

Carnaval de Riosucio (Caldas): un laboratorio de enseñanzas y aprendizajes que vinculan el arte y el juego

Lina Fernanda Girón Tabares

**Universidad del Valle
Instituto de Educación y Pedagogía
Área de Educación, Desarrollo y Comunidad
Programa Académico de Recreación
Santiago de Cali, octubre 2020**

Carnaval de Riosucio (Caldas): un laboratorio de enseñanzas y aprendizajes que vinculan el arte y el juego

Lina Fernanda Girón Tabares
201025938

Requisito para optar al título de Profesional en Recreación - 3464

Director Trabajo de Grado
Armando Henao Velarde
Profesor del Área de Educación, Desarrollo y Comunidad

Universidad del Valle
Instituto de Educación y Pedagogía
Área de Educación, Desarrollo y Comunidad
Programa Académico de Recreación
Santiago de Cali, octubre 2020

Agradecimientos

Cada una de estas palabras para...

Mi familia, sin su apoyo esto no sería posible. Gracias por su compañía, paciencia y amor a lo largo de esta etapa de mi vida. Incondicionales hasta el último momento.

Ti, por tu cariño, apoyo y confianza a pesar del tiempo y la distancia.

Armando Henao, director endiabado y carnavalero. Su amor y pasión me demostraron, a lo largo de mi formación académica, otra forma de aprender y enseñar.

Edwin Castaño, Lina Rojas, Daniela Cardona, Lina Bedoya y Lady Marín por su compañía y aliento en todo momento, gracias por no faltarme en estos diez años de complicidad. Aunque tenemos caminos diferentes, sé con certeza que cada logro es motivo de orgullo, son y seguirán siendo mis compañeros de clase código 2010.

Alejandro Carmona, gran amigo, quién me dio el primer impulso para estudiar el carnaval. Una persona que admiro y llevo en el corazón, otro endiabado más.

Nicolás Junca, por su aporte, amigo carnavalero y fiestero. Una oportunidad para resaltar su humildad y don de gente. Gracias por tu contribución endiabado.

La profesora Diana Sánchez, investigadora, turista, cuadrillera y endiabada, quién abrió un espacio y aportó pistas necesarias para seguir investigando la fiesta.

La Universidad del Valle y el Programa Académico de Recreación por sus conocimientos y experiencias para transitar por el camino de la vida.

Todos aquellos que con sus palabras y actos me dieron ánimo y moral para salir adelante, no me dejaron desistir. Gracias por cada charla en las que me preguntaban: ¿cómo va el trabajo de grado?, para finalmente decirme: Hágale que si se puede.

El pueblo carnavalero, al pueblo riosuceño, el Carnaval de Riosucio. Esperando entonar **¡Salve, salve, placer de la vida!, ¡Salve, salve, sin par Carnaval!**

Tabla de contenido

Índice de tabla	6
Índice de figuras.....	7
Resumen.....	9
Introducción	12
Capítulo 1. Planteamiento del problema.....	13
1.1. Aspectos generales de la fiesta y el carnaval	13
1.2. Una mirada a la fiesta como actividad social general desde la recreación	16
1.3. El Carnaval de Riosucio desde la historia.....	19
1.4. El Carnaval de Riosucio: una experiencia festiva que vincula el arte y el juego.....	21
1.5. Objetivos propuestos.....	24
1.5.1. Objetivo general.....	24
1.5.2. Objetivos específicos	24
Capítulo 2. Marco conceptual	25
2.1. Carnaval	25
2.1.1. Etimología de la palabra	25
2.1.2. Origen del carnaval	26
2.1.3. La autoridad transgredida	28
2.1.4. El Mundo al revés: un paso del mundo oficial al mundo no oficial	29
2.2. Arte y juego.....	31
2.2.1. Arte	32
2.2.2. Juego	34
Capítulo 3. Proceso metodológico	37
Momento I: entrevistas a los actores del carnaval	44
Momento II: Búsqueda, revisión y análisis.....	48
Capítulo 4. Contexto relato: endiablados.....	54
4.1. Carnaval de Riosucio versión 2017: Una viajera carnavalera	54
4.2. Conociendo nuevos territorios	57
4.3. ¡La llegada de los endiablados!.....	59

4.4. Qué bonito alegre despertar	62
4.5. ¿Y dónde está el Diablo?	65
4.6. ¿Qué es una alborada?	68
4.7. Triste despedida	71
4.8. Carnaval de Riosucio versión 2019: Volviendo al carnaval	73
4.9. Los músicos del carnaval, las plazas y la Calle del Comercio.....	76
4.10. Las casas carnavaleras y la Diabla	79
4.11. La corraleja	82
4.12. La Quema del Diablo	84
4.13. Bonus track	88
Capítulo 5. Análisis: reconociendo los elementos que vinculan el arte y el juego	89
5.1. Cultura carnavalera	89
5.2. Dominancias y transiciones del arte y el juego.....	98
5.2.1. Arte dominante.....	98
5.2.2. Juego dominante	103
5.2.3. Transiciones entre el arte y el juego	108
Capítulo 6. Conclusiones: pensado la relación arte y juego	119
6.1. Sobre los aportes que dicha relación le propone a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.....	119
6.2. Arte y juego: una relación directa y profunda que emerge en el Carnaval de Riosucio	120
6.3. El Carnaval de Riosucio: fuente de inspiración e investigación.....	121
Referencias.....	123
Anexos	130
Anexo 1. Temario	130
Anexo 2. Matriz de Análisis	132

Índice de tabla

Tabla 1 Perfil de los actores del carnaval y criterios de selección.	48
Tabla 2 Revisión y abordaje conceptual.	51
Tabla 3. Dominancias y transiciones del arte y el juego.	117

Índice de figuras

Figura 1 Diagrama de Venn Básico: Relación Arte y Juego.	23
Figura 2 Cuadrillera Diana Sánchez	45
Figura 3 Alejandro Carmona.....	46
Figura 4 Nicolás Junca.	46
Figura 5 Matriz de Análisis - Fragmento 1: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.....	52
Figura 6 Matriz de Análisis - Fragmento 2: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.....	52
Figura 7 Matriz de Análisis - Fragmento 3: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.....	53
Figura 8 Marcha de antorchas 2011. Acercamiento al tema de lo festivo y carnavalesco.	55
Figura 9 Armando Henao, el viajero carnavalero junto a una de las alumnas de Programa Académico en Recreación.	56
Figura 10 Paisaje de Riosucio en Caldas.	58
Figura 11 La Iglesia San Sebastián y sus alrededores.	62
Figura 12 Casas riosuceñas engalanadas con algunos símbolos representativos del carnaval: diablos y banderas.	63
Figura 13 Figura 8 Diabla versión 2017	68
Figura 14 Jair Rodríguez actor y cantante. Interpretando las canciones del Joe Arroyo	69
Figura 15 Endiablados esperando la alborada.....	70
Figura 16 Cuadrillera	71
Figura 17 Cuadrillero	71
Figura 18 Desfile Cuadrillas Infantiles	73
Figura 19 Cuadrilla Infantil.....	73
Figura 20 Murales en tierra riosuceña.....	75
Figura 21 La iglesia de San Sebastián preparada para recibir el carnaval	77
Figura 22. Mis vecinos los músicos. Minutos antes de salir en uno de los desfiles del Carnaval	78
Figura 23. La Diabla del Carnaval de Riosucio	79

Figura 24. La Quema de la Diabla	81
Figura 25. Espacio destinado a la corraleja.....	82
Figura 26. El Diablo versión 2019	84
Figura 27. Minutos antes de la Quema del Diablo.....	85
Figura 28. Endiablados. Reunidos nuevamente en otra versión del carnaval.....	87
Figura 29. Hasta pronto Diablo querido te dicen los endiablados	88
Figura 30 Su Majestad el Diablo Versiones 2017 y 2019.....	99
Figura 31 Días de corraleja	104
Figura 32 Cuadrilleros	109
Figura 33. Músicos, integrantes de chirimías.	114

Resumen

El presente trabajo de grado se pregunta sobre cuáles podrían ser los elementos en común que vinculan el arte y el juego, a partir de una experiencia festiva como el Carnaval de Riosucio. Este trabajo evidenció cómo en el mundo de lo festivo y carnavalesco se establece una relación directa y profunda entre estos dos campos a través de la belleza, la estética, la expresión, la libertad, la fantasía y la creatividad. Estas relaciones son potentes y vislumbran un camino de oportunidades para estudiar y vivir la fiesta como parte de la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.

Palabras claves: Fiesta, Carnaval, Carnaval de Riosucio, Arte, Juego, Recreación.

Abstract

The attending undergraduate work asks about which could be the common elements that link art and play, based on a festive experience as the Riosucio Carnival. This work evidenced how in the world of festival and carnival has established a direct and deep relationship between these two fields through beauty, aesthetic, freedom, fantasy, and creativity. These relationships are powerful and glimpse a path of opportunities to study and live the festival as part of the training of recreation professionals and technologists.

Keys word: Party, Carnival, Carnival of Riosucio, Art, Play, Recreation.

Résumé

Le présent travail de diplôme se demande sur quels pourraient être les éléments communs qui lient l'art et le jeu, à partir d'une expérience festive comme le Carnaval de Riosucio. Ce travail a mis en évidence comme dans le monde de la fête et du carnaval s'établit une relation directe et profonde entre ces deux domaines à travers la beauté, l'esthétique, l'expression, la liberté, le fantasme et la créativité. Ces relations sont puissantes et entrevoyent un chemin de possibilités pour étudier et vivre la fête comme part de la formation des professionnels et technologues en Récréation.

Mots-clés: Fête, Carnaval, Carnaval de Riosucio, Art, Jeu, Récréation.

Introducción

En el año 2017 viajé por primera vez a vivir el Carnaval de Riosucio en Caldas. Me encontré con la calidez de sus habitantes para con los visitantes interesados en conocer sus rituales, cultura, historia y tradición. Era un gran escenario en el que el pueblo riosuceño experimentaba una transformación y desbordaba originalidad, creatividad y lúdica en sus diversos actos celebratorios. Todos estos elementos se convirtieron en la fuente de inspiración del presente trabajo de grado. Una experiencia que hizo volar la imaginación y bocetar relaciones que vinculan el arte y el juego hasta el punto de atreverme a pensar aportes a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.

El lector encontrará en estas páginas un ejercicio reflexivo que partió de revisiones bibliográficas concernientes a las teorías de la fiesta, el carnaval, el juego y el arte. Contempló como método de investigación la etnografía y como enfoque la autoetnografía. El análisis de esta experiencia se convirtió en una exploración que reconoce el impacto de mundo festivo y las relaciones que permite entablar. En cuanto a las conclusiones, dan muestra de los elementos en común que vinculan el arte y el juego.

Este documento se dividió en 6 capítulos. El capítulo 1, comprende el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los objetivos propuestos. El capítulo 2, contiene el marco conceptual. El capítulo 3, describe el proceso metodológico. El capítulo 4, se exponen algunos elementos del contexto festivo a partir del relato autobiográfico. El capítulo 5, muestra el análisis y finalmente, el capítulo 6, presenta las conclusiones del trabajo realizado.

Capítulo 1. Planteamiento del problema

El presente trabajo de grado comprende la dimensión compartida entre el campo del arte y del juego desde una experiencia festiva como la del Carnaval de Riosucio. A la par, se contempló los posibles aportes que dicha dimensión le dejaría a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación. Teniendo en cuenta lo anterior, la organización del planteamiento del problema se ha delimitado en cuatro puntos importantes: en primer lugar, los aspectos generales de la fiesta y el carnaval; en segundo lugar, una mirada a la fiesta como actividad social general desde la recreación; en tercer lugar, el Carnaval de Riosucio desde la historia; en cuarto lugar, el Carnaval de Riosucio: una experiencia festiva que vincula el arte y el juego. Al finalizar se presenta la pregunta problema y los objetivos del trabajo.

1.1. Aspectos generales de la fiesta y el carnaval

A nivel general, el tema de lo festivo se contempla como un acto conmemorativo, celebraciones o rituales que reúnen a un grupo de personas para festejar una ocasión, en los cuales grandes y pequeños comparten un espacio y tiempo de regocijo, entretenimiento, comida y licor. Sin embargo, la fiesta¹, en especial el carnaval, tiene mayor trascendencia de lo que se piensa pues rompe con la rutina, el tiempo ordinario de los hombres y se opone a lo serio; es un tema mucho más amplio, con importantes repercusiones a nivel histórico, social y cultural.

Pizano et al. (2004) hace un barrido de diversos autores para resaltar el tema de lo festivo: en primer lugar, es una actividad inmersa en todas las sociedades humanas; en

¹ Es importante resaltar que el tema de lo festivo emerge y se desarrolla a partir de una variedad de condiciones dadas por el territorio, la cultura, costumbres, tradiciones, etc., surgiendo así distintas tipologías festivas las cuales serán desarrolladas más adelante.

segundo lugar, se manifiesta por medio de celebraciones, rituales y sucesos conmemorativos organizados para el goce público; en tercer lugar, la fiesta es considerada una construcción mítica y simbólica, expresa las creencias, los mitos, las nociones del mundo, la vida e imaginarios colectivos, así mismo, se asocia con diferentes construcciones humanas, como la política, la religión, la economía y los ciclos vitales; en cuarto lugar, esta actividad trasciende en el tiempo, la fiesta pasa de generación en generación, llevando a cuestas la carga histórica de una comunidad.

El universo de la fiesta es tan vasto y diverso pues los seres humanos han celebrado y conmemorando diferentes eventos con el pasar del tiempo, muchos de estos han logrado perdurar y trascender en la historia de la humanidad, ampliando cada vez más el tema de lo festivo. Por esa razón para comprender un poco más el asunto y la seriedad del tema, Pizano et al. (2004) ha creado tres grandes tipologías festivas, *la fiesta*, *los festivales* y *la feria*, descritas a continuación:

La Fiesta: entre sus características principales sobresalen las celebraciones o conmemoraciones de *carácter tradicional*, cuyo objetivo principal es mantener la historia y la memoria de una cultura, al mismo tiempo, fortalecer la identidad de un pueblo. Así pues se establecen dos grupos, en un primer grupo, aparecen las *fiestas tradicionales*, compuestas por a) las fiestas religiosas, que gira en torno al acercamiento del mundo espiritual, se destacan los rituales y ceremonias litúrgicas, fiestas católicas, peregrinaciones y fiestas ofrecidas a los santos patronos y mártires; y b) las fiestas profanas, en donde se ubica el carnaval, el cual parodia las normas existentes y hace una inversión de lo serio y establecido por la sociedad; así mismo, las ceremonias rituales que celebran los ciclos vitales y naturales, como las diferentes etapas de vida que tiene el hombre, la muerte o

cambios climáticos. En un segundo grupo, aparecen las *fiestas patrias*, su objetivo es fortalecer el sentido de la nacionalidad, se compone de celebraciones patrióticas, conmemoración de pueblos y ciudades.

Los festivales: de aquí se derivan, 1) los festivales artísticos, donde se muestran las diferentes expresiones culturales del ser humano como la música, la danza, la pintura, la gastronomía, etcétera, a través de presentaciones, ceremonias o conciertos. El hombre da una muestra de su creatividad, habilidad e ingenio al mundo; 2) los festivales folclóricos que tienen como finalidad rescatar y perdurar todo tipo de tradiciones populares (creencias, mitos y leyendas).

Las ferias: se caracterizan por fomentar la integración de los habitantes de un pueblo, ciudad o región, así mismo, resaltar su cultura, patrimonio y valores. Permiten mostrar y promocionar a otros su riqueza cultural, incluso, enaltecer los atributos del lugar habitado como la flora, la fauna, su biodiversidad y las nuevas tecnologías que han estado aplicando en pro de la comunidad.

A partir de las tipologías anteriores, se observó la complejidad y el detalle que componen el universo de la fiesta, sin embargo, este trabajo se enfocó en el carnaval: pertenece al grupo de las *fiestas tradicionales*, y dentro de este, se considera como una fiesta profana, la cual invierte la realidad del ser humano – normas, reglas, condición – y hace una crítica a lo que está establecido por medio de parodias y ridiculizaciones; los carnavales tienen la potestad y el respeto de hacer este tipo de cambios en el mundo oficial, que es aceptado por un breve espacio de tiempo ante la sociedad.

Continuando con lo anterior, en el mundo oficial, se analiza que las manifestaciones artísticas como por ejemplo el teatro, la música o la danza son espectáculos y formas de

entretenimiento que tienen poca interacción con el público, por lo general, el espectador que acude a este tipo de eventos se dedica solo a contemplar las puestas en escena; las obras o conciertos que permiten a los asistentes participar por iniciativa propia, si así lo desean, junto al artista, no suele suceder a menudo, es el músico, la actriz o el bailarín los que demuestran sus dones y técnicas a los espectadores.

En contraste al mundo oficial, durante el carnaval, las manifestaciones artísticas son universales y libres, no solo se demuestran en el tablado o en una tarima, sino también en las calles y las plazas. El ambiente festivo y carnavalesco permite jugar con todas las artes, se rompe desde el inicio cualquier barrera que existe entre el artista y el espectador, el carnaval autoriza ignorar todo tipo de distinciones. Mesa (2004) señala que la fiesta popular y carnavalesca, haciendo uso de diferentes lenguajes, impugna un orden determinado y transgrede los límites establecidos.

1.2. Una mirada a la fiesta como actividad social general desde la recreación

El programa académico de Recreación, adscrito en el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, ha adelantado diferentes estudios, intervenciones e investigaciones que giran en torno a la actividad recreativa. Este apartado tomó como referencia diferentes publicaciones de la profesora Mesa² (2004; 2008; 2009), quien evidencia distintas maneras de abordar la recreación. Para ello se han determinado tres dimensiones importantes, primero, como componente de la esfera general y diversa de las

² La profesora Mesa Cobo es fundadora de los programas académicos de Profesional y Tecnología en Recreación, así como del Grupo de Investigación en Educación Popular. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha desarrollado una excelente y destacada labor como docente e investigadora. Es tecnóloga en recreación del Centro de Investigaciones en Recreación Dirigida; licenciada en educación con énfasis en literatura de la Universidad Santiago de Cali; magister en Educación de Adultos de la Universidad de Barcelona y doctora (Ph.D.) en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. (Agencia de Noticias Univalle, 2017)

culturas; segundo, como práctica pedagógica; tercero, como actividad recreativa interna o mediaciones semióticas.

El presente trabajo se enfocó en la recreación como actividad social general o externa. Primero, se tiene en cuenta que la actividad recreativa complementa de manera importante otras dos grandes actividades del hombre: el trabajo y la educación. Segundo, para Mesa (2004) esta dimensión se fue originando como producto de la cultura y la historia del ser humano, así mismo, brota de mediaciones que se dan a través de las instituciones o agencias creadas por el hombre, es decir, sistemas de organización que permiten mayor interacción social, haciendo uso de mediaciones semióticas, en las que se observan agentes educativos y educandos aprendiendo uno del otro; esto se produce por lo general en diferentes contextos de educación formales e informales.

A partir de la organización de este tipo de actividades recreativas – se podría enmarcar también como actividades socioculturales o vacacionales –, surgen objetivos compartidos, la construcción de nuevos sentidos y significados sobre valores y actitudes de participación, convivencia, resolución de conflictos e identidad (Mesa, 2009). Alrededor de la actividad recreativa como actividad social general, Mesa (2004) identificó tres grandes núcleos problémicos:

Lo contemplativo o alteridad: se explica como una función sanadora del cuerpo y revitalizadora del alma, asociado a los efectos que tiene sobre el ser humano las diferentes manifestaciones artísticas y culturales como el arte, deporte, moda, etcétera; este tipo de funciones también se reflejan en el hombre por medio de la oración, la meditación o actividades para encontrarse y reconectarse con ellos mismos. A la par, se relaciona con el placer o goce generado por cualquier tipo de espectáculo que logra movilizar sentimientos,

emociones y pensamientos del espectador. La música, la danza, el canto, la pintura y la palabra tienen un efecto catártico. Visto desde uno de los tres grandes núcleos problemáticos como es el contemplativo, se convierten en manifestaciones artísticas sanadoras del cuerpo y el espíritu, aquí el placer y el goce tienen mayor intensidad (Mesa, 2004).

Lo festivo y carnavalesco: se refiere a todo tipo de prácticas recreativas adentradas en el campo de la fiesta, se acerca principalmente a la fiesta popular y carnavalesca debido a los procesos de organización, la posibilidad de encuentro y nuevas formas de interacción entre las personas; así mismo, se presenta como un espacio en el cual se generan diferentes procesos de reconciliación, asociación y generación de nuevos conflictos³. Esta práctica también ha permitido que el hombre transmita de generación en generación historias, costumbres y tradiciones por medio de narrativas y lenguajes que han podido sobrevivir hasta el día de hoy.

Lo lúdico o del juego: aborda el desarrollo y las potencialidades dadas a partir del juego, así como la resignificación, transmisión, reproducción y comunicación que surgen de esta práctica y su influencia en la construcción de saberes, sentidos y significados del individuo y de una comunidad. Los juegos pueden ir desde la actividad realizada por bebés y niños en rondas, intercambio de roles, juegos coreográficos hasta juegos institucionalizados como el deporte realizado por jóvenes y adultos, realizados en cualquier espacio como por ejemplo calles, parques, espacios abiertos y cerrados.

³ La profesora Diana Sánchez realizó una observación y aporte importante en su concepto de evaluación, el cual refiere que lo festivo y carnavalesco también se podría considerar como un espacio renovador y sanador por el componente catártico de la fiesta y un espacio de resistencia (a través de las críticas y las burlas, permitidas en el mundo carnavalesco); esto desde los planteamientos Bajtinianos, que también retoma Mesa en diversas publicaciones. (D. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020)

1.3. El Carnaval de Riosucio desde la historia

La cultura y tradición riosuceña tiene una historia de lucha y poder entre blancos, negros, mulatos e indios cristianizados. El pueblo de San Sebastián de Quiebralomo y La Montaña vivían bajo una enemistad por el territorio, aunque habitaban el mismo espacio, los insultos, groserías y agresiones tanto físicas como verbales eran frecuentes. La población de La Montaña ocupó la parte baja del territorio, construyendo la plaza y la iglesia, consagrada a la Virgen de la Candelaria, mientras tanto, en la parte alta se ubicó el pueblo de Quiebralomo, quienes a su vez, construyeron su propia plaza e iglesia, consagrada a San Sebastián; edificaciones que están a unas pocas cuadras de distancia y unidas por la Calle del Comercio. Conflicto que duró más de 20 años, incluso se levantó una cerca que separó a los pueblos, plazas e iglesias. (Álzate et al., s.f.)

Sin embargo, la intervención y el arduo trabajo llevado a cabo por las iglesias – mediado por dos curas Párrocos, José Ramón Bueno y José Bonifacio Bonafont –, tuvieron un efecto mediador para reconciliar y fraternizar a un pueblo tan dividido. El producto de este proceso de mediación y reconciliación desemboca en la figura, la identidad del Diablo y la estructura del Carnaval un personaje universal, cosmopolita, una proyección de Diablo católico que puedo mezclarse con las creencias, dinámicas poblacionales y raciales – blancos, negros e indígenas –. (Álzate et al., s.f.)

En la actualidad, el Carnaval de Riosucio se da cada dos años, a principio de enero, no obstante, su preparación es mucho más extensa de lo que parece a simple vista, de ahí que su organización se divida en tres momentos importantes: *preparación, sanción y consumación*⁴ (Álzate et al., s.f.). Riosucio se convierte en un lugar de encuentro y

⁴ Estos tres momentos son tratados en el capítulo 5, correspondiente al análisis.

construcción. Nacen y se desarrollan letras para crear poesía y literatura; ritmos y sonidos que forman cantos, trovas y notas musicales alegres o jocosas, animando al pueblo participante. La danza y el teatro son representaciones artísticas muy bien elaboradas que deslumbran a cualquiera; las artes plásticas llegan a su máxima expresión por medio de la pintura, la escultura y los disfraces. Cabe de nuevo anotar que no siempre son realizaciones de personas artísticamente formadas en escuelas, internados o universidades, muchos de ellos son empíricos y apasionados por participar dentro del carnaval y sus costumbres.

El carnaval llega para recordar cómo por medio de la fiesta se puede lograr una sana convivencia, reunir a las personas tanto locales, nacionales como extranjeras, en un ambiente de alegría e igualdad bajo el calor de un diablo amistoso y bonachón que disfruta del guarapo y el fulgor. De sus lenguajes, narrativas y expresiones artísticas se desprenden muestras de ingenio, creatividad y autenticidad; su contenido realiza una evaluación y crítica al mundo, retomando temas políticos, sociales, religiosos, ecológicos, costumbristas, filosóficos o fantásticos.

Así pues, se considera una de las fiestas más alegres, curiosas y misteriosas del país, que ha levantado todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Entre sus denominaciones también es conocido como el Carnaval del Diablo, noción que para muchos representa tabú y estigmatización, desconociendo su intencionalidad, valor histórico y cultural; personas ajenas a esta tradición consideran que se está adorando al maligno de la biblia o la construcción religiosa del diablo español. Sin embargo, las personas que participan de los días de carnaval descubren una fiesta llena de goce, júbilo, humor, alegría y placer proveniente de una historia cargada de conflicto y resolución. La intervención de los dos curas Párrocos para aliviar el conflicto de poderes y dar inicio al

carnaval, generaron una alianza histórica entre diferentes grupos étnicos que habitaban la región. Desde esta perspectiva, los cimientos del carnaval son claros, un llamado a la reconciliación y a la fraternidad.

