1

Se presenta el uso de texturas visuales, creadas a través de la técnica de la aerografía, la textura en este caso es empleada como un elemento decorativo quedando subordinada a la superficie, siendo en su clasificación una textura visual decorativa. (Wong:1.995)



-Observamos el uso de radiaciones en espiral.

-Presenciamos la gradación como un elemento repetitivo dentro de la composición,
En este caso es utilizado en la disposición maxilar del hibrido, donde se realiza una gradación en el plano del elemento o modulo.

Hallamos también el uso de figuras geométricas, estas figuras están hechas en alto relieve como características propias de la forma.

- Se hace presente el uso de gradación, en los elementos de la cola del dragon o personaje central, se compone por la repetición progresiva de un mismo elemento o modulo que sigue la ley de isometría.

-Conforma a la vez, una textura táctil, en su clasificación modificada.
(Wong: 1.995)

-Podemos percibir la expresión del maestro en la talla de las textura del pelaje de la criatura, como en las abdominales y musculatura de las extremidades del personaje.

-Se muestra la utilización de texturas táctiles, como la que se pueden presenciar en la cabeza y extremidades del personaje.

-Este tipo de texturas responden a la tridimensionalidad, ya que se elevan de la superficie, creando la sensación de volumen y movimiento en el diseño.

-También dentro de la clasificación de las texturas táctiles, se ubicarían en la modalidad de texturas naturales modificadas. (Wong: 1.995)

-Se encuentra estructurada por niveles de jerarquía en la disposición de sus elementos compositivos.

-El punto de pregnancia se encuentra en el personaje principal, ubicado en la parte delantera de la carroza, el cual es una geometrización de un dragón fusionado con la figura humana.

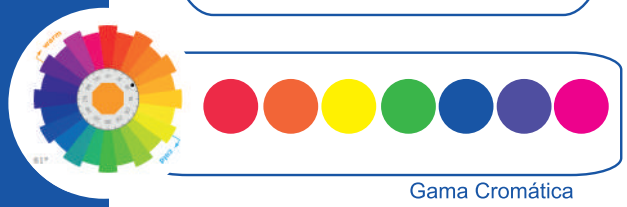
-Se hace notorio el equilibrio de los elementos dispuestos a cada lado de la composición.

-La luminosidad se mantiene constante, se observan colores brillantes en la gama de fosforecente.

- Encontramos manejo de colores cálidos y fríos, sobresale una gama cromática entre el color verde y el amarillo; como entre el amarillo y el naranja; colores puros con tendencia más al blanco.

-Contraste entre claros y oscuros para demarcar profundidad, creando la sensación de tridimensionalidad, como se observa en la musculatura de las extremidades y abdominales del personaje.

-Se da el manejo de luces y sombras para crear contraste y la sensación de profundidad, sobre todo en la parte de texturas.



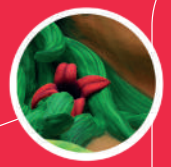
Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 2

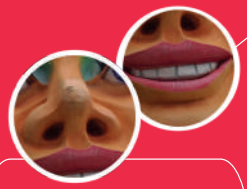
-Los bajos y altos relieves se usan de manera inminente en la construcción de los rasgos del personaje, para crear profundidad y mayor expresión de las facciones.



-También encontramos la implementación de texturas táctiles, en un uso menor que las visuales.

- Se hacen perceptibles principalmente en el cabello de la figura de la mujer, en formas alargadas y protuberantes, que sobresalen de la superficie agregando un valor de tridimensionalidad a la superficie.

-A su vez es complementada con la aplicación de una textura visual, creando la sensación de las fibras del cabello.



-Se tiende a exagerar las facciones del personaje, que en este caso es la figura de una mujer. Detalle que se observa claramente en los rasgos de sus facciones, como nariz, boca y ojos.

-Características que a simple vista determinan el carácter en cierto modo, de la expresión del artista.

-Otro rasgo perceptual es el manejo de texturas visuales, en este caso pertenecientes a la clasificación de decorativas, alusivas a temas de la naturaleza y figuras orgánicas, como hojas y enredaderas, presentes en la superficie del torso y manos de la figura humana.

Las texturas visuales decorativas, también se hacen presentes en las extremidades inferiores, alusivas a las olas del mar, para ello se emplean tonalidades de azul en degradados. En este caso la textura se convierte en un valor agregado de la superficie de la piel del personaje.

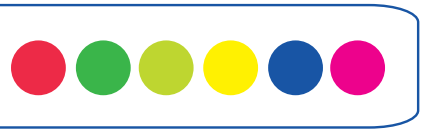
-La orientación espacial del personaje principal se da en la parte central de la carroza; debido a sus grandes dimensiones y se convierte en el punto de pregnancia en la composición.

-La forma y organización de la figura humana se presentan en un esquema de composición equilibrada, guardando una simetría y sincronización de los elementos dentro de la composición..

-Observamos en la figura analizada una paleta cromática contrastante; que da un uso nivelado de los colores cálidos como el rojo y amarillo, con los fríos, verde y azul fosforescentes.

- Observamos estas gamas cromáticas en la ejecución de degradamos, como valores de apoyo a las texturas visuales implementadas en el torso y extremidades de la figura.

-Los tonos fosforescentes manejados, presentan un valor lumínico que les permite lucir mas radiantes y vivos.



Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 3

-El personaje principal esta conformado por un sistema de texturas visuales, que dan prioridad a la función decorativa, según la clasificación. Se componen de formas y figuras orgánicas que se consolidan a la contextura de la superficie.

