

Anecdotario que cuenta algunas historias, anécdotas y vivencias de personas que han estado involucradas en el Carnaval del Diablo como actores del mismo, para tener un material compilatorio y organizado de una información que es principalmente oral.

Juan David Vinasco Aparicio

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, programa de Diseño Gráfico

Santiago de Cali

2022

CUENTOS DE CARNAVAL

Anecdotario que cuenta algunas historias, anécdotas y vivencias de personas que han estado involucradas en el Carnaval del Diablo como actores de este, para tener un material compilatorio y organizado de una información que principalmente es oral.

Juan David Vinasco Aparicio

Trabajo de Grado presentado para optar por el título de:

DISEÑADOR GRÁFICO

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de artes visuales y aplicadas (FAVA) – Diseño Gráfico

Profesores:

Iván Abadía

Dulima Hernández

Víctor Hugo Polanco

Santiago de Cali

2022

Índice

1. AGRADECIMIENTOS	07
2. RESUMEN	07
3. INTRODUCCIÓN	08
4. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL PROYECTO	09
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	14
7. OBJETIVOS	14
7.1 Objetivo General	
7.2 Objetivos Específicos	
8. JUSTIFICACIÓN	15

9. ESTADO DEL ARTE

19

9.1. El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga.

Iván Benavides. Norma Planeta. 2012

9.2. El Baile de San Pascual. Camilo Vieco. Cohete Cómics. 2019

9.3. Hicotea. Lorena Álvarez. Astibirri Ediciones. 2019

9.4. De la narración literaria a la narración visual: Proyecto de ilustración

Mi-Young Sung. Valencia. 2013

9.5. Las significaciones culturales de la imagen del diablo del Carnaval de Riosucio

Miguel Ángel Barbosa Hernández. Bogotá. 2017

9.6. Himno del Carnaval de Riosucio

Letra y música: Simeon Santacolona G.

10. MARCO CONTEXTUAL

30

10.1. Riosucio

10.1.1. Historia

10.1.2. El Diablo

10.1.3. Costumbres

11. MARCO CONCEPTUAL

44

11.1. Oralidad

11.1.1. Entrevistas

11.1.2. Historia oral

11.1.3. Memoria

11.1.4. Patrimonio cultural inmaterial

11.2. Narración	
11.2.1. Narración gráfica	
11.2.2. Narración visual	
11.3. Diseño	
11.3.1. Diseño editorial	
11.3.2. Libro ilustrado	
12. DISEÑO METODOLÓGICO	52
12.1. Fase de análisis	
12.2. Fase de creación o síntesis	
12.3. Fase de implementación	
13. TRABAJO DE CAMPO	57
13.1. Entrevistas	
13.2. Análisis de las entrevistas	
14. RESULTADOS	78
14.1. Proceso de creación	
14.1.1. Creación de texto	
14.1.2. Moodboard	
14.1.3. Bocetos	
14.1.4. Diagramación y tipografía	
14.2. Contenido de las cartillas	
14.3. Producto final	

15. CONCLUSIONES	99
16. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.	101
17. ANEXOS	105

1. Agradecimientos

A mi familia que siempre estuvo presente en los momentos más claves, en especial a mis padres por su constante apoyo incondicional.

Mis asesores Iván Abadía, Dulima Hernández y Víctor Polanco por todo el acompañamiento y disponibilidad durante este proceso.

A Wilson Cruz, Paulo Andrés Gartner, Oscar Adrián González, German David Grisales “El Loco”, Willy Ramírez, Fernando Vinasco, Gilberto “Beto” Guerrero, Jairo González, Nicolás Lerma “Colacho”, Enrique Sánchez “Siriri” por disponer de su tiempo en la realización de las entrevistas.

A mis amigos por la moral durante este proceso.

2. Resumen

Cuentos de Carnaval es un trabajo de grado que tiene como objetivo representar anécdotas de algunos pobladores seleccionados del municipio de Riosucio (Caldas), anécdotas vividas durante los Carnavales del Diablo y recopiladas mediante entrevistas a dichos pobladores con la intención de crear un archivo que compile algunas de estas historias en material físico y virtual. La gran cantidad de material oral existente y que no ha sido transcrito, no significa su inexistencia, simplemente no existe un registro físico o virtual suficiente y gran parte del mismo se encuentra en la memoria y tradición oral de los pobladores. Para tratar de subsanar esto, se realizaron nueve entrevistas en Cali y Riosucio durante los primeros días de enero de 2022; las entrevistas se centraron tanto en población joven como en mayores y se determinó usar un

método de entrevista abierto, donde el entrevistado pudiera hablar con total libertad sobre el Carnaval.

Gracias a las entrevistas recopiladas fue posible idear una metodología para su análisis, clasificación y posterior producción de la pieza gráfica con dicho contenido. Finalizando se evidenció un gran interés por parte de los entrevistados en este proyecto, mostrando la falta que hace un archivo físico y accesible que organice todas estas historias (que aún son muchas) ya que si bien hay material investigativo del nacimiento de Riosucio y el Carnaval, no hay suficiente material que recopile este tipo de historias.

Palabras clave: Carnaval, Diablo, ilustración, diseño editorial, matachín, Riosucio.

3. Introducción

El Carnaval del Diablo o Carnaval de Riosucio es el carnaval de mayor duración del mundo, comenzando seis meses antes en el Pre-carnaval con la instalación de la República Carnavalera, un acto simbólico y de crítica contra lo establecido donde se le dice al pueblo que las autoridades locales pasan a segundo plano y que ahora los encargados de la autoridad son la Junta del Carnaval con su presidente, el alcalde y concejales. Este mismo día se realizan tres conjuros a las 6AM, 12PM y 6PM, con pólvora y decretos donde se pide al Diablo del Carnaval que todo en la fiesta vaya bien.

Seguido de la instalación de la República Carnavalera, mes a mes se van realizando los decretos que son montajes teatrales donde de forma satírica y picaresca los actores se burlan y critican a la sociedad, a la política y a la religión utilizando poesía matachinesca. Estos decretos se realizan mes a mes finalizando en diciembre con el convite, un montaje teatral final en el que se le dice al Diablo que el pueblo ya está maduro para recibirlo en el Carnaval.

El Carnaval del Diablo se celebra la primera semana de enero empezando el jueves a las 00:00 horas y terminando el miércoles con la quema del Diablo y el entierro del Calabazo, durante esta semana debe estar incluido el 6 de Enero día de Reyes Magos como parte de la tradición ancestral.

El presente trabajo busca crear un anecdotario con algunas de las vivencias e historias de matachines, carnavaleros, hacedores del carnaval y/o riosuceños durante los Carnavales del Diablo, en el municipio de Riosucio. Esto debido a la problemática de la poca cantidad de material físico y virtual que hay respecto al tema, lo que eventualmente ayudaría a que la población joven conozca o se interesa en el Carnaval, a través de estas anécdotas que dan a intuir un poco de la historia del Carnaval junto a la de Riosucio, ya que ambas están muy ligadas; no se puede hablar de Riosucio sin el Carnaval, ni del Carnaval sin Riosucio.

Para esto se realizaron una serie de entrevistas de tipo abierta donde se le pedía a los entrevistados que contaran las vivencias que habían tenido durante los Carnavales. Para posteriormente realizar un análisis y selección de estas con el objetivo de representarlas en unas cartillas ilustradas. Adicionalmente una de las pertinencias del trabajo es la poca cantidad de material de este tipo existente, del tipo de recopilación de anécdotas; existiendo muchos trabajos académicos en torno a los motivos de la creación, la historia como tal del nacimiento de Riosucio y su Carnaval, pero son más bien pocos los escritos que cuentan las vivencias de las personas durante los Carnavales.

4. Descripción del contexto del proyecto

El “Carnaval del Diablo” tiene una oralidad y una riqueza multicultural inmensa, dicho carnaval es patrimonio cultural de la humanidad (MinTIC, 2019) y se celebra en el municipio de

Riosucio del departamento de Caldas cada dos años comenzando el primer jueves de Enero a las 00:00 horas y termina el siguiente miércoles a las 24 horas (entre estos días debe estar incluido el 6 de Enero día de los Reyes Magos). Es considerado el carnaval más largo de Colombia (MinTIC, 2019), debido a que en Junio del año anterior comienza el pre-carnaval, en donde se reúne la “Junta del Carnaval” y los matachines (título que se le da a las personas que más involucradas han estado con el Carnaval) quienes mes a mes hasta Diciembre, leen los decretos del carnaval y van revelando los chismes o rumores en los que se ven implicados los habitantes dentro del pueblo. En diciembre se realiza el convite que consiste en un montaje teatral donde se le dice a “Su Majestad” el Diablo del Carnaval que el pueblo ya está listo para recibirlo en Carnavales.

Aunque el Carnaval comienza el primer jueves de enero, en donde sus asistentes salen a las calles a festejar, la verdadera fiesta inicia el viernes día de la entrada del diablo, que es representado por una figura mecanizada de más de dos metros de altura y simboliza que los asistentes al carnaval ya pueden empezar a tomar guarapo (bebida ancestral representativa del Carnaval) dejando que este Diablo carnavalero y fiestero entre y tome el control de ellos hasta el final del carnaval. Sin embargo, algunas personas afirman que “puede haber carnaval sin diablo, pero no carnaval sin cuadrillas” (El Tiempo, 2017, Los Viejos Diablos que hacen el Carnaval de Riosucio); las cuadrillas son grupos de personas que se organizan y preparan durante dos años, actuaciones que se llevan a cabo durante el carnaval, más precisamente “el día de las cuadrillas”. Dichas presentaciones van desde la sátira política, hasta la reflexión filosófica. Los cuadrilleros y el pueblo riosuceño se encuentran muy orgullosos de que la literatura carnavalesca sobreviva como control social, alabanza de lo bueno y crítica a la malo; logrando así que el “Carnaval del

Diablo” de Riosucio se diferencie de otras festividades colombianas en donde se le apunta a otras expresiones artísticas sobre la palabra (El Tiempo, 2017).

Existe una preocupación latente en torno al carnaval y es el descuido de los jóvenes por su tradición, debido a que para muchos ha sido más importante el baile que escuchar a las cuadrillas con sus cantos y versos satíricos que critican promesas incumplidas, deficiencia en la política local o cualquier otro tema que haga sentir insatisfechos a los riosuceños. Para remediar dicho problema, la junta del carnaval está trabajando desde el 2017 en consolidar una Escuela Carnaval, cuya iniciativa es incentivar la pasión por el carnaval en los más pequeños. Sin embargo, aún continúa esta “preocupación latente” que no solo involucra a los carnavaleros de vieja data, sino también a los jóvenes que crecieron amando esta tradición (El Tiempo, 2019).

Mariana Arias de 22 años y estudiante de derecho afirma que:

“Muchos jóvenes, sin querer, están transgrediendo la tradición. Tienen el discurso de que los viejos deben salir porque no le aportan nada nuevo al Carnaval, pero ellos son nuestras bibliotecas y si descuidamos la historia, este festejo va a convertirse en una fiesta pueblerina corriente que solo es para emborracharse” (El Tiempo, 2019).

5. Planteamiento del problema

Según un documento realizado por el MinTIC se encontró que hay una deficiencia en cuanto a la forma de archivar las materialidades del carnaval. Materiales impresos, sonoros, audiovisuales o digitales e interactivos deficientemente guardados hacen que la memoria colectiva del carnaval se vaya debilitando. También entre otras dificultades o problemas con los que cuenta el carnaval es la falta de apropiación del mencionado por parte de los riosuceños

(pese a ser excelentes anfitriones) y el desconocimiento muchos por la historia y la esencia del carnaval (MinTIC, 2017, p.58).

El interés en la realización de este proyecto es la recopilación de anécdotas de hechos sucedidos durante el Carnaval a través de la creación de una narrativa que debido a la falta de un material físico que contenga dichas historias (no es que no exista, sin embargo es muy poco el que se encuentra), además también hay una preocupación por la apropiación cultural que se tiene en la participación de los rituales carnavaleros por parte de la población adolescente y adultos jóvenes pertenecientes al municipio. Factor que quizás ha persistido, debido a que, si nos devolvemos al contexto del proyecto, se encuentran problemáticas muy similares como “la preocupación latente” por el descuido de los jóvenes por las tradiciones del Carnaval. Preocupación latente que se enuncia en un artículo periodístico del 2019 y que el MinTIC en su informe entre el 2007-2017 ya había identificado como una falta de interés en la participación de los rituales carnavaleros.

Se genera una falta en el sentido de pertenencia por parte de los riosuceños hacía el carnaval, haciendo que este sea tomado a la ligera como una fiesta más del montón y no como una fiesta que originalmente se pensó para romper tensiones, y en una forma de protesta contra lo que no se estaba de acuerdo. Siendo esta la esencia del carnaval, la importancia de la “palabra”, y de cómo esta mediante sátiras matachinescas (poesía que utiliza el recurso literario de la sátira para exponer problemas sociales) puede poner en evidencia tensiones y conflictos a un nivel tanto local como nacional, convirtiendo así al carnaval en un espacio para liberarse de estas tensiones y conflictos, usando las sátiras como el medio para hacerlo. Las tensiones y los conflictos son una parte esencial dentro del carnaval, porque estas son la base de su historia; Riosucio al ser un pueblo con un espacio tan pequeño y al estar conformado por tres etnias (españoles, afros e

indígenas [sin embargo el carnaval es una fiesta culturalmente bi-étnica, debido a que solo bebe de las culturas español e indígena]) en su origen, generó muchos roces sociales (que nunca faltan en ninguna sociedad), sin embargo el pueblo de Riosucio supo cómo aprovecharlos mediante la creación del Carnaval, generando así un espacio para liberar dichos roces. Y es precisamente esto lo que diferencia al Carnaval de Riosucio de los demás carnavales de Colombia.

Resulta ser algo de gran importancia que los riosuceños conozcan las historias de quienes los precedieron, siendo esta una herencia que se convirtió en patrimonio cultural, oral e inmaterial de la nación, además de ser la festividad más larga de Colombia.

Una de las particularidades que se ve mucho durante el carnaval es que usualmente los jóvenes que participan activamente de este y conocen de su historia es porque ha existido una tradición familiar de participación dentro del mismo. Igualmente se ha visto participación de jóvenes ajenos a esta “tradición familiar”, sin embargo, ven la participación en el Carnaval como algo muy “cerrado” por las mismas trabas que ponen las personas de mayor edad, razón por la cual se creó la Escuela del Carnaval que buscaba instruir a los niños en literatura matachinesca.

Cabe resaltar que los focos de violencia y el débil control y seguridad por parte del estado ha sido una problemática persistente en los últimos carnavales, la cual se ha logrado minimizar, sin embargo siempre ha estado presente siendo dicho problema mayoritariamente causado por turistas. Otro problema muy recurrente y quizás la amenaza más grande que siempre ha tenido el Carnaval de Riosucio, es el poco apoyo económico que este tiene para el desarrollo del mismo, ya que al final siempre son las personas que participan de este (matachines, cuadrillas, etc.) las que tienen que sacar dinero de su bolsillo para terminar de financiar algunos detalles del Carnaval, ya sea en confección de disfraces, arreglo o compra de instrumentos, etc.; esta falta de

apoyo económico ocasionó que en el carnaval del 2017 solo se crearan cinco cuadrillas infantiles. Y por último está el problema que también siempre persiste, siendo el desconocimiento de muchos riosuceños y turistas, por la historia y esencia del carnaval, tema que ha sido recurrente desde antes del informe del MinTIC en el 2017, hasta ahora en el 2022 y que por la naturaleza del proyecto y los recursos a los cuales yo personalmente puedo acceder es el problema que atañe al proyecto en cuestión.

Dentro del Carnaval de Riosucio también participan los pueblos y veredas más aledaños; de acuerdo con unas entrevistas realizadas por el MinTIC a personas que trabajan y conocen cómo es el funcionamiento interno de estas poblaciones rurales aledañas a Riosucio, se encontró que muchos de estos pobladores no están interesados en “hacer y vivir el Carnaval”, solo se conforman con ser espectadores o estar presentes en la rumba, encontrando que muchas veces ese comportamiento se da porque sienten vergüenza de que si sacan una cuadrilla podría no llegar a ser tan vistosa y costosa como lo son las de las personas de Riosucio.

6. Pregunta de investigación

¿Como desde el diseño se puede contribuir a la creación de un material físico y/o virtual que ayude a la conservación de una información que se encuentra principalmente consignada como tradición oral?

7. Objetivos

7.1. Objetivo general

Diseñar un material que compile la información que se encuentra principalmente de manera oral a un medio que la organice y al mismo tiempo sea de fácil acceso, como forma de contribuir

a la transcripción de la oralidad a un medio más accesible, para que los jóvenes riosuceños conozcan más a las personas que han estado antes que ellos en las formas de hacer carnaval.

7.2. Objetivos específicos.

- Indagar en las historias y experiencias vividas por algunos carnavaleros del municipio de Riosucio durante el Carnaval del Diablo, mediante investigaciones e información proporcionada de fuentes referenciales y de trabajo de campo.
- Determinar qué historias o experiencias son las más llamativas o relevantes mediante las consultas y el material conseguido de las fuentes primarias y habitantes del municipio.
- Interpretar qué criterios gráficos y narrativos contendrán los aspectos más relevantes de las historias en torno a Riosucio y su Carnaval, a través de bocetos, lluvias de ideas, tipos de diagramación, tipografías, ilustraciones (tono de comunicación y línea gráfica).

8. Justificación

Este proyecto busca explorar cómo a partir de una recolección de historias tanto personales como de terceros en torno al Carnaval de Riosucio, una festividad que forma parte del patrimonio oral, cultural e inmaterial de la nación se puede desarrollar un diseño editorial ilustrativo, que represente dichas historias, y la organice en una narración.

En un análisis realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones da cuenta que existe una conciencia en la comunidad acerca de las amenazas y debilidades por las que pasa el carnaval, y que ponen en riesgo su preservación. El Carnaval al ser una manifestación cultural con casi 200 años de historia ha servido como mira de muchos estudios. Indagando con docentes e historiadores del municipio de Riosucio, estos expresan que

las situaciones que amenazan principalmente al Carnaval están asociadas al turismo que viene a disfrutar de este, desconociendo la esencia de las manifestaciones y trayendo prácticas de sus propias ciudades. Sin embargo en otro documento llamado “Identificación y recomendaciones para la Salvaguardia del Carnaval de Riosucio” se encuentra que las amenazas del Carnaval están asociadas a la pérdida del interés en la participación de los rituales carnavaleros y la poca valoración en homenaje a los matachines desaparecidos o el Cordón del Carnaval (MinTIC, 2017). Entonces se tiene que dentro del Carnaval de Riosucio existen varios factores por los que se ve amenazado.