Y es precisamente en las plazas públicas donde se observa todo tipo de interacción, desde los desfiles, los “performances”, las comparsas, hasta las chirimías formadas de un momento a otro en las calles sin ninguna restricción o monopolios de poder, todas las personas son libres de participar si así lo desean. La plaza de La Candelaria se convierte en el hogar de paso que Su Majestad el Diablo ha elegido para celebrar junto a turistas y locales los días siete días del carnaval. Sentado en su trono, imponente y vigilante, acompaña a cientos de personas que llegan desde diferentes puntos del mundo, disfrazados con ponchos, cachos, colas, bebiendo guarapo y tapetusa en botellas o botas de cuero. (Hernández, 2012)

1.4. El Carnaval de Riosucio: una experiencia festiva que vincula el arte y el juego

El arte y la recreación son dos tipos de actividades de distinta naturaleza (Mesa, 2004; 2008) si son observadas desde: a) sus procesos de formación profesional; b) las intencionalidades pedagógicas; c) sus objetos de estudio y producciones. Por un lado, el artista requiere un proceso formativo de las aptitudes y habilidades de la persona, este aprendizaje muchas veces se da en escuelas, conservatorios o sitios especializados para la formación y desarrollo de sus capacidades, con el fin de aplicarlas, por lo general, en el mundo laboral. (Mesa, 2008; 2008)

La formación de los profesionales en el campo de las Artes se enfoca en desarrollar el talento, la sensibilidad y la capacidad de expresión de los estudiantes, reforzar su

vocación y potencializar las habilidades artísticas. Este campo académico ofrece herramientas teóricas, metodológicas y prácticas en el ámbito de las Artes Escénicas, Visuales y Plásticas, la Danza, la Música y el Diseño. El artista tendrá la capacidad intelectual y la maestría en lenguajes especializados para interpretar, componer y dirigir, participar en tendencias o movimientos artísticos, promover procesos sociales y culturales.

Por el otro, la formación de los estudiantes del programa académico en Recreación se enfoca en fomentar el desarrollo de la identidad, la autonomía y la participación de los individuos dentro de su comunidad; impulsando su desarrollo y capacidad creadora a través de encuentros con los llamados lenguajes lúdico-creativos y reconocimiento con el otro (Mesa, 2008). Al recreador se le proporcionan diferentes recursos teóricos, metodológicos y lenguajes que permitan su intervención en diferentes procesos de desarrollo sociocultural, de igual manera, competencias y habilidades para la gestión, dirección y asesorías en proyectos de intervención e investigación. (Universidad del Valle - IEP, 2001)

Todo lo anterior si bien es cierto, este trabajo partió con la idea de encontrar algunos matices que vinculan estas dos actividades. Admirando el Carnaval de Riosucio en Caldas, sus producciones artísticas, estéticas y recreativas resaltan el hecho de que no todas estas elaboraciones son trabajadas por artistas de profesión, también hay gente del común que participa en la realización de diferentes obras y producciones que constituyen un carnaval. La valiosa creatividad cultural de sus participantes se despliega a través de juegos, coreografías y cantos, puestas en escenas muy bien elaboradas, esculturas, máscaras y disfraces realmente majestuosos. Poco a poco, se hace evidente la conexión entre el arte, el juego y la recreación.

Por esta razón, realizando un ejercicio de reflexión previo se podría plantear de manera inicial que las posibles relaciones entre el campo del arte y el campo de juego serían:

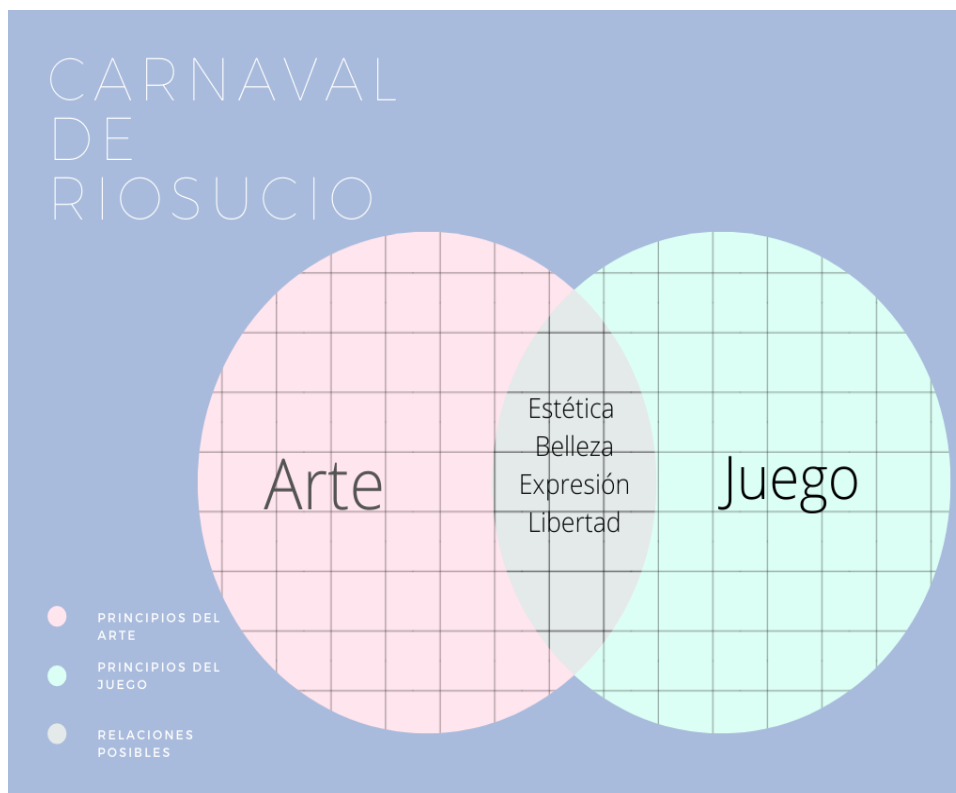

Figura 1 Diagrama de Venn Básico: Relación Arte y Juego.

Nota 1. Elementos en común que se pueden encontrar entre el arte y el juego a partir de una experiencia festiva como el Carnaval de Riosucio. Fuente: creación propia.

El Carnaval de Riosucio es un espacio idóneo para pensar estas articulaciones entre arte y juego. Esta fiesta genera una riqueza creativa y diversa en cuanto a sus producciones culturales, artísticas y sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación gira en torno a:

¿Cuáles son los elementos en común que vinculan el arte y el juego desde una experiencia festiva como el Carnaval de Riosucio?

1.5. Objetivos propuestos

1.5.1. Objetivo general

Caracterizar los elementos de diálogo entre el arte y el juego a partir del estudio del Carnaval de Riosucio como experiencia festiva y recreativa.

1.5.2. Objetivos específicos

- Identificar las relaciones de arte y juego que emergen en el Carnaval de Riosucio.
- Reflexionar sobre los aportes que esta relación arte y juego le proponen a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.

Capítulo 2. Marco conceptual

Con el propósito de indagar sobre las posibles relaciones entre el arte y el juego a partir una experiencia festiva como el Carnaval de Riosucio, este capítulo realizó una búsqueda conceptual enfocada en las definiciones, los orígenes y los componentes principales de los siguientes temas: *carnaval*, *arte y juego*. Abordaje clave que permitió no solo la construcción del marco conceptual, sino también, vislumbrar algunas pistas relacionadas con el capítulo de análisis, las conclusiones y aportes a la formación en Recreación.

2.1. Carnaval

En algunas ocasiones se utiliza la palabra carnaval asimilando que hace parte del universo de lo festivo, del espectáculo y el entretenimiento sin discriminar la diferencia que hay entre *fiesta*, *feria*, *festival* u otras celebraciones⁵; se convirtió en una palabra generalizada dejando a un lado su importancia, las diferencias que tiene en cada territorio en el que se lleve a cabo, el impacto en la identidad y la cultura de la región. El objetivo de este apartado es explicar la etimología de la palabra, las características generales del carnaval, su desarrollo y transformación a lo largo de la historia, también, el impacto que posee en la vida de hombre y la sociedad.

2.1.1. Etimología de la palabra

Durante la búsqueda de la palabra CARNAVAL⁶ - del italiano *carnavale*, del latín *carnelevare* -, se encontró términos similares como: *carnal*, *carnevolendas* y *carnevolte*, haciendo referencia a los excesos sexuales, orgías, comidas/banquetes y vino en el marco

⁵ Explicado en el capítulo 1. Planteamiento del problema: las tipologías festivas realizadas por Pizano et al. (2004)

⁶ Significado obtenido del diccionario de la Real Academia Española 1992. (citado en Zarama, 2000, p. 30)

de las fiestas celebradas en la antigüedad. Un periodo en el que imperan las imposiciones del cuerpo y el deseo, en contraste con el periodo controlado por la norma y la regla. Es el pueblo el que contribuye a la creación del carnaval, el cual da vía libre a los impulsos y la liberación del ser mediante la locura, el éxtasis y el licor. (Zarama, 2000)

2.1.2. Origen del carnaval

Autores como Zarama (2000), Abello (2000), Vicario (2000) y Rector (1989) expresan que el carnaval no solo es una manifestación cultural, es un fenómeno de comunicación de origen desconocido, bastante discutido entre el gremio que investiga la línea del carnaval. Suponen sus inicios como parte de las celebraciones en la época de los griegos (el año 1.100 a.c.) considerando el carnaval como una de las festividades paganas más antiguas; también se relaciona con la evolución y el mantenimiento de la adoración de Isis⁷, las Bacanales⁸, las Lupercales⁹ y las Saturnales Romanas.

Vicario (2000), considera que durante los inicios de las civilizaciones, los dioses y los humanos se mezclaban para celebrar; festejos provistos de pasiones y vicios. Baco¹⁰ fue uno de los percusores del carnaval, durante las fiestas se enamoraba, se separaba, caía en la infidelidad, las traiciones y la corrupción como cualquier ser humano, no obstante, con él traía la belleza, la fuerza, lo sublime y lo solidario, era una configuración de todo lo bueno y lo malo que habitaba en la tierra. (Vicario, 2000)

⁷ Diosa de la maternidad y la fertilidad en la mitología egipcia. (Rector, 1989)

⁸ Festividades griegas y romanas, rendían homenaje a Baco y a Dioniso considerados los dioses olímpicos de la fertilidad y el vino. Estuvo ligada con el libertinaje, fiestas, banquetes y orgías. (Abello, 2000), (Vicario, 2000)

⁹ Festividad romana celebraba cada 15 de febrero en homenaje al dios Pan o Fauno, dios de la naturaleza salvaje. (Rector, 1989)

¹⁰ Baco: Se consideraba como el dios del vino y el regocijo en la mitología romana. En su honor se realizaron frenéticas celebraciones de carácter orgiástico o libertino, ocasión para embriagarse y cometer ciertos actos licenciosos. (Rector, 1989)

Las Saturnales Romanas fueron consideradas unas de las festividades más importantes de la época, celebrada en honor al dios Saturno¹¹ en el mes de diciembre – del 17 hasta el 23 – (Zarama, 2000). Durante esta celebración sus pobladores realizaban sacrificios públicos y liberaban sus esclavos por el tiempo que contemplaba la fiesta; señores y esclavos convivían entre juegos, risas y excesos. Era tradición escoger un rey como personaje cómico, quién era obedecido y contemplado por el pueblo, al final de la fiesta y como norma establecida era sacrificado o cometía suicidio en honor a Saturno. (Zarama, 2000)

Bajtín (1990), Baroja (2006), Rector (1989), Vicario (2000) y González (2013) vislumbraron sus inicios y gran parecido con celebraciones de la Edad Antigua, como por ejemplo las ceremonias politeístas ofrecidas a diversas divinidades. Sin embargo, en algún punto de la historia, durante la Edad Media y la época del cristianismo, las religiones politeístas cedieron ante la religión cristiana; algunos festejos desaparecieron y otros fueron sustituidos por rituales y fiestas religiosas o políticas.

Al mismo tiempo, Bajtín (1990), evidencia en sus trabajos que la fiesta tiene un origen popular. Durante el Feudalismo, los festejos ocupaban un lugar importante en la vida del hombre y generaban impacto en los quehaceres cotidianos del ser humano; las calles y las plazas se colmaban por días enteros durante estas celebraciones, las personas tenían la oportunidad de ingresar en un espacio de libertad transitoria, de igualdad y abundancia, dejando a un lado las relaciones jerárquicas, las reglas, normas y tabúes; incluso, el contacto con los otros era mucho más libre y familiar. (Bajtín, 1990)

¹¹ Saturno: Vinculado por los hombres a la sata o semilla, lo sembrado. Así mismo, considerado como el dios de la agricultura, quién reinó de manera igualitaria; enseñó a vivir en abundancia y casi sin trabajar. (Vicario, 2000; Zarama, 2000)

Finalmente, al considerarse celebraciones paganas fueron perdiendo su auge y poderío ante la llegada e imposición de nuevas religiones, no solo del cristianismo, sino también el judaísmo, el islamismo, entre otras creencias, los dioses o las ideologías del politeísmo fueron sustituidas, llamando paganos a quien se aferrara a ellas, convirtiendo a los pueblos en monoteístas, rindiéndole culto a un solo dios (Vicario, 2000). Paulatinamente, las celebraciones fueron transformándose y adquiriendo reconocimiento no como fiestas paganas sino como carnavales. Su desarrollo y reconocimiento da lugar en territorios como Italia, Roma, Venecia, Turín, Milán y Florencia, cunas del carnaval, el cual ha logrado perdurar en sin números de lugares y civilizaciones. (Vicario, 2000)

2.1.3. La autoridad transgredida

Autores como Baroja (2006) y Eco (1989) han considerado el carnaval como un espacio de transgresión, las normas y las reglas son restablecidas; sería erróneo pensar que durante el periodo que tiene esta celebración no hay límites, de hecho, siguen presentes, pero se configuran, gestando nuevas estructuras, permitiendo abandonar la sensación de miedo al castigo y a la censura que yace dentro de una comunidad o sociedad; el carnaval abre caminos de comunicación y posibilita escenarios que permiten evidenciar y expresar las inconformidades, incluso denunciar y exponer las molestias o angustias del pueblo ante asuntos políticos, sociales, religiosos, económicos, etcétera, utilizando un lenguaje cómico o paródico.

Para González (2013), el espíritu del carnaval reposa en su rebeldía, en el deseo de cambiar el orden social y hegemónico, sin formas agresivas o violentas que atenten contra el bienestar del pueblo. Mientras que Bajtín (1990), enmarca sus intencionalidades permisivas de placer y goce, que se interpreta como el desahogo del alma y del cuerpo. Lo

festivo crea una especie de liberación, absuelve al ser humano de las relaciones jerárquicas, reglas y tabúes, evidenciando cambios en la vida habitual del ser humano, las normas establecidas y las clases sociales impuestas; la fiesta se impone al mundo oficial y religioso, la naturaleza humana sale a flote sin ninguna restricción.

Eco (1989), explica los componentes principales del carnaval, el cual está ligado a lo cómico y a la transgresión de la norma o regla establecida en una comunidad. Durante este tiempo, las leyes y las jerarquías se pasan por alto sin temor o preocupación por posibles represalias. La sociedad autoriza y respeta este tipo de transgresiones, de lo contrario no podría sobrevivir o no sería carnaval, pues él solo existe de esa forma, como una *transgresión autorizada*. Así mismo, Eco (1989), define los siguientes prerequisites para un buen carnaval:

- Las leyes son un factor determinante, deben estar profundamente instauradas dentro de la sociedad, ajustando las tareas, conductas y actividades de las personas; tan abrumadora es la presencia de la norma y la regla que el carnaval no solo es una celebración sino una liberación que permite abrir las puertas a la transgresión.

- La duración del carnaval debe ser breve y permitirse solo una vez al año, un carnaval eterno no es funcional: todo un año bajo la mirada de dirigentes y poderes represivos, genera un espacio necesario para la trasgresión, un respiro para el hombre.

2.1.4. El Mundo al revés: un paso del mundo oficial al mundo no oficial

Bajtín (1990), hace una comparación interesante, refiere que la vida del ser humano es similar a la de un barril de vino, al que se le debe dejar entrar un poco de aire de vez en cuando, de lo contrario estallarían. Al hombre como al vino se le debe ventilar para que no

se estropeen y en la época Medieval y del Renacimiento, reconocían que ciertos días de libertad y festejo, devolverían al hombre renovado al servicio del señor.

Surgiendo así, durante las festividades de la Edad Media y el Renacimiento el despertar del mundo no oficial (Bajtín, 1990), también denominado como segunda vida o segundo mundo, refiriéndose al tránsito de las personas de un ambiente normativo, reglamentado e impuesto por la sociedad, la religión o la política, a un ambiente de liberación y comunión con el otro. Le dio al hombre la oportunidad de expresarse por medio de manifestaciones tanto artísticas como recreativas para criticar, parodiar, decretar u objetar diferentes temas relacionados con la política, la religión, la economía, entre otras situaciones que los afectara, sin temor a represalias, censura o castigo.

Eco (1989), expresa que la actitud transgresora era bienvenida y permitida entre la población, generando a la par un mundo al revés (*monde reversé*), compuesto por un sentimiento de libertad; las personas adoptaban otro personaje o actitud, por ejemplo, los obispos se comportaban enloquecidamente y los “tontos” eran coronados. Se asumía otro tipo de identidad. El carnaval se convertía en un teatro natural (Eco, 1989), el hombre tomaba el poder y se volvía un dirigente más, incluso los reyes se acercaban, o mejor, eran del pueblo, se comportaban como el pueblo. El mundo al revés era una norma bien vista dentro del carnaval.

Para Ivanov (1989), durante el carnaval se hizo evidente la *oposición binaria*, la inversión de los papeles como, por ejemplo, el hombre pasaba a ser mujer y viceversa, se hace uso de máscaras del sexo opuesto y vestuario que contienen un rasgo sobresaliente ya sea del hombre o de la mujer. Así mismo, se llevaba a cabo *rituales de inversión de status*, el rey era esclavo y el esclavo pasaba a ser coronado como rey. Al mismo tiempo, Baroja

(2006) arroja conclusiones similares, consideraba que la duración o tiempo de carnaval le ha permitido al hombre cambiar de carácter por días u horas, incluso cambiar de sexo, pues las mujeres tenían la oportunidad de vestirse como hombres y viceversa.

Eco (1989), refiere que a partir del mundo al revés, se creaba una atmósfera fértil de creatividad, contribuyendo tanto a las artes teatrales y visuales como a las obras literarias. No solo expresaban el respeto por su estructura u organización, sino también la creación de un espacio que permitirá ser fuente de creaciones plásticas, musicales y dramáticas; muchos autores y artistas han utilizado ese espacio para realizar comedias y dramas.

En la actualidad, el carácter popular y orgiástico se ha ido trasformando, tomando un camino hacia el consumo y privatización. El carnaval se ha vuelto una vía de comercialización de productos y marcas. La falta de recursos, el mal uso de la palabra carnaval (González, 2013), el predominio del espectáculo, la participación de empresas privadas, convierten los escenarios en publicidad, debilitando el carácter de la fiesta; se convierte no solo en un negocio, sino también en una vía de impulso político, el gobierno ha tomado partido para visibilizar al candidato de turno o el trabajo realizado durante su periodo electoral. (González, 2013)

2.2. Arte y juego

Para este trabajo de grado es importante delimitar la forma de cómo se entendió la noción de arte y juego, teniendo en cuenta su complejidad. A la par, posibilitó un acercamiento a los componentes principales de cada uno.

2.2.1. Arte

En la actualidad resulta difícil definir el término “arte”. En algunas ocasiones, se asimila con obras de artes instaladas en museos, cuadros y esculturas enormes, también con elaboraciones de profesionales en el campo, quienes han dedicado su vida al estudio de las bellas artes. Así pues, se concibe por muchos como una actividad que se desarrolla en grupos selectos.

Lowenfeld y Brittain (1980), definen el arte como una actividad dinámica y unificadora, la cual proporciona al mundo una parte del hombre: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. Es considerada como la forma más elevada de la expresión humana y un elemento importante en la sociedad que durante siglos ha reflejado la historia y el comportamiento de diferentes civilizaciones.

Vigotsky (2005), centró algunas de sus investigaciones hacia el arte, los principios que la compone y el impacto que tiene no solo en el hombre, sino también la sociedad; sus aspiraciones estuvieron dirigidas a comprender su función, evidenciando su poder de comunicación, la cual le ha permitido al ser humano expresar sus sentimientos o estados de ánimo a través de la palabra, la pintura, el movimiento, la plástica, el teatro entre otros lenguajes artísticos. (Vigotsky, 2005)

Sostuvo que las obras de arte son para el ser humano “una forma de satisfacer deseos insatisfechos que en la vida real no llegaron a realizarse.” (Vigotsky, 2005, p. 102). Para Vigotsky (2005), la base del arte estaba constituida por “inclinaciones y deseos inconscientes y suplantados, es decir en desacuerdo con nuestras exigencias morales y culturales. Precisamente por eso, los deseos prohibidos alcanzan mediante el arte su satisfacción en el placer de la forma artística.” (Vigotsky, 2005, p. 105). Consiste entonces

en un proceso liberador y catártico, un proceso interno que logra exteriorizar y compartir al entorno que habita; angustias, inconformidades, gustos, miedos o anhelos liberados por medio del color, diseño y formas.

El arte permite al hombre extraer al mundo su mirada y opinión. Para Vigotsky (2005), “la verdadera naturaleza del arte lleva en sí siempre algo que transforma, que supera el sentimiento ordinario... el sentimiento que es originalmente individual, a través de la obra de arte, *se transforma* en social o se generaliza.” (Vigotsky, 2005, p. 299). El dolor, la alegría, la tristeza o cualquier tipo de sentimiento pueden ser interpretados a partir del arte, pasando de ser algo netamente interno a una obra que se puede compartir con la sociedad, si así se desea.

Otro factor importante que posee el arte, es el hecho de ser un poderoso instrumento de lucha por la existencia. Vigotsky (2005) alude que su papel no solo se limita a comunicar los sentimientos, tampoco reducirse y ser planteada como una vía de manifestación que conecta lo interno y lo externo. Para el autor, por medio del arte también se superan “las más grandes pasiones que no han hallado salida en la vida normal... surge entonces la necesidad de descargar de cuando en cuando la energía no utilizada, de liberarla, con el fin de equilibrar nuestro balance con el mundo” (Vigotsky, 2005, p. 302). Teniendo en cuenta lo anterior, el arte también es un medio que le permite al hombre descargar el alma de cualquier pesadumbre y luchar contra ella. Es una forma de revelarse contra el mundo sin hacer uso de la violencia, ejemplo de ello, el verso y la música juegan un papel sanador y reparador, o los ritmos y las danzas permiten el desenvolvimiento del cuerpo sin ningún tapujo o retención.

Vigotsky (2005) señaló que el hombre debe encontrar de alguna forma un equilibrio con su entorno, dándole fuerza al papel que tiene el arte en la vida de los sujetos como mediador o conciliador entre principios contrapuestos como placer y realidad, deber y libertad, trabajo y diversión, entre otros, esto a nivel interno. A nivel externo, para el autor el arte representaba “una técnica social, mediante el cual incorpora a la vida social los aspectos más íntimos y personales de nuestro ser” (Vigotsky, 2005, p. 305). En síntesis, tiene dos papeles fundamentales en la vida del hombre, 1) a nivel interno, ayudándolo a equilibrar sus emociones y sentimientos, sobrellevar cargas y conflictos internos, y 2) es una actividad catártica que le permite purificar, extraer o materializar sus sentimientos por medio de una representación artística.

2.2.2. *Juego*

Un referente importante para trabajar el tema del juego fue Huizinga (2000), quien dirigió sus investigaciones sobre el juego como fenómeno cultural, considerando que la cultura humana brota del juego – como juego – y en él se desarrolla (Huizinga, 2007, p. 7-8). Para el autor, el juego es más antiguo que la cultura y no solo se da en el hombre, pues es evidente que los animales también disfrutan y gozan de él; no es una manifestación exclusiva y creada por los humanos y mucho menos una actividad instruida a otros seres vivos. El juego abarca tanto el mundo animal como el mundo humano, de ahí que no se pueda enlazar este tema como algo exclusivo del mundo racional, si se diera lo contrario, estaríamos negando el juego entre los animales.

El juego tampoco nace en un momento exacto de algún ciclo vital o etapa de la cultura en particular, es una actividad independiente, peculiar y puede darse en cualquier instante. Huizinga (2000) concibió el juego como una forma de actividad llena de sentido

y función social, todo juego es, antes que nada, libre. Si se da en medio de mandatos u ordenes pierde su esencia principal, se volvería una imposición más, son los jugadores quienes formulan los límites tanto temporales como espaciales, se rigen bajo unas normas, las cuales son negociadas y admitidas libremente por sus participantes.