-Se presenta un uso prolongado de texturas táctiles, que permiten definir sigilosamente las líneas expresivas y pliegues de la piel del animal, así como demarcar su composición morfológica, atributos que representan el resultado del modelado y expresión del artista.

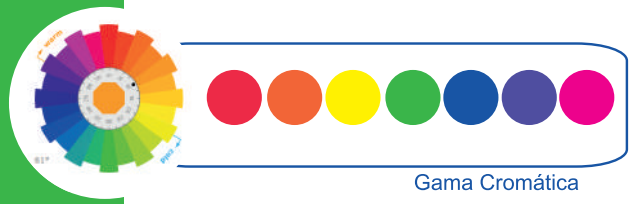
La gama cromática es de tonos muy iluminados y contrastantes, creando una armonía tonal entre cálidos y fríos, como lo percibimos en los degradados organizados progresivamente del magenta al amarillo, del azul al verde, del amarrillo al rojo.

-Observamos la sucesión de planos de una manera articulada, para conformar lo que se convierte en la trompa del animal; es una característica que agrega tridimensionalidad a la figura y también movimiento.

-En esta ocasión aparece la figura de un gran mamut que adsorbe toda la parte delantera o principal de la carroza, representando el foco visual de la estructura compositiva.

-Observamos el uso de altos relieves para crear tridimensionalidad en las superficies, así como se da la creación de figuras volumétricas que interactúan con los elementos texturales.

La composición dispone de una armonía cromática, que logra un equilibrio en la interacción de los tonos que le componen, esta gama nuevamente destaca las gamas de colores fosforescentes, que aportan valores de luminosidad y brillo, atributos agregados a la composición del personaje.



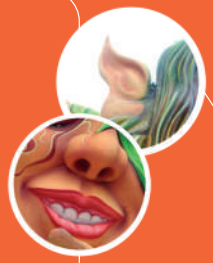
Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 4

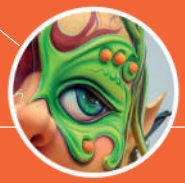
Los altos relieves son elementos que se pueden presenciar en las facciones de la figura, como orejas, nariz, boca; detalles que demarcan el modelado y expresión del artista. La morfología puntiaguda de la oreja enfatiza los rasgos propios de las hadas.



Se observa claramente la presencia de texturas táctiles, en formas tubulares, que forman el cabello del personaje, brindando tridimensionalidad al diseño, en este caso según la clasificación de Wong, la textura seria de orden espontaneo, ya que la textura hace parte de la figura, es la que demarca el cabello del personaje.

-A su vez hallamos sobre las mismas la aplicación de una textura visual de orden decorativo para acentuar las fibras del cabello del personaje, logrando fundir las dos clases de texturas en una.

-Observamos el uso de radiaciones en espiral.



-Los altos relieves también se aprecian en el antifaz que lleva el personaje, donde se percibe la talla del material en los pliegues y líneas de expresión de la figura.

-Este es un tipo de textura táctil modificada.

-También notamos la presencia de esferas que componen el antifaz como parte del diseño y que cumplen una función decorativa.

-Se da la implementación de las texturas visuales, como un recurso decorativo desde el punto de vista de la clasificación, pero desde la connotación, se utilizan para acentuar la significación del personaje dentro del la temática de la carroza. Son texturas mimetizadas con el tema de la naturaleza, por ser el personaje central un hada del bosque.

-Es un aspecto que también logramos observar en el antifaz del personaje, donde la textura se funde con la superficie del rostro del personaje.

El personaje principal es una fusión de la figura humana con un personaje fantasioso, situada en la parte central de la carrosa como de la composición, por sus dimensiones y manejo cromático, se convierte en el elemento sobresaliente o pregnante.

-En el manejo cromático encontramos un contraste entre tonos cálidos y fríos, Por un lado colores con iluminación como se dispone del verde en una parte del antifaz, al otro lado una tonalidad de rojo sombrado con negro, formando un contraste entre claro y oscuro.

-En la parte trasera encontramos en las alas, degradados que van del amarillo al magenta y del amarillo al rojo, colores que se sitúan bajo la gama de los tonos fosforescentes.

Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

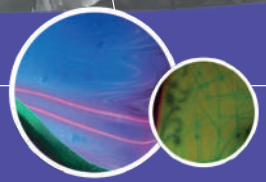
Carroza 5

Encontramos el uso de texturas táctiles o en alto relieve, que conforman el cabello del personaje, esta conformado por formas onduladas, alargadas creando la sensación de las fibras del cabello.

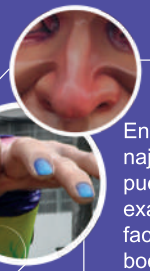
Las orejas son puntiagudas y grandes, uno de los aspectos que nos introducen a una fusión de una figura humana con un personaje de fantasía o mitológico, al parecer de un mago.

-También encontramos las texturas en alto relieve, formando las cejas, creando un entramado de formas onduladas brindando realce a la mirada del personaje.

-También encontramos las texturas en alto relieve, formando las cejas, creando un entramado de formas onduladas brindando realce a la mirada del personaje.



-Observamos la implementación de texturas visuales, que dan prioridad a la función decorativa de las superficies intervenidas. Como se observa en el sombrero y solapa de la chaqueta.



Encontramos un personaje caricaturizado pues puede notarse una exageración en sus facciones como nariz, boca, cejas y ojos expresivos.

Encontramos un personaje muy sonriente, ya que la sonrisa característica enfatiza en la alegría del carnaval. Se logra notar un claro manejo del modelado, en los elementos que conforman la boca y dentadura de la figura.Encontramos un personaje muy sonriente, ya que la sonrisa característica enfatiza en la alegría del carnaval. Se logra notar un claro manejo del modelado, en los elementos que conforman la boca y dentadura de la figura.

