

EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA UN PROYECTO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA

UNA INVESTIGACION DEL CARNAVAL

En la historia del mundo, en diversas culturas, la máscara desempeña un papel muy importante en los aspectos religioso y social, teniendo diversas concepciones míticas y mágicas que le imprimen un aire misterioso y poético que ha atraído al hombre y le mantiene fascinado. Es por ello que aunque en la actualidad ha perdido su función principal, mágico-religiosa, a causa de diversos factores, ha logrado conservar la atracción y el misterio que atrapa al hombre actual.

Este aspecto contribuye a que a una persona corriente le agrade obtener una máscara, cualquiera que ella sea, que además de todos los valores estéticos, formales y materiales que posee, para el caso nuestro, aquí en Barranquilla, tiene un valor agregado que es ser uno de los elementos que hacen parte del atuendo típico del Carnaval que además, puede ser admirada independientemente; Es un objeto vivo, antiguo y actual que encierra en sí misma un gran significado de autenticidad y cultura propia.

Es así como su comercialización se torna relativamente fácil, y su aceptación supera los límites espacio-temporales del Carnaval. Con la finalidad de comercializarlas, ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico, creó algunos vínculos con gente de Barranquilla que le surtió en algunas compras esporádicas. La Empresa tenía nociones de las necesidades de la comunidad artesana, pero a causa del escaso contacto existente hasta el momento con el sector, la falta de localización de los propios artesanos y el hecho de que la producción de máscaras se centraba únicamente en una época del año, los 3 o 4 meses previos al Carnaval de Barranquilla, fueron aspectos que contribuyeron a que no fuese posible dirigir acciones concretas de fomento en beneficio y apoyo de los artífices de las máscaras talladas en madera.

Así pues, se planteó la necesidad de efectuar una investigación con el objetivo de actualizar la información existente, reanudar el contacto con los productores, verificando las condiciones actuales y las necesidades de los artesanos para poder lograr acciones más directas en todos los sentidos en el ámbito artesanal.

Fue así como se llevó a cabo una investigación con trabajo de campo en Barranquilla y Galapa, principalmente, en el año 1986 en un lapso de tres meses, con un equipo interdisciplinario conformado por la Antropóloga LAVINIA FIORI y la Diseñadora Industrial MARIA GABRIELA CORRADINE (quien les habla), supervisadas y dirigidas por ARTESANIAS DE COLOMBIA, desde Bogotá.

Para lograr un buen resultado, trabajando sobre bases reales se hizo necesario obtener información básica del CARNAVAL DE BARRANQUILLA, a través de diversas publicaciones. Fue entrar en sus raíces y en la manifestación cultural de un grupo, detectando el por qué de la máscara, su importancia en la danza y el significado intrínseco en ella desde su más remoto origen hasta la actualidad.

La metodología seguida en la investigación fué la siguiente:

- 1.- Contacto con la gente vinculada directamente al Carnaval.
- 2.- Selección de Danzas
- 3.- Visita a Directores de Danzas
- 4.- Localización de artesanos
- 5.- La máscara: diversos aspectos
- 6.- otros elementos del Carnaval considerados como productos artesanales
- 7.- Necesidades del Sector
- 8.- Observaciones, conclusiones y propuestas

Ahora veamos cada paso de forma global:

Primer punto:

Se estableció comunicación con especialistas e investigadores del Carnaval tales como Alfredo de la Espriella, Margarita Abella, Mirtha Buelvas, Tomás Urueta, los directores de las Asociaciones Enrique Salcedo y Fermín Ahumada, y con la Corporación Autónoma del Carnaval.

Segundo paso:

Selección de Congos, Danzas y Comparsas, entendiéndose por Danza un grupo de personas disfrazadas que al son de la música avanzan bailando en los desfiles del Carnaval.

Fueron escogidas aquellas que revestían mayor importancia para la investigación por cuanto había en ellas participación del Trabajo Artesanal: 14 en Barranquilla (Congos Mono, del Caribe, Reformado, Grande, Moderno y de Oro de Colombia; Danzas Congolandia, el Espejo de Carrizal, el Torito, el Perro Negro, la del Caribe y la gran Danza de Barranquilla; El Palotéo de Barranquilla y el Imperio de las Aves) y 7 en Galapa (Congos Campesino del Atlántico, Tigre de Galapa, Grande de Galapa; Comparsas Selva Africana, las Yuacamayas, el Toromiura y el Toro Majayura), todas ellas dentro de un total de 45 registradas en ese momento.

Tercer paso:

Se visitó a cada uno de los directores para indagar acerca de la historia de su danza, las características particulares reflejadas en los colores, la bandera, los integrantes disfrazados de congos, animales con elementos característicos como trajes y máscaras, y los músicos con sus instrumentos; se solicitaron datos referentes a los artesanos que les elaboraban sus elementos ya fuera para su propia danza o para otras.

Cuarto paso:

Localización de la artesano identificado, indagando acerca del proceso de producción de la máscara, el papel que la máscara desempeña en su economía teniendo en cuenta que su producción era básicamente de temporada; relación con los grupos de demanda, recursos, núcleo artesanal, dificultades, carencias problemática e ingenio que caracteriza al tallador de máscara.