Después de ejecutar un análisis en una matriz DOFA^(ver anexo 1) encontrada dentro del informe “Plan Especial de Salvaguardia Carnaval de Riosucio-Caldas” realizado por el Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 2017 se halló que, aunque hay debilidades y/o amenazas que se han solucionado de alguna forma, existe aún preocupaciones particulares que siguen afectando al Carnaval en lo corrido del año en curso 2022, siendo las siguientes de especial interés:

- Una deficiencia en la forma de guardar los archivos del Carnaval, ocasionando un desfavorecimiento en la memoria colectiva del Carnaval (MinTIC, 2017, P. 58).
Hubo una gran pérdida de archivos durante un daño en las tuberías de la sede de la Corporación del Carnaval.
- Desconocimiento entre muchos riosuceños sobre la historia y esencia del Carnaval (MinTIC, 2017, P. 58).

Estas anécdotas cuentan en sí la historia del Carnaval y por ende del municipio siendo que ambas están muy ligadas, sin embargo, no desde un punto de vista histórico, sino más bien

antropológico y es aquí donde radica la importancia en su recopilación e indirectamente lograr un archivo más abierto al público al que los riosuceños puedan acceder más fácilmente. He aquí la importancia que tiene el patrimonio cultural para una sociedad; dicho patrimonio cultural es importante porque es la historia contada entre la memoria individual y la colectiva. Conociéndola le permite a sus habitantes invertir en ella para que esta tenga nuevos usos y nuevas significaciones dentro de la sociedad (Molano, 2007; Ribeiro, 1998).

Entre mayor sea la carga simbólica otorgada en el pasado, más ricas serán las posibilidades de uso en el futuro. La importancia de valor cultural que se le da a un patrimonio está dado por la sociedad, basado en las experiencias que esta ha tenido con esa cultura; se trata de dar y recibir valor, la sociedad le da un cierto valor de importancia a ese patrimonio al mismo tiempo que esta toma elementos del patrimonio para mejorar. En el caso del Carnaval de Riosucio su uso desemboca en que siendo un pueblo extremadamente católico (dos iglesias) se les da a sus habitantes una semana cada dos años para que se pongan una máscara y se transformen (una persona con una máscara puesta se comporta de una manera totalmente diferente a como realmente es), dándole un respiro a esta sociedad y permitiendo que “El Diablo” entre en ellos para una semana de libertad (Molano, 2007; Ribeiro, 1998).

Se entiende que toda sociedad va acumulando un conjunto de elementos culturales ya sean tangibles o intangibles que van haciendo suyos en conjunto de unas intervenciones tanto internas como externas constituyendo así lo que se conoce como patrimonio cultural.

Aquí es donde entra la narrativa, que toma la información y la organiza a modo de relato. Creando así unas cartillas ilustradas que funcionan como un anecdotario que cuenta las historias que han vivido algunos de los carnavaleros del pueblo para así tener un registro físico de estas

historias. Dicha recuperación histórica en forma de relato podría ser un recurso utilizable, para que los jóvenes conozcan la historia del Carnaval y del municipio desde un punto de vista diferente sin que la historia pierda su esencia.

Yo como diseñador tengo la necesidad de realizar este proyecto porque la mayor parte de mi vida me he relacionado principalmente con mi familia paterna quienes provienen del municipio de Riosucio Caldas, cuando tenía 15 años fui por primera vez a uno de sus carnavales (con anterioridad me habían invitado, pero en el 2011 fue cuando decidí ir) y quedé completamente fascinado con su carnaval. Además, las historias y todo el misticismo en torno al carnaval y del porqué un diablo es su símbolo es algo que me parece fascinante, se crea una combinación de sensaciones de cómo se puede transmitir una historia como esta, sumado a la herencia de escritores matachinescos que hay en mi familia y cómo lograr incorporar algo así en una nueva historia sin que esta pierda su esencia, ocasionó que me interesara en realizar un proyecto de esta índole.

El proyecto pretende recopilar estos distintos tipos de vivencias por parte de los riosuceños en torno al Carnaval y al municipio mediante el diseño editorial. Rama del diseño que ayuda a la organización de la información, que de una correcta implementación quedará un producto final que cumpla con los objetivos. Adicional a esto existe un interés personal y particular en la misma como medio para optar por mi titulación como diseñador gráfico.

9. Estado del arte.

9.1. *El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga*

Iván Benavides. Norma Planeta. 2012.

Imágenes tomadas de la Revista Blast

Recuperado de: <https://revistablast.com/entrevistas/la-idea-de-un-comic-elaborado-ex-profeso-para-estudiar-me-parece-terrible-ivan-benavides/>

El Cuy Jacobo fue un trabajo de grado escrito e ilustrado por el nariñense Iván Benavides y una de sus pretensiones era dar a conocer el departamento de Nariño por su riqueza cultural, siendo un departamento con tres regiones (Pacífica, Andina y Amazonas), se toma el nombre del tesoro Quillacinga porque fueron los Quillacingas los primeros pobladores de Nariño. Entonces se tiene un trabajo en el que el autor quiere dar a conocer su región utilizando elementos

históricos y culturales característicos de esta, empapando también la historia con momentos de ficción (según la trama lo requiera) para darle más dinamismo a la historia; adicionalmente la novela gráfica cuenta con referencia a distintos personajes y lugares de nuestro país, y de la historia nariñense.

Es una novela gráfica que utiliza el recurso de usar animales como personajes antropomórficos; por la particularidad de que los animales llevan un valor intrínseco que denota de ciertas características al personaje, un ejemplo es el protagonista Jacobo que es un cuy y es sabido que son animales tímidos y huidizos. Iván igualmente usa un recurso “paradójico” y es poner a este personaje tímido y asustadizo en situaciones esencialmente riesgosas; adicionalmente los personajes de la novela gráfica están basados en animales de la fauna local nariñense, lo que le da un toque más de iconicidad a la historia en cuestión.

En cuanto a la estética, tiene un diseño de personajes y una ambientación característica de cómics y programas de televisión dirigidos a público infantil, con trazos orgánicos, que hacen recordar a caricaturas de los 80’s o 90’s, como Patoaventuras, Tintín, Chip y Dale entre otros; escenarios muy detallados y todo con un aire muy caricaturesco e infantil, sin embargo esto no es sinónimo de que su público sea exclusivamente el infantil.

El proyecto terminó siendo un producto de investigación académica, y premiado como el mejor trabajo de grado del 2011 por la Universidad Nacional; lo considero un muy buen referente debido al enfoque tan similar que tiene mi proyecto con el de Iván, utilizando ciertos recursos en la narrativa, los personajes y los lugares, que hace que las personas que lo leen y conocen el sitio se sientan identificadas, mientras que a las que no lo conocen les abre un camino

hacia algo nuevo. Fue tal el éxito de esta novela gráfica que una vez presentado y culminado el proyecto de grado, Iván pudo publicarla a través de la editorial Norma Planeta.

Es el referente de mayor importancia para mi proyecto, debido al impacto que tuvo, las similitudes entre ambos y a la forma en que Iván abordó su proyecto.

9.2. El Baile de San Pascual

Camilo Vieco. Cohete Cómic. 2019

Imágenes tomadas del Behance de Camilo Vieco

Recuperado de: <https://www.behance.net/gallery/46868973/El-Baile-de-San-Pascual>

El Baile de San Pascual es una novela gráfica en la que el autor presenta las costumbres, tradiciones y rituales religiosos de una manera muy detallada de la población campesina en los altos páramos colombianos. La historia se desarrolla en torno a la avaricia, junto a lo que puede ocasionar una cosecha perdida; dentro de la historia se encuentra un registro de la comunidad campesina, al mismo tiempo que el autor va contando su historia donde mezcla situaciones y personajes reales con ficción, superponiendo así lo fantástico con lo real y tradicional. Una particularidad de esta novela gráfica es el estilo de ilustración que utiliza el autor, debido a que su trazo se asemeja mucho a las gráficas hechas por los pueblos originarios que habitaban la región en la cual se centra la historia.

La novela gráfica a grandes rasgos no cuenta la memoria y la historia de las poblaciones campesinas que habitan los páramos de Colombia, Camilo Vieco le da la vuelta a esto y cuenta esta historia desde otra perspectiva donde integra las relaciones que guardan las tradiciones con los sacrificios, las ceremonias y la relación de los hombres con la naturaleza junto a los mitos más arraigados en estas poblaciones que le dan un sentido al territorio en el que habitan. La historia cuenta las relaciones que tienen dichas comunidades con sus territorios, con el valor agregado de lo fantástico que le da su creador a la novela gráfica; es esta fantasía lo que le da un tono diferente al habitual cuando se tratan de hacer trabajos de este tipo (complaciente, publicitario o antropológico). Por lo tanto, esta novela gráfica es un viaje a los territorios de los páramos colombianos, pero desde un punto de vista nuevo.

Camilo Vieco es un dibujante, historietista, diseñador e ilustrador que ganó el premio Talento Joven, en el festival de Angulema; ha trabajado con el colectivo Globoscopio y otros proyectos en conjunto como Sin Mascar Palabra, Por Los Caminos de Tulapas.

La importancia que tiene este referente para mi trabajo es que Camilo Vieco interactuó y conoció una de las tantas culturas de Colombia que son puestas en segundo o tercer plano y mostró la forma en que sus habitantes se desenvuelven en su territorio desde un punto de vista nuevo (no solo a modo de publicitar el territorio o mostrarlos desde un punto de vista antropológico) donde integra realidad con ficción lo que da a su historia un tono más llamativo. Adicional la estética y línea de arte de la novela gráfica está muy bien seleccionada debido a que toma elementos de los pueblos originales para hacer las ilustraciones.

9.3. Hicotea

Lorena Álvarez. Astibirri Ediciones. 2019

Imágenes tomadas de la Revista Blast

Recuperado de: <https://revistablast.com/opiniones/pasajes-fantasticos/>

Hicotea es el segundo libro de una serie de Lorena Álvarez que comienza con Luces Nocturnas; en este episodio Sandy, la protagonista sale de excursión con sus compañeras a uno de los humedales de Bogotá y en sus primeras páginas pone en evidencia la fascinación de la autora por superponer continuamente elementos de ficción con la realidad, y agregando además datos con información científica, logrando armónicamente expresar en esta novela gráfica la unión de la expresión artística y científica.

Hicotea lo primero que muestra en sus primeras páginas es como la ciencia y el dibujo se complementan, además hace una crítica al abandono en que tiene la ciudad de Bogotá a sus humedales, siendo esta una de las preocupaciones de la autora y algo que quiere contar a través de su novela gráfica. Sus páginas tienen una llamativa saturación de contenido, sin embargo se crean “viñetas dentro de viñetas” donde se da importancia a situaciones en concreto.

La historia inicia cuando Sandy patea por accidente el caparazón de una tortuga, en su preocupación asoma su ojo por el caparazón y es aquí donde comienza el relato fantástico, donde Sandy es transportada dentro del caparazón, entrando a un museo que tiene guiños a famosas piezas artísticas. Allí conoce a Hicotea la tortuga, y es aquí donde comienza el diálogo de preguntas y respuestas, que tanto caracteriza a su autora.

Esta novela gráfica que se caracteriza por narrar realidad y ficción, con la particularidad que Lorena también expone una problemática (el descuido de Bogotá por sus humedales) al mismo tiempo que educa al lector. En cuanto a la estructura de las páginas y la estética; las páginas están muy bien estructuradas, pese a que en muchas ocasiones las viñetas están muy saturadas con ilustración, no se pierde el ritmo de la lectura debido al dinamismo en que están distribuidas las viñetas. Tiene una estética enfocada a un público infantil, sin embargo no es razón para que

sea exclusivo de este, teniendo tantos niveles de lectura según se quiera y el personaje principal es el medio que transporta referencias, guiños, ideas, metáforas y apologías al público adulto que quiere tener este acercamiento a la lectura “juvenil”.

9.4. De la narración literaria a la narración visual: Proyecto de ilustración

Mi-Young Sung. Valencia. 2013

Es una tesis de Máster en Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es indagar en temas y contextos que cuentan de alguna forma una historia o un relato y cómo a partir de un código escrito como lo puede ser un texto narrativo, se puede generar un código visual. Adicional a todo lo anterior Sung le da un enfoque fenomenológico a su trabajo, algo que va muy acorde con el presente dado que las cartillas ilustradas serán representadas desde una visión personal de las experiencias vividas durante los carnavales y desde las experiencias personales de los entrevistados, las cuales se tornarán en experiencias subjetivas debido a la forma en que todos contamos nuestras historias, donde cada uno es el protagonista principal de estas o en su defecto donde nos centramos en lo que para cada uno es lo más importante y se dejan pasar elementos que quizás para nosotros no eran de mucha relevancia.

En su tesis Sung categoriza los diferentes tipos de ilustraciones que se pueden encontrar como lo son la ilustración científica, la literaria, la publicitaria, entre otras; también crea una analogía entre la narración literaria y la narración ilustrada. Sin embargo la principal importancia que tiene su tesis para el trabajo presente es que Sung explica cómo es su proceso creativo para hacer la transición de la narración literaria a la narración visual a modo de una guía personal sobre su proceso al momento de ilustrar textos literarios, esto es profundamente enriquecedor para este

trabajo debido a que la pretensión de este es tomar las entrevistas realizadas y a partir de este código oral, que posteriormente se convertirá en un código escrito; ya por último transformarlo en un código visual que logre comunicar la idea principal de lo que querían transmitir los entrevistados a través de las entrevistas.

9.5. Las significaciones culturales de la imagen del diablo del Carnaval de Riosucio

Miguel Ángel Barbosa Hernández. Bogotá. 2017

Este trabajo es un tesis por el título de Magister en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, este trabajo lo que busca es abordar la imagen del Diablo del Carnaval de Riosucio desde una dimensión social y cultural, partiendo desde la época prehispánica hasta la actualidad y como este tiene una influencia directa sobre la población riosuceña desde su mestizaje, hibridación, historia cultural e imagen antropológica.

La tesis de Hernández es de gran importancia para el desarrollo de mi trabajo por el profundo análisis que le hace a la imagen del Diablo del Carnaval, como una imagen que ha ido creciendo y se ha ido consolidando junto con el pueblo riosuceño; y es que no se puede hablar de Riosucio sin hablar del Diablo son dos conceptos que están estrechamente relacionados, es que el Diablo ha acompañado al pueblo desde sus comienzos mientras que los riosuceños han basado su cultura en torno a este, siendo algo que causa bastante curiosidad para las personas de fuera debido a que Riosucio es un pueblo bastante conservador, incluso tiene dos iglesias principales (cosa que no es muy común en los pueblos colombianos, donde en su mayoría solo tienen una) pero el Diablo es el que ha hecho posible este desarrollo social y cultural que tiene el pueblo.

En conclusión el trabajo de Hernández representa un recurso bastante valioso porque da una explicación antropológica de cuál es la función del Diablo dentro del pueblo, cuáles fueron las causas que lo llevaron a su nacimiento y como el pueblo lo acepta, y lo hace parte de su cultura.

9.6. Himno del Carnaval de Riosucio

Letra y música: Simeon Santacolona G.

Coro

Salve, salve placer de la vida,

salve, salve sin para carnaval

de Riosucio la tierra querida

eres timbre de gloria inmortal.

I

Nuestros padres por este gran día

encontraron en sí su placer

cuando alguno de diablo llovía

vejigazos a mas no poder.

II

Vino un día del arte y la ciencia

la magnífica luz alumbrar

inspiraste con gran excelencia

las cuadrillas de fama sin par.

III

Las cuadrillas de ingenio fecundo

tanto nombre han llegado a alcanzar

que en ninguna otra parte del mundo

nuestra fiesta podrán superar.

IV

A Riosucio por siglo sin cuento

no le falte su regio esplendor

y que sea el fiel monumento

que eternice su fama y honor.

V

Tu eres fuente de paz y ventura

panacea del pobre mortal

como prenda de don celestial.

tú has venido quizás de la altura

Recuperado de: <https://http://www.mailxmail.com/curso-carnaval-riosucio-unico-mundo/himno-carnaval-matachine>

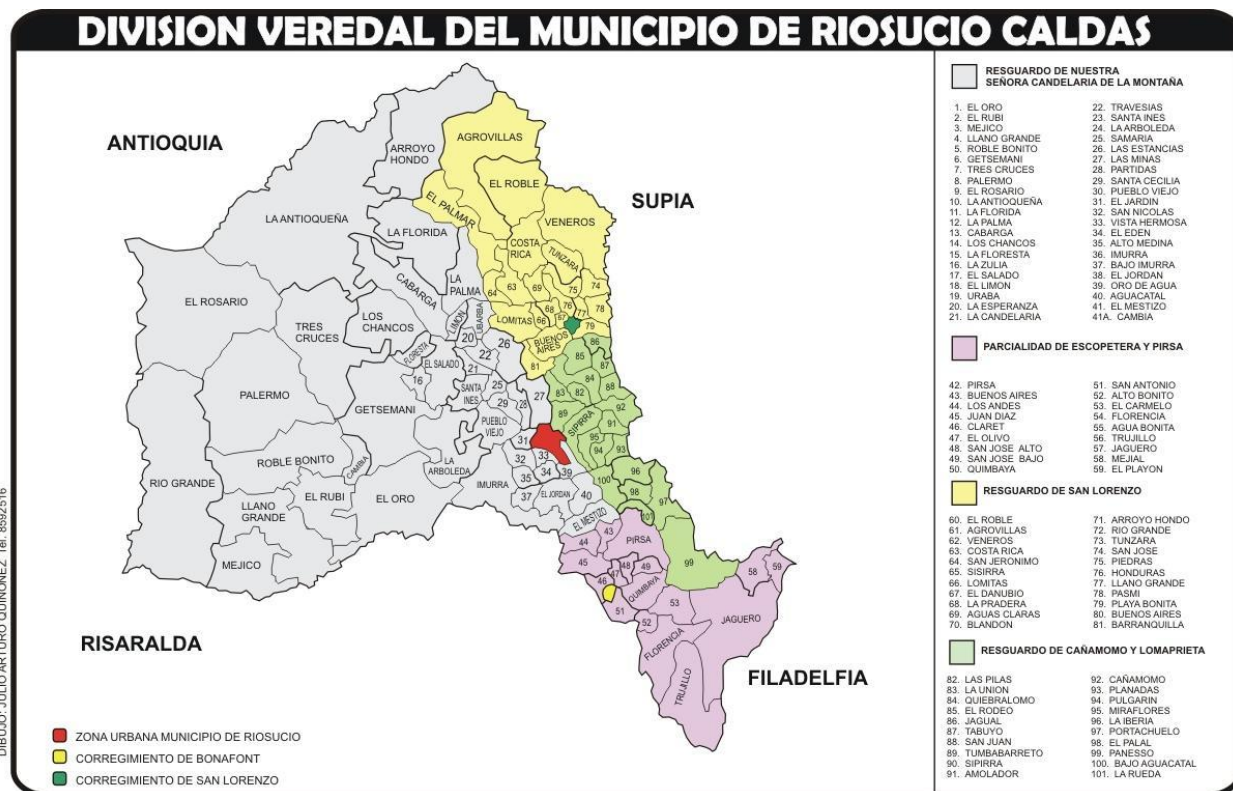
El himno del Carnaval de Riosucio es uno de los elementos más importantes del Carnaval, dentro de las estrofas cuenta la importancia que representa el Carnaval para los matachines y cuadrilleros como por ejemplo la segunda estrofa “Vino un día del arte y la ciencia la magnífica luz alumbrar inspiraste con gran excelencia las cuadrillas de fama sin par”. En esta estrofa trate del tema de las cuadrillas como lo que son una muestra de ingenio “del arte y la ciencia” que son la esencia de las cuadrillas, una presentación artística que puede tratar temas de cualquier ciencia.