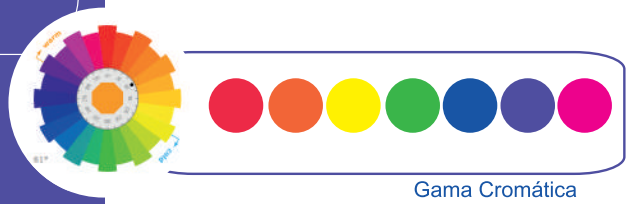
-El personaje principal se encuentra ubicado en la parte central de la carroza y también de la composición, en las características de su modelado se logra percibir la técnica de su elaboración que es la fibra de vidrio, material que proporciona superficies lisas, brillantes y buenos acabados.

-Se percibe un equilibrio visual dentro de la composición del motivo o figura.

-Se implementa el uso de colores muy brillantez y contrastes de fríos y calidos, estos tonos que se ubican dentro de la gama cromática de colores fosforescentes.

-Encontramos tonos muy saturados como el verde, naranja y amarillo que destacan su cabellera.

-Encontramos un degradado del verde al amarillo muy matizado con la textura lisa que conforma el parpado y enfatiza su mirada.



Gama Cromática

Awá

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 6

-En el pelaje del animal es donde mas se demarcan las texturas táctiles en este caso de tipo natural modificada, ya que gracias a la habilidad del maestro en la talla del material, se logran formas onduladas para simular y definir las fibras del cabello y orejas.

-Observamos facciones muy definidas por medio del dominio de la técnica del modelado en este caso, donde se destaca la nariz, por ejemplo y la boca, como también las líneas de expresión que demarcan la fortaleza y pujanza de la raza.

-El alto relieve lo vemos de nuevo implementado en los rasgos y líneas de expresión que definen al animal.

-Encontramos la utilización de texturas táctiles, de alto relieve y que le brindan el atributo de tridimensionalidad a la superficie intervenida, en este caso un ejemplo claro lo hallamos en las cejas, un detalle que acentúa y define la mirada del cacique. Por otro lado lo vemos en la pluma donde su función es mas, para definir el contorno de ésta.

-Por otro lado también hallamos la utilización de texturas visuales, logradas a través del manejo del color, donde solo cumplen una función decorativa en el caso de las extremidades inferiores , como en la parte inferior de la mandíbula del animal, como se muestra en las imágenes.

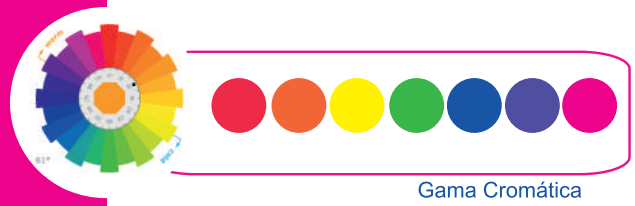
-Podemos observar el uso de radiaciones en la estructura compositiva, en este caso encontramos de tipo concéntrica en el ornamento decorativo de la pluma, que asemeja un a especie de moneda de oro y por otro lado de tipo centrifuga, como lo observamos en la disposición del ojo del cacique y tambien del animal.

-Nuestro personaje central se de dos partes, por un lado encontramos un animal que por su contextura y morfología responde a lo que podría ser un felino, lo particular es que articulado con la destreza mecánica se logra la aparición de la figura de un gran cacique cuando el animal abre sus mandíbulas.

-De ambos personajes, el cacique es la figura que tiene mas dominio por el tratamiento del lenguaje visual que permite por un lado resaltar a través del uso cromático los rasgos particulares de la raza indígena.

-Encontramos una gama cromática de colores vivos, logrando un contraste entre colores cálidos y fríos que aportan equilibrio a la composición; estas gamas provienen de los tonos fosforescentes; colores con mucha saturación y brillo.

-También encontramos pequeños degradados, del amarillo al naranja, como se observa en el pelaje; del verde, como se detalla en las hojas que acompañan las plumas, y de tonos azules, como se observa en las plumas.



Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 7

-Encontramos el uso de figuras geométricas como el rombo en este caso y también de formas orgánicas como las serpentinas que adornan el sombrero del arlequín.

-Observamos el tema de caricaturación del personaje, detalle que se logra a través del manejo de la forma, en cuanto a facciones y las expresiones de la figura principal. Para ello notamos la tendencia a exagerar la sonrisa, nariz y el mentón del personaje que ha sido alargado y curvado, para adentrarlo en el tema del arlequín, como suele presentarse Pericles.

-Observamos el uso de radiaciones en espiral.

Observamos el alto relieve presente en la demarcación de las facciones y pliegues de la piel, como se hace evidente en las manos del personaje, un detalle que logra con habilidad el artista para demarcar su expresión.

-La gama cromática de colores vivos es aplicada en el uso de texturas visuales decorativas, como observamos en la imagen.

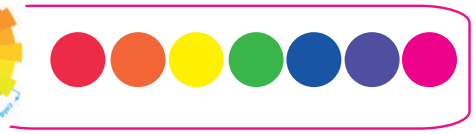
-También es evidente ver el uso de texturas en alto relieve para demarcar las facciones y líneas de expresión como notamos en el ojo.

-Se manejo una gama cromática muy cálidos, tonos con mucha saturación como se refleja en elementos del vestuario, como el uso de degradados como en este caso que va del amarillo al naranja y que imprimen texturas visuales de uso decórativo en la composición.

-El personaje principal de la carrosa es reconocido como “Pericles Carnaval”, un personaje muy concurrido dentro de la festividad carnavalesca. Esta situado en la parte delantera de la carrosa, dando la bienvenida a los participantes del carnaval.