En suma, al no ser una actividad impuesta, los seres que juegan pueden abandonar este en cualquier momento, y volver a él solo por el mero placer que experimentan. El juego no es un trabajo ni mucho menos una tarea que se deba realizar en determinado momento; el hombre puede buscar los espacios para jugar, ponerlo en pausa o simplemente finalizarlo sin consecuencias, se podría decir que se tiene el control pero es mejor decir que se tiene la libertad para decidir cuándo, dónde y cómo se juega. (Huizinga, 2000)

El juego tiene un orden propio y absoluto, una pequeña desviación, puede llegar a estropearlo, perdiendo su carácter y anulándolo al instante; así pues, Huizinga (2000), consideró el juego una actividad estética y armoniosa, el juego en sí es bello. Además de contar con el principio de libertad, el juego también ocupa un lugar en el mundo de lo estético: “el juego oprime y libera, el juego arrebat, electriza y hechiza. Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía.” (Huizinga, 2000, p. 29). Así mismo, permite crear nuevos universos, independiente de la vida que se lleve, el hombre crea su estructura y dinámica; transportar al hombre de un mundo imperfecto y confuso a una perfección provisional y limitada. (Huizinga, 2000)

Huizinga (2000), señaló que los jugadores ponen a prueba diferentes facultades tanto externas como internas que van desde su fuerza corporal, su resistencia, inventiva, aguante hasta fuerzas espirituales. El deseo del hombre puede ser muy grande por ganar,

pero debe manejarse entre las normas y los límites que propone el juego. Salirse de los parámetros, implicaría anular el juego. El jugar va acompañado de alegrías y tensiones, la conciencia de “convertirse en otro”, las personas asumen un rol diferente a los que son en su vida cotidiana. (Huizinga, 2000)

Capítulo 3. Proceso metodológico

El siguiente apartado corresponde a la metodología de investigación utilizada para la elaboración del presente trabajo de grado; un proceso que va desde la pregunta problema, los objetivos propuestos, la revisión teórica, la metodología de investigación hasta las interpretaciones para el análisis y las conclusiones. Cabe señalar que: 1) entre los diferentes métodos de investigación cualitativa se escogió la etnografía; 2) como enfoque interpretativo la autoetnografía; y 3) entre los recursos planteados se encuentran la observación participante, la descripción densa y la autobiografía. Esto con el propósito de conocer y comprender las experiencias de otros y las propias.

Es importante destacar la manera cómo se orientó este estudio desde los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa propuesta por Minayo (2010), quien refiere que el comprender e interpretar se fundamentan en la experiencia, la vivencia, el sentido común, la acción social, el significado e intencionalidad; nociones que engloban la experiencia como la comprensión del ser humano y su entorno, el entendimiento de la cultura y del mundo, incluso de sí mismo, a partir de la narrativa de las emociones, experiencias y de lo vivido a nivel grupal e individual. Es ahondar en las elaboraciones individuales o vivencias, partiendo de las sensaciones que recibe el cuerpo hasta las emociones que se van elaborando en la conciencia a partir de los hechos vividos; es la producción del individuo sobre todo lo que experimenta (Minayo, 2010, p. 254). Cada persona trae consigo experiencias y vivencias creadas y almacenadas desde la infancia, el producto de su modo de vida se convierte en fuente de información que contiene la verdad, expresado por el lenguaje para el entendimiento de los demás. (Minayo, 2010)

Para el caso anterior, el Carnaval de Riosucio resulta ser una experiencia cargada de historias, símbolos, rituales. También, un espacio de consumo, distensión y

entretenimiento. Cada uno de los participantes – turistas, locales, hacedores, investigadores, etc. – van construyendo sus vivencias, las cuales surgen a partir de su capacidad de reflexión y análisis, la comparación de sus experiencias anteriores con esta u otras celebraciones y el nivel de integración o entrega en cada uno actos del carnaval, los convierten en fuentes vitales de información tanto individual como colectiva.

Con el fin de conocer estas vivencias e interpretaciones se utilizó la etnografía, adoptando las pistas que ofrecen Geertz (1973) y Guber (2001), como método de investigación. En términos de Geertz (1973), hacer etnografía no es solo trazar una ruta que va desde establecer relaciones, seleccionar informantes, transcribir textos hasta llevar una bitácora; claro está, lo anterior es importante, pero no define la etnografía, no es un método mecánico, centrado en la recolección de información.

Para el autor, hacer etnografía es encarar un proceso de reflexión, interacción con el otro y con el entorno que habitan, visitas de campo, escritura de bitácoras, tener la capacidad de captar las situaciones que suceden a su alrededor, analizar y ser capaz de explicarlas después. “Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos (...)”. (Geertz, 1973, p. 24)

Quien hace etnografía, no se limita a conseguir información de personas o lugares remotos, llevarlos a su centro de estudio, como si fuera una máscara o un recuerdo de viaje; los hallazgos dan cuenta de lo que ocurren en la vida y en el entorno de la comunidad visitada, aclara y reduce enigmas, quién recibe la información es capaz de ponerse en contexto, conociendo “hechos no familiares que surgen en escenarios desconocidos.” (Geertz, 1973, p. 24)

Participar en el Carnaval de Riosucio, en el papel de turista sin dejar a un lado el de recreador, hizo de este viaje y esta experiencia un camino de reflexión constante, cercanía con el otro – riosuceños, artistas, hacedores, conocedores, investigadores, profesionales, entre otros – que, con gusto, compartieron ideas y anécdotas sobre el impacto y la cercanía que tenían con esta celebración; visitas a cada uno de los actos para observar y analizar diversas dinámicas que confluyen en el universo de lo festivo y carnavalesco; incluso, fue una oportunidad para llevar otro tipo de registro diferente a la bitácora, es decir, a través de videos y fotografías.

La etnografía, siendo un camino amplio y el cual requiere cierto tipo de esfuerzo intelectual, ofrece como recurso la “descripción densa”. Geertz (1973) refiere que debe elaborarse de manera meticulosa, entranándose en las conductas, superando las observaciones y descripciones superficiales, requiere ponerse en los zapatos del otro; eso sin dejar de ser uno, estableciendo un vínculo amistoso con los informantes (Cárdenas, 2015) para comprender los procesos sociales, culturales o lógicas de vida. Este recurso posibilitó la elaboración del análisis del presente trabajo, especialmente el apartado que corresponde a las “Dominancias y transiciones del arte y el juego” presentado más adelante. Una descripción que pretendió abordar los aspectos mencionados con anterioridad.

En términos de Guber (2001), la autora resalta el papel de los actores, privilegiando el protagonismo de sus sentires y vivencias, su cotidianidad y los hechos más sobresalientes en sus experiencias para recolectar, aprender y entender el objeto de estudio, así mismo, reconoce la importancia que tiene reflexionar, hablar y empezar a describir diversas

situaciones pues es una manera de construir y definir poco a poco las realidades que se están investigando.

Como recurso de investigación se hizo uso la observación participante. Guber (2001) la define por un lado como una observación sistemática y controladamente de todo lo que pasa alrededor del investigador; por el otro, la participación en una o varias actividades que realiza la población, “es el medio ideal para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas...” (Guber, 2001, p. 62). Para este trabajo, entender, reflexionar y analizar distintas experiencias del carnaval a partir de la observación participante¹², permitió reconocer poco a poco el significado de esta celebración para una comunidad, el impacto en su pasado, presente y futuro, a la par, pensar las relaciones del arte y del juego y el papel que tiene el Profesional o Tecnólogo en Recreación en el contexto festivo. Recurso que evidenció la importancia de investigar desde el des-conocimiento para llegar al re-conocimiento¹³. (Guber, 2001)

Cabe destacar que el método etnográfico cuenta con diversos enfoques, dadas las condiciones de la investigación se trabajó desde el enfoque autoetnográfico. En palabras de Scribano y De Sena (2009) se retoman las potencialidades del uso de la autoetnografía y el lugar que ocupa el sujeto que investiga. Desde esta perspectiva, los autores plantean que este enfoque es un modo de hacer etnografía la cual “aprovecha y hace valer las

¹² Participación en desfiles, alboradas, corralejas, charlas con los locales, bailes, incluso tomar con los locales las bebidas típicas de su región como el guarapo y la tapetusa o escuchar declaraciones de amor en medio de las corralejas o chirimías.

¹³ Se tuvo la oportunidad de visitar Riosucio, Caldas en tiempo de carnaval en dos de sus versiones, 2017 y 2019, así mismo, de conocer el pueblo y los actos de carnaval junto a los locales, quienes amablemente abrieron las puertas de sus casas y ofrecieron visitas guiadas a lugares y eventos representativos que propone el Carnaval de Riosucio. Una forma de adentrarse a la dimensión festiva del pueblo, comprendiendo un poco más las bases teóricas ofrecidas en el Programa Académico en Recreación.

“experiencias” afectivas y cognitivas de quien quiere elaborar conocimiento sobre un aspecto de la realidad basado justamente en su participación en el mundo de la vida en el cual está inscripto dicho aspecto.” (Scribano y De Sena, 2009, p. 5)

No obstante, surgen obstáculos relacionados con la credibilidad, la validez de los relatos y fiabilidad de las experiencias vividas. A lo que Scribano y De Sena (2009) responden que hacer uso de la autoetnografía conlleva a la auto-responsabilidad del investigador, así mismo, la narración del autor puede ser interpelada por los sujetos de la comunidad estudiada; por esa razón es clave la devolución sistemática de la información (D. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020). “La autoetnografía hace pie en las emociones y en cómo el investigador siente todo el tiempo el intercambio con los otros; el reconocimiento de sus propias experiencias lo invita a ocupar una posición no estática sino dinámica y “jugar” con su centramiento y descentramiento en la acción.” (Scribano y De Sena, 2009, p. 7)

El papel del investigador va más allá de observar, ahora tiene la posibilidad de interactuar con el objeto de estudio, hacer y hacerse preguntas, conocer, desde el interior de una comunidad o el evento observado, diversas opiniones; se convierte en un participante activo que conoce, narra y comparte con los sujetos que integran el campo de observación. (Scribano y De Sena, 2009). También tiene la posibilidad de retomar aspectos de la investigación, reflexionar, resolver dudas y explicar a otros haciendo uso de las fotografías, filmaciones, diarios de campo, entrevistas, conexiones o contactos que surgieron a raíz de la investigación. Scribano y De Sena (2009), describen al investigador como “arte y parte” del fenómeno que quieren narrar.

Mientras que las palabras de Blanco (2011) constatan que el uso de la autoetnografía como otra forma de encontrar conocimientos, permitiendo al investigador tener una voz y actuación, no solo registrar los relatos de actores que se sumergieron en el contexto, sino también contar su propia experiencia dada a lo largo de su investigación, tener la posibilidad de revelar, como dice Blanco (2011), su narrativa personal.

Este enfoque autoetnográfico permitió mayor interacción con el mundo festivo, avalando el acercamiento a diversos actos que componen el carnaval, que va más allá de presenciarlos también implica participar de ellos, si el investigador lo desea y respalda la investigación. Desde lo autoetnográfico, se hace natural habitar el entorno, vivir la fiesta, dialogar con el otro, es decir, hacerle preguntas a locales y extranjeros, compartir inquietudes, cabe resaltar que muchas de ellas fueron bien recibidas por la mayoría de riosuceños con los que se tuvo contacto.

Entre los recursos que ofrece la autoetnografía, este trabajo de grado toma la autobiografía. Partiendo de las nociones realizadas por Blanco (2011), quien refiere que: el individuo puede comunicar lo que acontece en su entorno desde situaciones, experiencias, sentires hasta emociones por medio del relato autobiográfico reflexivo. Además de ser un recurso para la búsqueda de resultados, también protege o avala las diversas formas de escritura como lo describe a continuación:

Al respecto, Goodall (2008), menciona que: La investigación cualitativa elaborada en la academia, vía la escritura de narrativa de no ficción, aparece con una serie de nombres — etnografía narrativa, etnografía personal, escritura preformativa, autoetnografía, práctica creativa analítica, sociología lírica, autobiografía, narrativa heurística, etc. —. Mientras que Richardson (2003), sostiene que las autoetnografías

son altamente personalizadas y tienen la capacidad de revelar la experiencia del autor, relacionando lo personal con lo cultural. (Citado en Blanco, 2011, p. 172)

Es por ello por lo que uno de los capítulos que compone este trabajo de grado estuvo dirigido a contar las vivencias y las experiencias en el Carnaval de Riosucio, denominado “Contexto relato: endiablados”; organizado para contextualizar al lector desde el inicio hasta el final del viaje, pasando por la comprensión e interpretación que hace la investigadora de algunos actos que constituyen dicho carnaval, desde su condición de turista y estudiante.

Para la construcción del capítulo 4, “Contexto relato: endiablados”, se contó no solo con la autobiografía (Blanco, 2011) que relata la inmersión en la fiesta, clave para reconocer la cotidianidad del carnaval, el cual requiere habitarse, “ser” en el espacio, accediendo a los escenarios de la fiesta como son las corralejas, tarimas, las plazas, calles, así mismo, interactuar con los actores que la componen, conversar con los habitantes y participar de sus prácticas. Sino también, con el papel que cumple la fotografía como fuente histórico-artística y etnográfica, registro visual para testimoniar un acontecimiento desarrollado en un momento y en un tiempo concreto (Lara, 2005, p. 3). Es importante enfatizar que “la fotografía no solamente constituye un objeto con el que obtener un goce estético, lúdico, didáctico, etcétera, sino que posee un valor polisémico, pues como fenómeno complejo es un crisol en el que se funden múltiples valores y funciones.” (Lara, 2005, p. 5)¹⁴

¹⁴ El concepto de evaluación de la profesora Diana Sánchez refiere que este apartado es potente teniendo en cuenta el papel de la fotografía como medio de narración dentro del estudio de las fiestas y carnavales. (D. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020)

De lo anterior, se entiende que la fotografía posibilita la documentación de los hallazgos y les dan al investigador y al lector una información visual. Teniendo en cuenta las nociones de Lara (2005), y sus investigaciones, sería interesante seguir haciendo uso de la fotoetnografía como metodología de investigación, la cual no solo se basa en la utilización de la fotografía como apoyo al texto, accesorio o “imágenes que alegran el texto” (Lara, 2005, p. 9) sino todo lo contrario, son una fuente de información que aportan datos sobre el tiempo, el espacio y acontecimientos.). La fotografía también es relato y se le puede preguntar e interpelar. (A. Henao, comunicación personal, 10 de julio de 2020)

Ahora bien, el estudio comprendió dos momentos, descritos a continuación:

Momento I: entrevistas a los actores del carnaval

El uso de la entrevista fue otra de las técnicas metodológicas de la etnografía a la que se recurrió para recolectar información y reconocer los relatos de actores que han participado del Carnaval de Riosucio en diferentes versiones. La entrevista tocó puntos biográficos, sentimientos, emociones, anécdotas y aprendizajes que marcaron a los entrevistados. Una técnica que va más allá de la pregunta/respuesta, posibilitando una conversación e interacción con el otro, una comunicación directa cara a cara¹⁵. En este caso, las preguntas del temario de entrevista¹⁶, realizadas por la entrevistadora/investigadora del presente trabajo, fueron abiertas con el fin de generar cierta sensación de libertad a los entrevistados, sin perder de vista los objetivos planteados.

¹⁵ Dos de las entrevistas realizadas fueron concertadas en un lugar público en Cali. La tercera entrevista se realizó por medio de videollamada, teniendo en cuenta la distancia, en este caso la persona entrevistada reside en Bogotá y no se tenía, de ambas partes, la disponibilidad de viajar para realizar un encuentro cara a cara. No obstante, la conversación fue concertada, espontánea y dialógica.

¹⁶ Ver el anexo #1: Temario de entrevistas.

El temario de entrevista se elaboró previamente con preguntas direccionadas al estudio de interés, las cuales no estaban condicionadas a responder si-no-no sé, es decir, su funcionalidad estaba dirigida a ser una especie de guía, podían ser dejadas a un lado o ser reformuladas por la entrevistadora/investigadora en pro del tema de estudio tal como lo planteó Guber (2001). Coincidiendo con la siguiente premisa planteada por la autora: los entrevistados en un ambiente de conversación que genere confianza provocan la serenidad necesaria para revelar las diversas percepciones que tiene del contexto que habitan y las diferentes experiencias que ha ido adquiriendo, haciendo que la recolección de información surja de manera espontánea. (Guber, 2001)

Para este trabajo se aplicó una entrevista diseñada¹⁷ a tres profesionales que han tenido la oportunidad de conocer el Carnaval de Riosucio. En primer lugar, se realizó la entrevista y la transcripción del profesional Luis Alejandro Carmona González, en segundo lugar, Nicolás Junca Pérez y, en tercer lugar, Diana Lorena Sánchez Rico.

Figura 2 Cuadrillera
Diana Sánchez
Fuente: Facebook Delirio
Pagano Carnaval
Riosucio (2019)

¹⁷ Es importante recalcar que algunas de las preguntas contenidas en el temario se hicieron de manera general, mientras que otras fueron reformuladas con el fin de obtener mayor información; en esos cambios se tuvo en cuenta la profesión, campo de acción y condición de visitante como artista, recreador, investigador, turista o actor del carnaval.

Figura 3 *Alejandro Carmona.*
Fuente: Alejandro Carmona (2019)

Figura 4 *Nicolás Junca.*
Fuente: Instagram Nicojunca (2016)

El cuadro presentado a continuación hace referencia a las versiones del carnaval en las que participaron, sus perfiles, criterios de selección y datos referentes a la aplicación de la entrevista:

<i>Condición del actor entrevistado</i>	<i>Actor entrevistado</i>	<i>Perfil</i>	<i>Criterios de selección</i>	<i>Realización de entrevista</i>
Turista Versión 2017 y 2019	Luis Alejandro Carmona González	Profesión: Economista de la Universidad del Valle Edad: 33 años Ocupación: Profesional en el área de Extensión de la Universidad del Valle	Visitante a carnavales, preferiblemente al Carnaval de Riosucio. Actor que contemplara una visión turística, comercial y de entretenimiento.	Fecha: martes, 10 de diciembre del 2019 Lugar: Juan Valdez – Café. Centro comercial Unicentro. Santiago de Cali Hora: 4:30 p.m.
Turista Versión 2019	Nicolás Junca Pérez	Profesión: Músico de la Universidad del Bosque. Bogotá Edad: 34 años Ocupación: Profesor de música, guitarrista de la banda Monsieur Periné, empresario y propietario de La Grieta Bogotá, espacio que promueve nuevos artistas, ritmos musicales y emprendimientos culturales.	Visitante a carnavales, en especial al Carnaval de Riosucio. Cercano al campo de las artes, ya sea como profesión, ocupación u hobbies. Permitiendo establecer una perspectiva referente a las relaciones que surgen del arte en un contexto festivo.	Fecha: martes, 17 de diciembre del 2019 Lugar: Residencia en Cali y Bogotá Videollamada Hora: 1:00 p.m.
Investigadora Versión 2013 Turista Versión 2015 Logística Versión 2017 Cuadrillera Versión 2019	Diana Lorena Sánchez Rico	Profesional: Profesional en Recreación. Magister en Educación con Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario. Universidad del Valle Edad: 34 años	Visitante a carnavales, en especial al Carnaval de Riosucio; se contempló un actor que tuviera participación directa en los actos del carnaval. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta que tuviera relación con el campo de la recreación y el juego con el fin de evidenciar el papel que	Fecha: lunes, 23 de diciembre del 2019 Lugar: Juan Valdez – Café. Centro comercial Unicentro. Santiago de Cali

Ocupación: Docente del Programa Académico Profesional en Recreación, docente de la Maestría en Educación Popular y Desarrollo Comunitario, profesional en proyectos de extensión en el Instituto de Educación y Pedagogía. En el 2019 integró la cuadrilla “Delirio Pagano”.	tienen alrededor de un contexto festivo.	Hora: 2:30 p.m.
--	--	-----------------

Tabla 1 Perfil de los actores del carnaval y criterios de selección.

Momento II: Búsqueda, revisión y análisis

Con el fin de encontrar las posibles respuestas a la pregunta problema y lograr los objetivos planteados, se hizo una búsqueda bibliográfica relacionada con la fiesta, el carnaval, el arte, el juego y la recreación, lo que permitió construir una base de datos en la cual se acopió libros en físico y en línea, informes, trabajos de grado, artículos entre otras publicaciones que aún son inéditas o están en proceso de publicación. El siguiente cuadro da cuenta de algunos de los textos escogidos y los temas a desarrollar:

<i>Autor</i>	<i>Nombre del libro</i>	<i>Fecha de publicación</i>	<i>Capítulo</i>	<i>Tema</i>
Mijaíl M. Bajtín	La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de Francois Rabelais	1990	Planteamiento del problema	La fiesta popular Antecedentes de la fiesta y el carnaval
Olga Pizano	La fiesta, la otra cara del patrimonio: valoración de su	2004	Planteamiento del problema	La fiesta actual
Luis Zuleta	impacto económico, cultural y social			Tipologías de la fiesta
Lino Jaramillo				
Germán Rey				

<i>Autor</i>	<i>Nombre del libro</i>	<i>Fecha de publicación</i>	<i>Capítulo</i>	<i>Tema</i>
Armando Henao Velarde	Recreación/ Fiesta y Educación: un estudio del carnaval de Riosucio como experiencia recreativa y organizativa. (Proyecto de convocatoria 1-2012)	2012	Planteamiento del problema	Fiesta Carnaval
Diana Sánchez Rico				
Guillermina Mesa	Trayectorias de investigación en el campo de la recreación en la Universidad del Valle: Coldeportes/ Funlibre VII simposio de investigación y formación en recreación: pedagogía de la recreación y sistematización de experiencias.	2009	Planteamiento del problema	Arte Recreación
	La recreación dirigida como práctica pedagógica.	2008	Planteamiento del problema	Arte Juego Recreación
	La recreación "dirigida": ¿una mediación semiótica y práctica pedagógica? Una pregunta para el debate	2004	Planteamiento del problema	Lo festivo y lo carnavalesco Recreación Lo lúdico o del juego
			Marco teórico	Juego
Enrique Sánchez	Plan especial de salvaguardia: Carnaval de Riosucio – Caldas.	s.f.	Planteamiento del problema	Carnaval de Riosucio: origen, cultura y tradición
José Arango				
Julián Álzate				
Octavio Hernández	Del Carnaval de Riosucio y demás diablos caldenses	2012	Planteamiento del problema	Estética del carnaval
Sol Montoya Bonilla	El Carnaval de Riosucio (Caldas): representación y transformación de identidades de	2003	Planteamiento del problema	Carnaval de Riosucio: momentos del carnaval, costumbres
			Análisis	Carnaval de Riosucio: actos actores
Germán Zarama	Cultura y Carnaval	2000	Marco teórico	Carnaval: Etimología Origen Historia
Ignacio Abello			Marco teórico	Carnaval: Origen

<i>Autor</i>	<i>Nombre del libro</i>	<i>Fecha de publicación</i>	<i>Capítulo</i>	<i>Tema</i>
Fernando Vicario			Marco teórico	Carnaval: Origen Historia Desarrollo
Mónica Rector	¡Carnaval!	1989	Marco teórico	Carnaval: Origen Festividades paganas
Umberto Eco			Marco teórico	Carnaval: Transgresión Sátira Cómico El tiempo Mundo al revés
V.V Ivanov			Marco teórico	Mundo al revés Oposición binaria Rituales de inversión de status
Julio Caro Baroja	El Carnaval	2006	Marco teórico	Carnaval: Origen Transgresión Tiempo Rituales de inversión de status
Marcos González	Tejidos de nación: carnavales: interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico	2013	Marco teórico	Carnaval: Origen Transgresión Sátira Cómico Consumo Entretenimiento Privatización Comercio
Viktor Lowenfeld	Desarrollo de la capacidad creadora.	1980	Marco teórico	Arte
W. Lambert Brittain			Análisis	Arte Estética Cultura carnavalera
Lev S. Vigotsky	Psicología del arte	2005	Marco teórico	Arte Expresión
	La imaginación y el arte en la infancia: ensayo psicológico	2003	Marco teórico	Juego
			Análisis	Principios del arte y del juego Cultura carnavalera

<i>Autor</i>	<i>Nombre del libro</i>	<i>Fecha de publicación</i>	<i>Capítulo</i>	<i>Tema</i>
Johan Huizinga	Homo Ludens.	2017	Marco teórico	Juego Principios de libertad y placer Estética Belleza
			Análisis	Dimensiones del juego
Humberto Maturana Romesin	Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia	2003	Análisis	Juego Dimensión de juego Cultura carnavalera
Gerda Verden-Zöller				
Richard Sennett	Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental	1997	Análisis	Tiempo Espacio Muchedumbre

Tabla 2 *Revisión y abordaje conceptual.*

A partir de la construcción de esta base de datos bibliográfica y la interpretación de las entrevistas realizadas, se entrelaza la teoría y la experiencia como punto de partida para la construcción del capítulo de análisis. En este punto, es importante recalcar que la interpretación de cada una de las entrevistas se realizó por medio de la Matriz de Análisis del Dispositivo de Formación elaborada por Alejandra Londoño Rincón, Stephania Villamarín Ojeda¹⁸ y Armando Henao Velarde¹⁹ – en el marco de su trabajo de grado – la cual permitió realizar un análisis de diversos elementos, en este caso del arte, del juego y la educación, a partir de las citas textuales seleccionadas de cada uno de los entrevistados. Así mismo, buscó organizar y condensar la información que responda la pregunta problema, el objetivo principal y los objetivos específicos trazados desde el principio.

¹⁸ Estudiantes de pregrado Profesional en Recreación 10° semestre.

¹⁹ Tutor del trabajo del trabajo de grado.

Citas Textuales

"Entonces le hicimos seguimiento a la cuadrilla, que en este caso era Espiritupidez, hicimos seguimiento a las cuadrillas infantiles que ese fue el seguimiento que hice yo, hicimos seguimiento a las casas cuadrilleras e hicimos seguimiento al desfile de Colonias para mirar allí que actividades recreativas y educativas había para poder mirar al carnaval como un escenario tanto educativo porque se enseñan tradiciones, se enseñan pues una cantidad de cosas allí, la cultura carnavalera, cuáles eran los rituales del carnaval y lo recreativo que está presente allí, entonces básicamente ese fue mi primer acercamiento con el carnaval."

p. 4

Figura 5 Matriz de Análisis - Fragmento 1: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.