“Las cuadrillas de ingenio fecundo tanto nombre han llegado a alcanzar que en ninguna otra parte del mundo nuestra fiesta podrán superar”. Aquí se habla del “ingenio fecundo” algo que caracteriza mucho a las cuadrillas es que a la hora de realizar los disfraces, antiguamente se hacían con lo que se encontrara en la naturaleza de ahí viene este ingenio tan característico de los matachines y cuadrilleros.

Esto vuelve al himno del Carnaval en un referente de la visión que tienen los cuadrilleros, matachines y pobladores de Riosucio de cómo debe y debería seguir siendo el Carnaval, mostrando esa esencia única que lo caracteriza.

10. Marco contextual

10.1. Riosucio

Vista panorámica del municipio de Riosucio desde el cerro del Ingrumá

Iglesia de San Sebastián (Parque de arriba)

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria

Edificio de la Corporación Carnaval de Riosucio

Calle del Comercio

Parque de arriba

Parque de abajo

"El Bolívar del Parque de abajo"

“Piedra del sapo” o “Cueva de la vieja”

Piedemonte cerro del Ingrumá

Cima cerro del Ingrumá

10.1.1. Historia

El municipio de Riosucio Caldas fue fundado el 7 de Agosto de 1819, mientras se libraba la Batalla de Boyacá marcando el fin de la campaña independentista, dos pueblos ubicados al pie del cerro del Ingrumá se preparan para unirse en uno solo, estos pueblos son el de Quiebralomo donde habitaban los españoles y el pueblo de la Montaña donde residían los pueblos indígenas de la región. Sin embargo socialmente el pueblo seguía dividido, así pues los españoles se ubicaron en el occidente del pueblo y los indígenas al oriente del mismo, construyendo así una cerca sobre la Calle del Comercio (principal calle de Riosucio que conecta las dos plazas) que mantuvo dividido al pueblo en dos. Algunas literaturas hablan de que esta cerca era simbólica, mientras que otras hablan de una cerca física, sin embargo la realidad era la misma, un pueblo dividido en dos debido al clasismo y racismo de la época. Esto continúa así, hasta que en 1847 el gobernador del Cauca José Laureano Mosquera ordena la destrucción de la cerca y los indígenas de la Montaña intervienen en Quiebralomo celebrando así el primer Carnaval; conociéndose hasta 1880 como la primera época del Carnaval, en la que este se celebraba de forma anual (Noreña, 2019).

Riosucio hasta hace unos cuantos años había sido un municipio como muchos otros en Colombia que se encontraban azotados por la violencia. Esta violencia se veía mucho más intensificada en el pasado, tanto así que el Carnaval en aquella época siendo una celebración anual se tenía que ver interrumpido en muchas ocasiones año de por medio debido a la violencia, lo que eventualmente generaría la tradición de celebrarlo bienalmente en año impar.

Carnaval de Riosucio. Arte, vida y tradición

Desde finales del siglo XIX la celebración fue llamada "Los Matachines". Para 1911, adopta el nombre de Carnaval de Riosucio, en 1913 se crea el Himno, y para 1915, el concepto del Diablo ya madurado, da paso a la corporalidad del mismo, mediante una efigie en dónde se materializa la tritricidad a saber: del africano los cachos de toro y la serpiente, del indígena el calabazo y la china, del español las alas de murciélago y el tridente.

"Surge el Diablo del Carnaval grandioso como pocas figuras del folclor colombiano... Las características enumeradas no son exhaustivas, y su síntesis y manera de combinarse expresan la concepción autóctona, popular y tradicional del símbolo carnavalesco." Julián Bueno Rodríguez.

Morkum pics Octaviano Vanegas, 1975

... se convierte en una fuerza espiritual que sintetiza las diversas devociones y es a un tiempo unificador y jerarca del influjo colectivo de nuestra magna celebración.

Breve reseña histórica. Moni Morkum

Carnaval de Riosucio. Arte vida y tradición

En el proceso fundacional de Riosucio, Caldas, se crea el surgimiento de un pueblo unificado, a partir de dos comunidades en conflicto; por una parte los mulatos de Quebralomo y por otra los indígenas de La Montaña.

Con el fin de unir las dos comunidades enfrentadas, se realiza el traslado de las mismas, de común acuerdo a los pies del cerro Ingruma, entre 1815 y 1819, por mediación de los parrocos José Ramón Bueno y José Bonifacio Bonafontí.

El 7 de Agosto de 1819 se establece como día de la fundación de Riosucio, Caldas; en 1846 se fusionan por decreto las comunidades y Riosucio se erige como Municipio. Desaparece entonces, la cerca que dividió las poblaciones por más de dos décadas, ubicada en la tradicional calle del comercio.

Se crea la perla del Ingruma: voz indígena que traduce roca dura.

Breve reseña histórica. Moni Morkum

TÍTULO: Origen de la festividad
OTRO: No aplica
TECNICA: Fotografía digital
REDA: Oficina de la Biblioteca
PRECIO: Colección Particular

Carnaval de Riosucio. Arte vida y tradición

La historia fundacional de Riosucio, Caldas, es precedida por la serie de eventos que conformaron la conquista y posterior dominio sobre las civilizaciones originarias y sus territorios, por parte de los españoles, quienes llegaron con los africanos esclavizados.

Nuestro Carnaval, como la manifestación que celebramos hoy, hunde sus raíces en los mismos sucesos dados por la conquista y posterior colonización, sucesos que dan origen a la tritricidad, fenómeno común a los territorios colombianos y americanos.

Por éste hecho, es imposible deslindar la historia de Riosucio de su principal manifestación cultural, cual es su Carnaval, dado que el surgimiento de éste, se encuentra integrado al surgimiento de la ciudad misma y al de la región circundante; desde siglos atrás, en la entraña y creencias de las comunidades que lo conforman; ya que "recopila todo el acervo cultural que ha consolidado su identidad" *

Se establece el origen de la tritricidad en la región del Ingrumá.

* Declaratoria de Patrimonio oral e inmaterial de la nación 2006

Breve reseña histórica. Moni Morkum

TÍTULO: La Perla del Ingrumá
OTRO: No aplica
TECNICA: Fotografía digital
REDA: Oficina de la Biblioteca
PRECIO: Colección Particular

Cuadros del "Museo Carnaval" que narran una parte de la fundación de Riosucio

10.1.2. El Diablo

A lo largo de la historia humana, el Diablo siempre ha estado envuelto en un halo de misterio de la misma manera en que lo está Dios. Según la visión social y la cosmogonía de una sociedad el Diablo llega a ser concebido de diferentes maneras, siempre representado por un acontecimiento, un comportamiento, un personaje o un hábito, que llevan en común el ser fenómenos negativos que se encuentran fuera del alcance de los humanos y por ende necesitan una justificación divina, similar a lo que ocurre con Dios, pero en un sentido opuesto (Cárdenas, 2015).

La relación que se establece entre el diablo y las festividades son los excesos, los permisos y las libertades que este le da a las personas que participan de esta. El concepto del diablo festivo ha sido también algo que se ha establecido en diferentes culturas como una forma de protesta contra lo establecido; puesto que los conceptos morales del bien y el mal cambian de una época a otra según evoluciona la sociedad y sus creencias, el ser humano ha transgredido estos límites de lo correcto. Un ejemplo es la cultura griega donde los dioses mantenían en una constante ambivalencia entre el bien y el mal, donde Zeus pese a ser el máximo dios celestial, igualmente cometía actos contra la moral y las personas lo imitaban por ser Zeus, esta fue una de las justificaciones que utilizaron los cristianos para demonizar a los dioses paganos. Igualmente anterior a la edad media el dios Pan era considerado como un dios que evocaba a la creatividad, la celebración, el deseo sexual, pero también era destructor; todas estas cualidades en conjunto hicieron que durante la edad media se le asociara con diablo, relacionándolo de igual manera iconográficamente con este (Cárdenas, 2015; Brotóns, 2015).

El diablo en Latinoamérica continúa siendo un sincretismo en procesos de procesos de entrecruzamiento étnico-políticos diferentes y violentos. Así el símbolo y la representación del diablo lleva consigo un peso sociocultural importante, que a través de las fiestas y carnavales le ha permitido permanecer en la historia de distintos territorios en los que se representa de acuerdo al contexto cultural de cada región.

Uno de los Diablos de algún Carnaval, situado sobre el “Café Carnaval”

Modelos a escala de algunos Diablos del Carnaval

Cabezas de algunos de los Diablos del Carnaval

10.1.3. Costumbres

El Carnaval toma costumbres tanto de ritos católicos como indígenas. En cuanto a ritos católicos toma la fiesta de reyes magos que está dividida en tres ritos; el primer rito es la novena de aguinaldos una etapa de preparación, siguiente es el día de los Santos Inocentes en el que se

hacen bromas y representaciones teatrales de los vicios humanos, esta etapa es considerada la sanción y por último la consumación que es la llegada de los Reyes Magos (Barbosa, 2017). Este rito católico se adaptó al Carnaval tomando estos tres momentos, Preparación, Sanción y Consumación. La Preparación se realiza desde Julio hasta Diciembre, donde se instaura “La Republica Carnavalerá” y se comienzan a recitar los “Decretos” piezas poéticas escritas por los matachines a modo de sátira donde van revelando los chismes y secretos de la gente dentro del pueblo; estos Decretos se hacen mes a mes hasta diciembre. La etapa de Sanción está constituida por el Convite, siendo este un montaje teatral que se realiza para decir al pueblo que ya está maduro para la celebración que se viene; es presentado por la Junta del Carnaval y los matachines y por último es la etapa de Consumación que corresponde a la semana en la que se vive el Carnaval.

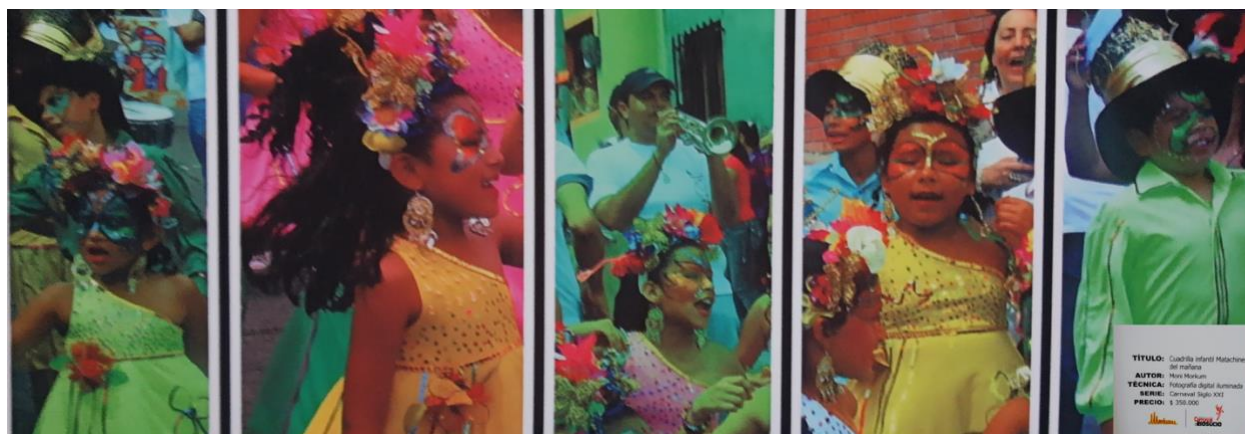
Los indígenas en sus ritos adoraban a la madre naturaleza y al sol representado en el jaguar, que al pasar por la lupa del catolicismo, este comenzó a considerarlo el Diablo “al adoptar el indígena la religión católica, desaparece esta festividad, y el jaguar se sincretiza en el diablo malo católico, maldad desconocida por el indígena, razón por la cual éste jamás pudo aceptar un entender que un ser tan ligado a sus creencias religiosas, fuera realmente malo” (Junta del Carnaval, 2015, p.17). En este punto se da un mestizaje de culturas, pues se mezclan imaginarios cristianos con indígenas, dando como nacimiento a las costumbres y los símbolos del Carnaval; el jaguar con rasgos demoníacos y la adoración a la madre tierra que se simboliza con el entierro del calabazo, con el objetivo de que la tierra fermente el licor y que este esté listo para la siguiente celebración (Barbosa, 2017).

Otro mestizaje fue el rito a la Diosa de la Chicha, que consistía en danzar y cantar alrededor de la bebida; los curas católicos transformaron este ritual en la fiesta de Nuestra Señora de la

Candelaria, transformando así a la Diosa de la Chica en la virgen María (Barbosa, 2017). Siendo esta otra fiesta que actualmente abarca expresiones religiosas, culturales, artísticas y recreativas.

Fotografías de algunos disfraces de cuadrillas a través de los años

Fotografías de algunas cuadrillas infantiles

Sección de disfraces cuadrilleros dentro del Museo Carnaval

Los calabazos donde se fermenta el guarapo, la totuma de donde se bebe y los chontaduros una fuente de economía en Riosucio

11. Marco conceptual

11.1. Oralidad

11.1.1. Entrevistas

Es un recurso definido como “una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. Siendo de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos, tomando la forma de un diálogo coloquial. Según Canales la entrevista es “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”; adicionalmente Heinemann hace la propuesta de complementarla con una serie de diferentes estímulos que hagan que el sujeto de estudio revele más información que ayude a la resolución

de la pregunta central de la investigación. La entrevista es un recurso muy útil en estudios descriptivos y en las fases de exploración. (Díaz et al, 2013).

Las entrevistas usualmente se clasifican en tres tipos, estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Las entrevistas estructuradas se caracterizan por tener unas preguntas ya organizadas en categorías que se le van realizando al entrevistado, como si se llevara una especie de guión; es un entrevista muy rígida lo que hace que sea muy fácil su sistematización, clasificación y análisis, teniendo una alta objetividad y confiabilidad; sin embargo esto mismo hace que el entrevistado no se adapte y la misma entrevista no llegue a ser muy profunda (no se recomienda en investigaciones cualitativas). Las entrevistas semiestructuradas plantean preguntas que pueden ajustarse a los entrevistados, dándoles una mayor flexibilidad que las estructuradas; su ventaja es la capacidad de adaptación que ofrece. Las entrevistas no estructuradas son más informales, flexibles y planeadas para adaptarse a los entrevistados y a las condiciones. Los entrevistados pueden ir más allá de las preguntas, sin embargo esto crea vacíos en la información que se buscaba obtener (Díaz et al, 2013).

Considerando la información suministrada anteriormente y por el objetivo del proyecto en cuestión la entrevista más conveniente para este es la entrevista no estructurada, ya que es darle la mayor libertad al entrevistado para que comparta su conocimiento, haciendo que esta sea más rica sin tener nada que la encasille, logrando conseguir así la información suficiente para construir la historia.

11.1.2. Historia oral

Es una forma de crear nuevos conocimientos o saberes mediante la creación de nuevas fuentes históricas, fuentes limitadas a la vida del testigo, en otras palabras a la esperanza de vida

de quien genera la historia, sin embargo en su extensión es casi inagotable ya que se sustenta sobre la vivencia humana. Estas fuentes de información usualmente se crean entre grupos sociales que no han tenido la facilidad de acceso a crear sus propias fuentes tangibles. Se caracterizan en tres aspectos, el primero, son una creación entre el testigo y el historiador, por otro lado están basadas en los recuerdos del testigo y por último tratan de la vivencia de una persona dando espacio a la subjetividad; como decía Alessandro Portelli uno de los innovadores en el uso de esta técnica “el premio y la maldición de la historia oral: la subjetividad”. Se habla de subjetividad, pero Portelli no habla de una subjetividad general en toda la historia, sino en ciertos elementos de esta; se refiere a una subjetividad de como el testigo se ve así mismo dentro de la historia y es trabajo del historiador diferenciar y separar estos elementos de la historia con ayuda de la metodología (Fraser, 1993).

La cualidad más importante de la historia oral no es la recuperación de hechos, sino la significación que tuvieron estos hechos, en las narraciones que los testigos dan, influenciadas por la imaginación, los simbolismos y los deseos emergentes, que pueden llegar a ser tan importantes como la historia puntual en sí. Siendo así que las marcas emocionales son procesos imprescindibles en la generación de recuerdos, haciendo que la imagen recordada esté acompañada de alguna emoción; ligado al hecho que los recuerdos no son solo experiencias mentales, sino que también son experiencias físicas asociadas a una serie de procesos inscritos al cuerpo (Fraser, 1993; Llona, 2012).

11.1.3. Memoria

Según Antonio Damásio, pionero de la neurología cognitiva plantea que el ser humano está organizado de una forma tripartita él llama a estas forma como el protoser, el ser central y el ser

autobiográfico. Viendo este sistema como una pirámide se tiene al protoser en la cúspide, el cual guarda una colección de pautas neurales auditivas, visuales, olfativas, gustativas y sensoriales de las que no somos conscientes, pero que están ahí haciendo posible la creación de imágenes mentales. En la mitad está el ser central quien es el encargado de situar a la consciencia en un lugar y momento específico, haciendo que ésta emerja cuando la consciencia se siente afectada por algo en un momento en concreto, enviando un informe al cerebro en forma de las imágenes que tiene de sí mismo el organismo. Todo este conjunto de recuerdos afirma la existencia humana, como un sujeto dentro de un contexto y elimina toda concepción abstracta del sujeto, esto permite anclar al sujeto a la realidad permitiéndole hablar de sucesos, cosas y personas definidas. En tercer lugar y como base de esta pirámide sirviendo como base al protoser no consciente y al ser central consciente de su existencia y su entorno, se encuentra la consciencia autobiográfica; esta se encarga de conectar al ser central con el pasado vivido y con el futuro previsto, entrando así en la memoria episódica que no solo está compuesta por recuerdos del pasado, sino también por “recuerdos del futuro”, los cuales están compuestos por nuestros anhelos, deseos, expectativas u obligaciones. La memoria episódica se encarga de tomar decisiones, planificar, y solucionar problemas, poniendo en uso todas las experiencias que hemos tenido con anterioridad (Llona, 2012).