-Según los referentes del carnaval, Pericles es el personaje encargado de abrir el carnaval y de motivar a la fiesta carnavalear, por ende una de sus características es la alegría, que se destaca en esta ocasión con el avivamiento de sus facciones, especialmente vemos que se enfatiza en su sonrisa.

El manejo de color en esta composición es muy vivaz, encontramos colores cálidos en tonos fosforescentes, con gran saturación par crear un gran impacto visual. Este tratamiento lo encontramos en el vestuario del personaje, siendo Pericles un arlequín y conociendo su función de animar las festividades, su vestidura lleva todo el colorido, que se ha representado en gamas del amarillo al rojo, con aplicaciones de verde para crear un contraste y a la ves equilibrio en la composición, así como toques de azul, para contrastar los cálidos.-Siendo Pericles un personaje que se representa como un arlequín dentro del carnaval, encontramos muchos aspectos que confirman o enfatizan esta parte, como el manejo de su vestuario.

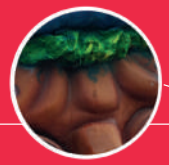


Gama Cromática

Ficha de Análisis

Particularidades del lenguaje visual

Carroza 8

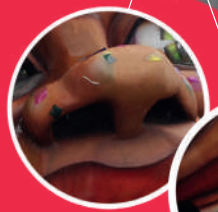


-Implementa el uso de altos relieves para definir los rasgos del personaje, detalle que podemos apreciar claramente en los pliegues de la frente y en la contextura de las orejas.

-Utiliza la textura visual para decorar el cabello del personaje, porque en este caso es de tono verde, que no correspondería al color natural de un cabello.

-El gorro también es adornado con una textura visual, con figuras algo abstractas

El maestro Caicedo se caracteriza por el modelado en carton, material que le permite crear un juego de texturas táctiles de orden natural modificado, volúmenes prominentes y aglomerados como se observa claramente en el cabello del personaje.



-Para enfatizar la dureza y la fuerza que caracteriza la raza afro-descendiente, se trabaja en resaltar los rasgos expresivos de las facciones y líneas de expresión que se demarcan con gran intensidad así como las facciones, que tienden a exagerarse, para mostrar lo atributos de la raza.

- También vemos en las manos, líneas de expresión con una talla muy ligera y un modelado que se aprecia algo geometrizado.- También vemos en las manos, líneas de expresión con una talla muy ligera y un modelado que se aprecia algo geometrizado.

-El personaje central esta ubicado en la parte media de la carrosa, es una figura humana que corresponde ala raza afro-descendiente, por esta razón el trabajo del maestro destaca las facciones propias de la raza, colo lo son la nariz, boca, orejas y extremidades superiores.

-Es una composición que guarda cierta simetría y equilibrio, en cuanto proporciones de la composición.

-Encontramos una gama cromática carente de luminosidad, tonos con un valor que tiende al color negro, logrando oscurecer la tonalidad de la piel por ejemplo que es café.

-Por otro lado encontramos toques de colores más vivos en la gama de fosforescentes en la parte del gorro.

Gama Cromática

-La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión más clara y completa sobre las técnicas y materiales implementados en la elaboración de las carrozas. Exploración que nos permitió reconocer y profundizar sobre las nuevas técnicas como el modelado en icopor y fibra de vidrio, la implementación de estructuras más livianas, así como las desarrolladas tradicionalmente, el modelado en barro y el encolado de papel mache. También constatar a través del trabajo de investigación, que el maestro del carnaval siempre esta en la vanguardia y adaptación a los cambios evolutivos del carnaval, mejorando continuamente sus técnicas, capacitándose en el manejo de herramientas y nuevos materiales.

-Nos permitió reconocer y determinar las diferentes etapas que intervienen en el ciclo de creación y de construcción de las carrosas motorizadas; partiendo de una fase de conceptualización y bocetación de la idea, hasta su ejecución y montaje.

-Con el análisis se genero un registro de las características y particularidades del lenguaje visual de las carrosas; información que nos evidencia parámetros estructurados bajo los fundamentados del diseño, como la composición, el manejo del color y la forma, la estructuración misma.

Conclusiones del análisis

-Como resultado de este análisis podemos constatar en primera instancia semejanzas en cuanto al lenguaje visual y de la forma de las carrosas del Carnaval de negros y blancos 2014, que nos permiten ver claros indicios de la existencia de parámetros de diseño propios de la región y forjan su identidad cultural, no solo como festividad sino como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.

-Encontramos muchas similitudes y aspectos, que junto con la información obtenida de otras fuentes como libros, artículos, videos, visita al museo y la experiencia de participar en el carnaval mismo, nos circunscriben la evidente existencia de una línea de diseño propio y autóctono del carnaval de Pasto, dentro de estas características particulares, se evidencian los siguientes aspectos:

En cuanto al manejo del color:

-Coinciden en el manejo de una paleta cromática de colores muy vivos muchos de los cuales se encuentran dentro de la gama de colores cálidos y fríos: Amarillo, naranja, rojo, azul, verde, violeta, y neutros como el blanco, negro, piel y café; todos ellos en distintas gamas y matices. Cabe resaltar que los que marcan más fuertemente el estilo, pues definitivamente son los que imprimen la tendencia del carnaval, son los tonos fluorescentes; que se encuentran presentes de manera preponderante en la composición cromática de las carrosas.
Este detalle se convierte en un sello personal que diferencia esté carnaval, de los demás carnavales existentes. Dentro de sus composiciones los maestros buscan transmitir por medio del color la alegría, dinamismo y toda la energía que identifica el carnaval. Este aspecto se fundamenta a través del diseño, ya que nos habla sobre la percepción y significado del color.