Fuente: Propia.

Objetivo específico 1

Identificar las relaciones de arte y juego que emergen en el Carnaval de Riosucio.

Es importante reconocer que entre los diferentes actos que conforman el Carnaval de Riosucio como las cuadrillas adultas, las cuadrillas infantiles, las alboradas, las diversas colonias surgen diferentes elementos del arte y juego, así mismo elementos que los vinculan; el uso de metáforas, rituales, disfraces o vestuarios, máscaras van acompañados de fantasía, creatividad y puestas en común custodiadas, en muchas ocasiones, por juegos coreográficos, danzas, performance representados en escenarios convencionales y no convencionales como tarimas, casas carnavales, cafés, calles y avenidas.

Figura 6 Matriz de Análisis - Fragmento 2: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.

Fuente: Propia

Objetivo específico 2 Reflexionar sobre los aportes que esta relación arte y juego le proponen a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.
El Profesional en Recreación debe comprender que cada fiesta, festiva, feria o carnaval, sea cual sea la celebración comporta una cultura en sí misma. En el caso de los carnavales, ellos desarrollan una cultura a la que hemos denominado Cultura Carnavalera, la cual posee unos signos, símbolos, gestos, prácticas, códigos, lenguajes propios.

Figura 7 Matriz de Análisis - Fragmento 3: entrevista de la profesora Diana Lorena Sánchez Rico.
Fuente: Propia.

Las figuras anteriores representan fragmentos de la Matriz de Análisis²⁰, utilizada para interpretar las entrevistas realizadas y buscar aportes a los objetivos propuestos desde el inicio del trabajo de grado.

²⁰ El concepto de evaluación de la profesora Diana Sánchez considera que La Matriz de Análisis se encuentra en los anexos del presente trabajo de grado, es un referente útil a otros estudiantes para entender la artesanía de la investigación. (D. Sánchez, Comunicación personal, 21 de septiembre de 2020)

Capítulo 4. Contexto relato: endiablad

El presente apartado integra mis memorias por el carnaval. Un relato de viaje que incluye mis sentires y aprendizajes; también, presento distintos actos y símbolos del Carnaval de Riosucio en dos de sus versiones, años 2017 y 2019²¹. Siendo así, un contexto relato que sirve para: a) mostrar mis experiencias y b) contextualizar al lector sobre la dinámica del carnaval a través de mis experiencias.

4.1. Carnaval de Riosucio versión 2017: Una viajera carnavalera

Quizás la mejor manera de entender y comprender la fiesta es observando detenidamente los componentes de un carnaval²², es decir, acercándonos a él, (con esto no me refiero a verlo a través de las pantallas de la televisión o dedicarse a leer un artículo de revista o capítulos de un libro). En el transcurso de los años – 2010 hasta el 2015 – aproximadamente, como estudiante del Programa Académico Profesional en Recreación de la Universidad del Valle, tuve acercamientos a la parte teórica de lo festivo y carnavalesco por medio de diferentes asignaturas²³, al igual que talleres vivenciales que me

²¹ Las imágenes presentadas en este trabajo de grado son de autoría propia.

²² El profesor Marcos González Pérez (Doctor en Historia, magíster en cine antropológico y magíster en educación, así mismo, actual coordinador de la Red Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura – RIEF –), refiere en su conferencia sobre Fiesta, (realizada el 23 y 24 de agosto de 2019 en la Universidad del Valle orientada a los estudiantes de Maestría de Educación Popular y a la cual tuve la oportunidad de asistir gracias a la invitación que me extendió mi tutor de trabajo de grado, Armando Henao) que es un acto social de todo ser vivo en el que se divierte, celebra, conmemora, festeja o recuerda. Igualmente, dentro de su configuración siempre tendrá un objeto celebrado y un sujeto celebrante, tiempo, espacio, actividades y personajes que se convierten en factores determinantes en el ámbito festivos. También destaca tres actos importantes de la fiesta: 1) actos preliminares que giran en torno a la logística, la publicidad, la organización de los espacios, etcétera; 2) actos centrales; y 3) actos complementarios relacionado con publicaciones, libros, experiencias, registros fotográficos, entre otras actividades, como resultado de la fiesta.

²³ Historia de la Recreación I, II y III, Organización y Dinámicas de los Grupos - asignaturas que me permitieron estar en la preparación y organización de la ruta Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto 2011, en el nudo de Comunicación; estas asignaturas hacen parte del listado y los prerrequisitos que conforman el Programa Profesional en Recreación y hacen mayor énfasis en el tema de lo festivo y carnavalesco, así mismo, permiten acercamientos y realizaciones (bailes, disfraces, máscaras, etcétera) que muestran los carnavales y fiestas típicas de Latinoamérica. Paralelo a esto, hice parte del grupo estudiantil denominado Nómadas, conformado por el docente nombrado de la Universidad del Valle, Armando Henao

permitieron vislumbrar su importancia y potencial en diferentes ámbitos que iban desde lo social, económico, histórico hasta lo cultural. No obstante, aquellas pistas solo aportan un conocimiento parcial sobre lo festivo y carnavalesco, por lo que, la mejor manera de comprender sus cualidades es participando activamente de principio a fin.

Figura 8 *Marcha de antorchas 2011. Acercamiento al tema de lo festivo y carnavalesco.*

Para 2016, a pocos días de terminar el año, recibí una invitación por parte de un profesor amigo para asistir a una fiesta bastante particular; sin pensarlo dos veces dije sí, vamos. Decidí firmemente emprender mi ruta hacia una de las fiestas más populares de Colombia y sumergirme en algo totalmente desconocido para mí; el extasiado y celebre mundo del carnaval, vivir y experimentar de primera mano los ritos, las tradiciones y demás actos que conforman esta celebración.

y estudiantes del programa que encuentran en el viajar elementos educativos e investigativos; así pues, fui participé en una de las rutas para conocer la capital de Colombia y una de las fiestas más importantes denominado Festival Iberoamericano de Teatro 2011 de Bogotá.

El Carnaval de Riosucio en Caldas, realmente era una experiencia nueva. A raíz de las actividades curriculares de las asignaturas, escuché por primera vez su historia, pero no había tenido la oportunidad de visitarlo. Mi conocimiento sobre fiestas y carnavales todavía seguía siendo escaso, pero a víspera del viaje decidí aprehender todo lo relacionado con el tema y convertirme en “experta” o un intento de ello. Lo poco que sabía fue a raíz del profesor Armando Henao, en las aulas de clase de la Universidad de Valle. Creo que su pasión y entrega, así como un poco de su locura, llamó mi atención para querer emprender esta nueva ruta.

Un viajero carnavalero lo denominaría yo, un profesor que en medio de sus estudios e investigaciones, quedó endiablado, incluso, creería que hizo algún tipo de pacto con el Diablo de Riosucio para llevar con él más personas y que así se contagiaron de la fiesta y el carnaval.

Para conocer el carnaval hay que ir donde está el carnaval, ¿no? ir directamente

al sitio en cuestión, me dirigí a Riosucio, Caldas, con el objetivo de vivir en carne

Figura 9 Armando Henao, el viajero carnavalero junto a una de las alumnas de Programa Académico en Recreación.

propia esta festividad, quiénes son sus mayores exponentes, esos cerebros artísticos e innovadores que salvaguardan su tradición con esmero y dedicación, acceder a la fuente, la veta madre. Sabía de antemano que para comprender el carnaval, debía comenzar a profundizar en las complejidades de la cultura riosuceña y el matiz de su estilo de vida, por

consiguiente, decidí adentrarme en sus calles, plazas y avenidas, tomando y compartiendo sus tradiciones como si fueran propias, mejor dicho, comenzar a consumir todo lo que el carnaval me ofreciera, en el buen sentido de la palabra, es decir, vivir la fiesta, los ritos, las comparsas, las alboradas y demás actos que ofreciera el carnaval. Hacer una inmersión cultural.

Con más preguntas que respuestas, emprendo este viaje hacia lo desconocido: El Carnaval de Riosucio en Caldas significaba un lugar nuevo para mí, veía la celebración de los riosuceños como una fiesta más, incluso creía que tenía similitudes con la Feria de Cali.

4.2. Conociendo nuevos territorios

RIOSUCIO, Caldas – Comienza 2017, la terminal intermunicipal de pasajeros de Cali estaba a rebosar, las personas buscaban transporte directo a Riosucio. Entre las opciones de viaje, la terminal ofrecía dos rutas directas, la primera era por medio de la Empresa Arauca y la segunda Flota Magdalena, estas salían a primera hora, entre las 7 y las 10 de mañana pero el flujo de pasajeros por este tiempo es alto y los cupos se habían vendido en su totalidad, no había forma de realizar una reserva para las próximas horas, incluso días. Yo no conocía ninguna de las rutas alternas que se dirigían a este municipio, pero mis compañeros de viaje sí, ellos ya habían tenido la oportunidad de visitar este carnaval.

Ante la angustia, se ofrece una alternativa un poco más costosa. En ese momento Armando Henao y Jehobell Jiménez²⁴ propusieron una segunda ruta: Cali – Pereira, Pereira – Riosucio; teniendo en cuenta que la Terminal de Transporte de Pereira en Risaralda

²⁴ Fue estudiante de la carrera Profesional en Recreación. Ya había tenido la oportunidad de viajar a otros carnavales con el docente Armando Henao.

ofrecía más oportunidades de viaje por todo el viejo Caldas. Sin pensarlo dos veces seguimos con nuestro itinerario. Compramos los tiquetes en la empresa Tax Central hasta Pereira y allí los tiquetes hasta Riosucio, esta vez en la empresa Flota Occidental. Un viaje bastante largo desde el Valle hasta Caldas, abarcando entre cinco a seis horas, sin contar la espera en las terminales de transporte.

Figura 10 Paisaje de Riosucio en Caldas.

Durante el recorrido se escucha toda clase de anécdotas del carnaval.

Una de ellas fue entre el conductor del bus – ruta Cali–Pereira – y una mujer que residía en Riosucio, a quién no le agradaba participar de dicha celebración. “Yo salgo de Riosucio por esta época, no me gusta el carnaval, la gente parece endemoniada”, comentó la mujer, “sin embargo alquilo mi casa para quienes lo deseen”. Desde esta perspectiva, es interesante observar y escuchar el distanciamiento que puede haber hacia una tradición bastante popular y reconocida en su pueblo; poco a poco comienzo a entender que para algunos esta fiesta tiene un valor cultural importantísimo, mientras que para otros tiene una connotación negativa que realiza alabanzas y tributos a figuras que para muchos representan el mal y van en contra de las tradiciones cristianas. Así mismo, se evidencian

las relaciones utilitarias, pues la fiesta da apertura al comercio y al turismo, sacando partido económico como en este caso.

Otros comentaban a viva voz que era su tercera o cuarta visita al carnaval, parece ser que quedaron endiablados y no hay forma de volver atrás. Sigo escuchando historias y me emociona cada vez más pues es la primera vez que asisto al Carnaval de Riosucio y a territorio caldense. Después de tres horas, llegamos a la Terminal de Pereira, nos dirigimos rápidamente a comprar los tiquetes para Riosucio; aprovechamos un espacio de tiempo para almorzar y comprar una que otra cosa para comer en el camino.

El trayecto a Riosucio fue un poco más callado, estuve concentrada en conocer a través de la ventana aquel paisaje que se me presentaba por primera vez, fue bastante agradable sentir la brisa, ver los ríos, las veredas y sus habitantes. Es un viaje un poco largo y bastante pesado entre curva y curva que se van incrementando a partir de Asia y la entrada a Viterbo hasta Riosucio. Mientras el bus avanza a los lejos se observa una montaña en particular, la pasajera de al lado me dice que es el cerro de Ingrumá; bastante imponente nos da la bienvenida y avisa de que en pocos minutos estaremos en tierra riosuceña.

4.3. ¡La llegada de los endiablados!

La terminal estaba repleta de turistas, mochilas, maletas, carpas y cobijas que invadían los andenes de aquel lugar; por lo visto, esta celebración atraía tanto a locales como extranjeros, caleños, paisas, argentinos, estadounidenses, franceses, curiosos atraídos por la fiesta o en búsqueda de nuevas experiencias. Muchos de ellos se dirigían a sus hostales, casas u hoteles, otros buscaban lugares donde acampar como canchas o zonas verdes.

Esperando el inicio oficial de la fiesta, observaba a los turistas instalarse y voy percibiendo que en la mayoría de las casas sus fachadas están decoradas, en las ventanas, puertas y balcones hay banderas de color amarillo, blanco y verde, en su centro un diablo caricaturesco que nos sonríe, es la bandera diseñada exclusivamente para el carnaval²⁵. Las casas y negocios han guardado los adornos navideños dándole espacio a las decoraciones alusivas al Carnaval.

Esta fiesta inicia durante los primeros días del mes de enero y, a diferencia de otros carnavales, se da cada dos años, en año impar. Las personas se ponen una cita para reencontrarse, compartir y vivir nuevas experiencias, algunos asistentes vuelven por gusto o por amor al arte, otros por su sentido de pertenencia, raíces y cultura; nacieron en ese pequeño pueblo y por razones de estudio o trabajo emigraron en búsqueda de mejores oportunidades, no obstante, olvidar y dejar a un lado sus tradiciones no parece una opción y deciden retornar para volver a encontrarse con su familia y amigos en medio de esta festividad.

Pasa la tarde y llega la noche, faltaban algunas horas antes de dar inicio al carnaval, las calles estaban decoradas con festones y tarimas, había personas preparadas para la ocasión portando disfraces, máscaras, colas, cachos, capas y tridentes. Era como una especie de gala en la que sus asistentes estaban listos con la vestimenta apropiada y como el protocolo lo demanda.

²⁵ La bandera de Riosucio está conformada por el color amarillo relacionada al oro, el color verde a la esperanza y fertilidad de su suelo, el color blanco a la unidad del pueblo y los acuerdos de paz celebrados entre los habitantes de Quiebralomo y la Montaña, uniéndose finalmente para fundar Riosucio, Caldas. Durante el tiempo de carnaval, la bandera es rediseñada, en su centro lleva un Diablo, figura que dista mucho del cristianismo o reverencias satánicas, todo lo contrario es el símbolo de unión, protector del pueblo y del Carnaval, una figura que acerca a las personas.

Algunos atuendos eran más elaborados que otros, pero llaman tanto la atención de los turistas que no dudan en pedir una foto para atesorar el momento. La espera era extraña. La mayoría de las fiestas dan inicio en las tardes, pero esta celebración iniciaba a la medianoche. Muchos ya habían empezado a beber aguardiente, cerveza, ron, guarapo y tapetusa – una especie de licor casero –. Poco a poco se empieza a escuchar una canción, se repite una y otra vez hasta el punto de volverse pegajosa, los primíparos del carnaval no teníamos ni la menor idea que esta sería una canción importante de recordar y definitivamente nos la llevaríamos en la maleta de regreso a casa y sin duda deseando volver a cantarla cada dos años.

“¡Salve, salve, placer de la vida!, ¡Salve, salve, sin par Carnaval! De Riosucio la tierra querida, eres timbre de gloria inmortal” es un fragmento del himno del Carnaval de Riosucio, una melodía con la que se levanta y se acuesta el pueblo. Un llamado alegre el cual no dejaba de sonar y le recordaban al visitante que son días de fiesta sin parar. A medida que se acercaba el carnaval, las calles se iban aglomerando de personas; expectantes por el inicio de la celebración.

Todo el pueblo carnavalero se reunió a los alrededores de la sede Corporación Carnaval. El escenario estaba listo y los miembros de la junta del carnaval, constituida por presidente, vicepresidente, alcalde, fiscal, un tribunal de honor y diversos comités daban la bienvenida.

Era la medianoche, se escuchó una explosión, ese ¡BUM! era la bienvenida oficial que se le daba al carnaval. Entre pólvora, disfraces, danzas y música, los primeros rituales comenzaban, la alegría, los gritos, el gozo no se hizo esperar, la gente baila con locura y se

abrazan por doquier. La risa y la felicidad eran inminentes, la fuerza de la fiesta hizo su aparición.

Y ese era tan solo el despertar.

Figura 11 *La Iglesia San Sebastián y sus alrededores.*

4.4. Qué bonito alegre despertar

Nunca había tenido la oportunidad de asistir a una fiesta tan particular; trato de hacer memoria, sin embargo ninguna de las celebraciones en las que he participado tiene parecido con este carnaval. Fue grata la sorpresa que me llevé al observar que poco era el parecido con la Feria de Cali²⁶, la sensación y el clima carnavalero era tan distinto al de una feria que iba desde la cercanía de la gente, la familiaridad con la que se trataban, no

²⁶ En el Valle del Cauca, la Feria de Cali se destaca sobre todo por sus cánones en los que imperan bailes y desfiles dominados por la salsa, coreografías impecables que observamos en el Salsódromo, eventos de melómanos, conciertos y súper conciertos en los que se presentan artistas con mayor trayectoria en el género de la salsa. Cabe anotar que muchos de estos eventos tienen costo o son de carácter privado; distinción que resalta pues la mayoría de los actos del Carnaval de Riosucio son gratuitos y abiertos a todo el público.

había vallas que delimitaran los espacios o dividieran a la gente entre VIP o público en general hasta danzar y participar de cualquier chirimía si uno lo deseaba. Desde ya los locales le daban la bienvenida a los extranjeros, quienes viajan varios kilómetros por tierra o por aire para conocer o reencontrarse en medio de la celebración, que como ya había mencionado anteriormente, se da cada dos años.

Figura 12 Casas riosuceñas engalanadas con algunos símbolos representativos del carnaval: diablos y banderas.

Después de aquel ¡BUM!²⁷, me vi envuelta entre una multitud frenética y extasiada, a continuación caminaba junto al pueblo cantando y bailando, aprendiéndome las estrofas del himno del carnaval y siguiendo el ritmo que imponían las diferentes chirimías²⁸ en las principales calles, plazas y avenidas. El hermetismo de las personas se iba despejando, mostrando una cara más jocosa y divertida, no importaba el color de piel o el status social, se había abierto

²⁷ Potente estallido provocado por la pólvora.

²⁸ Hace referencia a los grupos musicales compuesto principalmente por instrumentos de viento como trombones, trompetas, tubas, saxofones, clarinetes o flautas, también es común observar instrumentos de percusión como bombos, bongoes, cajas, claves, congas, güiros, maracas, panderetas o tambores que entonan canciones reconocidas como Fiesta en corraleja, creando un ambiente en el que las personas se acercan, los movimientos confluyen y se integran a los ritmos y sonidos. Los instrumentos musicales se juntan con el cuerpo y el alma de los asistentes volviéndose uno solo alcanzando la libertad y el éxtasis que trae el carnaval.

un mundo nuevo, en el que los asistentes buscaban, por medio del carnaval, liberarse de la carga que impone la rutina. Ahora entendía un poco más al viajero carnavalero, los temas y los textos que impartía en cada clase.

Era un poco más de la medianoche, pero el festejo apenas comenzaba, ¡qué bonito alegre despertar!²⁹ Poco a poco se creaba un ambiente de libertad y alegría, en el que podías jugar a ser otro, bailar solo o con un desconocido al son de una o varias chirimías; músicos siempre alegres y prestos a tocar cualquier canción. Lo interesante y agradable de este inicio fue la emoción y el sentimiento de ser tratada como una invitada y no como una turista. En Riosucio, la fiesta se vive de otra manera, el ambiente resulta familiar, claro está que como en toda fiesta popular el peligro es latente, aunque la alegría y la parranda es contagiosa; durante el primer desfile, entre cantos, bailes y el éxtasis de la primera noche los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas, ya teníamos un celular dado de baja, sin embargo, eso no fue motivo para bajar los ánimos ni mucho menos subir la guardia con los locales o los turistas, fue un llamado de atención, era tiempo de carnaval y todo puede pasar.

En contraste a lo anterior, también se viven anécdotas agradables. Armando contó que durante los diferentes eventos que tiene el carnaval, un espectador recuperó del suelo la billetera de su compañera, con la cual había viajado años atrás. Logró ubicarla, entre el

²⁹ El Carnaval de Riosucio en Caldas, es una fiesta que requiere tiempo de preparación y maduración, son aproximadamente once meses de trabajo físico, económico y social por parte del pueblo riosuceño y todo aquel que salvaguarda con esmero el carnaval. Durante la etapa de preparación ocurre la Instalación de la República del carnaval – personajes con trajes ceremoniales, sus vestidos de gala, capas, satín y diversos colores, los cuales dan inicio a la fiesta y preceden diferentes actos o ritos del carnaval – y los decretos – son piezas de literatura creada por matachines con cargas y tonos políticos, sociales, económicos, entre otras problemáticas que aquejan al ser humano y que se vocifera en las diferentes plazas y eventos del carnaval –. Recordemos que son dos años de espera, de reuniones, ensayos, juntas, procesos de organización para lograr una versión que supere la anterior.

mar de gente que convoca el carnaval, gracias a la fotografía del documento de identidad, la billetera estaba intacta, con papeles y dinero, no faltaba absolutamente nada (A. Henao, comunicación personal, 8 de agosto de 2019). En síntesis, observé a partir de estas experiencias que el carnaval resulta ser un ambiente en el cual todo puede suceder, así como ocurren hurtos y una que otra pelea debido al calor de la fiesta mezclada con licor, existe la magia y la empatía con el otro, que objetos tan importantes y fáciles de robar puedan volver a su dueño.

4.5. ¿Y dónde está el Diablo?

Pensándolo bien, poco o nada sabía del Carnaval de Riosucio, es decir, su origen, los rituales, los actos, los espacios y los tiempos donde sucedían los eventos principales, siendo sincera esta fiesta era un tanto desconocida para mí; realmente era más lo que ignoraba que lo que realmente conocía. También debo admitir que simplemente llegué a este pequeño pueblo, oculto entre las verdes montañas caldenses como una turista más, una extraña motivada por el sentimiento de conocer y vivir una nueva experiencia.

Para este momento ya habían pasado tres días de carnaval – jueves, viernes y sábado –, pero parecían muchos más, por momentos perdía la noción del tiempo y la realidad. Hay una confusión latente en relación con el tiempo, creo que es una anomalía que la mayoría de los carnavaleros experimentamos, pues en el transcurso de los días de carnaval se gestan muchas actividades – shows, ritos, actos, bailes, presentaciones, desfiles, conmemoraciones, reconocimientos – desde las 0:00 hora hasta las 23:59, es decir, todo el día a toda hora, desde que inicia hasta que finaliza un día, no hay tiempo para descansar.

Hasta ese momento había participado de las verbenas populares, el desfile de las Cuadrillas Infantiles, las chirimías, los shows musicales en la plaza de San Sebastián y la

plaza de La Candelaria y aunque el cuerpo estaba agotado a mitad de camino, no quería parar pues todo era nuevo y en algunos momentos un tanto irreal, con tantos colores, notas musicales y hasta sabores.

Erróneamente pensé que el Diablo llegaba el primer día del carnaval, sin embargo, y por tradición hace su entrada al tercer día de la celebración, así que seguía a la espera y expectante ¿de quién?, ¿de cómo era Su Majestad el Diablo? y ¿qué ocurre durante este acto? en las calles, casas, tiendas y plazas se rumoreaba sobre su entrada, pero hasta el momento nadie había tenido la oportunidad de verlo.

Mientras tanto, se aprovecha el tiempo para descansar un poco, pero ciertamente en época de carnaval es casi imposible, él no te lo permite porque durante ese tiempo de pausa y relajación algo se está gestando fuera de la casa carnavalera, algún evento está a punto de iniciar, ya sea un show musical, un conjuro por ser pronunciado, una chirimía que llama a danzar en las plazas, en la cancha del pueblo, en las calles u otros escenarios. El carnaval no reconoce la palabra cansancio o agotamiento; él demanda tiempo y energía para celebrar lo que más se pueda. En muchas ocasiones anhelaba el poder dividirme y estar en diferentes eventos al mismo tiempo³⁰.

Llegaba el atardecer y aumentaba la expectativa sobre la entrada del Diablo. Después de observar y participar en varios eventos se acercaba la hora de que Su Majestad sea recibido por un pueblo alegre, bonachón y preparado para su ingreso triunfal. Había logrado reunir, después de dos años, a los locales, los extranjeros, familias y amigos de

³⁰ La configuración del carnaval es bastante densa. En un mismo periodo de tiempo pero en diferentes espacios se celebran homenajes, verbenas populares en la plaza de San Sebastián o en la plaza de la Candelaria, en la Calle del Comercio permanecen chirimías o presentaciones callejeras como parodias, artesanías, pinturas o muralismos, conjuros, alboradas, la entrada del Diablo, sin número de eventos que enriquecen y le dan vida al carnaval. Su programación es amplia y diversa, una fiesta para todos los gustos.

nuevo. Un Diablo que representa toda una obra de arte³¹, una representación histórica y cultural, lleno de riquezas por donde se quiera ver; aquí la connotación negativa que se le da normalmente en la sociedad dista mucho de ese personaje acusatorio y castigador que algunas religiones han tomado como fórmula reguladora de nuestra sociedad.