La memoria y los recuerdos están estrechamente ligados por las emociones, el razonamiento y los sentidos, así pues una emoción, un olor, un sabor o algún tipo de pensamiento puede traernos recuerdos de algún momento del pasado, sin embargo como ya se habló con anterioridad estos recuerdos tienen un sesgo o no son del todo exactos ya que están impregnados de la subjetividad del sujeto y como éste vivió y se desarrolló en ese preciso momento “cambiando” así sus

recuerdos en base a las experiencias vividas, las necesidades del presente y las expectativas del futuro.

11.1.4. Patrimonio cultural inmaterial

Lo conforman los elementos no físicos dentro de una cultura, como lo es la música, la danza, las fiestas y las tradiciones orales. Intrínsecamente es intangible, dinámico e inmanente en el tiempo; adicional a esto su estudio es bastante complejo, sin mencionar su conservación, difusión y reconocimiento social. Lo primero a tener en cuenta es que se trata de un patrimonio que es fugaz y cambiante, son las personas quienes crean y recrean a modo de tradiciones y costumbres, lo que lo hace fácilmente reproducible en cualquier otro lugar, siendo su mejor forma de conservación la documentación periódica que estos “ritos” para de estar forma llevar un registro objetivo de cómo va cambiando en el transcurso de la historia (Gonzales & Querol, 2014).

La creación cultural es un proceso que no tiene fin, que depende de factores internos y/o externos, los que se traducen ya sea en la creación o apropiación de diferentes elementos culturales (materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos, emotivos) que terminan agregándose a los ya existentes o simplemente reemplazándolos en el proceso, dependiendo de las circunstancias o momentos por los que esté atravesando esta cultura en particular; constituyendo así los elementos culturales de cada pueblo que están integrados por los objetos culturales vigentes ya sea con su sentido y significados originales o como parte de la memoria histórica. Este último es el llamado patrimonio inmaterial aquel del que no forman parte los registros tangibles del pasado, sino que es este patrimonio el que engloba costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de expresión simbólica, que pocas

veces son reconocidos como parte del patrimonio cultural e igualmente demandan la misma atención y protección que los bienes tangibles (Bonfil, 2004).

Por lo tanto el patrimonio inmaterial presenta una serie de inconvenientes de conservación precisamente por su característica intangible y por el poco cuidado que la sociedad le da a estos elementos que no se pueden tocar, sin embargo es un patrimonio igual de importante que el tangible debido a que ambos funcionan en conjunto para entender mejor a la sociedad que los trajo a colación.

11.2. Narración

11.2.1 Narración gráfica

Se puede considerar desde varios aspectos como el literario, el educativo, el gráfico, etc. Y desde esta se pueden observar aspectos de la sociedad como la economía, la política y la misma sociedad. Convirtiéndola así en un producto social al que se le debe dar su adecuada importancia y correspondencia dentro de nuestro diario vivir. Lo que la vuelve en un fenómeno mundial, haciendo que haya una coincidencia en sus características básicas en diferentes países, aunque lleve un nombre diferente (López, 2015).

Por lo tanto la narración gráfica es un producto que observa a la sociedad y la refleja usando recursos literarios y gráficos entre otros. La narración gráfica es un elemento que ha acompañado a la humanidad desde el principio, ya que desde las cavernas los primeros elementos que se utilizaron para contar una historias fueron los gráficos, esto sumado al hecho de la necesidad de los humanos por contar historias explicaría el impacto mundial que tiene dicha narración (López, 2015).

11.2.2. Narración visual

La narrativa muestra un contexto desde la perspectiva personal de un sujeto y cómo éste experimenta lo que tiene a su alrededor ; esta está cargada con un conjunto de símbolos que transmiten una fuerza afectiva. La narrativa visualmente no trata de contar hechos que le suceden a los seres humanos, sino que capta una narración que ya estaba presente en las vidas relatadas (todo lo anterior con el objetivo de producir un sentimiento en el espectador). Es por esto que la narrativa cuenta hechos, teorías y sueños desde la perspectiva de alguien y dentro del contexto de las emociones de alguien (Córdoba, 2007).

La narración visual nos da la posibilidad de observar nuestras propias vidas a través de nuevas perspectivas haciendo así que podamos reflexionar críticamente nuestras propias condiciones de vida; esto hace que la narrativa visual no sea neutral, sino que esté cargada de ideas sobre lo que es natural, maduro, moralmente correcto o estéticamente agradable. Nosotros elegimos aquello que nos dejó una marca dentro de la narración, ya sea por un pensamiento, un estilo de vida, una ideología; mientras todo lo demás es desechado (Córdoba, 2007)

La ilustración desde su sentido amplio de la palabra es la narración visual, puesto que el ilustrador debe observar todos los elementos que lo rodean para construir su propia narración ilustrada; esto debido a que una muy buena ilustración debe ser capaz de narrar visualmente los valores éticos, sociológicos y filosóficos de una sociedad (o de la historia que se esté interpretando) (Sung, 2013)

Por todo lo anterior la narración visual es una ilustración que interpreta y retrata al mundo real mediante el uso de figuras simbólicas; mientras evoca también sentimientos de familiaridad o de conexión entre la narración y el espectador, para que este último genere una serie de emociones por la narrativa que se le está contando. Sin embargo para la persona que está

contando esta historia, en este caso el ilustrador, esta evocación de sentimientos y emociones tampoco le son ajenas y las va experimentando a medida que va hilando de la historia (no necesariamente las mismas emociones ya que cada persona tiene su forma de ver el mundo).

11.3. Diseño

11.3.1. Diseño editorial

Es el elemento que permite componer publicaciones de tal forma que el texto, la imagen y la diagramación tengan una armonía en la que se comunique un mensaje con una personalidad que sea agradable para el lector. Su objetivo principal es organizar la información presente en textos e imágenes para así comunicarle al lector de la mejor manera la idea de la narración; también busca dotar la narración de una expresión o personalidad característica para que el lector sienta atracción por el texto, siendo la parte estética un factor muy importante ya que esto permitirá impulsar comercialmente la publicación (Guerrero, 2016).

Para la creación del producto lo primero es definir que será, ya sea un libro, una revista o un periódico; esto con el objetivo de conocer al consumidor final y conocer un poco el tipo de público que consumirá el producto, de esta forma se podrán plantear una serie de estrategias que ayudarán a que el producto se ajuste a las necesidades finales. El producto puede ser publicado tanto en medios análogos como digitales, sin embargo si se trata de un autor o marca desconocida suele ser complicado su consumo (Guerrero, 2016).

11.3.2. Libro ilustrado

Al momento de ilustrar un libro se debe tener en cuenta que las imágenes están contenidas dentro de tres tipos de significados diferentes: representacional, interactivo y compositivo. Donde la representacional muestra una situación concreta o abstracta de lo que está ocurriendo

en el libro, que al mismo tiempo juego con la interactividad del receptor del mensaje y todo esto sumado a la coherencia que debe tener con el texto o ritmo de la historia que le precede crea un mensaje coherente y organizado con la narrativa, logrando así una composición entre ilustración y texto. La función representacional muestra entonces el contenido del texto representado en la ilustración y puede ser desde personas hasta objetos dentro de un contexto determinado. La interactiva que se encarga de mostrar la relación que existe entre los que intervienen en la ilustración, pasando por el ilustrador, el contenido (ilustración en sí), el receptor final y como este último recibe la imagen. Y por último la función composicional que se encarga de enlazar las funciones anteriores dentro de un contexto coherente, donde las ilustraciones y su interacción con el lector, y el timing de la historia deben tener una coherencia. Dentro de esta composición existen diferentes elementos dentro de una jerarquía que interaccionan entre sí; por ejemplo la importancia de un personaje determina su posición dentro de la composición, si se ubica en el centro de esta o a un margen, mostrando así que los personajes centrales dan una mayor información dentro de la ilustración, mientras que los que se encuentran en los laterales quedan subordinados frente al resto de elemento. Otros factores como la altura en la página frente a una posición inferior marcan estos elementos jerárquicos que ayudan a que la ilustración cumpla una coherencia para el receptor entre el texto y la imagen (Guijarro & Sanz, 2007).

12. Diseño metodológico

Para llevar a cabo el proyecto de una manera óptima se divide el proceso en tres etapas donde se detallan actividades diferentes según la propuesta de diseño metodológico de Bruce Archer, dichas etapas están divididas en *fase de análisis*, *fase de creación o síntesis* y *fase de implementación*; en cada fase se especifica la forma en que se indaga la información, como se

desarrolla el producto y por último la manera como este se ejecutará en el ámbito para el cual fue creado.

12.1. Fase de análisis:

En esta fase se busca y analiza la información referente al Carnaval de Riosucio y la historia del municipio para tener los recursos e insumos necesarios, comprendiendo cuales fueron las necesidades de la creación del Carnaval y cuáles fueron las razones para la fundación del municipio, teniendo así un panorama más amplio logrando de esta manera tener la información necesaria para alcanzar el objetivo del proyecto. Esta fase consta del primer objetivo y de 11 tareas para llevarla a cabo.

Objetivo 1: Indagar en las historias y experiencias vividas por algunos carnavaleros del municipio de Riosucio durante el Carnaval del Diablo, mediante investigaciones e información proporcionada de fuentes referenciales y de trabajo de campo.

Para llevar a cabo este objetivo es necesario recopilar documentos que hablen sobre la historia del nacimiento de Riosucio y su carnaval, posteriormente analizarlas para llevar a cabo una entrevista que se realizará a personas que han estado en contacto con el Carnaval y por ende con el municipio (se hará un trabajo de campo en Cali y en Riosucio). Las entrevistas se enfocarán en conocer de qué manera se ven los rituales del carnaval y en contar las experiencias que los entrevistados han tenido con el carnaval.

Después de realizadas las entrevistas se tomará un referente visual de los sitios más representativos de Riosucio y sus alrededores, junto a indumentaria, vestimenta, símbolos entre otros.

Con las entrevistas y los referentes visuales recolectados se procederá a realizar un análisis estético del Carnaval de Riosucio, de sus pobladores y de su infraestructura, lo que ayudará a consolidar más la imagen del municipio en las ilustraciones, para que estas tengan una pertinencia e identidad con el municipio.

Con los documentos históricos, las entrevistas, los registros visuales del municipio, su Carnaval y el análisis estético, se procederá a evaluar y determinar cuáles son los aspectos o característica más importantes de este para su consignación en el producto final.

Actividades:

1. Recopilar la información histórica de Riosucio desde bibliotecas e internet.
2. Delimitar los textos que serán usados durante el proceso
3. Analizar la información.
4. Contactar con las personas a las que se entrevistarán.
5. Las entrevistas se realizarán de una manera abierta o no estructuradas para la comodidad de los entrevistados y que se pueda hablar largo y tendido de cualquier cosa que recuerden.
6. Viajar a Riosucio.
7. Realizar la entrevista.
8. Crear un referente visual de Riosucio y su Carnaval.
9. Transcribir las entrevistas.

10. Analizar la estética del Carnaval.

11. Escritura del proyecto

12.2. Fase de creación o síntesis:

Esta fase busca crear y sintetizar la información recolectada en la fase anterior en un producto de diseño, junto con la toma de decisiones gráficas que llevará el producto de acuerdo a los referentes consultados para una óptima comunicación de este. Esta fase consta del segundo objetivo y de cinco tareas para llevarla a cabo.

Objetivo 2: Determinar qué historias o experiencias son las más llamativas o relevantes mediante las consultas y el material conseguido de las fuentes primarias y habitantes del municipio.

Para completar con este objetivo es necesario que a la par que se va creando el producto de diseño también se escriba el documento que contiene la investigación y lo justifica (debe ser un trabajo sincrónico la escritura del documento y la creación del producto). Con las entrevistas y las fuentes primarias se comenzará a escribir la historia o historias que contendrán las cartillas ilustradas.

Actividades:

1. Trabajo sincrónico entre la escritura del documento investigativo y la creación del recurso gráfico.
2. Analizar las entrevistas.

3. Con la historia, el registro visual y la estética, determinar los aspectos y características más importantes de Riosucio y el Carnaval.
4. Organizar la información
5. Construcción de la historia que contendrá la información ya organizada

12.3. Fase de implementación:

En esta fase final, se desarrolló el proceso de producción con la información ya recopilada en las dos fases anteriores, las cuales ayudaron a precisar el contenido narrativo y visual del mismo, logrando que la realización del producto se ejecute dentro de lo establecido. Esta fase consta del tercer objetivo y de ocho objetivos para llevarse a cabo.

Objetivo 3: Interpretar qué criterios gráficos y narrativos contendrán los aspectos más relevantes de las historias en torno a Riosucio y su Carnaval, a través de bocetos, lluvias de ideas, tipos de diagramación, tipografías, ilustraciones (tono de comunicación y línea gráfica).

Se crea así un prototipo de acuerdo a todos los lineamientos definidos, para ello se realizó una lluvia de ideas que para tener un repertorio amplio del mejor camino a tomar para la consolidación visual del productos; para así seleccionar tipos de diagramación, tipografías e ilustraciones. Se analizó la funcionalidad del mismo en base a la retroalimentación proporcionada por las personas entrevistadas y a la del público objetivo (dependiendo de la situación por el covid-19 esta interacción puede llegar a ser virtual) con la intención de medir el impacto del producto.

1. Lluvia de ideas
2. Creación de bocetos

3. Selección de diagramación
4. Selección de tipografías para cuerpos de texto y títulos
5. Creación del contenido del proyecto en cuestión.
6. Presentar el contenido a los entrevistados para una retroalimentación del mismo.
7. Aplicar de las sugerencias dadas.
8. Organizar de los elementos finales en un producto consolidado.

13. Trabajo de campo

Las entrevistas y la creación de un referente visual del Carnaval de Riosucio mediante fotografías se realizaron en dicho municipio de Caldas durante la semana del 4 al 12 de Enero del 2022.

Los días del Carnaval se celebran la primera semana de Enero de jueves a miércoles incluyendo el día 6, de los Reyes Magos. Empieza siempre el jueves a las 00:00 horas (12AM) con el “Alegre Despertar”, el viernes con “El Carnaval infantil”, el sábado en la mañana con “La Entrada de Colonias” y en la noche con “La Entrada del Diablo”. El domingo de cuadrillas, corralejas el lunes, martes y miércoles. Miércoles en la noche es la “Quema del Diablo” y el “Entierro del Calabazo”.

13.1. Entrevistas

Se realizaron principalmente en “Las Marujas”, un mirador a en Sipirra a 15 minutos de Riosucio y en el Café Carnaval, una cafetería en el edificio de la “Corporación Carnaval de Riosucio” que además también se encuentra el museo del Carnaval. Sin embargo, en Cali con anterioridad ya se había realizado una entrevista el 3 de Enero del 2022, tuvo una duración de un poco más de una hora y media, en mi casa. El entrevistado fue Wilson Cruz, un cuadrillero y

expresidente del Carnaval de Riosucio durante el periodo de 2017 a 2019. En la entrevista se habló mucho de su vida como cuadrillero junto con los problemas por los que atravesó siendo presidente del Carnaval y se profundizó un poco más en la historia del Carnaval.

Vista del mirador de "Las Marujas"

Café Carnaval

Se realizó una entrevista abierta dirigida a personas que han vivido el Carnaval de Riosucio de una forma activa dentro del mismo, donde se buscaba que el entrevistado contara las diferentes anécdotas o vivencias que había experimentado durante su proceso no de estar en la celebración, sino de ser parte de esta. Se habla de un proceso porque durante las entrevistas hubo una especie de patrón común en el que todos comenzaron asistiendo al Carnaval como todas las demás personas pero luego por diversas circunstancias nace un interés o una curiosidad por ya no estar en el Carnaval, sino formar parte de este y como resultados algunos de los entrevistados se convirtieron en icónicas figuras.

Se planteó entonces una entrevista del tipo abierta para que las personas pudieran estar más cómodas al momento de narrar sus historias y también con el objetivo de que la entrevista no se encasillara en unos cuantos temas, sino que el entrevistado tuviera la libertad de hablar cuanto quisiese. Hubo entrevistas a modo personal, como también las hubo a modo de tertulias, donde

las personas que estuvieran alrededor pudieran participar e intervenir como gustasen, así el entrevistado estaría más relajado lo que le facilitaría recordar sus anécdotas y al mismo tiempo las historias se irán enriqueciendo más; transformando a las personas alrededor de la entrevista en entrevistados también que participaban con apuntes e intervenciones dentro de la narración.

Las entrevistas se realizaron tanto a adultos jóvenes como a personas más mayores, lo que llevó a la conclusión que se esperaba, siendo que entre más edad tenga el entrevistado, más ricas serán las historias que tiene para contar, sin embargo con el condicional que haya sido partícipe activo del Carnaval. También se encuentra que hay unos apellidos o familias más involucrados con el Carnaval que otros, pero la curiosidad y la inquietud por hacer algo por el Carnaval está ahí presente, sin importar el apellido o la familia a la que pertenezca. Una curiosidad encontrada durante las entrevistas y durante una reunión de cuadrilla en la que se estuvo presente, fue la poca presencia de las mujeres dentro del Carnaval, algo en lo que se ha estado trabajando para que no sea así en los últimos años; por lo tanto queda abierta una inquietud y una investigación para futuros trabajos.

Las primeras tres entrevistas se realizaron durante la tarde del día 5 de Enero en “Las Marujas”, se entrevistó a Paulo Andrés Gartner, hacedor del Carnaval y cuadrillero; también a Oscar Adrián González, creador de máscaras y a German David Grisales, artista plástico. Estas entrevistas se desarrollaron de forma individual a cada uno, sin embargo sus amigos y las personas que estaban alrededor complementaban las historias con sus intervenciones. Esta tanda de entrevistas duró entre 20 a 30 minutos cada una y fue compuesta por personas entre los 25 y 35 años, lo que ayudó a conocer cómo es percibido el Carnaval por esta brecha de edades (aunque sólo se entrevistó a tres personas, las personas alrededor estaban dentro de este rango de edad). Su proceso de maduración dentro del Carnaval los ha llevado a trabajar en pro del

mejoramiento del mismo generando nuevas formas de hacer carnaval para así aumentar su alcance. Por ejemplo Paulo Andrés Gartner tiene un grupo de estudio de la “Patafísica” donde hacen una crítica y/o parodia a las instituciones gubernamentales.

El 7 de Enero se realizó la cuarta entrevista a Willy Ramírez en el Café Carnaval durante la tarde, tuvo una duración de 45 minutos, donde relató cómo ha vivido el Carnaval durante toda su vida, desde su juventud viviendo el Carnaval desde la fiesta hasta su adultez donde es partícipe del Carnaval dentro de una cuadrilla; contando como llegó a interesarse por ser parte de una, junto a algunos inconvenientes y consejos para soportar mejor la dura jornada que tienen los cuadrilleros el día de las cuadrillas.