- Por otro lado con el manejo del calor se logra la creación de matices, contrastes, luces y sombras; utilizadas que son utilizadas para definir las facciones y líneas de expresión de los rostros, para demarcar la musculatura y formas de los cuerpos de los personajes de las composiciones.
-También encontramos la implementación del color para la creación de texturas visuales, ricas en expresión y dominio de las técnicas de pintura.

-El color se convierte también en una herramienta clave para jugar con los elementos compositivos, pues transforma a los elementos sacados de la realidad en imaginarios, por esta razón es común encontrar personajes con un tratamiento diferente al que tendrían en la realidad, dentro de este grupo encontramos hadas, demonios, seres mitológicos o del inframundo, etc.

En cuanto a texturas:

-Encontramos el uso continuo de texturas, que comprometen no solo el lenguaje visual y del color, sino también el lenguaje de la forma, creando texturas visuales táctiles y mixtas, es decir que mezclan las dos primeras.

- Dentro de las texturas visuales encontramos un grupo que responden al uso ornamental o decorativo de las superficies, como tramas y elementos orgánicos

que decoran las figuras, elementos y accesorios de las figuras de la carrosa; otros responden al orden de texturas naturales según la clasificación de Wong, ya que no decoran la superficie, sino que son parte misma del proceso de creación visual, como las implementadas para realzar la contextura y musculatura de los cuerpos y que dentro de la composición buscan el realismo.

-Por otro lado encontramos la presencia de texturas táctiles o de alto relieve, en una gran variedad como: tubulares, que se manejan generalmente en cabellos y pelajes de algunas figuras; puntiagudas, se encuentran comúnmente en plumajes, escamas de reptiles, dientes, garras y cuernos; onduladas, para plantas, agua, pelajes; redondas, para detalles, rasgos, superficies, entre otros; curvas, para escamas, plantas, superficies. Este juego de texturas enriquece las composiciones ya que las dotan de realismo y también marca una clara diferencia en cuanto a los acabados.

- El manejo de texturas es otra particularidad que destaca el lenguaje visual de las caso de las carrozas de pasto, ya que hay una clara tendencia al fino detalle de las creaciones, combinando el extremo realismo de los relieves con el sutil surrealismo de las texturas visuales.

En cuanto al lenguaje de la forma

-Como ya ha sido reiterado anteriormente, las composiciones que se manejan en las carrosas motorizadas del carnaval son de grandes dimensiones, adaptándose al tamaño de las carrozas, es asi como encontramos una distribucion de los elementos compositivos, encontramos como uno de los aspectos mas recurrentes que las carrosas llevan por lo general una figura o personaje central y por ende es la que mayores dimensiones tiene, de ahí encontramos de dos a cinco personajes secundarios, es un numero que se rige por el tema.
Todo los personajes que se implementan en la estructura son en su total de diez a quince, según las intenciones del maestro, las figuras implementadas llevan un orden o conforman una jerarquización no solo de tamaño, sino tambien de importancia y significacion dentro de la estructura.

-En la morfología encontramos que existe una fuerte tendencia a la exageración de los rasgos y facciones del rostro y extremidades (ojos, nariz, pómulos, boca, cejas, mentón, frente, orejas, manos, etc.) buscando con esto demarcar gestos, expresiones y/o estados

de ánimo; es un aspecto que esta muy ligado a la a la habilidad y al manejo de la tecnica de modelado de cada artista y a la expresion que el maestro imprime a cada una de sus creaciones.

-Es por esto que dentro de los tratamientos de las figuras encontramos la tendencia a la caricaturación, es asi como se tiende a exagerar las caracteristicas corporales y fisonomícas propia del personaje para crear mayor impacto, asi como tambien encontramos que la mayoria de personajes, siempre lucen sonrientes, alegres llevando el mensaje de que el carnaval es alegria, esta es una tendencia que se ha venido implementando en los últimos años.

Por otro lado tambien encontramos fusiones de la figura humana con los rasgos animales, son hibridos que tratan de conservar las proporciones de cada elemento creando entre ambos composiciones de gran interes y pregnancia visual y por ultimo encontramos tambien fusiones de la figura humana para crear personajes mitologicos y de la fantasia como duendes, hadas, demonios, entre otros.

-Finalmente concluimos que es evidente que la identidad del carnaval maneja un lenguaje propio y estructurado, no solo por la influencia e implementación del diseño en la fundamentación de sus composiciones, sino que tambien se refleja en el lenguaje visual que maneja y que le ha otorgado la riqueza y originalidad que lo diferencia de otros carnavales; asi como el hacer artesanal, esa parte manual que es fundamental en la marcación de cada estilo y que le brinda unas particularidades especiales, desde las tecnicas, hasta la implementacion, tratamiento y manejo de las herramientas y materiales que imprimen y diferencian la expresión de cada artista.