A las calles salían cientos de personas, no sé cómo un pueblo tan pequeño albergó tanta gente de distintas clases sociales, gustos o profesiones. Riosucio estaba colmado por un mar de personas, a veces resultaba imposible moverse de un lugar a otro. En ese momento, todos compartíamos la misma adrenalina y ansiedad, bailábamos, cantábamos, jugábamos, entablamos nuevas relaciones y se reforzaron viejos lazos de amistad y familiaridad en medio del fulgor y la parranda. De pronto el ambiente se tornó un poco rojo, debido a las capas, disfraces, máscaras, prendas de vestir y colores de esa tonalidad, debíamos estar a la altura de su recibimiento, no era un día cualquiera pues a las 7:00 en punto de la noche se realizó la develación de la efigie de Su Majestad el Diablo del Carnaval y a la 7:30 p.m. hizo su entrada triunfal en medio de una manifestación colectiva.

Solo escuchaba la pólvora y comentarios que iban y venían sobre el desfile. Entre tanta gente, decidimos esperar cerca de la tarima ubicada en la plaza de la Candelaria, lugar en el que finaliza el desfile y donde el Diablo estaría ubicado por los siguientes días de carnaval, observando, atrayendo, disfrutando y regocijándose entre nosotros con guarapo, danzas y cantos. Poco a poco pasa el tiempo y desde lo lejos se escuchaba la música que lo venía escoltando, al mirar hacía la Calle del Comercio, se divisa la magnitud y el poderío

³¹ El Diablo es uno de los símbolos más representativos del Carnaval de Riosucio, es considerado una obra de arte debido a su elaboración con diferentes técnicas como la escultura y la pintura, una representación artística que mezcla cultura y tradición, se podría considerar una obra de arte expresiva y popular, no un objeto netamente de museo, inamovible, inalcanzable, intocable, todo lo contrario el Diablo acerca y congrega a la gente.

de aquella figura, es enorme, imponente y magnífico, algo sin igual que recorría las calles con total naturalidad, parecía que tuviera vida propia y al igual que nosotros, estaba preparado para disfrutar al máximo esta fiesta. Los gritos y el júbilo no se hicieron esperar, los tambores cada vez se escuchaban más y más cerca de la plaza de la Candelaria.

Las personas abrían paso a su Majestad y se da por terminado su gran desfile inaugural. Por fin lo tenía frente a

Figura 13 *Figura 8 Diablo versión 2017*

frente, era una verdadera obra de arte, sus cachos, dientes, nariz, manos eran gigantescos, de su cuerpo brotaban venas rojas al igual que de sus ojos y boca, parecía que en cualquier momento fuese a explotar, no sé, tal vez de la alegría o por el desenfreno que se estaba viviendo en aquel momento. Puedo afirmar que no quedé defraudada, era mi primer Diablo y, en ese momento, oraba secretamente para que fueran muchos más, pues lo que se vive y lo que se siente es realmente fascinante, una alegría que contagia, que conmueve y que une a todo tipo de personas.

4.6. ¿Qué es una alborada?

Todavía me faltaba mucho por aprender. En algunos momentos del día Riosucio se convertía en un pueblo netamente musical, en el que se presentaban por doquier chirimías, verbenas populares y conciertos gratuitos en las diferentes plazas y avenidas. Muchos de

los artistas invitados eran reconocidos a nivel local, nacional e internacional como Totó la Momposina, a la cual esperé durante varias horas bajo la lluvia, con la única intención de oír esa hermosa voz mezzosoprano interpretando ¿Aronde Me Meto Yo?, El Pescador, Carmelina y Aguacero de Mayo.

También, espere con mucha ilusión a Jair Romero, el cual iba a interpretar los éxitos del fallecido y reconocido Joe Arroyo. En esta ocasión no me importó que: primero, el lugar estuviera lleno de lodo por la lluvia del día anterior; segundo, un frío que penetraba los huesos; tercero, que fuese el último artista en cantar; y cuarto, cerrara la agenda del día a las 4:00 o 5:00 de la madrugada.

Figura 14 *Jair Rodríguez actor y cantante. Interpretando las canciones del Joe Arroyo*

Pensé que todo había acabo, pero cuán equivocada estaba. No había tiempo para descansar, el carnaval no te lo iba a permitir. Los sentidos estaban sobreestimulados de música, cantos, danzas, colores y olores; el cuerpo quería reposar pero la fiesta no lo permitía, de ningún modo te iba a soltar; y no me tomaría un descanso al enterarme de otro

ritual importante que se gestaba al amanecer. Increíble, pensaba ¿cómo es posible que a las 4:00 o 5:00 de la madrugada las personas se preparen para otra celebración?, ¿este carnaval no descansa? definitivamente no, y la pregunta más importante para mí en ese momento era: ¿qué es una alborada? no tenía la menor idea.

Figura 15 *Endiablados esperando la alborada*

La Primera Gran Alborada, programada para el sábado 07 de enero a las 5:00 a.m., se instalaba en la cancha de la Institución Educativa Los Fundadores para dar inicio al desfile, una manifestación colectiva que duraría aproximadamente una hora y finalizaría, entre bailes, ritmos y guarapo, en la Plaza

de San Sebastián con el Conjuero del Amanecer.

Poco a poco fui entendiendo que los conjuros son una de las fórmulas y rituales mágicos de la celebración, aquí la palabra tiene poder sobrenatural, están hechizadas y encaminadas a proteger la fiesta; son de vital importancia pues invocan en todo momento el amparo y la exorcizan de todo mal o situaciones que puedan amenazar el gozo y la alegría de nuestro carnaval.

4.7. Triste despedida

Figura 16 Cuadrillera

Mi visión sobre el Carnaval de Riosucio había cambiado radicalmente. Llegué con algunos vacíos de información que iban desde la ubicación exacta de Riosucio, Caldas, hasta la interpretación que se le daba a Su Majestad El Diablo; pasó de una connotación negativa a una mirada alegre, llena de júbilo, pasión y reconciliación. Una fiesta

colombiana de la que me fui enamorada, o mejor dicho, endiablada, prometiendo volver cada dos años.

Partí con un poco de nostalgia y tristeza en el corazón, con pocas ganas de volver a Cali, a esa vida cotidiana, llena de prisas y responsabilidades. No podría ver el final de este hermoso carnaval, me perdería de algunos actos importantes como por ejemplo la Quema del Diablo en la plaza de la Candelaria, despedirlo como se

Figura 17 Cuadrillero

merecía, entre el llanto y la alegría, entre la música y la danza, el guarapo y el fiestón.

Setecientos treinta días faltaban para volver a este carnaval, realizado en un pueblo pequeño y acogedor, de clima cálido y brisa fresca, rodeado de verdes montañas; por esta temporada hasta sus casas estaban disfrazadas y llenas de color. Con nostalgia miro por última vez nuestra casa carnavalera, relativamente cerca de las plazas y tarimas, alquilada a un bajo precio, espaciosa y agradable con vistas a todo Riosucio y sus alrededores.

Albergó por unos días a unos buenos carnavaleros, excelentes viajeros, cada uno con vivencias y anécdotas jocosas como por ejemplo el carro fantasma, que nos llevó a pasear por las afueras de Riosucio; el conductor se desvió del camino – a pesar de que estábamos a unas pocas cuadras de la casa –, rodeó casi todo el pueblo para evitar el tráfico que se genera por esos días, sin embargo, su actitud era algo sospechosa y no cruzaba palabra alguna con nosotros. Durante el recorrido, solo veíamos matorrales y arboles alrededor, el pueblo cada vez más lejos y el camino más oscuro.

Vaya susto el que vivimos durante todo el recorrido, pensamos que nos iban a robar o a hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, como por arte de magia volvimos a una avenida conocida, dejándonos en nuestra casa, sanos y salvos. Un poco pálidos y callados bajamos del carro, subimos a nuestros cuartos tratando de asimilar lo que acabada de pasar, decidimos que ya era justo descansar.

No solo me fui con nuevas experiencias, sino con nuevas preguntas sobre la fiesta, sobre los carnavales, las historias en las que se desenvuelven estas celebraciones, el significado de cada ritual y su importancia. Ahora no solo lo veía con ojos de turista, sino con ojos de recreadora, observando su potencial artístico, social, cultural y recreativo.

Volví a Cali deseando regresar dentro de dos años, con una mirada investigativa y más participativa.

Me fui agradecida con Armando, Diana, Alejandro y Jehobell por cada uno de los aprendizajes vividos, reafirmando mi interés por volver a este carnaval. Fue grato conocer la mayoría de los personajes de esta magna celebración como Su Majestad El Diablo y esa encantadora Diabla que lo acompaña. Reconociendo la importancia histórica y el rico contenido de las Colonias, las Cuadrillas y los Convites.

Figura 19 *Cuadrilla Infantil*

Figura 18 *Desfile Cuadrillas Infantiles*

4.8. Carnaval de Riosucio versión 2019: Volviendo al carnaval

Cali, Valle del Cauca – Finaliza el año 2018, se acercaba de nuevo el Carnaval de Riosucio. Me debatía entre la idea de asistir o no. Por un lado, quería estar con mi abuela, la cual había llegado a Colombia para pasar Navidad y parte de enero en familia, no la veía desde hace dos años, pues decidió desde hace mucho tiempo instalarse en Estados Unidos.

Por otro lado, sabía que el carnaval estaba a punto de dar inicio, el pueblo ya estaba preparado para darle la bienvenida a los endiablados y en secreto añoraba volver a vivir aquella experiencia tan singular. De igual manera, como no tenía entre mis planes viajar, no había con quién ir, le sugerí a familiares y amigos hacer planes para que conocieran esta celebración, les conté sobre las casas decoradas, los eventos gratuitos, la sensación de cambio en el tiempo y de los espacios, la transformación de la vida cotidiana y la libertad que otorga este tipo de celebraciones pero el tiempo me jugaba una mala pasada, estaba al límite y ellos solo pensaban en la forma de costearlo y el trayecto a un municipio que desconocían, así que no tuve mucha suerte.

Solo faltaba una semana para que diera inicio esta magna celebración y como última opción lancé la propuesta de ir a Riosucio por medio de un estado en WhatsApp, con grata sorpresa una compañera de la universidad, graduada de mi carrera, me dijo sí, no lo pensó dos veces. Nuestras charlas se volvieron más frecuentes, las conversaciones giraban en torno a la compra oportuna de los tiquetes, la búsqueda de lugares para alquilar, la programación, gastos, etcétera.

De antemano, sabíamos que los tiquetes no debíamos comprarlos el mismo día, por experiencia, intuimos que la terminal iba a estar congestionada, así que debíamos ir unos días antes, entre el primero y segundo día de enero. Durante la búsqueda del hospedaje, surgió la posibilidad de no poder asistir, con tristeza notábamos que no había lugares para alquilar, la mayoría de casas, hostales y hoteles estaban reservados, algunos con al menos tres meses de antelación, las pocas casas disponibles se ofrecían para 6, 12 y 20 personas; nosotras no teníamos la capacidad de convocar a tanta gente en tan poco tiempo o pagar el

montón del alquiler que sobrepasaba el millón de pesos colombianos, poco a poco se fue desvaneciendo la idea de viajar.

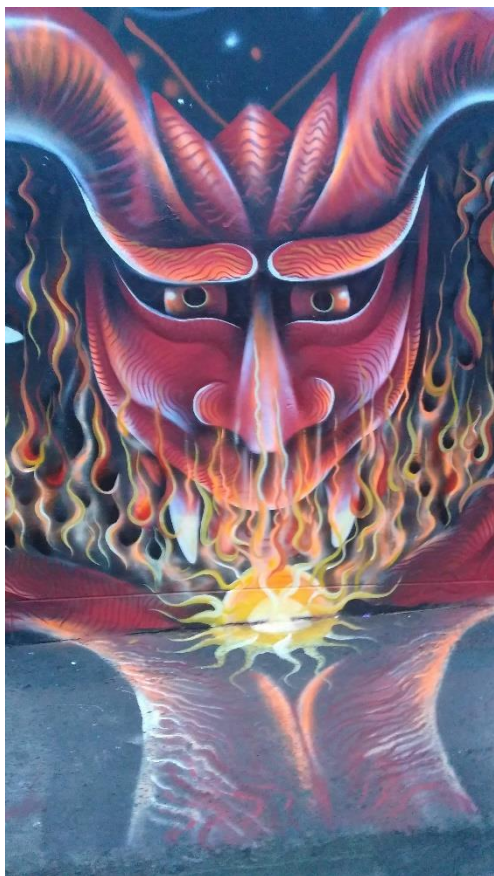

Figura 20 Murales en tierra riosuceña

El 30 de diciembre, el señor Héctor Fernando Taborda, dueño de varias casas en Riosucio y a quién recurrimos para alquilar, me hizo una propuesta tentadora, la idea era compartir el espacio con varios músicos; algunos de profesión y otros por hobby, ellos iban a participar en diferentes eventos del carnaval, ya habían alquilado con él y daba fe en cuanto a su comportamiento y sentido de responsabilidad. Agregó la posibilidad de bajar el precio del alquiler si accedíamos y pagábamos en las próximas horas. Sin dudarlo, Natalia y yo accedimos al trato, nos íbamos para el Carnaval de Riosucio. Ella fue la encargada de transferir el

dinero y yo iría un día antes a comprar los pasajes para evitar transbordos.

El 2 de enero, un día antes del carnaval, Natalia me notificó que debido a problemas familiares y laborales no podría asistir. Llena de dudas, con el pasaje comprado, la casa alquilada y maletas hechas, no quise desistir, finalmente, tomé la decisión de embarcarme en esta aventura totalmente nueva para mí, nunca había viajado sin acompañantes.

La preparación y organización de un viaje es ardua, ya habíamos invertido mucho tiempo en contactar gente de Riosucio para que nos ayudaran con el hospedaje, la compra

oportuna de los tiquetes implicó estar comunicándose continuamente con las empresas Flota Magdalena o Empresa Arauca para estar al tanto de la venta y los horarios de salida que tiene la ruta Cali – Riosucio, incluso organizar maleta, tratar de viajar con “equipaje ligero” – por lo general nunca sucede – toma su tiempo.

El señor Taborda me había enviado la programación de los eventos, vídeos pedagógicos sobre el comportamiento, el civismo, la cultura y el buen manejo de los locales y visitantes, necesarios en todos los actos del carnaval; en uno de los vídeos los riosuceños le daban la bienvenida a todos los turistas, pero hacía hincapié en estar a la altura del evento, demostrando respeto y tolerancia, evitando las peleas y disturbios callejeros. Ver este mensaje a través de la pantalla, me hizo anhelar volver, además no quería tirar al traste todo ese proceso de organización y recolección de información.

4.9. Los músicos del carnaval, las plazas y la Calle del Comercio

Partí de Cali el jueves, 03 de enero a las 6:00 a.m. y llegué a tierra riosuceña a las 12:00 p.m. Él señora Taborda me recogió en la terminal y transportó en su carro hasta mi nuevo “hogar”, la casa estaba vacía, me ayudó a instalar y dejó las llaves de la casa en mi poder, al poco tiempo tuvo que partir pues debía instalar a más personas. Recordé que no había almorzado aún, así que me dirigí a las plazas principales del municipio para buscar restaurantes o zonas de comida. Anoté la dirección de la casa y le tomé una foto a la fachada para recordar el camino.

Traté de evocar un mapa mental de las calles de Riosucio, los restaurantes, las tiendas, los bancos, supermercados y comercios, al fin y al cabo eran dos años sin visitar aquel pueblo. Sentí alegría al ver de nuevo sus verdes montañas, la brisa cálida, los turistas

Figura 21 *La iglesia de San Sebastián preparada para recibir el carnaval*

con algunas capas, cachos, colas y las casas decoradas. Di varias vueltas por las plazas, ingresé a la iglesia de la Candelaria y la iglesia de San Sebastián, debo admitir que me encanta su arquitectura y las diferencias que existe entre ellas.

La plaza y la iglesia consagrada a la Virgen de la Candelaria se ubican en la parte baja del pueblo, donde en algún tiempo se ubicaron los indígenas cristianizados. La plaza y la iglesia consagrada a San Sebastián ubicadas en la parte alta, donde tiempo atrás se ubicaron los pobladores de Quiebralomo. Las plazas e iglesias están a una cuadra de distancia, unidas por la Calle del Comercio, constituida por importantes entidades como bancos, bares, hoteles, restaurante, fuentes de soda, etcétera.

Volví a casa, esperando encontrar a mis nuevos vecinos, pero aún no habían llegado así que opté por descansar. Dos horas más tarde, sentí que la puerta principal se abrió, eran el señor Taborda dándole la bienvenida a los músicos, les explicaba las condiciones de cómo entregaba el lugar y las llaves para entrar y salir con total libertad. Después de varios

minutos salí de mi habitación para saludarlos. Noté que no estaban todos, solo había tres de ellos, eran jóvenes entre 19 y 23 años, arribaron al lugar en sus respectivas motos con instrumentos musicales y mochila en mano.

Figura 22. *Mis vecinos los músicos. Minutos antes de salir en uno de los desfiles del Carnaval*

Me saludaron de manera agradable, preguntaron si estaba sola y al confirmarlo ofrecieron su compañía, me adoptarían durante toda la fiesta. Entre preguntas y anécdotas del carnaval me confirmaron que no solo venían a celebrar, sino también a trabajar, los habían contratado para tocar en diferentes desfiles, comparsas, conciertos y actos musicales que componían el carnaval. Músicos de profesión, estudiantes en la Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y se especializaban en algún instrumento, Anthony Vega tocaba el clarinete, Sebastián Blandón la percusión y Santiago Marín el trombón. Pasada varias horas, llegaron el resto de músicos, Andrés Duque, bandolista y Daniela Bañol percusionista, también eran estudiantes de la licenciatura en la UTP y

Manuel Jaramillo, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de Manizales, el cual tocaba la trompeta por hobby desde muy chico.

Esta vez mi estadía en el carnaval fue bastante musical, debido a sus profesiones e intereses, estuve en diferentes chirimías, comparsas y desfiles, algunos de ellos eran los músicos de las cuadrillas del carnaval y orquestas como Yaré. Trabajaron la mayor parte del tiempo, desde muy temprano hasta el anochecer, en las calles por donde transitaba la mayoría de las personas como la Calle del Comercio, al lado de las fuentes de soda, algunas veces eran contratados por los dueños de los estancos para atraer más turistas e incrementar el consumo de licor u otras bebidas.

4.10. Las casas carnavaleras y la Diabla

Durante el carnaval, creería que existen dos tipos de casas carnavaleras, las que habitamos y aquellas que abren sus puertas para que ingresen cuadrillas y todos aquellos que quieran presenciar sus puestas en escena conocidas como Casas Cuadrilleras.

Por un lado, en la casa que alquilamos se comparte con los demás endiablados, entramos y salimos constantemente, se crea una especie de camaradería por el tiempo de carnaval. En esta ocasión viajé sola, pero tuve la oportunidad de compartir hospedaje con personas que provenían de diferentes ciudades, algunos eran de Pereira

Figura 23. *La Diabla del Carnaval de Riosucio*

(Risaralda), Medellín (Antioquia), Anserma (Caldas), Cali (Valle del Cauca) y nuestros vecinos del segundo piso habían viajado desde el extranjero por primera vez para conocer el Carnaval.

Nuestra casa albergó al principio diez personas, pero los músicos terminaron subalquilándola. La casa estuvo llena, diferentes dialectos colombianos, costumbres y culturas reunidas en solo lugar, la casa se ocupó de instrumentos musicales, colchones inflables, colchonetas, cobijas, maletas y ropa.

Por otro lado, las Casas Cuadrilleras son aquellas que abren sus puertas para eventos como las puestas en escena de las cuadrillas; las personas pueden ingresar con total libertad para conocer, aprender, bailar y gozar. También, cuenta con grandes decoraciones que alegran y son dignas de fotografiar e incluso posar al lado de ellas; para muchos transeúntes son un espectáculo teniendo en cuenta su ingenio y creatividad. La mayoría de ellas llevan con orgullo en sus puertas y balcones la bandera del carnaval. Otras son más osadas, anteponiendo partes del diablo como su cola o sus cachos.

El Diablo es un símbolo importante de la fiesta, al igual que himno, y la bandera del carnaval³², pero la Diabla es otro personaje representativo e icónico de la fiesta. Era como Andrés Castro la relataba en su panóptico del Carnaval de Riosucio en el año 2005, una voluminosa y exuberante figura que mide aproximadamente tres metros de altura, tiene dos collares colgados del cuello, siempre desnuda y tentadora ante la mirada de las personas, extiende sus manos extendidas dándonos la bienvenida para llevarnos a volar con sus alas de murciélago que nacen de su espalda.

³² Es erróneo referirse al Carnaval de Riosucio como el Carnaval del Diablo teniendo en cuenta que existen otros símbolos importantes como el himno y la bandera; si se denomina esta fiesta solo como Carnaval del Diablo es desconocer su historia, tradición y símbolos representativos de esta celebración.

Beto Guerrero, integrante del parche de los 30, es un hombre respetado, conocido y valorado por todos los riosuceños; creería que por todos gracias a su Diabla. Beto tiene la libertad para pintar en cualquier calle, plaza o avenida, no tiene que pedir permiso o peticiones para hacer su arte, su vida, su trabajo, su magia en un pueblo endiablado.

Su propuesta y motivación nace a raíz de la inconformidad e injusticia de años anteriores sobre el manejo de los dineros y el descuido que tenían del carnaval; un tanto excluyente, un poco egoísta. Debido a ese malestar nace la Diabla como un símbolo de protesta; años atrás muchos riosuceños consideraban que el dinero del pueblo estaba mal invertido.

Figura 24. *La Quema de la Diabla*

Poco a poco ella se ganó el cariño de las personas, Beto, aplicó la historia de su pueblo que llama al diálogo, a la paz y a la reconciliación; su Diabla y que ahora sentimos como nuestra ha logrado imponerse y salir a lucirse sin odios o imposiciones de la Junta del Carnaval, todo lo contrario, con el tiempo el apoyo ha ido incrementado. A diferencia del Diablo, nuestra Diabla da la bienvenida a todos. Se deja acariciar, golpear y a veces no falta quien la quiera dañar, pero eso no importa pues una de las principales características de esta dama es que es totalmente accesible, sin barreras, sin vallas, ni guardianes. Está puesta para la alegría, la curiosidad y diversión de todos los endiablados y Beto lo sabe.

Cabe destacar que los fondos para que pueda aparecer junto al Diablo cada dos años salen de: 1) el amor por el arte, 2) el amor hacía la Diabla, 3) la gestión de amigos, conocidos y gente que parchan de vez en cuando a ayudar en su elaboración.

4.11. La corraleja

Para el miércoles, la mayoría de los endiablados habían retornado, la casa se sentía un poco vacía, ahora solo quedábamos Alejandro y yo. Él me había manifestado su interés por ir a las corralejas. Durante los actos estas se caracterizan por el juego con los toros, las chirimías, tablados que se llenan para ver los diferentes shows como toreros improvisados, personajes con trajes de satín y colores vivos que invitan y tentan a los toros, en algunos casos los golpes provocados por los animales son fuertes, peligrosos y arriesgados, pero la risa y el juego entre el torero, los toros y los asistentes prevalecen.

Figura 25. *Espacio destinado a la corraleja.
Último día del carnaval*

Yo nunca había ido a una corraleja, implicaba animales y no me gustaba mucho el trato que tenían con ellos y tampoco la idea de pagar por ver este tipo de espectáculos. Sin embargo, varias personas me habían comentado que los animales no resultaban heridos, el maltrato animal no estaba permitido, solo era un acto de entretenimiento en el cual jugaban con los animales.

Este evento a diferencia de otros, como conciertos, desfiles o comparsas no era

gratuito, su costo no era muy alto y las boletas solo se adquirían en el Café del Carnaval. Nos dirigimos a aquel lugar y aprovechamos para deleitarnos con un buen café y pastel. También tuvimos la oportunidad de conocer y dar un recorrido por el museo, bastante interesante, hay de todo un poco, desde réplicas del diablo hasta trajes de diferentes versiones del carnaval, fotografías que rememoran eventos importantes, máscaras y recuerdos para llevar. Es un lugar ameno que comparte historias del carnaval y puedes hacerlo acompañado de un buen café. Son dos pisos llenos de color y de información que nos sacan de vacíos históricos si le prestamos atención, así mismo, hay una persona que te guía y te cuenta la evolución del carnaval, aproveché para preguntar por qué cada dos años, algunas fechas, etcétera.

Después de departir por varios minutos, nos dirigimos a ver la corraleja. La fila de ingreso era bastante larga, al entrar me dio la impresión de estar en una cancha o potrero y los organizadores del evento habían construido unos palcos improvisados para disfrutar el evento. Era el último día de carnaval y de corralejas, la mayoría de las personas ya habían retornado a sus lugares de origen, debido a eso y a que la asistencia disminuyó tuvimos la oportunidad de estar en uno de los palcos.

Iniciaron con un pequeño desfile, al son de una chirimía, incluso, tenían un lugar especial entre los palcos, hubo pólvora y disfraces. Después de este acto protocolario de bienvenida, salieron uno o dos toros al campo, al igual que varios toreros o personas que ingresaban a jugar con dichos animales, algunos por la adrenalina que produce, otros por diversión o borrachera, incluso, hay quienes sacan partido en esta arriesgada práctica; aunque los toros o novillos tienen protección en sus cachos para no herir a las personas, los golpes o embestidas pueden llegar a ser bastante violentas. Uno de los asistentes, quién

había participado de las corralejas en años anteriores, comentó que de no tener cuidado podrían salir heridos o muertos. Algunos de los participantes, entraban al escenario con disfraces o trajes coloridos, hacían de la ocasión todo un espectáculo, al finalizar su acto pasaban por cada uno de los palcos para pedir dinero, la verdad hacían méritos para ser recompensados al enfrentarse a semejantes bestias que salían como locas.