En Enero 8 se grabaron las entrevistas número cinco y seis igualmente en el Café Carnaval, ambas en horas de la mañana. La primera del día fue a Nicolás Lerma “Colacho” o como también le dicen algunos durante las fiestas “El Torero Gallina” y a Jairo González, tuvo una duración de una hora y 12 minutos. Más de una hora donde Nicolás narró historias personales, entre esas de como adquirió el apodo de “Torero Gallina” como también contó historias de terceros. Nicolás es una persona que se ha interesado mucho por las historias que hay en torno al Carnaval, escuchándolas desde la tradición oral, como también leyéndolas directamente de los archivos físicos que hay sobre este. Por tal razón en su memoria cuenta con otras historias adicionales a las propias; historias y anécdotas cuyos protagonistas son terceros, convirtiendo a Nicolás en un referente del Carnaval.

Ese mismo día también se entrevistó a Fernando Vinasco un cuadrillero que comenzó desde que tenía 11 años en las cuadrillas infantiles, siempre desde su juventud hasta su adultez ha estado muy involucrado con el Carnaval y ahora para el 2023 está preparando una cuadrilla en

conjuntos con otros cuadrilleros amigos suyos. En esta breve entrevista de 20 minutos, Fernando cuenta cómo ha vivido el Carnaval hasta el momento y a pesar de todos los Carnavales en los que ha participado, recuerda con mucha nostalgia el que para él ha sido el mejor Carnaval en el que ha estado, el de 1995.

El 9 de enero igualmente se realizaron dos entrevistas, la siete y la ocho. Una en la mañana y la otra en la tarde. La entrevista de la mañana fue de carácter personal y tuvo una duración aproximadamente de una hora. Se realizó en la casa del entrevistado Gilberto “Beto” Guerrero, un artista plástico, creador de “La Diabla” e integrante de la barra de “Los 30”. En esta entrevista se tocan temas como el nacimiento de “La Diabla” y la creación de la barra de “Los 30” ambas muy representativas dentro de Riosucio y el Carnaval a pesar de los problemas que han tenido. Beto es un artista plástico empírico y autodidacta quien comenzó con el proyecto de “La Diabla” con un grafiti en una pared de la galería de Riosucio; proyecto que ha escalado y actualmente se mantiene gracias al apoyo que tiene Beto por parte de sus amigos los integrantes de la barra de “Los 30”.

Ese mismo día en la tarde se llevó a cabo la entrevista número ocho en Riosucio, que tuvo una duración aproximada de una hora y 45 minutos en el mirador de “Las Marujas”; fue una entrevista a modo de tertulia en la que participaron Nicolas Lerma, Enrique Sánchez, Jairo González, entre otros. Una entrevista a matachines y cuadrilleros del Carnaval haciendo de la entrevista quizás una de las más provechosas, en la que se contaron diversas historias desde Pre-carnavales hasta Carnavales; historias que mostraban un atisbo de la forma en que pensaban los “viejos carnavaleros” y como aun actualmente se sigue conservando este “ingenio fecundo” dentro de los “carnavaleros actuales”. Igualmente hubieron historias que retrataron como era la sociedad del país en momentos en los que la fricción política era incluso mayor que la actual.

13.2. Análisis de las entrevistas

A continuación se realizará un análisis de cada entrevista y adicional a esto se incluirán las partes más importantes dentro de los anexos^(ver anexo 2).

3 de Enero del 2022

Wilson Cruz

La entrevista con Wilson fue muy enriquecedora desde un punto de vista académico debido a que él ha investigado el fenómeno del Carnaval a un nivel antropológico, desde sus orígenes hasta como es actualmente, sumado a que en su momento fue presidente del Carnaval, por lo tanto tiene algún conocimiento de cómo funciona la Junta del Carnaval desde adentro. En esta entrevista se habló de la historia del Carnaval, por qué se celebra en Enero, el lugar del que él cree proviene el Diablo entre otras cosas.

Wilson narra entonces lo que las diferentes etnias le han aportado al Carnaval a través de un sincretismo multiétnico. Donde los indígenas le heredan al Carnaval todo lo que tiene que ver con la madre tierra, el guarapo (que en Riosucio se fermenta) que transforma al hombre de su psiquis normal y la música que es la chirimía ancestral, mientras que la otra herencia la dan los blancos. Según Wilson, Riosucio en los albores del siglo XVII y XVIII era la colonia más grande europea que había en la Nueva Granada, compuesta por españoles, franceses, alemanes e ingleses atraídos por las minas de Oro que habían allí; ellos llegaron a asentarse en lo que se conocía como Quebralomo. Entonces lo que los blancos le aportan al Carnaval es la literatura y lo que para Wilson es la reina del carnaval la máscara. Lo que ocurre entonces con este sincretismo religioso donde amoldaba rituales indígenas a la religión, también se amoldaron rituales al Carnaval, un claro ejemplo es que los indígenas y todas las civilizaciones

indoamericanas celebraban la fiesta de la Pachamama, la fiesta al dios Sol, etc. En Riosucio, esta fiesta se convirtió en “La Fiesta de la Candelaria”; todo lo que heredaron los indígenas quedó sincronizado a que se convirtiera en la Fiesta de la Candelaria.

Aunque la gran parte de los riosuceños considera que el Carnaval también tiene herencia afro, Wilson discrepa de esto según sus investigados, a pesar de que sí habían esclavos afros en las minas de oro el argumenta que: “Yo no veo ni macumbas, ni dioses afro, ni bailes africanos, ni música africana, por ningún lado en el Carnaval. Quiere decir para mí que al afro no se le permitió ni siquiera expresar sus creencias, sus ritos, sus danzas, sus religiones en los que fue ese sector de Riosucio. Pero sí es muy enraizado en el Carnaval el guarapo, las chirimías, danzas recuperadas por Julián Bueno Rodríguez y ves con marcado acento la cultura española en la literatura”. Wilson comenta entonces que el Carnaval está plagado de literatura por todas partes desde que se instaura la República del Carnaval, seis meses antes de este, pasando por los decretos, llegando al Carnaval con las cuadrillas y la bienvenida, y despedida a su “Majestad el Diablo del Carnaval”, entonces de principio a fin el Carnaval es netamente literatura, herencia de los blancos y sobre todo de los españoles.

Wilson además cuenta una reflexión muy acertada sobre el Carnaval y es que este es una sátira contra lo social, contra lo político y lo religioso. Contra lo social porque el Carnaval une a todo el mundo algo de lo que ya se ha hablado con anterioridad, es la igualdad, no hay estilos sociales ni capas sociales, ricos, pobres, caucásicos, indígenas, afros, todos son iguales. Contra lo religioso porque no es un Diablo bíblico, no es un Diablo satánico, es una burla a las categorizaciones que hace la religión del bien y del mal. Y contra lo político porque el Carnaval tiene su propia junta; tiene un presidente, un alcalde, concejales, etc. Y por cinco días es esta

junta la que toma las decisiones, no el alcalde de Riosucio. Desplazando esta figura de poder político en Riosucio se está burlando de todo lo establecido.

Todo este escape de la realidad que simboliza el Carnaval, Wilson lo resume de una manera muy simple: “Cuando la gente participa y disfruta del carnaval se siente livianita, es como haber pasado por confesión donde un cura y hasta mejor yo creo, hasta esperar dos años y que vuelva”. Tal es la “energía” que se maneja en el Carnaval que ayuda a que las personas liberen tensiones acumuladas tanto actores como espectadores.

Hay algo curioso que ocurre con los carnavales, la mayoría de estos son entre febrero y abril, sin embargo el Carnaval de Riosucio y el Carnaval de Pasto ocurren durante el mes de Enero y es debido al sincretismo del que se ha estado hablando. Y es que según Wilson entre el 24 de Diciembre al 6 de Enero hay toda una simbología religiosa asociada a la proyección de los rayos del sol contra la tierra durante esas fechas. Sucede entonces que en el mediterráneo europeo (de donde viene gran parte del aporte europeo hacía el Carnaval) durante la edad media se celebraban unos conjuros para espantar a los demonios y esto nuevamente hace parte de todo el sincretismo que envuelve al Carnaval. En Riosucio estos conjuros se hacen el 6 de Enero y el sábado de Carnaval a las 12 del día y a las 6 de la tarde, con música, literatura y quema de pólvora para que no llueva, para que la fiesta vaya bien, en la entrevista con Paulo Gartner decía que eran conjuros a la Pachamama (el mismo los realiza), pero al final termina siendo puro sincretismo para espantar a los demonios.

Existen entonces varias hipótesis del origen del Diablo, Wilson narra acerca de una muy fuerte y se trata de una comunidad indígena cerca de Escopetera y Pirsá que tiene 5000 años de historia siendo la única comunidad en Riosucio con dialecto propio y una festividad con una

divinidad propia, que puede ser el origen del Diablo del Carnaval. Ya la figura del Diablo con cachos, rojo y negro que se ve en los Carnavales queda, mientras que la deidad indígena queda relegada por este sincretismo.

Wilson comentaba acerca de una problemática que hay dentro del Carnaval y es la propia Junta del Carnaval, él siente que la junta no quiere renovarse, ve como muchos jóvenes quieren incursionar dentro de esta, pero ven a la Junta tan cerrada que prefieren no hacerlo. También critica a muchas cuadrillas que según sus palabras están llevando “mucho forma y poco fondo”, lo que ocasiona que mucha gente que se cohíbe de realizar su cuadrilla sintiendo que no pueden alcanzar “la forma” de las demás cuadrillas, porque no se encuentran en las posibilidades económicas de solventar una (usualmente los disfraces de los cuadrilleros son muy costosos, puede superar fácilmente los 2 millones de pesos CO), cuando al final lo que más importa de las cuadrillas es la literatura, cuando los disfraces eran en armazón se conseguían resultados majestuosos, elegantes y económicos sin descuidar la parte literaria que al final es lo más importante del Carnaval. Otro problema dice Wilson es la falta de músicos, antes una cuadrilla contratava solo una guitarra y una trompeta, al ser el Carnaval más pequeño las casa cuadrilleras no se llenaban tanto y se escuchaba bien, sin embargo, actualmente que hay tanta gente son necesario más músicos y equipos electrónicos, por tal razón es necesaria una inversión económica mayor.

5 de Enero del 2022

Paulo Andrés Gartner/Oscar Adrián González/German David Grisales “El Loco”

Se decidió unir el análisis de estas tres primeras entrevistas debido a su duración, ya que en promedio estas tres duraron 20 minutos y se trataron temas muy similares en todas, hablando de

la historia de la fundación del pueblo y la creación del Carnaval. Lo que más me llamó la atención y como un común denominador en los tres entrevistados es que todos son hacedores de máscaras, sin embargo cada uno desde razones distintas. La vida carnavalera de los tres y según las diferentes entrevistas que se realizaron después, denota que la gran mayoría de cuadrilleros, matachines y hacedores del Carnaval comienza ya en la adultez. La juventud en el Carnaval es la fiesta, el licor, salir con los amigos, etc. Sin embargo, todos llegan a un momento en el que se comienzan a cuestionar y a querer hacer más por el Carnaval desde lo que está a su alcance. Por ejemplo German David lo hace desde su nicho como maestro en artes plásticas, Oscar Adrián combinando las artes escénicas con la creación de máscaras y Paulo Andrés desde su grupo del “Ministerio del Guarapo” donde usan la “Patafísica” para hacer todo un performance donde se ridiculizan a los entes estatales.

En la primera entrevista con Oscar Adrián comenta que su interés por el Carnaval y por hacer carnaval comenzó desde su área de estudio como artista escénico y como estos “juegos” performáticos de las máscaras durante el Carnaval le llamaron la atención para seguir el camino de la creación de máscaras de la mano de German David quien fue el que terminó por enseñarle e introducirlo de lleno en el mundo de creación de máscaras. Por su parte German David encuentra su camino a ser hacedor del Carnaval en su gusto por el arte y la cultura mientras se encontraba estudiando artes plásticas en Medellín, sin embargo muchos profesores le “cuartearon” el camino argumentando que los carnavales eran conceptos muy locales, lo que hizo que dejara su proyecto en espera. Cuando German se gradúa, se da cuenta que era todo lo contrario que un Carnaval es algo “global”, “una fiesta que integra a todos” en la que su importancia principal y sustento es la unidad, encontrando así la importancia de la máscara y la capa. Para él máscara y capa deben ir juntas como mínimo porque “en el carnaval se enmascara para desenmascararse” German nos

quiere decir con esto, que cuando cualquier persona se pone una máscara por más introvertido o reservado que sea, deja salir a su otro yo y se muestra de una forma completamente diferente a como usualmente es. La máscara juega un papel en los humanos dentro de la psicología del yo, como una especie de detonante que hace que las personas enmascaradas muestren partes de ellas que los demás desconocen. Sin embargo, según German la máscara sola “se ve fea” y le hace falta la capa y “bailar la capa” para finalmente “desenmascara la libertad”.

Paulo Andrés ve al Carnaval desde diferentes ángulos, el primero es que es un concepto que se vive desde lo cultural, lo social, político y lo económico y habla de que entiende que muchas personas no entiendan la “ritualidad” del Carnaval porque solo lo ven por la parte económica debido a que son personas que llegan de afuera o son del pueblo, pero esa semana que dura el Carnaval representa un ingreso de dividendos considerables para su economía. Sin embargo, lo que él y su grupo están tratando de hacer es de categorizar las facetas más básicas y esenciales para que se entienda cual es el sentido de la fiesta. El siguiente ángulo es que el Carnaval toca unas facetas muy importantes dentro de la vida del riosuceño, él “configura” su vida esa semana cada dos años para estar en Carnaval, lo ayuda a liberar ciertas tensiones nuevamente con la ayuda de la máscara y como esta junto al Carnaval permiten a la subjetividad, al otro yo liberar todas esas pasiones y tensiones que la vida cotidiana no permite. Y desde la ritualidad que consiste en los conjuros, el discurso del Diablo, el saludo al Diablo, los decretos entre otras cosas más. También habla de la figura del Diablo como una efigie unificadora de dos pueblos, de tres etnias (según el mito fundacional). Un Diablo de la fraternidad y la paz entre dos pueblos donde toda su concepción y estética maneja simbolismos de las culturas que unificó. Para Paulo el Carnaval es la reunión de las artes y la ciencia; el que hace Carnaval hace música, decreta, escribe, hace máscaras, teje o pintas, etc. Es importante que la expresión siempre sea desde el

arte y la cultura. Y lo que está haciendo Paulo es intentar reivindicar eso haciendo pedagogía para que la gente que no las conozca entienda cual es el contexto y no lleguen al pueblo según en palabras de Paulo a “hacer el ridículo” como le ha tocado a él ver a algunos personajes con la figura del Diablo.

La forma de hacer pedagogía y hacer carnaval de Paulo es mediante las artes y el “Ministerio del Guarapo” que es una forma de hacer “Patafísica” siendo los integrantes de este “Ministerio” una sátira a los cargos ministeriales que hay en el estado volviendo este ministerio una burla y una crítica hacía aquellas personas que dirigen el país. Paulo habla también de sus experiencias en diferentes cuadrillas de las que ha formado parte en las que hizo actos performáticos en los que criticaba las realidades sociales desde contextos locales o nacionales. Algunas de estas llegando a incomodar e incluso a enfurecer a las personas que veían la presentación, pero al final este también es el objetivo de las cuadrillas, mostrarle de frente a las personas lo que no quieren encarar. Al final Paulo deja una especie de ideal para hacer pedagogía desde el Carnaval trabajando con los niños y es que con este se puede hacer literatura matachinesca, talleres de máscara, de teatro, de música y chirimías, sin embargo, siguen faltando recursos para hacer esto realidad y por eso hay personas como Paulo, Oscar o German que están trabajando en su forma de hacer Carnaval y conseguir cada vez más llevarlo a más gente.

7 de Enero del 2022

Willy Ramírez

En esta entrevista Willy narra su vida de Carnaval pasando desde la niñez hasta la adultez, donde lo que más recuerda de su niñez son las corralejas y es que estas son algo muy representativo dentro del pueblo y muy diferentes a como son unas corralejas en otros lugares del

país. Las corralejas en Riosucio comenzaron usando cebúes y ya con el tiempo se fueron llevando a Riosucio toros de media casta; y se convirtieron en un punto de reunión de la gente durante el Carnaval, pero esto es algo en lo que se profundizará un poco más en la siguiente entrevista.

Aunque las corralejas marcaron en gran medida el Carnaval en la niñez de Willy, el hecho que recuerda con mayor nostalgia es cuando con sus amigos de la universidad organizaron un desfile para la “Entrada de Colonias”. La “Entrada de Colonias” es un desfile alrededor del pueblo con unos disfraces más esporádicos y no tan pensados como lo son los disfraces de las cuadrillas. En dicho desfile se reúnen las familias y colonias valga la redundancia, disfrazadas mientras desfilan por el pueblo, igual que el Carnaval mismo es un evento de mucha unidad donde se comparte con todas las personas que asisten al Carnaval. Este evento marcó mucho la memoria de Willy y de Fernando Vinasco porque comenzaron desfilando 20 universitarios y al terminar el desfile terminaron siendo más de 200, demostrando una vez más la unión y calidad con la que se vive el Carnaval.

Entonces Willy comienza con su vida como cuadrillero en el año 2005 con una cuadrilla de EEUU cuyos integrantes eran su tía junto a unos amigos de ella llamada “Los Yankipirreños”. Willy cuenta que al principio estaba muy renuente a unirse por lo agotador que resulta ser cuadrillero pero al final termina accediendo. Un cuadrillero generalmente comienza el domingo de cuadrillas a las 7AM, para arreglarse y salir al desfile de cuadrillas, para después pasar por unas 20 casas cuadrilleras y unos cuatro o cinco prosenios haciendo en cada lugar el performance de la cuadrilla. Por ende es una forma de hacer Carnaval muy agotadora e igualmente requiere de una inversión económica y de tiempo considerable. Después participó en otras cuadrillas como “La Parábola del Borrego” cuyo tema era que todas las personas son

borregas a algo, al dinero, a políticos, etc. Participó en otra llamada “Son Anacoberos” como la canción de Daniel Santos, esta cuadrilla hablaba de la santería y todos estos ritos. Y por último “Aleph Infinito Carnaval” su tema era en relación a la novela de Jorge Luis Borges “El Aleph” donde la cuadrilla se disfrazó de sufíes.