fotográfia: Paula A. Parra

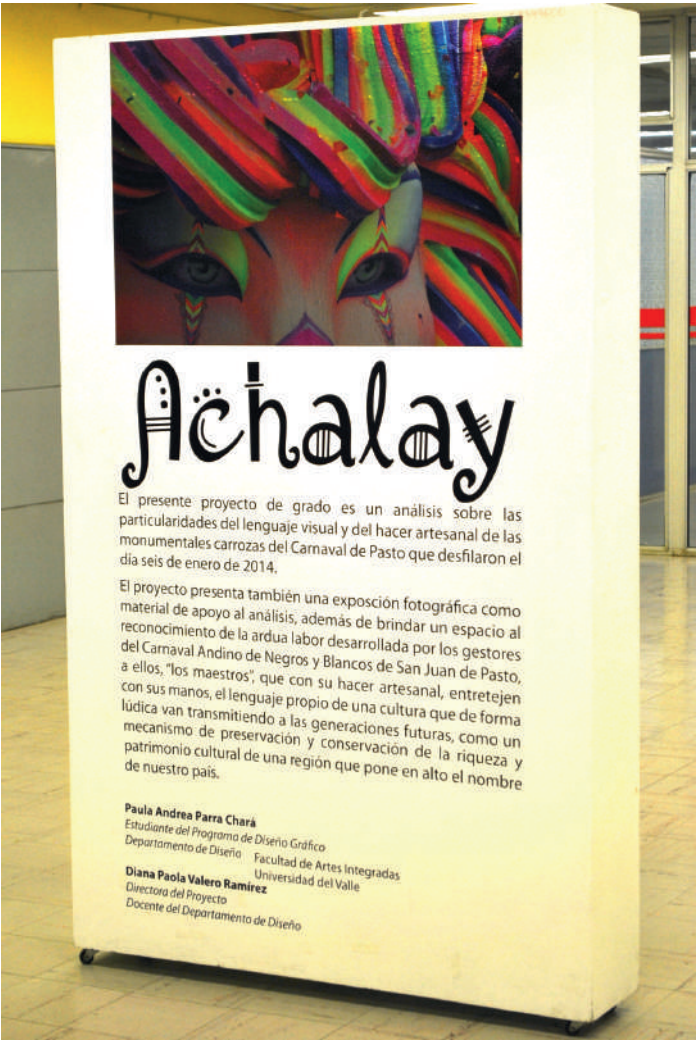
Exposición Fotográfica

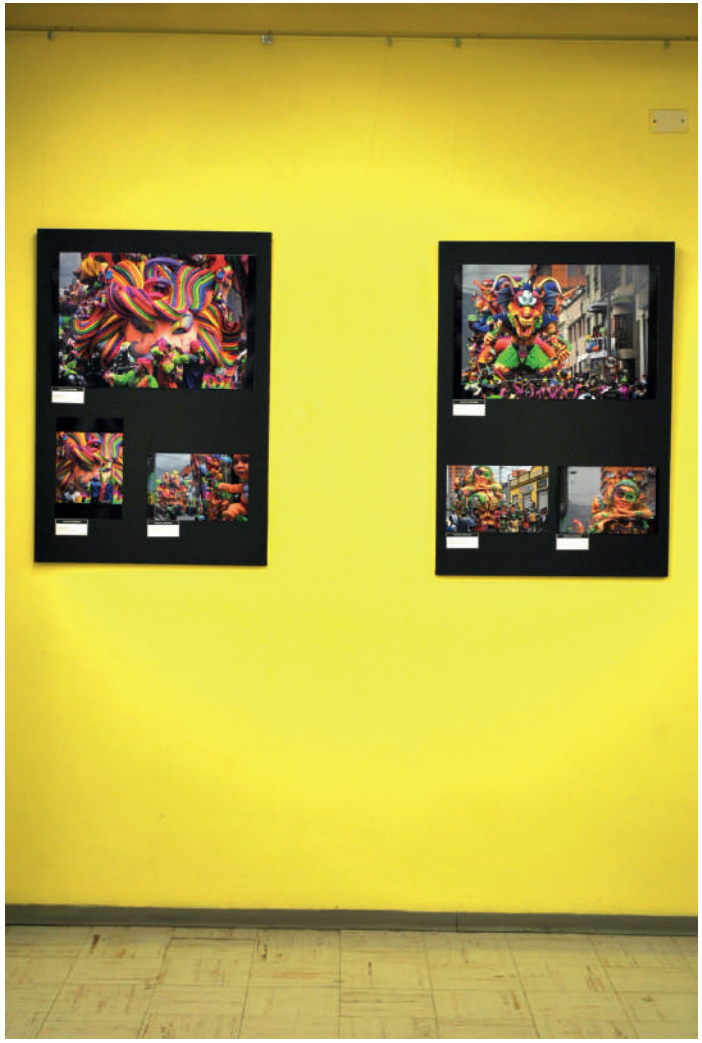
Como material de apoyo al trabajo y análisis de las particularidades del lenguaje visual y el hacer artesanal de las carrosas, se plantea la realización de una exposición fotográfica. Una idea que surge del gusto y afinidad por la fotografía; y como aprovechamiento del material fotográfico obtenido en desfile magno del seis de enero de 2014.

La idea de la exposición además de apoyar el trabajo realizado durante el presente proyecto, pretende brindar también un espacio para el reconocimiento del arte del carnaval y el patrimonio cultural de una región que pone en alto el nombre de nuestro país.

Por ende nos sentimos comprometidos en hacer notorias toda la riqueza artística, el arte de un hacer-artesanal manual, mediante el uso de la imagen para lograr crear un impacto visual en el espectador y que pueda apreciar aun mejor una de las riquezas culturales de nuestra nación colombiana; así como también nos permite hacer una difusión del evento y la cultura nariñense. La exposicion se exhibirá en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle.

fotográfia: Paula A. Parra





fotográfia: Paula A. Parra

Carroza motorizada
Serpentinas
Fabián A. Ruano y José A. Ruano
Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada
Serpentinas
y Jugadores del Carnaval
Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada
Abuelo Cuéntame un Cuento
y Serpentinas
Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Entre el Cielo y el Suelo