Allí le tomé gusto al Guarapo, uno de los señores que estaba a nuestro lado, se burlaba y de manera jocosa nos decía que también era conocido como el “jala culo” porque después de varias copas, al pararse de las sillas devolvía a las personas del culo por el mareo, fue algo gracioso y más cuando comprobamos que era cierto. Casi al final del evento se soltó un aguacero pero poco importó y la mayoría de los asistentes se quedaron hasta el final.

4.12. La Quema del Diablo

Figura 26. *El Diablo versión 2019*

Para ese momento, solo quedábamos dos viajeros carnavales, Alejandro y yo, los demás retornaron a sus ciudades por estudio, trabajo o el carnaval ya los había dejado sin dinero para parrandear. Aprovechamos en ese momento para tomarnos unas cervezas, compartir y hablar sobre todas las anécdotas que hasta el momento habíamos pasado. Fue un día lluvioso, esperábamos que no pasara lo mismo durante la Quema.

Esta vez si iba a poder ver arder a Su Majestad el Diablo, un ritual sumamente

importante, considerado el acto final del Carnaval de Riosucio. Entre los cuentos populares se dice que tiene que volver al averno y nosotros a la realidad, a nuestra vida cotidiana, el carnaval debe morir y la Quema es un medio para demostrarlo.

Cerca de las 8:00 p.m. del día miércoles, nos encontrábamos en Ruta 66, un espacio entre rockero y alterno, que conocimos por primera vez hace dos años, en el pasado carnaval, estaba

Figura 27. *Minutos antes de la Quema del Diablo*

intacto a como lo recordábamos, resolvimos esperar en el lugar hasta la Quema. Después de varias horas, decidimos dirigirnos a la plaza de La Candelaria, le avisamos a la camarera que volveríamos más tarde a seguir consumiendo y a escuchar buena música, pero para sorpresa nuestra comentó que después de la Quema del Diablo todos los locales, estancos y comercios del pueblo cerraban.

Salimos de aquel lugar y algo incrédulos caminamos rápidamente hacia la plaza. La lluvia había cesado, hacia un poco de frío, pero eso no detuvo a la gente, todos estábamos a la expectativa del acto final; el espacio estaba preparado, el Diablo y la Diabla³³ estaban cercados por completo y como pude me ubiqué cerca de las vallas, en

³³ Por tradición primero se quema al Diablo y minutos después la Diabla.

primera fila para no perderme nada, sostuve el celular para grabar desde el inicio hasta el final.

Tuve la oportunidad de sentir aquel calor de cerca, los estallidos de la pólvora eran fuertes. Al mirar a mi alrededor pude notar que la gente se distanció un poco, pudo ser por miedo, por las explosiones o por el calor que se sentía, yo seguía firme en mi puesto, era mi primera vez y no quería perderme nada, quería verlo arder y darle por fin un cierre a mi querido carnaval.

Muchos estuvieron de acuerdo y hasta felices de su quema considerando que esta versión de Su Majestad el Diablo careció de muchos elementos que lo identifican histórica y culturalmente. Para muchos faltó la fuerza de los animales, la representación del negro, de lo indígena. Algunos asistentes consideraron que fue un tanto travestido, bello, armonioso y perfilado, con pestañas largas y diseño de sonrisa, dejando a un lado elementos ancestrales, el poder de la tierra y de las etnias.

Después fue el turno de la Diabla, con tristeza nos despedimos de ella. Ardió por varios minutos hasta que los bomberos y voluntarios empezaron a apagar posibles focos que pudieran reanimar el fuego; siguieron las labores de limpieza y todo quedo como si no hubiese pasado nada.

Poco a poco las personas se fueron retirando, las calles empezaron a sentirse vacías, la nostalgia corría por las avenidas. Nos percatamos que el lugar donde habíamos estado tomando, ya había cerrado y los policías empezaban a desalojar y pedir el cierre de los negocios, hasta los puestos ambulantes tuvieron que cerrar. Sin nada más que hacer, nos

dirigimos a nuestra casa carnavalera, un poco sola, un tanto extraña. Después de un largo carnaval, una semana entera de celebración, recuerdo que fue la primera vez que dormí temprano, no había alborada, no había comidas en la galería para pasmar el licor a las 4:00 o 5:00 a.m., ni energía para ver el último amanecer, ya era hora de dejar nuestra vida carnavalera. El vacío no se hace esperar, esa nostalgia, esa tristeza que el cuerpo, el alma y la mente sienten es indescriptible; tal vez es tristeza al tener que despedirte de tu casa

Figura 28. Endiablados. Reunidos nuevamente en otra versión del carnaval

carnavalera, de tus amigos endiablados, la fiesta, el caos y sin duda la libertad que impera en el carnaval, sientes el deber y el peso de volver a casa, a la rutina, al trabajo que no da espera. Solo piensas en volver una vez más, ruegas porque el tiempo pase y la próxima versión sea mejor, original de pies a cabezas.

Después de descansar un poco, salimos de la casa tipo 8:00 a.m. en búsqueda de un buen lugar para desayunar y dar el último recorrido al pueblo riosuceño. Para nuestra sorpresa nos encontramos con un lugar totalmente diferente. Las calles ya estaban habilitadas para que los vehículos transitaran normalmente – por lo general las vías cercanas a las plazas se cierran –, la mayoría de los turistas habían retornado entre el domingo o el lunes, los locales volvían a retomar su rutina en tiendas o locales comerciales, las tarimas y escenarios dispuestos para el carnaval se habían recogido desde muy

temprano, con nostalgia asimilo el cambio, poco era lo que quedaba de un pueblo carnavalero.

4.13. Bonus track

Sería un anhelo volver al Carnaval de Riosucio, no como turista, que percibe la celebración como un evento de entretenimiento y consumo, sino con una mirada más objetiva y centrada dada por el transcurso de las investigaciones realizadas a partir de este trabajo de grado. Así mismo, volver con un logro entre mis manos, es decir, como una persona graduada gracias a las diferentes experiencias que surgieron a partir de esta celebración; pensar en alto y convertirlo en fuente de inspiración y tema para iniciar una maestría.

Incluso, tener la posibilidad de ser una hacedora de algún acto de carnaval como desfile, comparsa o como cuadrillera emergente. En los próximos viajes contactarme con personas que me permitan ingresar en la organización y puesta en escena de alguno de los eventos.

No quiero perder contacto con el carnaval, quiero seguir aprendiendo de él.

Figura 29. *Hasta pronto Diablo querido te dicen los endiablados*

Capítulo 5. Análisis: reconociendo los elementos que vinculan el arte y el juego

“...El Carnaval merece respeto, merece que lo estudiemos y analicemos...”

Baroja (2006)

El presente capítulo se construyó a partir de revisiones bibliográficas, asesorías y entrevistas³⁴, encontrando y reafirmando que el universo de la fiesta es un tema amplio y complejo. Presenta fundamentos teóricos y vivenciales que buscan responder a los objetivos específicos del trabajo de grado que corresponde a la “identificar las relaciones de arte y juego que emergen en el Carnaval de Riosucio”; así mismo, tiene la intención de “reflexionar sobre los aportes que esta relación arte y juego le propone a la formación de Profesionales o Tecnólogos en Recreación”.

Para entender la relación arte y juego a partir del Carnaval de Riosucio surgió: 1) la *cultura carnavalera*; 2) *dominancias y transiciones*. Un intento por escudriñar las dimensiones, dinámicas, normas y reglas del carnaval, a partir de la experiencia en Riosucio, Caldas; exploración que invita a reconocer su importancia e impacto a nivel personal y social, espacial y temporal, así como la producción de obras que surgen a partir de su realización.

5.1. Cultura carnavalera

En Colombia, la fiesta no solo es un espacio de encuentro, sino también una puesta en escena que evidencia la riqueza cultural y social de una región, comunidad o país, así

³⁴ Asesorías con el profesor Armando Henao, tutor del trabajo de grado, la búsqueda bibliográfica enfocada en los temas relacionados con el arte, el juego, la fiesta, y el carnaval, el relato contexto enfocado en dos versiones del Carnaval de Riosucio, 2017 y 2019, las entrevistas realizadas a los visitantes al carnaval y la interpretación de cada una de ellas.

mismo, es importante resaltar su amplia variedad y matices (Henao y Sánchez, 2012). El Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto y el Carnaval de Riosucio en Caldas – declaradas como Patrimonio Oral, Cultural e Inmaterial de la Nación – comportan unos cánones únicos que los diferencian, reflejados en sus letras, músicas, ritmos, danzas, juegos, arte y estética.

Estos cánones únicos y originales están íntimamente ligados a sus tradiciones y son los hacedores de cada carnaval los que elaboran un esquema de organización y pautas de ordenamiento que demuestran la integración y el sentido de pertenencia por el territorio que habitan; los salvaguardias de la fiesta y el carnaval se encargan de que los cánones se cumplan y no se tergiverse su intencionalidad, manteniendo una lucha y cuidado de las tradiciones que lo envuelven año tras año. A partir de esas dinámicas y comportamientos tan variados y originales surge, desde este trabajo, la *cultura carnavalera*

De manera general, la *cultura carnavalera*, desde este trabajo de grado, se define como una celebración histórica y contextual de cada población, conmemorando lo que fueron, lo que son y lo que aspiran a ser. Surge durante la organización de la celebración, se establece por un tiempo determinado, en un espacio contemplado para que fluyan de manera natural y espontánea todos los actos que la constituyen (desfiles, rituales, cuadrillas, decretos, alboradas), y un cierre que puede contener una quema o muerte simbólica, de igual manera, se encuentran unos actores comprometidos con su ejecución para el goce de locales y extranjeros.

A continuación se hace una breve descripción que evidencia la *cultura carnavalera* que comporta cada carnaval y determina que los hace únicos e irrepetibles. En el Carnaval de Barranquilla participan miles de carnavaletos, haciendo alarde desde muy pequeños

de danzas, coreografías, vestuarios y parafernalias de admirar por su sincronía, performance y dedicación. El Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto se caracteriza por lanzar polvo, talco industrial, espuma o carioca, los juegos en las calles y plazas con estos elementos es bastante común; el Día de los Negros se hace uso de la pintica del negrito o juego caricia, la aplicación de cosmético negro en medio del juego y la alegría, celebración dedicada a las comunidades afrodescendientes.

En cuanto al Carnaval de Riosucio en Caldas se destaca por abrir su telón cada dos años, enalteciendo su historia y tradición. En Riosucio el objeto celebrado del carnaval es la palabra, la mayoría de los actos y de los rituales enaltecen las letras por medio de decretos, discursos, voceos, historias y relatos. También, es común observar capas, cachos, colas, tridentes o vestuarios alusivos a uno de los personajes principales del carnaval, es decir, Su Majestad el Diablo. Es así como, prevalecen los conjuros a la medianoche y ritos al amanecer, diabras y diablitos desfilan y bailan a lo largo de siete días entre pólvora y músicas de chirimías. (Montoya, 2003)

Ahora bien, siguiendo con la *cultura carnavalera* del Carnaval de Riosucio y los elementos en común del arte y el juego se considera importante resaltar dos dimensiones: la *dimensión artística* y la *dimensión de juego*, las cuales logran vincular estos campos. La *dimensión artística* para Vigotsky (2003) ve en el arte y en las obras una forma de comunicación cargada de gran impacto social debido a su lógica interna, es decir, el arte no es una acción nebulosa y aislada de la realidad, todo lo contrario, tienen un principio fundamental relacionado con el vínculo que establece con el mundo interno y el mundo externo, ofreciendo información importante de lo que ocurre tanto a nivel individual como social. Las manifestaciones artísticas en niños y adultos permiten con mucha más facilidad,

como lo indica Vigotsky (2003), expresar sus más complejos sentimientos, es una de las formas más cercanas, eficaces y directas de dar a conocer las vivencias personales.

La libertad se considera indispensable para cualquier actividad creadora, el arte debe partir del interés del ser humano, no debe ser impuesto y obligatorio, así mismo, y como se ha dicho anteriormente, el arte ahonda en los sentimientos y en las emociones, convirtiéndose en un canal de expresión ya sea por imágenes, palabras, tonos, movimientos o plasticidad, manifestando lo que alberga la conciencia.

Durante el Carnaval de Riosucio resaltan diferentes obras artísticas que van desde el Diablo, la Diabla hasta las Cuadrillas Adultos, las Cuadrillas Infantiles, incluso las Casas Carnavaleras o las casas comunes, las cuales son decoradas de manera creativa y sobresalen para el goce de los visitantes. Algunas obras muestran un nivel de conocimientos y teorías artísticas, necesarios para poder llevar a cabo alguna muestra, sea musical, teatral, coreográfica, entre otros, como lo puntualizó la Profesional en Recreación Diana Sánchez:

"...necesitamos el saber propio del arte, del diseño y de la música para poder materializar a nivel estético y conceptual lo que nosotros queríamos hacer..." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Muchos de los participantes que tienen un papel activo dentro del carnaval no son artistas propiamente, como en el caso de la profesora Diana, no obstante, sus ideas conjugadas con los conocimientos de profesionales o personas cercanas al campo de las artes, son llevadas a cabo y mostradas en algunos de los actos del carnaval, quién comentó lo siguiente:

"Tampoco puede ser espontáneo, por la pasión, ¿sí?, nosotros necesitamos ciertos conocimientos propios de las artes." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

En esta dimensión está contenido lo estético, marcando y diferenciando cada carnaval. Lowenfeld y Brittain (1980), definen estética como una forma de expresión que comunica los sentimientos, las emociones y las percepciones del individuo. Por ejemplo, la forma de expresión puede ser a partir de palabras (poesía), de tonos (música), movimientos del cuerpo (danza) o de colores, texturas y formas (plástica), así mismo, recalcan que es una forma de expresión libre, no hay reglas o parámetros establecidos fijados para la estética, todo lo contrario, es un proceso en el que la persona puede crear e imaginar.

Mirando desde otro lado, Martin-Barbero (2015) hace varios cuestionamientos interesantes encaminados a lo estético. Refiere que a través de los performances o “artes en acción” es como la ciudadanía actúa y se hace visible. La estética de los performances reúnen memoria e invención, también colocan al revés los sentidos y las expresiones culturales. Un término que acuña y se ajusta al presente trabajo es la subversión estética (Martin-Barbero, 2015), la cual se distingue por salirse de los espacios convencionales y desligarse del arte habitual de galería o museo; hoy en día esa estética puede observarse en los ritos, la fiesta, la teatralidad, las parodias, entre otras manifestaciones. (Martin-Barbero, 2015, p.24)

En el Carnaval de Riosucio, lo estético se percibe en sus decretos los cuales resulta ser poesía para los asistentes, las chirimías son uno de los motores de arranque para los desfiles y las alboradas, así mismo, para el baile y la murga; Riosucio se convierte en una pista de baile y un escenario teatral cargado de fantasía, creatividad e imaginación. Paralelamente, hay un proceso de reflexión y una intencionalidad de comunicar sus

sentires, malestares y tensiones ya sea a nivel local o internacional. A lo que el artista Nicolás Junca expresó:

“El carnaval sin música no sobrevive, la música en el carnaval es lo que te da la energía para festejar... además cada región tiene sus propios géneros” (N. Junca, comunicación personal, 17 de diciembre de 2019)

“Quieren decir cosas y la expresan de muchas formas, ya sea a través de la música o a través, no sé, de cualquier otro tipo de arte plástico pero es como un canal de expresión.” (N. Junca, comunicación personal, 17 de diciembre de 2019)

Cada carnaval escoge su estética, parámetros y criterios, se basan en su historia, tradiciones ancestrales, cultura, economía, región, etcétera; las intencionalidades y propósitos pueden variar, es por ello por lo que los carnavales en Colombia son tan diferentes y diversos en su estética. Incluso Nicolás Junca, un carnavalero activo, es consciente de estas diferenciaciones:

“El tema de las cuadrillas es un poco evidente... en el Carnaval de Barranquilla no van de casa en casa... Siento que la relación con la comparsa de la cuadrilla es diferente pues es como más hogareña.” (N. Junca, comunicación personal, 17 de diciembre de 2019)

Mientras que el economista Alejandro Carmona refiere que en el Carnaval de Pasto impera otra estética:

“Ellos juegan más con agua, harina, en cambio, allá no, al contrario, antes usted está disfrutando los artistas o está bailando o departiendo con tu amigos, no estás jugando, brincando con harina u otros elementos.” (A. Carmona, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019)

Frente a lo anterior, la estética del Carnaval de Riosucio tiene una relación directa con su historia y procesos de reconciliación, en la que se mezclan experiencias, vivencias y prácticas de los pobladores; todos sus actos ocurren por una razón. El pensar y el hacer

del carnaval no significan una fiesta más, es la cristalización de las sensibilidades de un pueblo por medio de la palabra, la pintura, la danza y la música.

En conclusión, la dimensión artística posibilita la expresión tanto individual como colectiva acompañada de un proceso creativo e imaginativo; se hace frente a diversas problemáticas utilizando el cuerpo y sus sentidos, la fantasía y el color, el ingenio de varios que comparten la misma pasión: crear y comunicar. Dimensión visible en el Carnaval de Riosucio en cada una de sus temáticas bien pensadas y organizadas durante meses, una coordinación en conjunto y constante reflexión sobre los aconteceres, haciendo uso del arte y la estética para contarlo de forma placentera, en medio de juegos y risas.

La *dimensión de juego* en la que Maturana y Verden-Zöller (2003), plantean que es una actividad practicada por el ser humano desde el inicio de su vida, que ocurre de manera espontánea y en total libertad, además de generar placer y gozo, el juego tiene tanta importancia en la vida y en el desarrollo de los niños como en la de los adultos pues a través de este logran reconocerse como seres individuales y sociales. Por un lado, logran explorar sus emociones y sensaciones, al igual que el reconocimiento del cuerpo y del movimiento el cual empiezan a conectarlo con el espacio, a desplazarse en el ambiente, a vivir diferentes experiencias corporales y motrices debido a la libertad que otorga el jugar, así mismo, el individuo empieza a explorar más allá de lo que su cuerpo le permite, empieza a imaginar. Por otro lado, posibilita la interacción y el contacto no solo con familiares, sino también con el entorno que los rodea facilitando la interacción y el trato con otros miembros de la comunidad que habita; a medida que el individuo crece es capaz de participar en las diversas relaciones interpersonales, aceptando y respetando a los demás. Las relaciones

que suceden a partir del juego abren un espacio de mutua aceptación que les permite aprender poco a poco reglas, normas, valores y sentido de pertenencia.

En Riosucio, durante el carnaval, las calles y las plazas son acondicionadas para las personas; carros y motos no son permitidos en las vías y lugares donde ocurrirán los principales eventos y permanecerán la mayoría de las personas, son delimitados por vallas durante los siete días de carnaval, convirtiéndose es un espacio de juego. El espacio, el tiempo y las relaciones se transforman, hay más libertad en el habitar de las calles y espontaneidad en el contacto de las personas; las plazas se vuelven pistas de baile, teatros o patios de juegos en los que conocidos y desconocidos son invitados a acercarse con total naturalidad sin importar la raza, el género o la profesión. La aglomeración es naturalizada y te permite conocer y entablar nuevas relaciones así perduren lo que dure el carnaval, se siente en el ambiente cierta cordialidad y respeto por el otro como puntualizó la profesora Diana:

"Dos lugares claves para jugar: las dos plazas, la plaza de San Sebastián y la plaza de la Candelaria porque todo el tiempo hay músicas de carnaval, todo el tiempo estás jugando, encontrándote con el otro." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

"Otro escenario que me parece a mí que es clave es la calle, ¿sí?, sobre todo cuando tenés espacios de alboradas, para mí las alboradas son un juego total, o sea, hay músicas, hay interacción con personas que vos no conoces." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Ante esto, se hace evidente que el juego tiene un principio de placer y libertad que acoge a todos los participantes, dentro de la atmósfera que propicia el juego los individuos pueden hacer lo que ellos deseen, llenándolos de profunda satisfacción con la actividad que

estén realizando; en algunos casos, despierta recuerdos agradables, remembranzas de su propia infancia o momentos importantes en su vida. Para Maturana y Verden-Zöller (2003), la importancia del juego radica en el estímulo que provoca sobre el desarrollo de las habilidades básicas y en el surgimiento de la conciencia tanto individual como social, abriendo las puertas de la autonomía, la independencia y la responsabilidad que tiene consigo mismo y su entorno. A partir de la alegría del juego, se dan cuenta de su propia participación en el mundo, así mismo, del cariño, el amor, la confianza y el respeto tanto individual como social.

De toda la obra de Montoya (2003), se trae a colación el disfrute del juego durante el Carnaval de Riosucio en el que las personas se convierten en diablitos, juegan con largas capas y al ritmo de la música; la mayoría de los asistentes logran conectarse y fortalecer aún más el sentido de pertenencia por el carnaval; los participantes sin ser propiamente riosuceños logran entender, a través del juego, el sentido del carnaval, la connotación del Diablo, la Diabla y las tradiciones que carga Riosucio, como por ejemplo, el desfile de Faroles y Diablitos, un espacio de encuentro y reconocimiento con el otro.

En consecuencia, la dimensión del juego es una forma de comunicación e interacción, la cual ocurre de manera espontánea y en total libertad, generando placer entre los participantes, los cuales parecen entrar en un ambiente desinhibido e igualador entre risas, bailes y diversión; incluso, las calles son resignificadas, convirtiéndose en espacios de juego. En Riosucio, durante carnaval, se percibe en el ambiente el contacto con el otro por medio del juego, el intercambio de saberes en medio de rituales, el sentido igualador al danzar al lado de un desconocido y la desinhibición entre capas, máscaras y disfraces que permiten ser y habitar la fiesta.

5.2. Dominancias y transiciones del arte y el juego

El siguiente análisis se hizo a partir de observar el comportamiento y las transformaciones que tiene el tiempo, el espacio, las obras y los actores, elementos que constituyen los actos del Carnaval de Riosucio. Durante la búsqueda de las posibles relaciones que se establecen entre el arte y el juego se empezó a notar que los actos constituyentes de la celebración como cuadrillas, desfiles, comparsas, convites, entre otros, estaban conformados por los principios del arte, del juego o son capaces de transitar entre el arte y el juego. Los resultados del análisis se estructuraron de la siguiente manera: 1) arte dominante, 2) juego dominante y 3) las transiciones entre el arte y el juego. Es importante resaltar que estas categorías no se presentan en la conceptualización porque surgieron como estrategias del análisis realizado entre el director del trabajo de grado, Armando Henao, y la estudiante, Lina Fernanda Girón.

5.2.1. Arte dominante

Se considera que domina el arte en un acto del carnaval cuando están sujetos a técnicas, instrumentalización, regulación, cierta profesionalización y estudio en alguna de las áreas que compone el mundo artístico, es decir, cierta experticia que no todos conocen. Por ejemplo, en el carnaval el arte dominante puede estar presente en la elaboración de alguna obra plástica debido al manejo que se necesita para dibujar, pintar, esculpir, diseñar, realizar grabados o mosaicos; en la obra musical es necesario el buen uso de la armonía, los acordes, el contrapunto, de texturas y adornos musicales; el músico que forme parte de un show o una chirimía debe tener un mínimo de conocimiento al tocar una trompeta, un trombón, el clarinete o cualquier instrumento. En cuanto al teatro y la danza, los actores tienen mayor dominio del cuerpo y sus movimientos, flexibilidad, coordinación y ritmo,

obtenido por medio de estudios o conocimientos sobre ballet, danza clásica o folclórica. No todo en el carnaval ocurre de manera empírica o por intuición.

De forma tal que los actos escogidos para el siguiente análisis corresponden al tiempo de Consumación de Carnaval o Consumación del Ritual, el espacio de las Casas Cuadrilleras, los actores matachinescos y Su Majestad el Diablo como una de las obras principales. A continuación se presentará una breve caracterización para entender por qué estos elementos y actos son considerados arte dominante:

Figura 30 *Su Majestad el Diablo Versiones 2017 y 2019*

En primer lugar, la Consumación del Carnaval o Consumación del Ritual es uno de los momentos constituyentes del Carnaval de Riosucio y se refiere a la etapa en la que locales, turistas, nacionales, extranjeros y medios de comunicación hacen presencia. Durante la consumación toda la preparación y organización da muestra de su arduo trabajo, ensayos, disciplina y acuerdos, se muestra las temáticas escogidas por medio de diferentes

lenguajes artísticos, diseños elaborados durante meses y bajo la condición de ser originales, de ahí su costo de inversión en materia prima, mano de obra, tiempo y dinero.

El tiempo de consumación son meses de dedicatoria para organizar la muestra final, no solo sus actos, sino también la preparación interna para recibir a cientos de personas y tener la capacidad de abrir las puertas de su pueblo, incluso las puertas de sus casas; la mayoría de los riosuceños ha pasado por un proceso pedagógico y educativo para darle la bienvenida a los foráneos y explicar a todo aquel que quiera saber el presente, el pasado y el futuro de la celebración, así mismo, integrarlo y hacerlo parte de un pueblo que ha logrado unificarse, olvidado todo tipo de diferencias sociales, culturales, políticas o económicas todo en pro al bienestar y regocijo del carnaval.