Al final de la entrevista Willy habla de su experiencia como miembro de la “Junta del Carnaval” y llega a la conclusión que siente que la dirección en la que va el Carnaval está bien, él no quiere que el Carnaval se vuelva una feria como muchas otras que hay en el país, sin embargo, siente que un gran reto es el tratar de conservar la tradición y tratar de manejar el desborde de gente que llega al Carnaval debido a que la infraestructura del pueblo no está preparada para la cantidad de gente que llega cada dos años e igualmente siente que el Carnaval tiene muchos enemigos una parte es la gente que por ser un carnaval cuyo símbolo es el Diablo se tornan desinteresados ante este. El otro enemigo es el ente territorial departamental, la Gobernación de Caldas, siente que no es tan entregada al Carnaval poniéndolo al nivel de fiestas más pequeñas cuando el Carnaval de Riosucio mueve a tantísima gente; Willy sintió en su experiencia como miembro de la Junta del Carnaval que de parte de la Gobernación de Caldas no había mucho compromiso hacía el Carnaval. Al final termina llegando a la conclusión que si de disminuir costos se trata, el Carnaval no necesita de orquestas grandes o artistas famosos, sino que la fiesta con chirimías “se vive muy bueno”. Se llegó a pensar en convertir estos conciertos de grandes orquestas en eventos privados y con ese dinero financiar las chirimías, sin embargo, esto solo quedó como una idea y nunca se llegó a implementar. Algo que deja bastante abatido porque se puede notar que hay gente que solo va por los conciertos gratis y de llegarse a implementar esta idea habría ayudado muchísimo al descongestionamiento de las calles del

pueblo, haciendo también que sus asistentes sean personas genuinamente interesadas por vivir el Carnaval.

8 de Enero del 2022

Nicolás Lerma “Colacho” y Jairo Gonzáles

En esta entrevista con se trataron muchos temas e historias del Carnaval, de lo primero que se habló fue de las corralejas. Corralejas muy diferentes a las de la costa, en Riosucio las corralejas comenzaron con toros criollos, cebúes, las personas se metían y lo máximo con lo que salían era un golpe y una revolcada. Nicolás recuerda que durante su niñez los cuadrilleros se amanecían con el disfraz del domingo de cuadrillas y la emoción de ellos era ir el lunes a corralejas a que el toro “les acabara con el disfraz”. Que el toro “revolcara a los cuadrilleros y les hiciera añicos el traje de cuadrilla” ese era el “goce” de ellos dijo Nicolás. Él piensa que quizás era con la mentalidad de no repetir disfraz a los dos años, porque según la literatura matachinesca con la que se había instruido siempre que se tocaba el tema de corralejas se comenzaba hablando de los disfraces que los toros le habían destruido a los cuadrilleros; el caso es que según en palabras de Nicolás “se veía una devoción en esos cuadrilleros viejos ir allá, a que el toro les acabara el disfraz”. Es necesario hacer la anotación de que en ese entonces los disfraces no eran tan lujosos como los que se mandan a hacer actualmente y que los toros ahora son de media casta. Las corralejas más que una afición taurina es un encuentro de familias, vecinos y amigos; la gente asiste a estas principalmente para socializar, “son un pretexto para estar otra vez juntos” como todo en el Carnaval que representa una unidad, en palabras de Nicolás “un encuentro bellísimo entre vecinos y familia”.

Nicolás durante los Carnavales encarna a un personaje muy conocido dentro de estos, sobre todo durante las corralejas y es el “Torero Gallina”. Un personaje que nace accidentalmente durante la juventud de Nicolás y tal fue su éxito que ha perdurado hasta ahora, en sus propias palabras “donde hubiera sido pensado, no hubiera pegado”. El “Torero Gallina” es un “torero” valga la redundancia, que hace su aparición durante las corralejas del Carnaval; siendo una parodia hacía estos, una “gallina” que le tiene miedo a los toros y va lanzando puyas políticas y sociales. Nicolás también narró sus historias como decretero y como en más de una oportunidad se metió en algún problema. Los decretos según Nicolás básicamente son “chismes porque no se le sostienen a nadie”, durante cada mes de pre-carnaval se hacen los decretos que son poesía carnalera, al principio eran individuales, luego pasaron a ser en parejas y actualmente son todo un montaje teatral de varias personas donde se hace uso de la sátira para ridiculizar al gobierno o la sociedad ya sea a nivel nacional o local, también sobre chismes locales para desenmascarar a los habitantes del pueblo como dijo Nicolás, en la mayoría de casos los protagonistas de estos chismes los hacían pasar implícitamente en la poesía, sin embargo, en el caso de Nicolás sus decretos los hacía con nombre propio razón por la cual algunas veces le trajo problemas, aun así él contaba su historia sin ninguna pizca de arrepentimiento, todo lo contrario se notaba orgulloso de sus hazañas. Hubo una época de decretos muy especial que está consignado en los archivos de literatura matachinesca y fue cuando Riosucio atravesaba por una época de violencia y muchas personas habían muerto en esos dos años entre Carnaval, en esa ocasión el matachín encargado del decreto lo dirigió hacía “Su Majestad El Diablo del Carnaval” en forma de reclamo por todos los males por los que había pasado el pueblo^(ver anexo 3).

Ya para terminar la entrevista Nicolás habló de la única persona que ha tenido el título de “Diablo Mayor” en Riosucio y esta persona es Carlos Martínez Marín “Tatines” “un matachín a

carta cabal” contaba Nicolás; “Tatines” fue un matachín muy querido en Riosucio y muy entregado al Carnaval, tal era su devoción hacía este que el “Diablo Mayor” murió durante Carnavales, se quedó dormido, cuenta la gente. Durante estas entrevistas noté que historias como esta hay muchas donde las personas más entregadas al Carnaval fallecen en este, es uno de los misterios y coincidencias que rondan en el Carnaval.

Fernando Vinasco

En esta entrevista Fernando cuenta como prácticamente desde niño ha tenido este interés por ser cuadrillero y por el Carnaval, como él lo dice “es que aquí uno nace con la colita y el tridente” y es que Fernando no fue la excepción. Comenzando en las cuadrillas infantiles cuando era un niño y pasando a las juveniles en el 97 cuando apenas estaba comenzando la universidad Fernando siempre tuvo este interés por ser parte del Carnaval; dice que parte de la influencia fue por su familia de donde han salido muchos hacedores del Carnaval y que cuando era más joven le había dicho a su hermano que quería ser “matachín” sin él siquiera saber lo que esa palabra significaba. El matachín en Riosucio es el “Carnavalero integral”, se habla de Riosucio porque matachín en otros lugares de Colombia significa “el que mata la res”. Pero volviendo al “Carnavalero integral”, este es aquel carnavalero que decreta, participa en cuadrillas, escribe versos carnavaleros, torea, lo hace por bastante tiempo y es reconocido por la sociedad riosuceña como tal.

9 de Enero del 2022

Gilberto “Beto” Guerrero

Beto es el creador de uno de los íconos más queridos y al mismo tiempo más controversiales del Carnaval, “La Diabla”. Pero para hablar de la Diabla primero hay que conocer a uno de las

Barras más reconocidas del Carnaval, “La Barra de los 30” de la que igualmente Beto es miembro. Las Barras en Riosucio son grupos de amigos que durante el Carnaval organizan diferentes eventos, es una de las tantas formas de hacer carnaval. Beto entonces cuenta en esta entrevista que su experiencia de Carnaval comenzó desde muy pequeño junto a sus padres y al criarse por el sector de la galería, en la barriada, viendo el libre mercado todos los fines de semana hizo muchos amigos y así se fue formando la Barra de los 30, porque siempre eran los mismos 30.

Entonces Beto desde muy joven comienza a dibujar a la Diabla en sus cuadernos, hasta que en un momento decide hacer un mural de la ella en una de las paredes de la galería, algo que ocasionó una gran conmoción dentro del pueblo, el mural de la Diabla fue rechazado por unos y aceptado, sin embargo, entre la gente que lo rechazaba y atacaba se encontraba el alcalde del momento, la Junta del Carnaval y la Oficina de Cultura de Riosucio, todos pensaban solamente en que la Diabla era una transgresión contra la tradición, pero según cuenta Beto él nunca pensó en nada de eso al momento de pintarlo, si se tuviera que dar una razón a su forma de actuar se pensaría que lo hizo por un tema meramente de gusto y estético, como cuando cualquiera se sienta a dibujar o a hacer algo que le gusta simplemente por el gusto que le genera hacer esa actividad. Pero estas personas no lo vieron así en su momento y comenzaron a atacar a la Diabla, a lo que Beto no vio otra opción que responder y con la Barra de los 30 sacaron la primera escultura de la Diabla para presentarla en el Carnaval. Desde entonces la Diabla ha tenido una muy buena acogida en el Carnaval salvo por el alcalde que en su momento criticó el mural de la Diabla, cuenta Beto en la entrevista.

La Diabla y la Barra de los 30 son otros “momentos” de unidad que hay dentro del Carnaval, cada dos años se reúne la barra en la casa de Beto unos meses antes del Carnaval para preparar a

la Diabla, también hay que decir que la casa de Beto en Riosucio durante Carnavales se ha vuelto un punto de comunión donde pueden llegar personas de todo el país y según Beto se les tratará como un amigo más. Aquí se ve una vez más la esencia del Carnaval, que es esa unidad entre todos y vivir un rato agradable. Hay que agregar que el presupuesto de la Diabla sale de los bolsillos de Beto, de la Barra de los 30 y de las donaciones de algunas personas, y que a pesar de ya no tener detractores tan acérrimos falta más apoyo a esta por parte del municipio y la Junta del Carnaval ya que la efigie de la Diabla se ha vuelto un ícono más del Carnaval al que mucha gente esperar igualmente con mucha ilusión.

Tertulia – Jairo González, Nicolás Lerma, Enrique Sánchez

Esta entrevista fue una tertulia de personas hacedoras del Carnaval, donde se tocaron muchos temas referentes al Carnaval de igual manera hubo momentos de declamación de decretos pasados e historias de sucesos ocurridos en Carnavales pasados junto a actividades “extra carnavaleras” que realizaban los viejos matachines como lo son las “Hojas volantes” consideradas “instrumento de la palabra”.

Primeramente en la entrevista se habló de la posición de la mujer en el Carnaval donde en un comienzo consistía en ser la “Madrina” de una cuadrilla quien era la que llevaba el porta estandarte que era como la carta de presentación de la cuadrilla junto a una canasta donde llevaban, confetis, pétalos de flores, serpentinas. Algunas llevaban regalos para las casas cuadrilleras, era la primera que entraba en estas casas (nunca decretaban). Cuando la mujer entra como integrante activa de la cuadrilla, la madrina desaparece. Antes el decreto era exclusivamente masculino, la primera mujer decretera fue Sulma Victoria en el pre-carnaval de 1972, sin embargo, fue Consuelo Trejos una gran matachina, decretera y hacedora del Carnaval

quien dio preponderancia a la mujer sobre todo en la parte de los decretos, abriendo espacios para la mujer en el proscenio para que pudieran decretar.

Al avanzar con la tertulia se profundizó un poco más en el tema de los disfraces.

Anteriormente entre las diferentes cuadrillas que se creaban había unos disfraces que eran de armazón, generalmente estos disfraces representaban aves o reptiles. Su confección consistía en tomar elementos que proporcionaba la naturaleza o que se tuvieran a la mano para el desarrollo de estos; entonces se utilizaban desde hojas de caña brava, flores, ramas, hasta plumas. Mientras que las modistas ayudaban a forrarlo por dentro para que no tallara; eso formaba parte del tan mencionado “ingenio fecundo” en una de las estrofas del himno del Carnaval.

Esos disfraces eran muy difíciles de manejar era como tener una armadura puesta, cuentan que hubo una cuadrilla en particular a la que la tuvo muy difícil con estos armazones. La temática de la cuadrilla era de aves y el disfraz era tan rígido que desde que se lo pusieron en la mañana no se pudieron sentar, porque dañaban uno de los elementos del “traje” en este caso la cola del ave. Y contaron que entre los integrantes uno de ellos ya se encontraba muy cansado por toda la jornada del día de cuadrillas, se sentó y efectivamente dañó el disfraz. Sin embargo, a pesar de todos los pormenores que tenían estos disfraces de armazón eran muy vistosos y lo más importante eran creativos, poniendo a jugar el ingenio del artesano para que saliera un buen disfraz de toda esa recolección de la naturaleza.

Entre los tipos de disfraces de cuadrillas, hay unos muy especiales que son los disfraces de transformación, que dependen del tema o de la historia que esté contando la cuadrilla. En realidad la terminología exacta sería “cuadrillas de transformación” estas cuadrillas van con un disfraz especial donde en algún momento del performance el disfraz cambia por otro que hace

contraste con el que se tenía inicialmente, para generar un cambio en el diálogo del discurso y un impacto en el público que lo observa.

En la historia del Carnaval de Riosucio ninguna cuadrilla se ha repetido, salvo por una que fue tan buena que las mismas personas fueron quienes pidieron que se repitiera y esta cuadrilla se llamaba “Payasadas de la Vida”. La primera edición fue de Carlos C. Gil y se instauró en la Junta del Carnaval un compromiso tácito para que la cuadrilla se repitiera a lo que los cuadrilleros respondieron que no la repetirían en el próximo Carnaval, pero sí dentro de 20 años con los que estuvieran y así se eternizó en la memoria de los riosuceños esta cuadrilla que ya va por su tercera versión. Hablando con Enrique comentaba que estaba pensando en sacar una cuarta edición de la cuadrilla, conservando todo lo de la primera, pero con intérpretes nuevos para este próximo 2023, el plan original era hacerla en 2019 que se cumplieron otros 20 años, pero no se pudo y sumándole la pandemia la fecha tentativa para esta cuarta edición de “Payasadas de la Vida” es el 2023.

Finalmente la conversación llegó al tema de las “Hojas Volantes” que si bien no forman parte del Carnaval, si muestra la forma de ser y de pensar de esos viejos carnavaleros. En Riosucio antes todos los temas de actualidad, de noticias y críticas dentro del pueblo se hacía a modo de hojas volantes, que las tiraban debajo de las puertas de las casas, los autores firmaban con seudónimos y la gente no sabía quién escribía las críticas. Dice Nicolás que el mejor documento recopilatorio de hojas volantes lo hizo el padre de Jairo Gonzáles en una conferencia del “Encuentro de la Palabra”, llamado “Las Hojas Volantes, Instrumento de la Palabra” es un documento que recopila gran parte de estas hojas volantes que los viejos carnavaleros repartían por todo el pueblo. En este documento deja ver el ingenio y la picardía con la que escribían estos carnavaleros, algo que deja dilucidar el porqué de la mordacidad en las letras matachinescas.

14. Resultados

Para la creación de la pieza de diseño editorial, se documentará a continuación desde el proceso inicial con la selección de referentes estéticos que ayudará a definir el apartado estético de la pieza; también se detallará el proceso de escritura de las cartillas, comenzando primeramente con dos ediciones, junto a su contenido y cortas sinopsis de cada capítulo. Se ahondará en la toma de decisiones gráficas y estéticas que llevaron a la creación de este proyecto de diseño editorial.

14.1. Proceso de creación

14.1.1. Creación de texto

Inicialmente se había planteado hacer una historia más intrincada, con personajes principales, secundarios y una trama principal que se iba a ir desarrollando a partir de la historias secundarias sacadas de las entrevistas. Para esto se creó una especie de guión que contará el inicio de la historia desde una trama muy simplificada, hasta tener dos tramas que eventualmente confluyen en la principal^(ver anexo 4).

Realizar este primer guión ayudó a dilucidar qué tan realizable podría ser el proyecto de seguir por este camino, concluyendo que de seguir así el proyecto podría no llegar a un buen puerto debido a la falta de recursos con los que se cuenta, ocasionando que la historia terminara por alargarse más de los tiempos planeados. Razón por la cual se decidió cambiar el enfoque de la trama a una un poco más simple, pero de igual razón una que lograra transmitir la riqueza de algunas de las anécdotas de las entrevistas; por tal motivo se cambió a “mini historias” individuales, donde en cada una se cuenta un suceso ocurrido durante Carnavales a un carnavalero.

Para este nuevo enfoque fue entonces necesario transcribir las entrevistas, ya hecho esto se clasificaron en las que tenían historias más cautivadoras en cuanto a contenido asociado a sucesos durante los Carnavales y se les agregó el nombre de la entrevista junto a una marca de tiempo para saber en qué momento fueron contadas, como el ejemplo que se muestra a continuación:

1:02:00

Las siguiente es una historia que marcó mucho a un matachín y decretero llamado Enrique Sánchez Taborda, mejor conocido como "Siriri". La historia comienza con una "trágica historia de amor" en la que dos *Siriris*, hembra y macho deciden terminar con el "nido" y volar en direcciones diferentes, esto en año de Carnaval 1987... En fin, al año siguiente Enrique vuelve a Riosucio para los decretos del Pre-carnaval. Donde se encuentra con una gran amiga suya Consuelito Trejos la gran matachina/decretera, la que le dio preponderancia a la mujer, sobre todo en la parte del decreto; si bien es cierto que las mujeres tenían una posición en la cuadrilla, los decretos eran meramente masculinos. Pues Consuelo fue pionera en abrir espacios para la mujer en el proscenio (tarima) para el decreto. Cuentan que era que era una mujer con una mordacidad, un humor y una cosa cáustica, tanto así que la soda cáustica es una boba al lado de esa belleza de mujer.

De este encuentro, Consuelo le habla a Enrique y lo invita a participar a él y a otro matachín llamado Gabriel Hugo González Tapasco en un decreto, que no sería cualquier decreto, sería el primer decreto a tres voces. Empezó el decreto, todo fluyó muy normal, una presentación excepcional y algo totalmente nuevo dentro de los decretos; al finalizar el decreto el presentador ya iba a cerrar el evento, cuando Consuelito levanta la mano, toma el micrófono, mira a Enrique, sonríe y comienza a declamar...

"Enrique, esposo de fama

Me contó ayer el demonio

Se acabó tu matrimonio

Y alzaste hasta con la cama

Tu compañera te amaba

Y sólo versos le hacías

Tercera historia

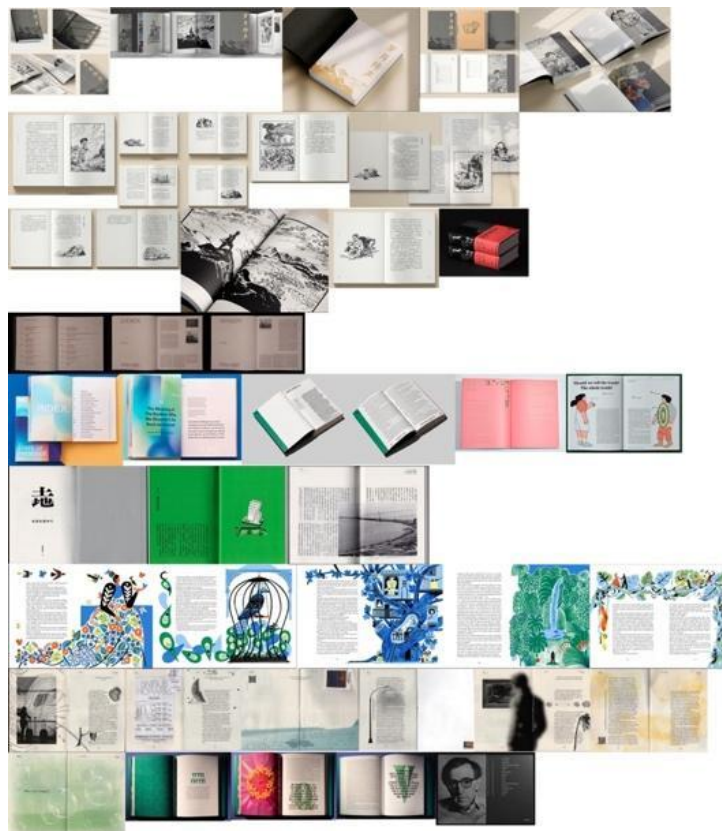
Siguiendo esta fórmula se escogieron ocho historias, sin embargo, la longitud de dos de estas no era la suficiente como para que cada historia representara un capítulo, por lo tanto se toma la decisión de juntar estas dos historias en una sola, quedando finalmente siete capítulos. Las cartillas se clasificaron en volumen uno y dos, mientras que los capítulos se dividieron entre estas dos cartillas, encontrándose del capítulo uno al tres dentro del volumen uno y del cuatro al siete en el volumen dos. El contenido entonces son estas "mini historias" donde se procura que el lector conozca lo que se hizo en el pasado y con esas herramientas tener más posibilidades de acción dentro del Carnaval en el futuro.