Quinto paso:

Fué el punto más importante para la investigación y el de mayor interés para ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Los aspectos tenidos en cuenta allí fueron:

* Proceso de Producción: Materias primas con que trabaja un artesano tales como la madera (Ceiba Blanca, Amarilla o Roja) , su consecución, el cuero para orejas, cacho para cuernos, palos para bigotes y barbas , colmillos de babilla, perro o cerdo para sus máscaras todo ello procesado por el mismo artesano para la decoración que la máscara requiera, teniendo en cuenta las pinturas o esmaltes con que la dota de vivos colores.

Las herramientas con que se ayuda en su trabajo y que son bastante rudimentarias, tales como machetes, cuchillos, formones, gubias, mazo, chuzo, lija y brochas.

Es importante anotar que el taller del artesano difícilmente puede recibir el nombre de tal, pues al ser en general, la persona de menos recursos dentro del grupo social de la danza, no tiene la infraestructura necesaria para desempeñar su trabajo adecuadamente.

* Elaboración de una máscara: ante todo aclaremos que su estado de animo debe ser bueno , al igual que su disposición para que su trabajo sea excelente.

Por sobre todo el artesano tallador tiene una memoria artística que le permite dimensionar un trozo de madera que ha decidido transformar en máscara y posee además, una sensibilidad en especial táctil, que le ayuda a dominar el material, con sus manos y el machete trazando el esquema básico del animal que representará, de modo que a cada corte se va acercando a la forma final. Luego inicia el cobado o vaciado de la parte posterior de la figura, calculando con sus manos el espesor. Luego dá el pulimento final , deja secar, lija y decora.

En la talla se nota la destreza y agilidad del tallador y en la decoración se vé el ingenio y la sensibilidad según el tipo de colores utilizados, el realismo y el impacto que espera causar.

* Temática de la máscara: Las máscaras tradicionales del Carnaval son de animales , además del diablo y la muerte.

TORITO : Es la más representativa del Carnaval, decorada en colores blanco, rojo y negro; Su único elemento extraño son los cachos.

TIGRE : Es la segunda en importancia, representa las facciones de tigre en acción con la boca abierta, afilados colmillos en aspecto rugiente, decorada en amarillo y negro.

BURRO : Hecha en su totalidad en madera, decorada en blanco y negro, con arneses de vivos colores.

PERRO : Tallada en madera en su totalidad, con colmillos, decorada en colores blanco y negro generalmente.

CHIVO: Se le adicionan cachos y barbas , decorados en diversos colores, semejante al torito; es poco común en las danzas.

MONO : Representa al chimpancé o gorila con la boca abierta en gesto feroz. con cabellos en la cabeza.

DIABLO : En esta máscara se plasma claramente la imaginación y destreza del artesano. Su aspecto es desagradable por las muecas que se le imprimen, decorada en rojo, se le adicionan cachos, barbas y colmillos.

Sale como disfraz individual . Muy pocos artesanos la elaboran

MUERTE : imita una calavera. Se le decora en blanco y negro. Presenta gran contraste con las otras máscaras por su carencia de color.

A algunas máscaras les adicionan otra serie de adornos tales como pañueletas, cascabeles o cintas que a lo largo de los desfiles producen un alegre estallido de colores y música.

En la máscara tiene una gran importancia la decoración de los ojos, ya que según los usuarios y los artesanos, le dán vida al animal representado. Se les decora en blanco con pupila negra, bordeados en rojo y con pequeños punticos blancos que reprecentan pestañas. Se evita hacer perforaciones de visibilidad en ellos

Actualmente se hacen motivos diferentes, al gusto del consumidor.

* Diferencias entre la producción urbana y rural :

La expresión es el aspecto fundamental de la máscara en que se nota el contraste entre una y otra.

Urbano: Barranquilla; Se tiene menor contacto con los animales (Toro, burro, etc.) de modo que al plasmar la figura en la madera se le imprime cierta desproporción alargando las facciones, del mismo modo sucede con la decoración en la que imprimen figuras geométricas y abstractas casi picasianas.

Rural: Galapa; Se trata de una cultura más agraria que tiene mayor contacto con los animales, por lo cual crea la tendencia a plasmar formas más reales y decoración menos esquemática, con líneas menos marcadas. También surge la idea de representar animales no tradicionales como es el caso del cocodrilo.

*Producción por temporada:

Teniendo como principales y así únicos consumidores a los integrantes de las danzas y los congos, obviamente la producción de las máscaras talladas en madera se veía reducida a los meses anteriores al Carnaval, dedicándose el artesano a otro tipo de actividades el resto del año. No es la actividad básica de su economía doméstica y en muy rera oportunidad se encuentra producción en otra época, y eso, por encargo.

*Materiales que reemplazan a la máscara de madera:

Se ha venido suplantando por máscaras de piel engomada o de plástico, ya que, aunque su tiempo de vida es muy inferior al de la tallada, son de menor costo y peso, y además se pueden elaborar con mayor rapidez y en motivos y tamaños de gran variedad. Las causas de tal acción son: el peso (de 1 lb. a 1 Kg y medio), el alto costo y la lenta producción.