En segundo lugar, las Casas Cuadrilleras son los espacios transformados en escenarios, reciben a los cuadrilleros para que realicen encuentros, ensayos y puestas en escena que van dirigidas no solo a los residentes del lugar sino también para todo aquel que quiera admirar su trabajo. Además de recibir a los cuadrilleros, es interesante observar la familiaridad con la que acogen a todas las personas, no cualquiera abre las puertas de su casa en medio de una celebración tan grande, en ciertos instantes caótica, y de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, atrayendo todo tipo de personas; para muchos es una novedad puesto que no ocurre en el Carnaval de Barraquilla ni en el Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto.

Las Casas Cuadrilleras pasan por un proceso de inscripción ante la Corporación Carnaval de Riosucio y cumplimiento de algunos requisitos entre ellos ser central y espaciosa. La mayoría de los anfitriones fueron cuadrilleros o son familiares de algún miembro de la cuadrilla, entendiendo y reafirmando la intencionalidad del cuadrillero y la

cuadrilla, así como su importancia en la historia y la identidad del pueblo riosuceño, tanto como para recibirlos con agrado, brindarles algo de comer y estar atentos al mensaje trabajado durante meses.

En tercer lugar, los Matachines, en muchos casos son los que llevan a cabo la lectura de los decretos, tiene una puesta en escena que brilla por su teatralidad y creatividad a la hora de conjurar o realizar alguna presentación de los actos del carnaval. Se consideran los hacedores, oficiantes o sacerdotes que tiene como papel principal, cuidar e impulsar la celebración. Al mismo tiempo, su puesta en escena tiene un toque irreverente y rebelde, son los principales exponentes de las problemáticas, las tensiones y conflictos tanto internos como externos que suceden en la actualidad haciendo uso del humor y la sátira. La acotación que hace la profesora Diana Sánchez es la siguiente:

"Los conjuros que se hacen a las seis de la tarde tienen un sentido y un significado, es pedirle permiso a la montaña para que no llueva, para que los deje disfrutar el carnaval."
(D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Se ha catalogado a los Matachines en esta categoría no solo por su cercanía al arte, sino también por su carga ancestral e histórica, ellos llevan auestas un trabajo de años impulsando y renovando el carnaval, dejando huella en locales y visitantes, logrando que pasen un tiempo agradable y la motivación de seguir asistiendo a cada una de sus versiones; Los Matachines adoptan el papel de maestros, sembrando el interés en los niños para que ellos sean los herederos de dicha tradición, reconociendo el impacto social, cultural, histórico y educativo para su comunidad.

El Carnaval de Riosucio también es conocido entre sus habitantes como el Carnaval de la Palabra y son los Matachines los encargados de la elaboración de los decretos, piezas literarias cargadas de fantasía, creatividad, reflexión, protesta y sátira. Estos textos, tan

diversos y bien elaborados demuestran un conocimiento bastante profundo en la construcción y el uso de la palabra. Comenzó como edictos leídos y que a través del tiempo se han convertido en escenificaciones – la palabra y el teatro se combina – dirigidas a mostrar, como ya lo he dicho en varias ocasiones, diversas temáticas y problemáticas locales, nacionales, regionales o internacionales. Es importante recalcar que la literatura y la poesía se ven transversalizadas por el juego y la risa, pues el humor negro, la sátira, lo burlesco contribuyen a su proclamación en total libertad sin generar malestar o riñas entre sus asistentes, todo lo contrario, es un escape a la censura y del tiempo cotidiano e imponente. La profesora Diana Sánchez comenta lo siguiente:

"Yo me imagino que mucho de los matachines no son literatos pero construyen una literatura que se lee en los distintos eventos del carnaval, los decretos; ellos saben que hay unas reglas para construir la literatura matachinesca y que no necesariamente tiene que ser poetas o escritores, sino que es algo que lleva porque hace parte del carnaval y porque llevan mucho tiempo siendo matachines." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

En cuarto lugar, el Diablo o mejor dicho Su Majestad el Diablo considerado una de las obras principales del Carnaval de Riosucio, es el personaje más querido y aclamado por el pueblo carnavalero, se pide con fervor que vuelva del averno, espacio en el que ha permanecido durante dos largos años. Al ser una de las obras más esperadas por los participantes del carnaval, está sometido a unos estándares bastantes altos, su realización necesita de técnicas propias del arte; su creador, por lo general, es un artista o diseñador de profesión; este debe apegarse a unos lineamientos para su elaboración, un reglamento establecido por los hacedores del carnaval, representado no al diablo de la religiosidad sino

una obra que represente la mezcla de culturas y razas. Nicolás Junca y Diana Sánchez hablan al respecto:

“Me parece chévere que le den otro protagonismo al Diablo, como otra forma de verlo tan única, que une.” (N. Junca, comunicación personal, 17 de diciembre de 2019)

"El Diablo también está cargado de unas metáforas, uno piensa que el Diablo es una cosa religiosa y que cuándo vos entras ahí te das cuenta de que no, de que tiene una metáfora de cómo se funda el pueblo; para mí eso ha sido muy educativo porque es desmitificar un poco la idea del Diablo religioso y ese es más bien un Diablo bonachón." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

5.2.2. Juego dominante

Este hace alusión a los actos en los que el principio del juego hace presencia, es decir, el sentimiento de libertad, de placer, de contacto con el otro, de bienestar y como forma de entendimiento de todo lo que nos rodea. Algunos participantes del carnaval, en especial los turistas, se sumergen en el mundo del juego dominante pues encuentran en el carnaval un espacio de goce, sin tiempo reglamentado, en el que pueden participar de cualquier desfile, comparsa, convite, alborada, entre otros actos sin restricciones u obligaciones; la persona puede entrar y salir a diestra y siniestra, utilizar, máscaras, disfraces, colas, cachos o simplemente participar como espectador; no se necesitan permisos especiales para jugar. El carnaval proporciona espacios o eventos en los que se puede jugar en todo momento y permanecer en esta condición durante toda la fiesta.

Se resalta en este caso el tiempo de Alboradas, espacios como la Calle del Comercio, la plaza de San Sebastián, la plaza de la Candelaria y las corralejas, actores como GuarapoMan, MegaPorrón y Calabatrón, en cuanto a las obras que predomina el

juego se pone en consideración la Entrada de Colonias. Por consiguiente, se mostrará una breve caracterización:

Figura 31 *Días de corraleja*

Primero, tenemos las Alboradas del Carnaval de Riosucio, tiempo que celebra un nuevo día de carnaval y se realizan al amanecer desde el día uno de la fiesta hasta su final, acompañadas de los conjuros³⁵ que protegen la fiesta; aquí tanto locales como extranjeros se unen al son de la música, la danza, la pólvora, algunos se disfrazan y juegan con la gente, se toman fotos pues algunos trajes son diseños únicos y creativos, elaborados específicamente para esta tradición – máscaras, capas, trajes o cachos llenos de fantasía y color –. Durante las alboradas se producen aglomeraciones, el contacto con el otro es mucho más natural que en la vida cotidiana, se brinda y se toma Guarapo con el desconocido, se baila solo o acompañado, hay una sensación de total libertad y bienestar con el otro. Al respecto, Diana Sánchez refiere:

³⁵ Los conjuros son rituales, una mezcla literatura matachinesca, música y pólvora que protegen los días de la fiesta, se pide con fervor para que el festejo cumpla con todas las expectativas y nada influya de manera negativa durante su realización.

"Están las alboradas, hay mucho elemento ritual, la liturgia, la narrativa es muy importante, es muy crítica... se conserva el elemento crítico, social y el elemento ritual. Yo creo que eso lo hace representativo, en relación con los otros carnavales." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Segundo, tenemos los espacios transformados no solo en escenarios, sino también en espacios de juego. La Calle del Comercio es bastante particular y tiene una carga histórica importante, conecta las dos plazas más importantes de Riosucio, “la plaza de arriba” o la plaza de San Sebastián con “la plaza de abajo” o la plaza de La Candelaria, las cuales se miran una a la otra gracias a la Calle del Comercio llena de fuentes de soda, tiendas, almacenes de ropa, hoteles y bancos, durante el carnaval se convierte en un paso obligado hasta para su Majestad El Diablo, quien desfila y saluda a todos sus invitados, convirtiéndose en un trayecto necesario para instalarse en la plaza de La Candelaria durante el tiempo del carnaval y donde ocurre la Quema; la Calle del Comercio se vuelve un punto de encuentro interesante, para muchos músicos es un lugar estratégico no solo para tocar, bailar y jugar con el pueblo carnavalero sino también para ganar un dinero extra y sostenerse económicamente durante todo el carnaval.

En estos tres sitios ocurren la mayoría de los desfiles y presentaciones. Por ejemplo, las dos plazas se convierten espacios de encuentro y en el que los mejores artistas de talla local, nacional e internacional se presentan día a día para el goce de sus visitantes y la calle es un gran escenario teatral y de juego por el que cuadrilleros, matachines, bailadores, artistas y turistas interactúan día a día.

En las entrevistas realizadas se encuentra lo siguiente:

"La plaza es un referente para toda sociedad, especialmente para los pueblos pequeños como de comunidad, sentí como me conectaba con esa época colonial... tanto ricos como

pobres, todos, se reúnen y son uno a la luz de ese carnaval.” (A. Carmona, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019)

"La Calle del Comercio, yo creo que ese es el centro porque es donde más se vive el carnaval... el que quiere saca su guitarra y se pone a cantar con sus amigos, llega el otro, comienza a compartir; es otro espacio muy interesante que confluye todo el pueblo." (A. Carmona, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019)

"La fiesta se celebra en la calle, la calle es el escenario principal, no está privatizado." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

La corraleja o circo de toros es otro espacio en el que las personas se reúnen, algunos juegan a ser toreros y hacen toda una parodia junto al toro para divertir a la gente, cualquier persona que tenga la valentía de hacerlo puede ingresar – bajo su responsabilidad – y mostrar sus dotes de torero, alegrando al público con sus caídas, tropiezos o estampidas que da el toro³⁶. El espacio está hecho de guaduas, madera y alambres, bastante sencillo pero se considera un evento popular importante el cual atrae a los locales y a los curiosos que entre el ole, la música y la risa se van integrando. A lo que la profesora Diana Sánchez comentó:

"El tema de las corralejas, ese es un escenario cien por ciento recreativo, ahí no hay masacre ambiental, de hecho, los que terminan mal son los borrachos, entonces ese es un espacio de juego porque hay encuentro, porque hay diálogo con el otro" (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Tercero, tenemos a GuarapoMan, MegaPorrón y Calabatrón actores paródicos y distinguidos en el carnaval. Son personas que tienen sus carreras y empleos comunes, no

³⁶ Aquí es importante recalcar dos cosas. Primero la corraleja es un evento por el cual se paga, pero es una cuota mínima que no supera los 10.000 COP, destinados a cubrir los gastos del toro; segundo, el toro no es sometido a maltratos o violencia alguna.

obstante, al calor de la fiesta se visten de súper héroes con trajes apretados de colores llamativos, calzones por fuera, máscaras y capaz, parecidos a Súper Man; se gozan el pueblo carnavalero, se toman fotos y van de grupo en grupo con diálogos, frases como “luchando contra la sobriedad” y botellas o teteros de Guarapo, ofreciéndolos al público, estos actores se mezclan entre la muchedumbre para jugar, tomar e integrar a los carnavaleros.

Cuarto, tenemos la Entrada de las Colonias un evento significativo en especial para los riosuceños que salieron de su pueblo y se radicaron en otros lugares por diferentes factores como estudio, trabajo o mejores oportunidades; durante el carnaval ellos retornan y hacen parte de una colonia que cuenta la historia de cómo perciben su región, su tradición y en especial el Carnaval de Riosucio en los lugares que residen como Cali, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira o incluso en el exterior; con máscaras, atuendo, trajes, coreografías, entre otros repertorios la colonia se convierte en un espacio de encuentro, integración y juego que cuenta sus vivencias alejados de su tierra natal. La profesora Diana Sánchez refiere al respecto:

"El desfile de Colonias, ahí tampoco es el mejor disfraz, sino que es momento en el que se encuentran todas las personas que se van de Riosucio, que no viven en Riosucio; llegan al carnaval y todos se encuentran en el desfile de Colonia, los que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Pereira; es un espacio de encuentro colectivo con el otro, eso es una cosa impresionante, no se rifa nada, no se premia a nadie sino que lo más bonito de eso es desfilan con el otro que hace tiempo no ves porque tuviste que irte a otra ciudad, a otro país a encontrar un mejor futuro, futuro que no te ofrecía Riosucio, entonces para mí ese es un espacio de juego cien por ciento." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

5.2.3. Transiciones entre el arte y el juego

Las transiciones en el Carnaval de Riosucio se caracterizan por moverse entre los principios del arte y del juego, a diferencia del arte dominante y el juego dominante su relación se vuelve mucho más íntima, logrando moverse cómodamente y compartir sus principios. Incluso, puede ser pensado como menos juego y más arte o más arte menos juego, pero nunca desligarse uno del otro, sino compartiendo y entablando una relación para el goce de todos durante el carnaval. Se contempló de esta manera dos posibilidades de transitar entre el arte y el juego, la primera denominada transiciones del juego al arte y la segunda transiciones del arte al juego ejemplificadas a continuación:

Las transiciones del juego al arte. Está integrado por algunos principios del juego, no obstante, se hace más evidente el uso de los principios del arte en cada uno de sus actos, a medida que pasa el tiempo y al ser parte de desfiles o cuadrillas, muchos de sus participantes buscan mejorar sus técnicas, volcándose al mundo de las artes, poco a poco se van tecnificando paulatinamente en cada una de sus presentaciones, algunos adquirieron y reconocen la importancia del cuidado del cuerpo, de la voz, del trabajo artesanal y estético en las obras plásticas o diseño de vestuario, retoman conocimientos musicales para ensamblar las palabras, rimas o poesías con ritmos y melodías, mostrando así un comportamiento dirigido hacia la utilización de elementos que ofrece el arte.

De tal forma se traerá a colación el tiempo de Preparación y Sanción, el espacio dedicado para el Entierro del Calabazo, el Cuadrillero como una de los actores principales del carnaval y las obras realizadas por las Cuadrillas Adultos e Infantiles tomando algunos ejemplos y fragmentos de las entrevistas realizadas:

Figura 32 *Cuadrilleros*

En primer lugar, el tiempo de Preparación y Sanación hace que el Carnaval de Riosucio sea el carnaval más largo que tiene Colombia que va desde el mes de agosto hasta la primera semana de enero – incluyendo la Consumación –, durante este tiempo todos sus hacedores están en función de él realizando la Instalación de la República del Carnaval, constitución de la Junta del Carnaval, la preparación y adecuación de espacios, distribución de los eventos, entre otros actos; este tiempo es importante para el pueblo riosuceño teniendo en cuenta que es el inicio de la organización y la configuración del carnaval, sea cual sea su versión, y con la premisa de que todo debe ser original o mejor que el anterior, la Sanción y Consumación es determinante, es el inicio de la transformación y educación del pueblo riosuceño para acoger nacionales y extranjeros, considerado por ellos el tiempo de maduración. Durante este proceso hay un constante juego, los eventos son muchos más informales, mientras que la etapa de Consumación podría ser considerada como la obra artística final, entendiendo que el pueblo ya está maduro y preparado para recibir el carnaval.

En segundo lugar, el Entierro del Calabazo es uno de los últimos rituales o actos simbólicos en realizarse, es el tiempo de despedir el carnaval. Para muchos era tan solo un

recipiente en el que se fermenta el Guarapo pero con el pasar de los años fue tomando fuerza y con él elementos artísticos. Alrededor de este se crea una figura y conceptos asociados a la madre tierra, se desfila junto a él y al igual que a Su Majestad el Diablo se le hace una despedida. Entre sus pobladores comentan que no se volverá a consumir más Guarapo en Calabazo si Su Majestad el Diablo no está presente, es decir, esperarán para volver a tomar dentro de dos años. A pesar de ser un juego va tomando fuerza en el mundo de la plástica, las rimas, los versos y la poesía, y ahora en día se acompaña con danzas, cantos y pólvora.

En tercer lugar, uno de los actores más esperados es el Cuadrillero el cual, paulatinamente, se acerca con cada edición del carnaval al mundo artístico, se trae a colación fragmentos de las entrevistas para fundamentar lo anterior:

“Lo que siento yo que pasa en nuestra cuadrilla es que ninguno es artista como tal, o sea, son personas académicas: ingenieros de sistemas, geólogos, químicos, profesionales en recreación, arquitectos, contadores, trabajadores sociales, esa es su carrera de base, pues su formación académica, pero son personas a las cuales les apasiona la música, les apasiona la dramaturgia, entonces estas personas tienen un contacto con lo artístico.” (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Desde su experiencia la profesora Diana Sánchez relató:

“Vos tenés que prepararte, vos tenés que resguardar tu cuerpo porque tenés que estar desde las cinco de la mañana en pie para poder maquillarte, para poder prepararte, estar en el desfile y luego continuar en las casas de cuadrilleras.” (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Lo anterior da cuenta que ser cuadrillero implica que los participantes aprendan a educar y cuidar su cuerpo, la voz, la postura, la puesta en escena, la memorización e

interpretación de diálogos, el manejo del espacio y relación con el público, incluso, reconocer las implicaciones que tiene tomar licor días antes o durante las presentaciones – que por lo generan son entre dieciocho puestas en escena divididas en las Casas Cuadrilleras, cafés y tarimas principales – puede afectar su desempeño, como en cualquier dinámica de grupo, hay quienes asumen la responsabilidad hasta la presentación final y otros que se quedan a mitad del camino porque el Guarapo o el aguardiente hicieron de las suyas³⁷.

Ser cuadrillero no es tarea fácil pues es el hecho de desarrollar una mirada mucho más aguda y un carácter reflexivo sobre diferentes eventos ya sean sociales, económicos, filosóficos, fantásticos, políticos, entre otros, llevados a puestas en escena mediadas por lo estético y lo placentero. En el caso de la profesora Diana Sánchez, se observan tres condiciones que posibilita el carnaval, primero como investigadora. En el 2013, viajó en el marco de un proyecto de investigación que realizaba la Universidad del Valle, liderado por el profesor Armando Henao; su mirada era más explorativa y académica que de turista, así mismo, tenía la responsabilidad de rendir cuentas sobre su tema de investigación, en este caso las Cuadrillas Infantiles, a su equipo de trabajo. Una condición fijada en el marco investigativo, académico y laboral.

En el 2015, la segunda condición que tuvo fue de turista, viajó por placer y diversión, no obstante, al relacionarse con diferentes cuadrilleros esta condición cambiaría. En ese año ayudó a las Cuadrillas Adultos en la parte logística, como ella refiere, “Pata”,

³⁷ Es común observar durante el calor del carnaval, que el público ofrezca toda clase de bebidas a las Cuadrillas Adultos; entre la alegría y el goce, los cuadrilleros pueden recibir todo tipo de licor en cada una de las casas carnavaleras, en las calles y en las plazas, provocando en algunos dificultades en sus presentaciones.

un término para indicar que formó parte de uno de los actos más importantes pero su participación fue en un papel secundario pues los protagonistas del momento son los cuadrilleros, los cuales necesitan apoyo logístico para sus presentaciones desde maquillaje, vestuario, repartir agua, volantes, cargar instrumentos o hacerse cargo del registro fotográfico y de vídeo para rememorar el momento.

En el 2019, la tercera condición fue de cuadrillera, hizo parte de varios eventos del carnaval, uno de ellos y de gran importancia, la Cuadrilla de Adultos, participando en todo el proceso de organización y ejecución, el cual se da meses antes de la puesta en escena, es decir, reuniones, ensayos, traslados al pueblo riosuceño, asumir el costo del vestuario, maquillaje, entre otros factores. Estas tres condiciones le han permitido a la profesora Diana Sánchez moverse y hacer la transición del juego al arte. Esto no quiere decir que deje de jugar sino que adquiere otro tipo de responsabilidades relacionadas con el campo artístico. El ser cuadrillero hace que se desplace gradualmente hacia lo formal.

Apareciendo un término importante determinado: Jugador³⁸ o Jugadores. Entonces, tenemos por un lado a los artistas del carnaval, los cuales son actores que tiene elementos y conocimientos sobre el campo artístico, y por el otro lado, el jugador, aquel que permanece en la atmósfera del juego, improvisando, gozando, entra y sale a su antojo de los eventos o del personaje que este escenificando.

³⁸ Este término sobresale durante el rastreo de los eventos y semilleros dedicados a los niños. En el Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto, tiene gran importancia el tema de los jugadores y los artistas. El jugador hace alusión a los niños que inician en las construcciones de diferentes actos del carnaval como es el carnavalito y que poco a poco, con el pasar del tiempo y las diferentes ediciones del carnaval, su experticia y participación continua hacen de ellos unos verdaderos artistas. Tomado de: <https://carnavaldepasto.org/el-carnaval/2-de-enero/>

Mientras que el artista, asume un rol en cualquiera de los actos que conforman la celebración, siendo más participativo, se compromete con su obra, se va conectado con ella y los elementos del arte hasta culminarla, asume la responsabilidad siendo difícil, debido a la entrega y dedicación, que la deje a un lado o inacabada. Incluso, en cada una de las versiones se vuelve más crítico y estricto con su obra y las de otros, pues entiende la carga y la responsabilidad cultural y ancestral que posee el carnaval. Por ejemplo, la profesora Diana Sánchez mantiene su postura de seguir siendo cuadrillera, poco a poco se observa su desarrollo de jugadora a artista pues ella, junto a su cuadrilla, se ha ido profesionalizando cada vez más.

En cuarto lugar, la Cuadrilla de Adultos es una obra que posee muchos elementos de juego, no obstante, se observa poco a poco y en cada una de sus versiones una puesta en escena más formal, acercándose a los elementos que conforman el arte, es decir, a medida que se adentran en el carnaval van aprendiendo la disciplina artística y elementos propios de las artes; sería erróneo decir que todas las cuadrillas son obras netamente artísticas pero este tipo de actos logran acercarlos a ese mundo. Hay cuadrillas más profesionalizadas que otras, hacen uso de artistas profesionales, es decir, cantantes, músicos o actores que obtienen un papel protagónico en la escena y hacen resaltar en las tarimas sus fortalezas artísticas. Mientras que otras, menos profesionalizadas, se dedican a jugar y recrear puestas en escena solo por el placer de conservar la tradición, de encontrar en este tipo de actos, espacios de encuentro y socialización, de aprendizaje y enseñanza.

En cuanto a las Cuadrillas Infantiles, inicia para ellos como un juego, en el que reciben dulces y juguetes, medios con los cuales animan a los niños a participar en uno de los actos más simbólicos y tradiciones del pueblo, pues de ahí saldrán matachines, artistas,

hacedores o maestros del carnaval. Para ellos, es un espacio en el que todavía no comprenden a cabalidad lo que significa el carnaval, pero por medio de sus padres y maestros van logrando dimensionar la importancia que tiene la fiesta. Entre juegos, bailes, trajes y máscaras estimulan la creatividad y la fantasía de los niños, quienes poco a poco van adquiriendo más responsabilidades y habilidades artísticas que le permitirán ser autónomos y participativos en la elaboración de las propuestas relacionadas con las temáticas a tratar y la estética que llevarán a cabo para su cuadrilla. Al respecto la profesora Diana Sánchez contó:

"Lo que hacen los adultos que lideran esas Cuadrillas Infantiles, que son los organizadores, es enseñarle a los niños todo lo que representa ser un cuadrillero, todo lo que representa el carnaval" (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Las transiciones del arte al juego. Surge ante el comportamiento de algunos actos del carnaval, se percibe en su estructura un movimiento constate y efímero en los que transitan del arte al juego; aunque el acto contenga principios del arte, nombrados en *cultura carnavalera*, se entrelazan con los principios del juego, dándole la oportunidad a la persona de participar libremente en esta categoría. Algunos de los participantes hacen

Figura 33. *Músicos, integrantes de chirimías.*

uso de técnicas, diseños, creatividad o experiencia a nivel artístico, no para mostrar sus dotes en el campo, sino por gusto y disfrute para todos, proporcionando una atmósfera de juego para los carnavaleros.

Por consiguiente, para ejemplificar las transiciones del arte al juego se tomó el tiempo utilizado para las Noches del Ingrumá, el espacio de las calles engalanadas, los músicos que conforman las chirimías, actores que comparte sus conocimientos para el goce de la gente, y la obra más rebelde del carnaval, la Diabla:

Primero, las Noches del Ingrumá, considerada una de las ceremonias más conmovedoras del Carnaval de Riosucio, hacen una puesta en escena de juegos pirotécnicos, exposiciones de colores y exhibición de formas en el aire rindiendo tributo al Cerro de Ingrumá. Al calor del fuego muchos se acercan, se abrazan y miran al cielo con nostalgia, es un momento unificador, hay un ambiente de fraternidad endulzado por el licor, se juega, se corre, se ríe y se danza bajo la experticia de los encargados de dichos explosivos, los cuales deben ser manejados con mucho cuidado para no empañar la celebración.

Segundo, las calles engalanadas reafirman la transformación de los espacios, la bandera de Riosucio recreada, ahora con un pequeño diablo en centro, está presente en la mayoría de balcones, puertas y ventanas. Los diseños de las casas son cada vez más elaborados, algunos cuelgan la efigie del Diablo, otros engalanan la casa como si ella fuera a desfilas por las avenidas, son estilo únicos e irreverentes dignos de admirar y fotografiar; en cada versión del carnaval, en medio del juego, se vuelven más elaboradas. El pueblo riosuceño no solo se engalana también lo hace con los lugares que habita, no quieren dejar

pasar ningún detalle y entre ellos está la decoración de sus viviendas, denotando el sentido de pertenecía e identidad que tiene el carnaval para sus habitantes.