14.1.2 Moodboard.

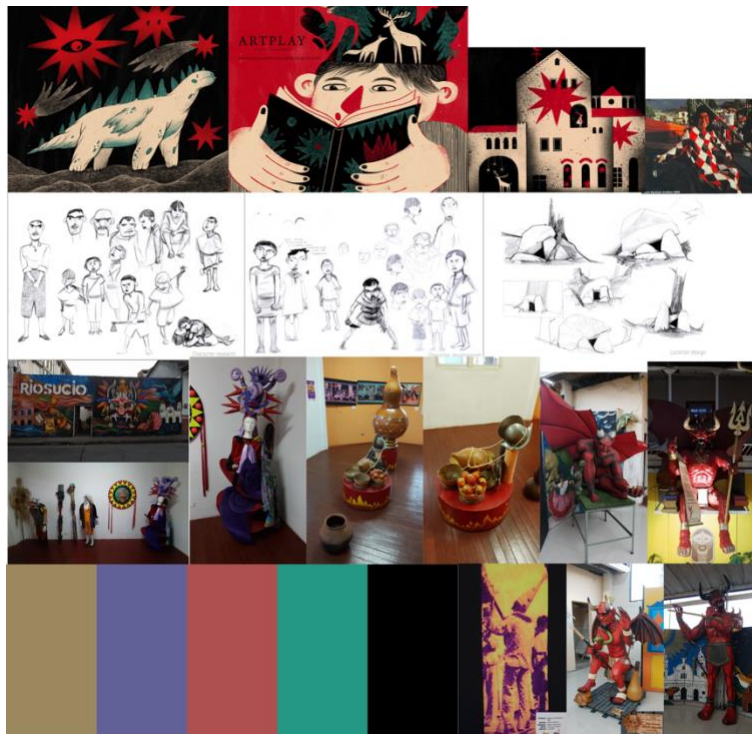
Es un collage de imágenes, textos y/o objetos dentro de una composición. Puede ser de un tema en particular o una temática escogida al azar, cuya función es transmitir una idea sobre el tema del cual trata. Se usa generalmente como referente visual de un estilo gráfico que se busca. Aunque también se pueden usar como una herramienta visual para explicar una idea.

Para la línea gráfica se hicieron dos moodboards, el primero con referencias de diagramación para las cartillas, mientras que el segundo como referentes de ilustración, estética del Carnaval y paleta de colores para así definir el apartado estético de las mismas.

Moodboard A: Este collage lo que busca es encontrar una diagramación y distribución de las páginas que sea interesante y llamativo para el lector. Buscando que la información desde textos, hasta ilustraciones esté organizada de una forma dinámica.

Moodboard B: Aquí se muestran ideas en cuanto a tipo de ilustración, junto a un referente de color y unas fotografías de apoyo para tener presente la estética del Carnaval. Se escogió una paleta de colores con colores complementarios y el negro como unidad de estos. También se buscaron ilustraciones con una línea que fuera agradable principalmente para el público objetivo, sin embargo, el referente de Federico Pirovano que muestra una ilustración de unos personajes más autóctonos de un lugar en particular también resulta bastante interesante. Lo ideal sería encontrar un punto medio entre los estilos de ilustración.

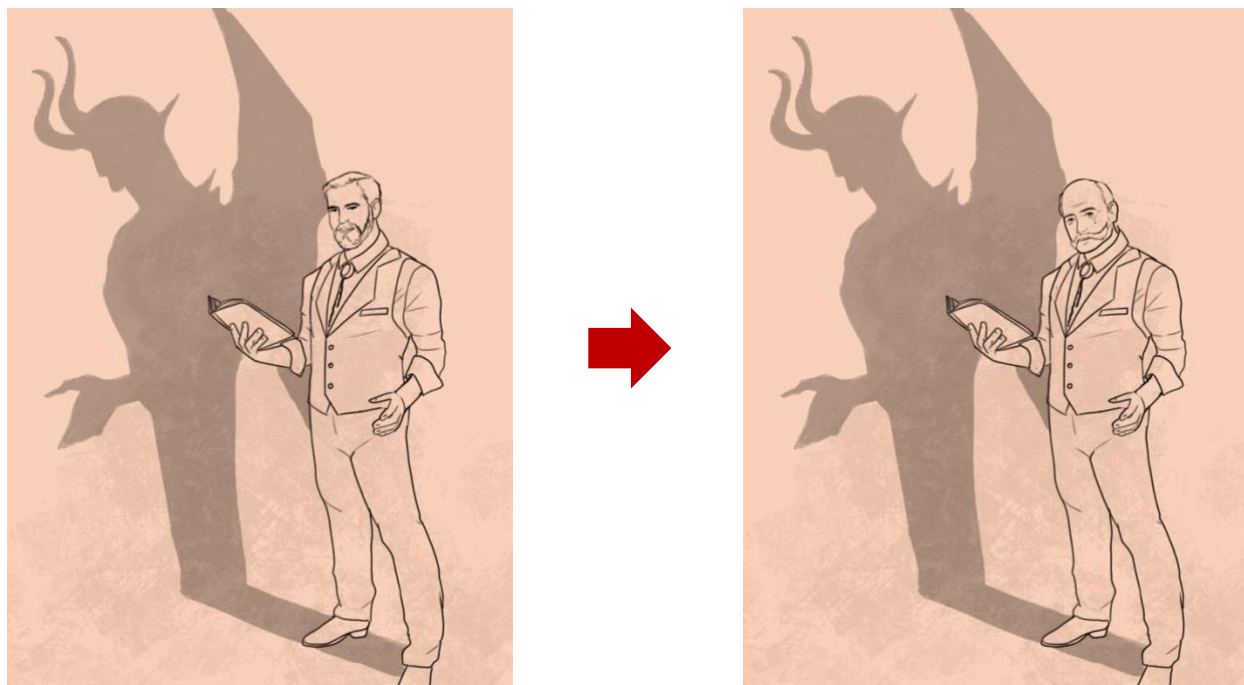

14.1.3. Bocetos.

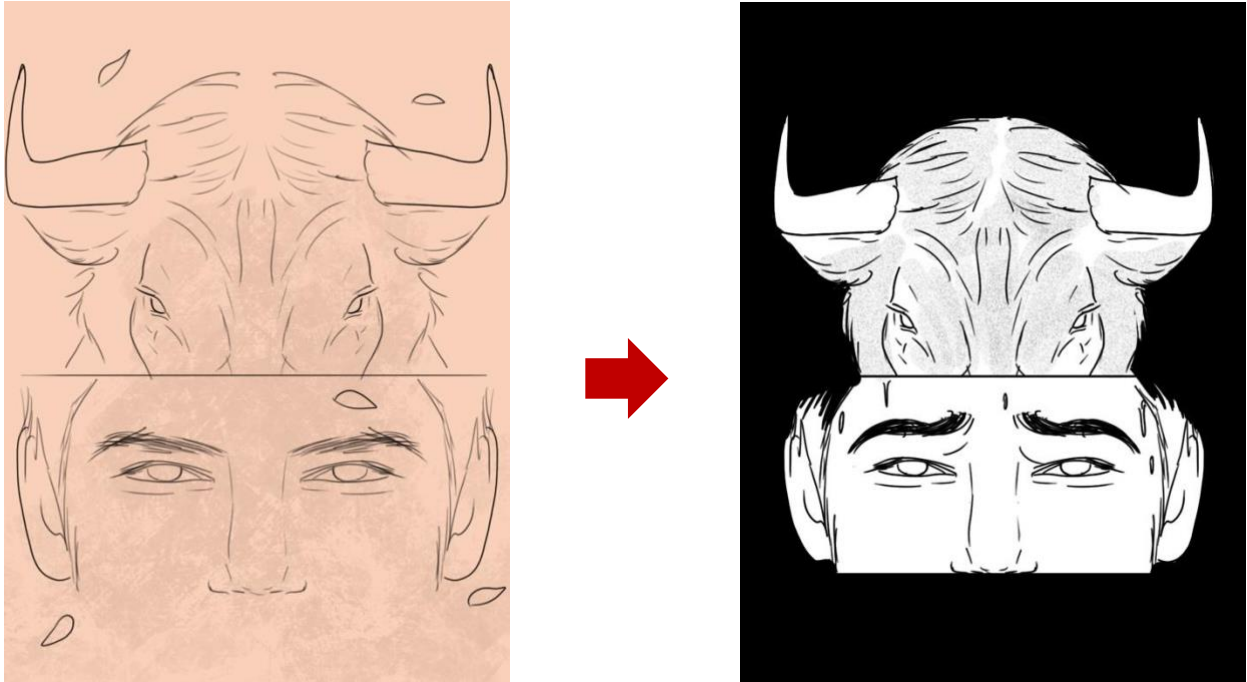
Son usados dentro de los proyectos como pruebas o primeras líneas previas a un trabajo definitivo. Los contornos y los detalles no están definidos, simplemente insinuados esquemáticamente hacia lo que se quiere llegar. Son formas preconcebidas de la imaginación del artistas que están sujetas a cambios constantes.

Primeramente se hicieron algunos bocetos muy rápidos de algunos personajes, de acuerdo a como inicialmente se había planteado la historia. Acompañados de una definición de las características físicas y psicológicas del protagonista. Dichos bocetos se encuentran en el *anexo 5*.

Sin embargo, al cambiar la historia, también cambiarán estos personajes. Por tal motivo se toma la decisión de contratar a una persona para realizar las ilustraciones de este nuevo enfoque, con el objetivo de buscar una línea gráfica que vaya más acorde con el nuevo contenido literario, dado que la línea gráfica de las ilustraciones que se manejaron con anterioridad no estarían acordes con el nuevo enfoque del producto. Se contratan entonces los servicios de ilustración, de la ilustradora Andrea Bermúdez Medina, ya que al revisar su portafolio se encuentra un estilo de ilustración que iría muy acorde con el contenido de las cartillas. Se procede a contactar con la ilustradora y después de llegar a un acuerdo, se comienza a revisar el contenido de las cartillas (mediante una reunión por videollamada) capítulo por capítulo donde se decide cómo serán las ilustraciones (línea gráfica) y qué fragmento del texto se tomará como referencia para la creación de estas. Durante el proceso de boceto de las ilustraciones, Andrea enviaba periódicamente ilustraciones para ser revisadas y posteriormente ser aprobadas para que puedan entrar a la fase de lineart y color; dado el caso que alguna ilustración necesitara algún ajuste, se programaría una reunión donde se le daría el respectivo feedback a la ilustradora con respecto al boceto presentado (esta dinámica estuvo presente en todas las fases de la ilustración desde el boceto, hasta la aplicación del color). Durante la fase de creación de las ilustraciones de este proyecto, se dejó a un lado el rol de creador para adoptar el rol de director. A continuación se expondrán los cambios que fueron necesarios en las ilustraciones:

Después de ver el primer boceto, se le pidió a la ilustradora que envejeciera al diablo mayor, pero sin que perdiera esa imponencia que siempre transmitía.

Para este boceto se pidió cambiar la expresión del “Torero Gallina”, debido a que en el primer boceto tenía unos ojos muy desafiantes como si no le tuviera miedo a nada, cosa totalmente falsa ya que después de todo es un torero gallina, por tal razón en el boceto final su expresión cambió.

A continuación se evidenciarán algunos de los bocetos finales realizados por Andrea Bermúdez en los que atendió al feedback que se le proporcionó (los demás bocetos se encuentran en el *anexo 6* de este documento).

Algunas de las exploraciones que se hicieron para ilustrar los capítulos de las cartillas

14.1.4. Diagramación y tipografía.

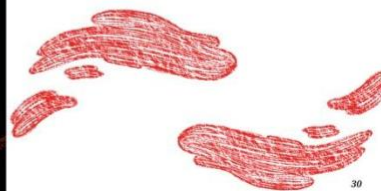
La diagramación es la composición de texto y/o imágenes para medios digitales o impresos como libros, diarios, revistas, etc. Para esta diagramación se probaron diferentes distribuciones

de texto e imágenes teniendo como referente los moodboards realizados con anterioridad; esto con el objetivo de ver que distribución podría ser más dinámica e interesante para el lector.

Con semejante respuesta momentánea todo el pueblo comenzó a aplaudirlo. Lo bajaron en hombros de la tarima como todo un campeón. Enrique recuerda ese momento como uno de los que mayor marca le ha dejado el Carnaval. El momento en el que supo aprovechar una "crisis" y así despertar su talento para improvisar rimas de Carnaval.

En los decretos siempre se busca eso principalmente. Se trata de buscar la picardía, no la vulgaridad. Es como recordarle a la gente lo que ha hecho. Es exhibirlos frente al público, pero con humor y sarcasmo. Sin embargo, cuando se tiene que ser directo se es directo.

Exploración diagramación

En cuanto a la selección tipográfica para el proyecto se escogieron dos tipos una "Utopía" que es serif para cuerpos de textos, facilitando así su lectura. Esta tipografía tiene 16 variantes, se caracteriza por un estilo que mezcla lo intelectual con lo casual haciendo que se acople muy bien con textos para jóvenes y adultos, fácil de leer ya sea en medios digitales como impresos.

Carlos Martínez Marín "Tatines" ha sido el único Diablo Mayor que ha tenido el Carnaval hasta el momento, un hombre que medía más de dos metros y con una voz igual de imponente que su estatura, orgulloso y un matachín de esos viejos carnavales a carta cabal; el hombre vivió siempre siendo muy humilde, sin embargo, eso no le impedía disfrutarse el Carnaval como el "Diablo manda".

Ocurrió que para unos Carnavales vino de visita el Maestro Enrique Grau, por recomendación del Dr. Otto Morales Benites, un riosuceño con el que sostenía una gran amistad. Ellos junto con otros intelectuales del país, entre esos Rodrigo Arenas Betancourt y Belisario Betancourt, tenían un grupo en Bogotá donde se reunían a discutir temas de la actualidad sin que importara la corriente política de cada individuo. Y en una de tantas reuniones:

–Voy a estar en tu pueblo Maestrico –dijo Enrique Grau.
Mientras estrechaba la mano del Dr. Otto.

–Pero no te vayas a regresar sin saludar al Diablo Mayor.

Ejemplo de la tipografía usada para cuerpos de texto

Mientras que para títulos se escogió la tipografía “Mont”, es una sans serif con un buen peso para títulos, lo que generaría un impacto en el lector. Esta tipografía tiene 20 variantes lo que abre la posibilidad a darle mucho juego dentro de las composiciones. Estéticamente tiene formas redondas y al igual que la Utopia da toques de juventud y madurez.

Capítulo

1: *Diablo Mayor*

Capítulo

2: *Cabeza de Cerdo*

Capítulo

3: *Siriri*

Capítulo

4: *Torero Gallina*

Capítulo

5: *Viaje a Buga*

Capítulo

6: *Búhos*

Ejemplo de la tipografía usada para títulos

14.2. Contenido de las cartillas

Las cartillas se dividieron en tres capítulos cada una, a continuación se expondrá una sinopsis de cada capítulo junto al nombre de este, además de sus ilustraciones y las decisiones gráficas que se tomaron detrás de estas y ubicadas en momentos clave de la narración. Se hace la anotación de un comentario que hicieron en una de las entrevistas “Todo el mundo se apropia de las historias ajenas y les aumenta”:

Prólogo: Cada volumen tiene un prólogo donde se hace una breve narración de lo que contiene el libro y de qué forma se conocieron las historias contadas a continuación.

Capítulo 1: El Diablo Mayor

Es la historia de como el Diablo Mayor, título que solo ha ostentado Carlos Martínez Marín “Tatines” conoce al maestro Enrique Grau durante un día de corralejas en el Carnaval. Esta historia da a conocer a “Tatines” como el matachín que era y muestra esa astucia que tenían los viejos carnavaleros; astucia que es necesaria al momento de escribir literatura matachinesca.

Esta primera ilustración hace referencia a Carlos Martínez “Tatines”, siendo el único carnavalero hasta el momento en ser considerado el “Diablo Mayor”, por tal motivo su sombra es la del mismo diablo.

Esta ilustración forma parte de la trama del primer capítulo donde “Tatines” cautiva por su personalidad al maestro Enrique Grau y este le compra un libro llamado “Había una vez un Pueblo” escrito por Carlos Gil (otro gran matachín de Riosucio), pensando que lo había escrito “Tatines”. En ese entonces el libro costaba dos pesos, sin embargo “Tatines” se lo terminó vendiendo en 200,000 pesos.

Enrique Grau y “Tatines” eran personas muy aficionadas a la tauromaquia, por tal razón “Tatines” durante Carnavales decoraba su casa con la gran cabeza de un toro que se había encontrado tirada en la calle, cuando Grau vio esa cabeza colgada de la pared de “Tatines” y escuchó la “historia” que había detrás de esta, no pudo evitar querer comprarla.

Capítulo 2: Cabeza de Cerdo

Abelardo un viejo carnavalero que ejerció como abanderado (encargado de recibir y encabezar todos los desfiles y ceremonias del Carnaval) del Carnaval por más de 60 años, un cargo honorífico siempre tuvo como rival y competencia a Tatines. Es una historia jocosa acerca de una situación que generó otro problema entre estos dos carnavaleros

Esta historia gira en torno a la cabeza de un cerdo y como fue “cambiando” de manos y de lugares. Al terminar Carnavales la junta organizadora realiza una reunión donde invita a las personas que participaron dentro de este; el presidente de ese entonces

alguien muy serio le había encargado a las ayudantes de cocina que le guardaran la cabeza del cerdo, la cual estaba congelada dentro de la nevera.

En determinado momento de la historia el presidente de la junta toma la cabeza del cerdo, la esconde debajo de un sillón esperando a que alguien la encuentre.