Sexto paso:

Otros elementos del Carnaval considerados como productos artesanales, son los que conforman, el atuendo, accesorios y ornamentos de danzantes y músicos. Tomemos los instrumentos del conjunto musical conformado por cantadores y coro.

TAMBOR : Tallado en Ceiba o banco, con cuero de cabra templado con cabuya o bejuco y decorado con vivos colores.

GUACHARACA ; Hecha en diversos materiales y formas según el ingenio y recursos del artesano y el director, siendo la más representativa a nivel artesanal la elaborada en lata de corozo con cortes longitudinales sabiamente hechos que le dan gran resonancia.

Las prendas del traje de Congo:

TURBANTE : Hecho a manera de corona alta adornada con flores de papel o tela, pompones, plumas, papel desflechado, espejos, fotos, cintas, escaracha de modo que sea más llamativo.

PENCA : Franja o tira de tela decorada con pañuelitas, cintas, bordados en lentejuelas y cascabeles, que desciende desde el turbante hasta el suelo, por la espalda del danzante.

GOLA: Capa del guerrero congo, en seda, que cubre su espalda hasta la cintura, suele ser bordada en mostacilla y lentejuela, con flequillos y encajes en sus bordes.

PECHERA : Semejante a la gola, de inferior tamaño, cubre el pecho.

PANTALON : En seda, con los colores de la danza, lleva en la bota de la pierna arandelones con encajes, franjas de color en las costuras laterales externas a lo largo de la pierna, y dos parches de colores con arandelas en el frente de la pierna, a manera de bolsillos.

BLUSA : En seda, con los colores de la danza.

MACHETE: Tallado en madera con nudos de cintas o vejigas infladas en sus puntas y con el nombre de la danza escrito en una de sus caras. En algunos grupos lo reemplazan por lanzas de madera decoradas.

BANDERAS Y AFICHES : Algunas danzas y Congos elaboran un afiche en el que se representa un congo danzante con los colores que llevarán ese año y el siguiente . Su objetivo es que los integrantes sepan como deben elaborar su disfraz. La bandera también es hecha solo por algunos grupos con representación de sus colores y el nombre de la danza, pero, desafortunadamente la gran mayoría esperan que alguna industria les patrocine sin importar exhibir una propaganda más grande que el motivo de la Danza.

PILANDERA : Es un juguete de elaboración artesanal, de la cual no quedan sino dos muestras . Es utilizada para recaudar monedas a lo largo de los desfiles, llevada por un niño que la va moviendo. Tallada en madera, con un especial cuidado en todos los detalles de su cuerpo femenino, vestida con traje de conga, va pilando granos de maíz en un pilon proporcional a su tamaño. Fué elaborada por el padre del Sr Javier Zambrano, director de la Gran Danza en esa época.

Séptimo paso

Necesidades del Sector:
Resumidas en el siguiente esquema:

Cada una de sus necesidades esta estrechamente vinculada, de manera que forman un círculo vicioso del que le resulta imposible salir , al artesano, sin algún tipo de ayuda externa.

Octavo paso:

Observaciones, conclusiones y propuestas:

Al pensar en la producción de la máscara en mayor escala y con más continuidad, debe tenerse en cuenta la materia prima: madera, Pues aunque actualmente hay buenas reservas, es necesario pensar en algún tipo de programa de reforestación o cultivo de esta.

* Algunos artesanos ignoran el valor real de su trabajo y los valores que cobran no coinciden con este, o son inferiores o son variables, en oportunidades excediéndose mucho. Se debe proporcionar un valor justo y estable.

* Cada artesano tiene sus propios parametros de calidad, pero en algunos es muy deficiente, de otra parte no han hecho intentos de Asociación para la producción y no logran obtener ningún tipo de apoyo financiero para consecución de herramientas, y materiales.

*

* Por la temática misma del Carnaval se hacía necesario pensar en el rescate de las máscaras tradicionales , que se han dejado en el olvido, de la creación de nuevos motivos de animales, probablemente de la fauna colombiana, de la elaboración de miniaturas de las mismas como objeto decorativo, suntuario y de recuerdo al que se le pudiera aplicar alguna función de uso : Prendedor, collar., pulsera, aretes. El rescate de la pilandera como objeto cultural tradicional y en vías de desaparición.

* Se planteó la posibilidad de capacitar gente en la elaboración de máscaras talladas en madera, para poder organizar grupos de producción que pudieran responder pedidos , trabajando con un nivel de calidad excelente, mediante la contratación de un artesano que se localizó durante la investigación : el señor FRANCISCO PADILLA, de Galapa.

* No suprimir la elaboración de máscaras de papel, por el contrario, incentivarla para el uso en el Carnaval y fuera de el.

* Trasladar la producción de la máscara tallada en madera, de una producción precarnaval a una continua, mediante el cambio de la función utilitaria exclusivamente a la función decorativa y ornamental , además.

MARIA GABRIELA CORRADINE MORA
Diseñadora industrial
Supervisora de Oficinas Regionales
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.