Tercero, las chirimías son bastante comunes en el Carnaval de Riosucio, sus actores, algunos con formación musical y otros empíricos, llegan al pueblo con sus instrumentos para alegrar a las personas durante la celebración, en algunos casos son el motor de los actos como las alboradas. La música es contagiosa, te invita a bailar entre la muchedumbre e integrarse no solo con las personas conocidas sino con el resto del pueblo carnavalero. El arte está puesto en la mesa para el disfrute y el goce; se baila al son del redoblante, la trompeta, el trombón y la tuba hasta el amanecer si así lo desean; la persona puede o no integrar las chirimías, si tiene algún tipo de conocimiento musical es invitado a tocar, sin ninguna restricción, mostrar sus dotes y animar a toda la comunidad, al mismo tiempo, la persona puede participar, bailar, observa o irse en cualquier momento si así lo desea; las chirimías entablan una evidente relación entre el arte y el juego. Una vivencia de ello, fue la siguiente:

"Quienes tocan la chirimía son músicos, quienes tienen un poco más de formaciones artística (...) pero cualquier persona puede vivir la chirimía, puede bailar (...) me imagino que para tocar necesitas tener ciertos conocimientos musicales pero para vivir la música cualquiera." (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019)

Cuarto, la Diabla es una obra colectiva, la cual se construye con el pueblo y para el pueblo; su estructura, al igual que el Diablo, necesita de algunos conocimientos y técnicas artísticas, no obstante, su construcción se hace de manera colectiva; los habitantes del pueblo se acercan para ayudar, ya sea de manera económica, contribuyendo con pintura, pinceles, papel o mano de obra con o sin conocimiento; para ellos es de gran importancia tanto o igual que el Diablo. Como es una obra abierta al pueblo, ella integra y reúne a la

gente, es una obra con sentido de pertenecía y que llena de orgullo a sus habitantes. A diferencia del Diablo, ella no está cercada por vallas ni tiene custodios, está abierta al público para ser tocada, admirada y fotografiada por locales y extranjeros, los cuales se acercan con primera vez con pena y admiración al ver su torso desnudo.

El siguiente cuadro resume las dominancias y las transiciones de los actos que componen el carnaval:

<i>Dominancias y transiciones</i>	<i>Arte dominante</i>	<i>Juego dominante</i>	<i>Transiciones</i>	
			<i>Transición del juego al arte</i>	<i>Transición del arte al juego</i>
<i>Elementos</i>				
Tiempo	Consumación	Alboradas	Preparación y Sanción	La Noche de Ingrumá
Espacio	Las Casas Carnavaleras	- La Calle del Comercio - La Plaza de San Sebastián - La plaza de la Candelaria - Las corralesas	El entierro del calabazo	Las calles engalanadas
Actores	Matachines	GuarapoMan, MegaPorrón y Calabatrón	El Cuadrillero	Los músicos de las chirimías
Obras	El Diablo	La entrada de colonias	La cuadrilla de adultos La Cuadrilla de Infantiles	La Diabla

Tabla 3. Dominancias y transiciones del arte y el juego.

De lo antes dicho se desprende que, Riosucio en tiempo de carnaval se convierte en un laboratorio, a través de sus actores, puestas en escena y participantes. Ortega y Villar (2014), reflexionan sobre una nueva interacción: laboratorio-arte-educación. Planteamiento que “busca menguar la figura del consumidor como un ser pasivo y contemplativo del objeto artístico en un espacio instituido, haciendo hincapié en la

participación de la gente en las producciones artísticas, construyendo entornos de actividades autopedagógicas” (Ortega y Villar, 2014, p. 163). Una orientación que deja a un lado ideas tradicionalistas sobre la concepción del arte en grupos cerrados o de elite, acercándose a la experimentación, el trabajo organizado y cooperativo, generando un clima de intercambio de saberes. (Ortega y Villar, 2014, p. 162).

Desde la perspectiva de Lafuente (2008), un laboratorio puede llegar a darse dentro de un grupo de personas como la familia, una institución como hospitales, o lugares porque al interior de cada uno de ellos afloran “relaciones o conflictos que permiten entender la totalidad o una parte significativa del entorno social en el que están insertos o, mejor dicho que contribuyen a crear”. (Lafuente, 2008, p. 2)

Un laboratorio sirve para hacer visibles aspectos ocultos de la realidad (Lafuente, 2008), tal como sucede en muchos de los actos del Carnaval de Riosucio, citados con anterioridad, detrás de las expresiones artísticas, juegos y risas, existen mofas, sátiras y contenido tanto social como político que revelan situaciones locales, nacionales e internacionales. Muchos antropólogos y sociólogos afirman que en la práctica un laboratorio crea la realidad, en Riosucio, esa realidad se crea a través del carnaval.

Lafuente (2008), habla de “laboratorios sin muros” donde la realidad pueda ser vista como un laboratorio o que el laboratorio puede ser visto como un lugar de producción y reproducción de la realidad (Lafuente, 2008, p. 2), noción que aproxima el carnaval como laboratorio, en el que se experimenta, surgen dudas, preguntas, conocimientos y reflexiones, un espacio que da apertura a la colaboración, la práctica y el ensayo, sus participantes y colaboradores, con o sin experiencia, reciben apoyo y orientación, así mismo, cubre aspectos de formación, producción y difusión.

Capítulo 6. Conclusiones: pensado la relación arte y juego

Las conclusiones expresadas aquí comprenden y dan respuesta a la pregunta y los objetivos planteados e investigados a lo largo del presente trabajo de grado. Este capítulo integra las reflexiones más potentes que deja la relación arte y juego así como los aportes al campo de la recreación.

6.1. Sobre los aportes que dicha relación le propone a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación

Este tipo de experiencias no solo abren las puertas para que los estudiantes comprendan la importancia de investigar y conocer los conceptos que giran alrededor de la fiesta y el carnaval, también es una oportunidad a nivel conceptual, metodológico y vivencial para reflexionar sobre: 1) cómo estudiar la fiesta y 2) cómo estudiar un fenómeno en constante movimiento. A raíz de la construcción del presente trabajo, se podría decir que para entender el mundo de lo festivo y sus componentes un camino a tomar sería el de “vivir la fiesta, vivir el carnaval”, realizando un ejercicio de reflexividad y diálogo constante con el entorno.

Si bien es cierto que cualquier persona puede asistir al carnaval, realizar trabajo de campo, entrevistas que den cuenta de la importancia y el impacto que tiene la celebración en el territorio, marca la diferencia si el investigador va más allá y decide acercarse a la fiesta para vivirla como tal. El recreador si tendría que aprender a vivir, comprender y reflexionar permanentemente lo festivo.

Cárdenas (2014), alude a la necesidad de investigar participativamente en carnavales, una manera de comprender la fiesta, su dinámica y la oportunidad de interactuar con diferentes actores. Expresa la particularidad de participar en él como una forma de encontrar información más detallada con el fin de vislumbrar sus dinámicas y prácticas

sociales (Cárdenas, 2014). Desde la perspectiva del recreador y la fiesta como tema de estudio nace una pregunta: *¿cómo vivir la fiesta para comprenderla?* A partir de las visitas al Carnaval de Riosucio y la realización del presente trabajo de grado, uno de los aprendizajes adquiridos fue comprender que la fiesta solo se va entendiendo poco a poco a medida que la habitamos, el intercambio de saberes se da entre las vivencias y las anécdotas que los mismos riosuceños cuentan sin recelo alguno.

6.2. Arte y juego: una relación directa y profunda que emerge en el Carnaval de Riosucio

La ruta que orientó este trabajo estuvo enfocada en identificar los elementos que vinculan el arte y el juego a partir del estudio del Carnaval de Riosucio. Se tuvo en cuenta elementos conceptuales de diferentes autores concernientes al carnaval, la fiesta, el arte y el juego; vivencias y experiencias emergentes descritas en relatos que cuentan y acercan al lector al universo de lo festivo y carnavalesco; fragmentos de entrevistas realizadas a personajes de diferentes campos profesionales que han tenido la oportunidad de conocer los carnavales de Colombia, en especial el de Riosucio, Caldas; convirtiéndose en factores claves para entablar una relación entre el arte y el juego desde una experiencia festiva.

La observación y análisis de la celebración permitió construir conceptos sobre dicha relación, surgiendo las nociones de dominancias y transiciones, un acercamiento por explicar, a partir de los actos del Carnaval de Riosucio, que es posible la relación entre estos dos campos, los cuales se encuentran en constante interacción, transformando el tiempo, el espacio, los actores y las obras. La belleza, la armonía, las habilidades artísticas y la estética, se entrelazan con la lúdica, la risa, la imaginación, la fantasía y la creatividad. Sería contradictorio decir que el arte y el juego están separados uno del otro, teniendo en

cuenta las premisas que sostiene la celebración, refiriéndose así a la unificación, la comunicación, la unión, la convivencia y la confluencia de diversos contenidos.

6.3. El Carnaval de Riosucio: fuente de inspiración e investigación

Por un lado, caracterizar los principios³⁹ del arte y del juego permitió detectar, desde sus lógicas internas, elementos en común como por ejemplo: la libertad creadora; la espontaneidad con la que se da en la vida del ser humano descritos como formas de comunicación y expresión tanto individual como colectiva, que fortalecen vínculos a nivel interno y externo; resultan ser vivencias basadas en el placer; sus procesos no están dados bajo parámetros rigurosos, todo lo contrario, ambas ocurren de manera espontánea, creativa e imaginativa. Estas similitudes permitieron entablar y evidenciar una relación que se da de manera profunda y natural.

Por otro lado, para aquellos que se adentren a este universo es importante que piensen en las rutas de inmersión que los acercan a sus objetivos de trabajo, dicho de otra manera, ¿cómo en la inmersión se traza una ruta de trabajo acorde a los propósitos de la investigación? A lo que Henao y Sánchez (s.f.), junto a su equipo de investigación, han ido pensando con el vivir y reflexionar de la fiesta, lo cual implica viajar, trasladarse hasta el espacio, escribir diarios de campos o bitácoras, realizar nuevas preguntas y detectar los peligros de quedar a la deriva sino se tiene estrategias de trabajo, refiriéndose a investigaciones que al final tengan mucha o poca información acarreado dificultades para

³⁹ Los principios del arte y del juego fueron explicados de manera amplia en el capítulo 5, correspondiente al análisis; abordados en la dimensión artística y la dimensión de juego de la *cultura carnavalera*.

ser caracterizada u organizada en pro a las preguntas y objetivos contemplados desde el inicio. (Henao y Sánchez, s.f.)

A modo de conclusión, se invita a los lectores a estudiar e investigar el universo de lo festivo, recordándoles que los carnavales son fuente de inspiración y un nicho de estudio importante para historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, artistas, recreadores, etcétera. Brinda a los investigadores un espacio en el que resalta la imaginación, la fantasía, el arte, el juego y la creatividad después de pasar por un proceso de organización y construcción colectiva, pensada, hablada y dispuesta para el goce de locales y foráneos. Para la elaboración y finalización de este trabajo de grado se recalca la amabilidad del pueblo riosuceño, el cual da la bienvenida a todos. En muchos casos, el investigador tiene mucha o poca suerte al estudiar una comunidad a la que no pertenece, no obstante, los riosuceños siempre están prestos para educar, enseñar y compartir su cultura expresada en el carnaval. (Montoya, 2003)

Referencias

- Abello, I. (2000). Carnaval. En: Cabrera, J. y Gálvez, M. *Cultura y Carnaval*. (pp. 7-17). Colombia: Ediciones Unariño, Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Banco de la República, Ministerio de Cultura
- Agencia de Noticias Univalle. (2017). Un homenaje en el Programa de Recreación. Recuperado el 26 de mayo de 2019 de, <https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/un-homenaje-en-el-programa-de-recreacion/>
- Álzate et al. (s.f.). *Plan especial de salvaguardia: Carnaval de Riosucio – Caldas*. Colombia: Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura de Caldas, Alcaldía de Riosucio, Corporación Carnaval de Riosucio, Consejo Regional Indígena de Caldas. Recuperado de, <http://patrimonio.mincultura.gov.co/Documents/08-Carnaval%20de%20Riosucio%20-%20PES.pdf>
- Bajtín, M. (1990). *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de Francois Rabelais*. Madrid: Alianza Editorial. Recuperado de, <https://ayciiunr.files.wordpress.com/2014/08/bajtin-mijail-la-cultura-popular-en-la-edad-media-y-el-renacimiento-rabelais.pdf>
- Baroja, J. (2006). *El Carnaval*. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Blanco, M. (2011). *¿Autobiografía o autoetnografía?*. México: Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social. Recuperado el 18 de febrero de 2018 de, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2012000100012
- Cabrera, J., y Gálvez, M. (2000). *Cultura y Carnaval*. Colombia: Ediciones Unariño, Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Banco de la Republica, Ministerio de Cultura

- Cárdenas, N. (2014). *Reflexiones sobre la formación en investigación en el programa académico de Recreación de la Universidad del Valle: una mirada autoetnográfica desde el Carnaval de Riosucio 2013*. (Tesis Pregrado en Profesional en Recreación), Universidad del Valle, Cali. Recuperado de, <http://hdl.handle.net/10893/7637>
- Carnaval de Barraquilla S.A.S. (2019). Página oficial del Carnaval de Barranquilla. [Página web oficial]. Recuperado el 25 de mayo de 2019 de, <http://www.carnavaldebarranquilla.org>
- Castro, A. (2006). Panóptico del Carnaval de Riosucio 2005. En: Universidad del Valle Programa Editorial y otros autores, *Panóptico del Carnaval de Riosucio y otras crónicas: primer concurso estudiantil de crónicas y reportaje Universidad del Valle 60 años*. (pp. 9-26). Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.
- Eco, U. (1989). Los marcos de la libertad cómica. En: Eco, U., Ivanov, V., y Rector, M. *¡Carnaval!*. (pp. 9-20). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.
- Geertz, C. (1973). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: Geertz, C., *La interpretación de las culturas* [The Interpretation of Cultures] (Traductor Bixio, A) (pp. 19-40). España: Editorial Gedisa, S.A.
- González, M. (2013). Construir tejidos de nación: los carnavales de Colombia. En: González, M. *Tejidos de nación: carnavales: interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico*. (pp. 9-29). Colombia: Fundación Buría – Intercultura
- Guber, R. (2001). La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Recuperado el 18 de febrero de 2018 de,

<https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf>

Henao, A., y Sánchez D. (s.f). El Diablo está de fiesta: la cuadrilla del Carnaval de Riosucio: sus poéticas y políticas de la amistad. Manuscrito presentado para su publicación, Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle, Cali, Colombia

Henao, A., y Sánchez, D. (2012). *Recreación/ Fiesta y Educación: un estudio del carnaval de Riosucio como experiencia recreativa y organizativa*. (Proyecto de convocatoria 1-2012), Universidad del Calle, Cali.

Hernández, O. (2012). *Del Carnaval de Riosucio y demás diablos caldenses*. Recuperado el 22 de Mayo de 2019, de www.espaciosvecinos.com:

<https://www.espaciosvecinos.com/rastros/del-carnaval-de-riosucio-y-demás-diablos-caldenses/>

Hidalgo, G. (2013). Cuando el pueblo quema al rey: representaciones de la sublevación y denuncia en el desfile de años viejos del Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. En: González, M. *Tejidos de nación: carnavales: interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico*. (pp. 49-61). Colombia: Fundación Buría – Intercultura

Huizinga, J. (2000). *Homo Ludens*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

Ivanov, V.V. (1989). La teoría semiótica del carnaval como la inversión de opuestos. En: En: Eco, U., Ivanov, V., y Rector, M. *¡Carnaval!*. (pp. 21-47). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.

- Lafuente, A. (2008). *Laboratorio sin muros: inteligencia colectiva y comunidades de afectados*. Recuperado el 15 de julio de 2020 de, <http://digital.csic.es/handle/10261/2899>
- Lara, E. (2005). La fotografía como documento históricoartístico y etnográfico: una epistemología. *Revista de Antropología Experimental*, Texto 10 (5), 1- 28.
Recuperado de, <http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2005/lara2005.pdf>
- Lowenfeld, V., y Brittain, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Argentina: Kapelusz S.A.
- Martin-Barbero, J. (2015). Estéticas de comunicación y políticas de la memoria. *Calle14*, 11 (16), 14-31. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.c14.2015.3.a02>
- Maturana, H., y Verden-Zöller, G. (2003). *Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia* [Patriarchal and matristic conversations; Mother child play: the biological foundation of self and social consiousness; Play: the neglected path] (Traductores Augusto Zagnutt, A., y Ruiz. A.). 6 ed. Chile: Lom Ediciones Ltda.
- Mesa, G. (2004). *La recreación "dirigida": ¿una mediación semiótica y práctica pedagógica? Una pregunta para el debate*. Cali: Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle
- Mesa, G. (2008). *La recreación dirigida como práctica pedagógica*. Cali: Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle
- Mesa, G. (2009). *Trayectorias de investigación en el campo de la recreación en la Universidad del Valle: Coldeportes/ Funlibre VII simposio de investigación y formación en recreación: pedagogía de la recreación y sistematización de*

experiencias. Bogotá, Colombia: Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle

Minayo, M. (2010). Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa. *Salud Colectiva*, 6 (3), 251 – 261. Recuperado de,

<https://www.scielo.org/article/scol/2010.v6n3/251-261/es/>

Montoya, S. (2000). Ritualidad y multivocalidad: el Carnaval de Riosucio (Caldas) y el Carnaval de Barranquilla. *Revista Colombiana de Antropología*, 36 (enero – diciembre 2000), 156 – 179. Recuperado de

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1050/105015261007>

Montoya, S. (2003). *El Carnaval de Riosucio (Caldas): Representación y transformación de identidades*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Colciencias.

Instituto de Estudios Regionales, INER.

Muñoz, L. (1985). *Historia del Carnaval Andino de Blancos y Negros de San Juan de Pasto: cartilla infantil ilustrada*. Quito, Ecuador: Ediciones IADAP. Recuperado de, <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=48119>

Ortega, I., y Villar, R. (2014). El modelo Media Lab: contexto, conceptos y clasificación: posibilidades de una didáctica artística en el entorno revisado del laboratorio de medios. *Pulso: revista de educación*, (36), 149-165. Recuperado de,

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5823485>

Pizano et al. (2004). *La fiesta, la otra cara del patrimonio: valoración de su impacto económico, cultural y social*. Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello.

Recuperado de,

<http://186.116.11.66/suimweb/ARCHIVOS/ECONOMIA/OTROS%20ESTUDIO>

[S%20ECON%C3%93MICOS/COL%20-%20LA%20FIESTA.%20LA%20OTRA%20CARA%20DEL%20PATRIMONIO.%20VALORACI%C3%93N%20DE%20SU%20IMPACTO%20ECON%C3%93MICO,%20CULTURAL%20Y%20SOCIAL.PDF](#)

- Programa Académico de Recreación. (2019). *Proyecto Educativo Profesional en Recreación Snies 576 Tecnología en Recreación Snies 542*. Cali: Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle.
- Real Academia Española. (1992). Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish Language] (21 ed.). (p. 294). España: Espasa-Calpe
- Rector, M. (1989). El código y el mensaje del carnaval. En: En: Eco, U., Ivanov, V., y Rector, M. *¡Carnaval!*. (pp. 48-198). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.
- Richardson, L. (2003). *“Writing: A Method of Inquiry”: Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. California: Sage Publications
- Sánchez, D. (2019). *Viacrucis de una cuadrillera*. Manuscrito inédito
- Scribano, A., y De Sena, A. (2009). Construcción de Conocimiento en Latinoamérica: Algunas reflexiones desde la auto-etnografía como estrategia de investigación. *Cinta Moebio*, (34), 1-15. Recuperado de, <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/34/scribano.pdf>
- Sennett, R. (1997). *Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental* [Flesh and Stone: the body and the city in western civilization] (Traductor Vida, C.). Madrid: Alianza Editorial S.A.

- Soto, J. (2013). Posibilidades pedagógicas del carnaval como referente para la formación ciudadana en el Distrito de Barranquilla. En: González, M. *Tejidos de nación: carnavales: interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico*. (pp. 157-169). Colombia: Fundación Buría – Intercultura
- Universidad del Valle - IEP. (2001). *FUNLIBRE: centro de documentación virtual en recreación tiempo libre y ocio*. Recuperado el 29 de Junio de 2019, de, <http://redcreacion.org/documentos/simposio2if/UValle.htm>
- Vicario, F. (2000). El encuentro de don carnaval y doña cuaresma. En: Cabrera, J. y Gálvez, M. *Cultura y Carnaval*. (pp. 18-25). Colombia: Ediciones Unariño, Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Banco de la República, Ministerio de Cultura
- Vigotsky, L. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia: ensayo psicológico*. 6 ed. Madrid: Ediciones Akal, S.A.
- Vigotsky, L. (2005). *Psicología del arte*. México, D.F.: Distribuciones Fontamara, S.A.
- Zarama, G. (2000). El carnaval y la cultura en el contexto del desarrollo. En: Cabrera, J. y Gálvez, M. *Cultura y Carnaval*. (pp. 26-61). Colombia: Ediciones Unariño, Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Banco de la República, Ministerio de Cultura

Anexos

Anexo 1. Temario

Nombre del Proyecto: Carnaval de Riosucio: un laboratorio de producciones culturales que acercan al arte y el juego como proceso educativo

Estudiante: Lina Fernanda Girón Tabares

Tutor: Armando Henao Velarde

Fecha de diseño: 03 de diciembre de 2019

Objetivo general

Identificar los elementos de diálogo entre el arte y el juego como proceso educativo, a partir del estudio del Carnaval de Riosucio como experiencia festiva y recreativa.

Objetivos específicos

- Caracterizar las relaciones de arte y juego que emergen en el Carnaval de Riosucio que permitan delinear asuntos sobre los contenidos y los actores como educadores y educandos.

- Reflexionar sobre los aportes que esta relación arte y juego le proponen a la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación.

Protocolo inicial:

Esta información será utilizada única y exclusivamente para mi trabajo de grado titulado **Carnaval de Riosucio: un laboratorio de producciones culturales que acercan al arte y al juego como proceso educativo**, estás de acuerdo con que se va a utilizar fragmentos de esta entrevista dentro de mi trabajo de grado.

I. Conocimientos previos del entrevistado con respecto al Carnaval y al Carnaval de Riosucio.

Nombre y profesión.

Oficio en el que se desempeña actualmente.

¿En qué año conoció el carnaval de Riosucio?

Conversar alrededor de esas motivaciones o asuntos que llevaron a la persona al Carnaval de Riosucio.

Conversar sobre otras experiencias de carnaval o de fiestas vividas antes o después de haber conocido el Carnaval de Riosucio.

Similitudes o diferencias en caso de conocer otras.

Conversar sobre las veces que ha asistido al carnaval y por qué. Motivaciones para el volver. Qué es lo que más le llama la atención y destaca del carnaval.

II. Conversar sobre las relaciones Arte y Juego que los entrevistados identifican en el Carnaval de Riosucio

¿Podríamos hablar de arte en el carnaval de Riosucio? Tener en cuenta ¿Qué es para el entrevistado el arte en el Carnaval de Riosucio?

¿Podríamos hablar de juego en el carnaval de Riosucio? Tener en cuenta ¿Qué es para el entrevistado el juego en el Carnaval de Riosucio?

¿Qué cree usted qué significa el carnaval en términos de la relación juego y arte?

¿Cómo podríamos pensar que el arte y el juego se conectan en el carnaval?

En términos de juego y arte ¿cuáles son para usted los momentos más importantes del Carnaval de Riosucio en su experiencia y por qué?

III. El espacio como un lugar de enseñanza y aprendizaje entre el arte y el juego

En este punto es importante hablar de los lugares para “parcharse” en el Carnaval.

¿Cuáles son sus lugares favoritos para disfrutar el carnaval y por qué?

¿Cuáles fueron sus puntos de encuentro durante el carnaval?

IV. El Carnaval como espacio educativo: ¿qué enseña y qué se aprende?

¿Qué enseña el Carnaval de Riosucio a sus asistentes?

¿Qué ha aprendido del Carnaval de Riosucio en las veces que ha asistido?

¿Cuáles son los actores y momentos de mayor aprendizaje?

¿Hay elementos del Carnaval de Riosucio que programas educativos o de artes puedan retomar para la enseñanza, la intervención? *Pregunta formulada para Luis Alejandro Carmona González.*

¿El carnaval de Riosucio qué retos propone para la formación de Profesionales y Tecnólogos en Recreación? *Pregunta formulada para Diana Lorena Sánchez Rico*

¿El carnaval de Riosucio qué retos propone para la formación en Artes y la Licenciatura en Música? *Pregunta formulada para Nicolás Junca Pérez*

V. Preguntas o temas para cerrar

¿Cuándo fue la última vez que fue al Carnaval de Riosucio?

¿Extraña el Carnaval de Riosucio?

¿Qué es lo que más extraña y por qué?

VI. Aportes

Recomendaciones, datos, sugerencias o retos por parte del entrevistado.

¿Cómo se sintió o qué pensó durante la entrevista?

Anexo 2. Matriz de Análisis

Interpretación de las entrevistas realizadas a los profesionales: Luis Alejandro Carmona González, Nicolás Junca Pérez y Diana Lorena Sánchez Rico. Ver en CD adjunto.