Carlos Ribert Insuasty Ruiz

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Camino a la Felicidad

Armando José Galindez

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Camino a la Felicidad

Armando José Galindez

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

El GranTeatro de la Vida

Raúl Ordoñez y Leonardo Zarama

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

El GranTeatro de la Vida

Raúl Ordoñez y Leonardo Zarama

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Apocalipsis

Flavio Onésimo Delgado

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Así Jugamos en Carnaval

Franklin O. Melo y Jonnathan Jiménez

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Carroza motorizada

Pasto Carnaval

Segundo Felipe Erazo

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Comparsa

Guardianes de Cueche

Diego M. Muñoz Rosero

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Disfraz Individual

Detalles

Entre el Cielo y el Suelo

Carlos Ribert insuasty
Fotográfía: Paula Andrea Parra

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Awá

Jairo Andrés Barrera Imbajoa

Naturalmente Expresivo

Diego José caicedo Vallejo

Un Mundo de Aventura

José A. Córdoba

Inti Raimy

Isaac Siguifredo Narváez

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Hora del Carnava

William Camilo Arteaga ló

Así Jugamos en Carnaval

Franklin O. Melo y Jonnathan Jiménez

Camino a la Felicidad

Armando José Galindez

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Abuelo Cuéntame un Cuento

Luis Alberto Erazo Argoti

Achinmasuspay

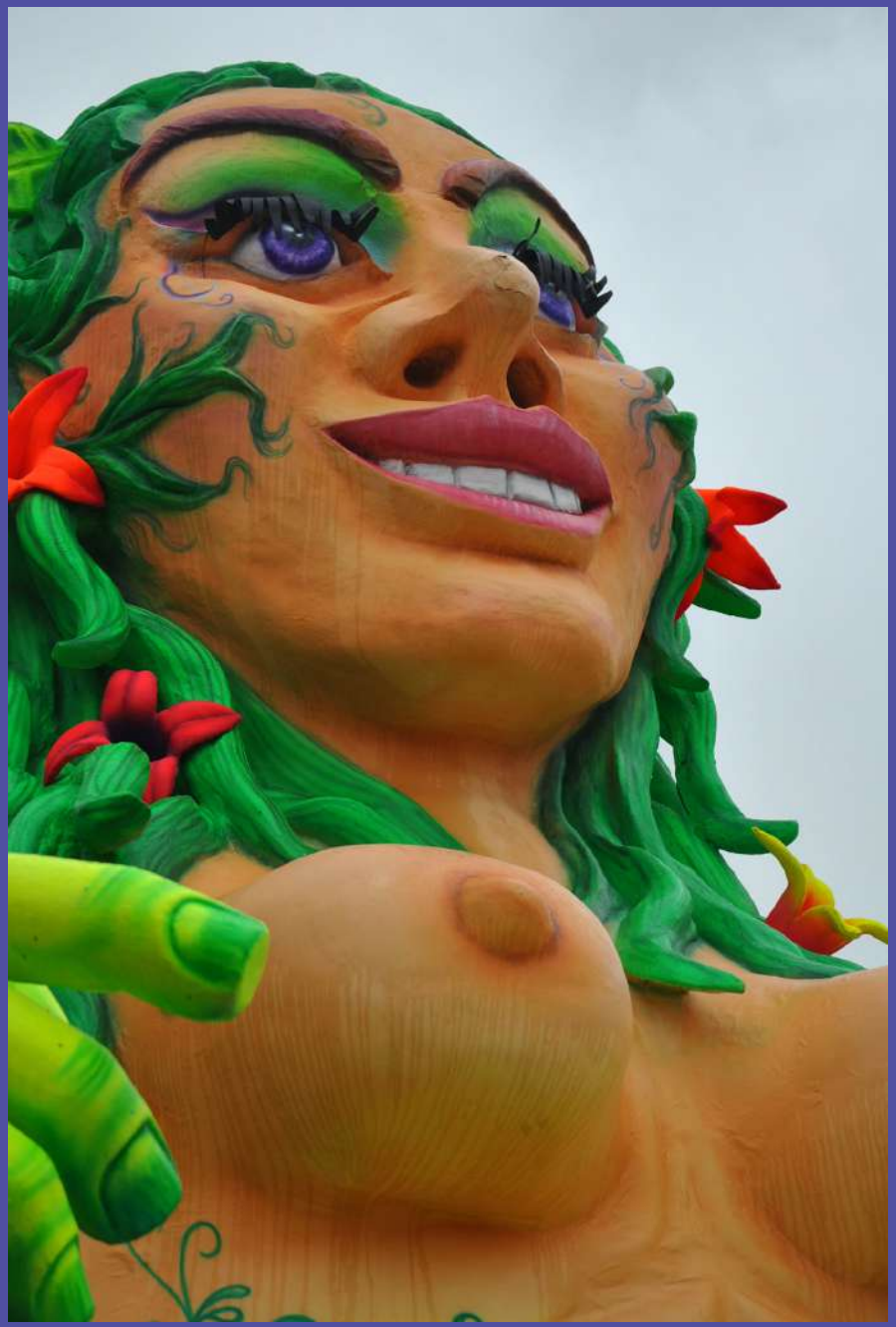
Barvey Nicolás Bastidas Patiño

Verde de todos los colores

Ricardo Lagos

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra



Desde el Mar hasta el Galeras

Hernan Alfredo Narváez Muñoz

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Serpentinas

Fabián A Ruano y José A Ruano

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Indoamericanto

Colectivo Creográfico

Detalles

Fotográfía: Paula Andrea Parra

Elementales Guardianes
de la Naturaleza

Oscar Fernando Ruano

Pilcuan

Colectivo Creográfico

Carnaval de Pasto

-

La realización de este proyecto nos permitió vivir un acercamiento con la cultura del carnaval, rica en expresiones artísticas, en el dominio y uso de las técnicas artesanales implementadas en la construcción de las carrosas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Una experiencia que nutre y aviva nuestro sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de nuestra nación colombiana.

-Nos dejó claramente estipulado por medio del análisis realizado a las carrosas, que no solo que se vislumbra claramente un lenguaje visual propio y único, sino también la importancia cultural que despliega desde el mismo hacer artesanal, hasta convertirse en un legado de tradición transmitido lúdicamente de generación en generación como un mecanismo de salvaguardia. Una labor cuyo crédito es para sus artesanos y maestros, quienes se convierten en verdaderos artistas del hacer manual, en cultores, sin los cuales el carnaval no tendría el valor cultural que el carnaval vive hoy en día.

Conclusiones

-Gracias al incansable trabajo de maestros, artesanos, estudiantes y gente del común, por conservar a este nivel la cultura del carnaval; Se ha logrado que los elementos que vuelven al carnaval un remolino de percepciones sensoriales y que trasportan al espectador, se instauren como directrices; mostrando ante la nación y el mundo el hecho de que el carnaval es parte activa de la cultura del pueblo nariñense, arraigado desde sus tradiciones y con miras a prevalecer en el futuro.

-Resulto muy gratificante vivir la experiencia del carnaval de Negros y Blancos de Pasto, emprendimos un viaje para la realización del presente proyecto, pero nos sorprendió con el despliegue de arte, color y toda la riqueza de un lenguaje visual autentico, tan propio, de una de las regiones de nuestro país y que nos compromete como habitantes de la nación colombiana, a la preservación de nuestra cultura y patrimonio.

El carnaval de pasto es un caudal de experiencias sensitivas que estimulan nuestros sentidos, que despiertan nuestro sentido de pertenencia y nos conecta con nuestras raíces.

-El análisis con el apoyo del registro fotográfico, nos permiten demarcar claramente los procesos de creación y conformación de las carrozas, así como estipular un orden de actividades o etapas que intervienen en el proceso desde sus inicios, partiendo por la escogencia del tema, hasta un final, con el montaje y exhibición de las carrosas en el desfile magno.

-A su vez nos permite identificar las diferentes técnicas y materiales que se emplean para la elaboración de las carrosas, desde los proceso tradicionales, hasta la implementación de los nuevos recursos y tecnologías.
-Nos permite ver y percibir claramente los parámetros de diseño que rigen y predominan en las composiciones de las carrozas y que a su vez se hacen características recurrentes y utilizadas por los maestros en sus estructuras compositivas, características del lenguaje visual como el manejo del color, forma y textura, que demarcan tendencias en el carnaval de Pasto y que forjan su identidad visual y cultural, que le diferencian de otros carnavales y le otorgan e propio y autóctono.

-También nos permite adentrarnos al mundo de sus creadores, los que están tras bastidores y que relatan sus ideales, sueños y fantasías a través de sus monumentales obras. Es así como también se permite a través del análisis y la fotografía, recrear sus espacios de trabajo, sus talleres donde nace y surge el ingenio y la creación. También nos permite brindar una difusión y conocimiento del evento y del trabajo de los maestros y artesanos.

Bibliografía

-ARNHEIM R. (2000): Arte y Percepción Visual: “Psicología del Ojo Creador”. Versión de María Luisa Balseiro. Ed. Alianza. Madrid, España.

-GEERTZ CLIFFORD. (2000): “La Interpretación de las Cultura”. Ed. Gedisa S.A. Barcelona, España.

-HERNADEZ HERNANDEZ, F. (2002): El Patrimonio Cultural: La Memoria Recuperada. Ed. Trea, S.L.

-LUNA BENAVIDEZ, D. I. (2008): Una Mirada al Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto. Cali: Universidad del Valle.

-OROZCO ARAUJO, A. P.( ): El Carnaval Andino de Negros y Blancos del Sur de Colombia: Un escenario donde desfilan las carrozas y el desarrollo. En Carnaval II (79-99).

-RODIZALES, J. (2011): Carnaval de Negros y Blancos, Juego, Arte y Saber. Ed, Exus.

-THERRIEN, M. (1994): Preservación del Patrimonio Cultural Nacional. Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA. Colombia.

-WONG,W. (1995): Fundamentos del Diseño. Ed, Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España.

-ZARAMA,G.(1999): Sombras y Luces del carnaval de Pasto. Carnaval, Cultura y Desarrollo. Bogotá.

Webgrafía

-GOYES NARVAEZ, J. C.(2009): “Los Carros Alegóricos del Carnaval de Negros y Blancos”. Revista PORIKAN (23-52). Popayán: Universidad del Cauca. Disponible en: http://www.unicauca.edu.co/porik_an/RevistaPORIKAN14

-PAZ ROMERO, A. M (2010): Formulación de un plan de Marketing para el Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, como empresa Cultural eje de desarrollo regional. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en:
http://www.bdigital.unal.edu.co/3533/1/angelamarcelapazromero.2011.pdf

-Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (2010). Documento de sustentación. Ministerio de cultura- Dirección de Patrimonio. Alcaldía Municipal de san Juan de Pasto. Equipo Consultor: Edgar German Zarama (coordinador). Disponible en:
http://www. documento_ejecutivo_pes%20(5).pdf.

-Diario del sur. Crónicas del carnaval de Negros y Blancos: “Así será el desfile Magno 2014”. San Juan de Pasto.

-UNESCO, (2010). ¿Que es el Patrimonio Cultural Inmaterial?. Disponible en: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf

Diseño y Diagramación del Libro: Paula Andrea Parra
paula.a.parra@correounivalle.edu.co

fotográfia: Paula A. Parra