Al final la cabeza termina siendo un objeto de discordia, hasta que el presidente arregla todo el malentendido que el mismo causó quedando finalmente alguien con la cabeza, por esa razón están las manos agarrando la cabeza como si de un trofeo se tratase.

Capítulo 3: Sirirí

“Enrique Sánchez Taborda, conocido románticamente como “Sirirí”” así se presentó el matachín, decreto y hacedor del Carnaval al momento de contar esta historia. Es una historia que Enrique narra como un momento que marcó su vida como decretero. La historia cuenta como él junto a otros dos decreteros organizaron el primer decreto a tres voces que había visto el pre-carnaval, pero lo que Enrique no esperaba era la trampa que había detrás de esto, donde tuvo que

usar todos sus dotes de carnalero para improvisar versos de Carnaval, convirtiéndolo así en una de las pocas personas que puede lograr algo así.

Es la representación de Enrique “Sirirí” saliendo triunfante de un decreto en el cual fue sometido al escarnio público por parte de una compañera decretera, recuerda ese momento como un punto crucial en su vida carnalera.

Capítulo 4: Torero Gallina

Un personaje muy reconocido dentro del Carnaval sobre todo los días de corralejas, ese es el Torero Gallina un personaje nacido de “una situación desafortunada”. Nicolas Lerma el creador de este personaje dice “si lo hubiera pensado de aposta, no hubiera pegado tan bien”. En este capítulo se habla de las circunstancias que llevaron al nacimiento de este personaje y como fue rápidamente aceptado dentro del Carnaval volviéndose alguien muy esperado y querido los días de corralejas.

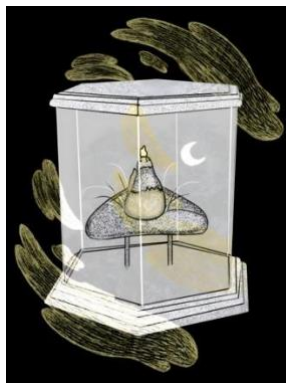
Esta ilustración es la representación de Nicolas Lerma “Colacho” con su primer disfraz improvisado como torero gallina

Era un torero gallina porque en el momento en que su mirada y la del toro se cruzaban soltaba capote, banderillas y salía corriendo.

Nicolás más tarde consolida su personaje de torero gallina con un disfraz de torero y su característica montera de gallina.

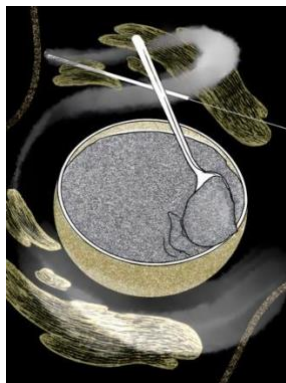
En unas corralejas Nicolás pierde su montera y años después se encuentra con una persona que provenía de Armenia y esta le cuenta que se había llevado la montera aquel día de corralejas y le mostró fotos del altar a la montera que le había armado en su casa.

Capítulo 5: Viaje a Buga

Hubo un sábado de decreto durante el pre-carnaval que las calles de Riosucio quedaron completamente vacías por un viaje a Buga que organizó la iglesia. Ocasionando preocupación en los decreteros que se presentaban en la noche, sin embargo, “así sea con 3 o 4 pelagatos decreto hay porque hay”. En Riosucio los decretos son impostergables, hacen parte de la tradición y la ritualidad del Carnaval.

Durante un sábado de decretos uno de los padres de Riosucio organizó una peregrinación a Buga, ese día tanto el parque de arriba como el de abajo estaban llenos de camperos y chivas; por esa razón se optó por poner una chiva y la basílica de Buga de fondo.

En determinado momento de la narración se cuenta que la peregrinación volvió a Riosucio comiendo manjarblanco y oliendo a incienso “estaban santificados”.

El significado de esta ilustración es algo un poco menos literal, donde hay libros, hojas y un bolígrafo haciendo alusión a los decretos y la escritura de estos.

Capítulo 6: Búhos.

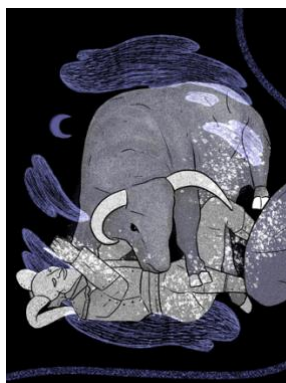
El penúltimo capítulo del libro y una trágica historia que ocurrió en Riosucio durante unos Carnavales. La historia retrata una triste realidad del país que aun actualmente se sigue viendo y es la persecución política. Situada en el tiempo en que las cuadrillas todavía hacían disfraces de armazón, donde un miembro de la cuadrilla de “Los Búhos”, una cuadrilla impecable, cuenta que sus disfraces eran perfectos; tenía diferencias políticas con una de las personas más acaudaladas de Riosucio lo que al final desencadenó en una tragedia.

Esta ilustración ya es un poco más abstracta y se le quiso buscar un significado más poético es similar al fénix que renace de sus cenizas, en este caso es un búho que renació para que su historia fuera contada.

Capítulo 7: Decretos y Disfraces

Es la última historia contada en “Cuentos de Carnaval Vol.2” en la que se habla de la primera mujer que hizo un decreto para un pre-carnaval de 1972 y sobre cuál era el rol que desempeñaban las mujeres dentro de los Carnavales hasta ese momento. Adicionalmente también se habla de la forma en que se confeccionaban en un primer momento los disfraces; en los que se usaban elementos encontrados en la naturaleza para su creación, poniendo en práctica el “ingenio fecundo” que tanto ha caracterizado a los carnavaleros. Para finalizar el capítulo se habla de algunos de los decretos en los que ha participado Nicolás Lerma “El Torero Gallina”.

Siempre que se hablan de corralejas, se hablan de los disfraces: “a tal persona el toro le hizo añicos el disfraz”. Este es el significado detrás de esta ilustración se

cuenta que la dicha de los carnavaleros más viejos era que el toro los revolcara un domingo de corralejas con disfraz y todo; esto quizás con el objetivo de no repetir disfraz dentro de dos años.

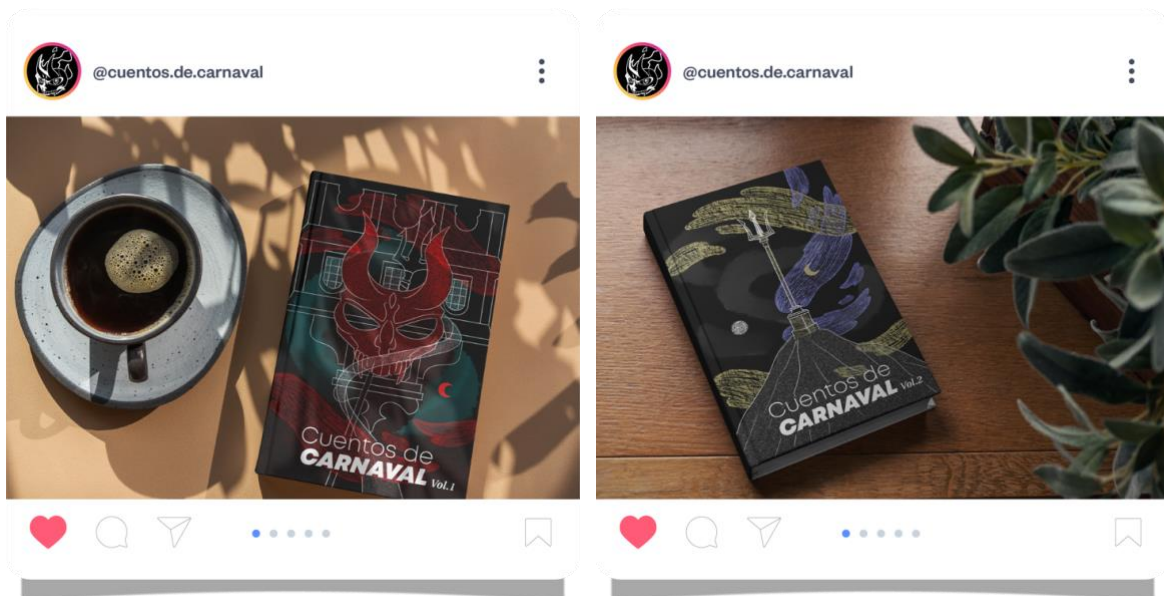
Es la representación de uno de los decretos que más recuerda Nicolás, donde él junto con su compañero decretero, dramatizan un diálogo que están teniendo con San Pedro y con el Diablo donde van diciendo quien de Riosucio se irá con alguno de ellos dos próximamente.

Este fue entonces el proceso de escritura del nuevo enfoque que se le dio al proyecto editorial logrando un trabajo desde un punto de vista más personal, debido a que fueron historias en las que se estuvo presente al momento de ser contadas, donde el protagonista de cada historia es alguno de los entrevistados o alguien que fue muy cercano a ellos. Finalmente se envió la narración a los entrevistados para que dieran su aprobación junto a un feedback para correcciones.

14.3. Producto final

Mockup de las cartillas Vol.1 y Vol.2 de "Cuentos de Carnaval"

Post de las cartillas "Cuentos de Carnaval" en Instagram

Las cartillas “Cuentos de Carnaval” Vol.1 y Vol.2 fueron el resultado final de este proyecto. Su nombre se pensó desde un punto de vista poético, jugando con esa picardía tan característica de los matachines, escogiéndose por la expresión común “eso es puro cuento” que genera en las personas cierta ambigüedad en lo que están escuchando o leyendo. Adicionalmente cada cartilla tiene un “capítulo extra” al final para que las personas escriban sus propias anécdotas y vivencias durante el Carnaval de Riosucio en este apartado, a modo de algo más interactivo para que la persona sienta que su historia es una más de tantas ocurridas durante los Carnavales, también se deja una nota para que si gustan escriban un mensaje directo al Instagram de “Cuentos de Carnaval” con la anécdota que desean contar para que esta sea publicada; esto con el objetivo de hacer crecer el proyecto junto al repertorio de anécdotas. Igualmente la ilustración del Vol.1 es una crítica contra lo establecido, como lo que se hace durante Carnavales; razón por la cual se ilustra de fondo la iglesia de San Sebastián al revés, haciendo alusión a que durante carnavales, todo lo instaurado queda de cabeza. Se utiliza el mismo recurso en el Vol.2 donde se reemplaza la cruz que se encuentra en la cima del cerro Ingrumá por un tridente.

El proyecto buscaba diferentes medios no solo de conservar la oralidad, sino además de generar narrativas, no solo para que las personas que hacen parte del Carnaval se sintieran parte del proyecto, sino también para llegar a otros públicos; porque al final lo que se quiere es conservar la oralidad en un medio de fácil acceso razón por la cual se escogieron unas cartillas siendo una de tantas formas de conservar la oralidad con la comprensión de que estamos pasando por un proceso transicional de lo analógico a lo virtual, razón por la cual las cartillas fueron consignadas en flipbooklets.com y complementario a esto se creó el Instagram @cuentos.de.carnaval para tener una interacción directa con los lectores. En el apartado de anexos^(ver anexo 7) se dejarán los link tanto al Instagram como al repositorio en el que se encuentran las cartillas.

15. Conclusiones

- Primero que nada este proyecto sirvió como un aprendizaje personal que ayudó a conocer y reconocer mis propias “raíces” gran parte de mi vida estuve alejado de Riosucio y del Carnaval a pesar que toda mi familia paterna vivió y creció allá, no por factores externos, simplemente lo “desconocía”; sabía que estaba ahí, sin embargo, nunca existió ese interés hasta que se visitó el pueblo durante Carnavales cuando tenía 15 años. Interés que terminó de crecer al conocer la herencia matachinesca que tiene mi familia dentro de Riosucio, bien me dijo un primo “a todos les llega el interés por conocer las raíces”.
- Se consiguió un aprendizaje y una experiencia en la realización de este tipo de proyectos que dará cierto criterio y autoridad para en un futuro abordar proyectos similares e incluso abordarlos de una mejor manera.
- Durante las entrevistas se logró evidenciar un gran sentido de pertenencia hacía el Carnaval y hacía el mismo Riosucio por parte de estos carnavaleros. También se evidenció que la historia del Carnaval y la historia de Riosucio están estrechamente relacionadas, según se comentó en una entrevista “no se puede hablar de Riosucio sin hablar del Carnaval y viceversa”. Y es que el Carnaval refleja el motivo por el cual se fundó el pueblo, un pueblo que originariamente eran dos que vivían en continuo enfrentamiento hasta que lograron la unidad; esa unidad que se ve durante todo el Carnaval entre todos, tanto asistentes como actores.
- De entre todo lo que se habló en las entrevistas hay una frase en concreto que ya se ha mencionado con anterioridad y que encaja muy bien con el tema del proyecto: “todo el mundo se apropia de las historias ajenas y les aumenta”. Esta frase tiene una gran

repercusión debido a las características mismas del Carnaval donde la tradición oral ha sido algo muy importante dentro de este y se hace especial énfasis en esta frase porque dentro del contenido de las entrevistas algunos entrevistados narraban historias de terceros. Historias que si bien pueden ser contadas tal cual pasaron, existe un pequeño margen de error que le abre la puerta a la subjetividad por parte del narrador porque son historias ligadas a lo que representaba el protagonista original para ellos. Que aunque si bien es cierto dentro de las historias propias se encuentra esta subjetividad, cuando se trata de terceros esta se aumenta por el hecho de no haberlas vivido.

- Este proyecto evidenció la necesidad de un anecdotario del Carnaval, debido a que en varias de las entrevistas los entrevistados se notaban interesados por un proyecto de este tipo (algunos incluso pedían que se les facilitaran los audios), en el que se recopilan vivencias y experiencias de los riosuceños durante el Carnaval. Comentaban también los entrevistados que investigaciones acerca de la fundación de Riosucio y la creación del Carnaval hay muchas, pero que pocos trabajos han recopilado las historias de las personas de a pie. Mostrando la importancia que tiene el diseño gráfico como un método de organización y recopilación de información.
- Se están sosteniendo charlas con el actual presidente de la Junta del Carnaval 2022, para implementar el producto en la Escuela Carnaval, un espacio que el expresidente de la Junta Wilson Cruz inauguró donde se les enseña a niños y jóvenes sobre literatura matachinesca.
- Se plantea utilizar Instagram para la difusión y divulgación de las cartillas abriendo así la posibilidad de presentar este proyecto en una convocatoria de Estímulos de la

alcaldía de Cali con el objetivo de lograr un mayor impacto y apertura hacía el público.

16. Referentes

- Barbosa, M. (2017). Las significaciones culturales de la imagen del Diablo del Carnaval de Riosucio [tesis de maestría, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Repositorio Institucional UTADDO. <http://hdl.handle.net/20.500.12010/2696>
- Bonfil, B. G. (2004). Patrimonio cultural inmaterial: Pensar nuestra cultura. <http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/120>
- Canales, C. M. (2006). Metodologías de investigación social (LOM ed.). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47766006/Canales_Ceron_Manuel_-_Metodologias_De_Investigacion_Social-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1664352414&Signature=NI1--07188~9NPNqufrdUQL2CXIOlkIEFwnMqNzzLKgWRHFunu5hT7c0nJxg5znudSNJTgz~ylfYpdYV2IFgC-3jRxe5QjmsRFmDFIBqEyot934UhfjKwrZ59rVJAhYjA1O9vRkb~KNB0C6GqP86oSUoSUo0KofcoiTrB584Q~QpVJAVxZYKAi0IXEyUHkiyEeuiFaGx8eeYwyBmb2KDLUK1-pim4HU-GxaB9bUo0dch8haSYXvsRIFeiDoyBZdUWMjLyM-87jJkQifvOVZk8KFV4Bpy0KTgqRtW4zX7hEoFqfPLKmlI~1Dz5g1yifvEInKweJF~W8jEW5dX-RgcQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Cárdenas, M. (2019, 20 de junio). El baile de San Pascual. *Revista Blast*. <https://revistablast.com/opiniones/el-baile-de-san-pascual/>

- Colonio, M. (2017). “Storytelling: el poder de las historias” Usos contemporáneos de la narración oral [tesis de grado en Antropología Social y Cultura, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Políticas y Sociología]. Repositorio Institucional UCM. <https://politicasysociologia.ucm.es/data/cont/docs/21-2018-12-12-AN%20SO%2016%2017%20COLINO%20RODRIGUEZ.pdf>
- Córdoba, V. Y. (2007). La narrativa visual como metodología del sentido: articulación metodológica e implicaciones terapéutico-educativas. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 2, 233-246.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es
- El Tiempo (2017, 6 de enero). Los viejos diablos que hacen el Carnaval de Riosucio. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/historia-del-carnaval-de-riosucio-36643>
- El Tiempo (2019, 8 de enero). Las escuelas que buscan mantener vivo el legado del diablo en Riosucio. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/origen-del-carnaval-del-diablo-en-riosucio-caldas-312042>
- Fraser, R. (1993). La Historia Oral como historia desde abajo. *Ayer*, 12, 79–92. <http://www.jstor.org/stable/41408120>
- Gil, D. (2019, 15 de octubre). Pasajes fantásticos. *Revista Blast*. <https://revistablast.com/opiniones/pasajes-fantasticos/>

- González-Cambeiro, S., & Querol, M. A. (2014). El patrimonio inmaterial. *Madrid: Catarata*. <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3626>
- Guerrero-Reyes, L. (2016). El Diseño Editorial. Guía para la realización de libros y revistas. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/39751/>
- Moya-Guijarro, J., & Pinar-Sanz, J. (2007). La interacción texto /imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. *Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura*, (3), 21-38. https://doi.org/10.18239/ocnos_2007.03.02
- Heinemann, K. (2007). *Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias del deporte* (Vol. 75). Editorial Paidotribo.
- Llona, M. (2012). Historia oral: la exploración de las identidades a través de la historia de vida. *Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales*, 15-60. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60306665/ENTREVERSE__teoria_y_metodologia__practica_de_las_fuentes_orales-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1664353422&Signature=BPr~S-uW5h6gaDnk8BE3ee0p7WY4YNsXrnQdOrndFeonWUhaap0UWCF0tYi5w8Pot-Pg5yl8Au5QSoW0Z8KDQ2MCVwxZf-xzC7h~3p-eQ7uTRT~g~GKBhIzWXCbn1HYZb6nEWexIryBYW-CxCgIwuv87ixlXzEpP9nxN8vS8-Ra0UUuEBXb8jfiToEjlxDFiTqRefyY49cZy243mv8jCM-z0Vi5KMURd215aDAnQiBk-XlptZb8P~g~jw57-pdBdNmWmmO~X930XDtE1diOhnoziI42~z3JPr1fm5x391Ycwq3IX5w1Y4e9EC2gKk9F8Orgn2p-UzJOG7b0abLubg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=15

- López-Rodríguez, M. (2016). La narración gráfica, Ibáñez y Mortadelo y Filemón. Granada: Universidad de Granada, (33, 79-83). <http://hdl.handle.net/10481/42402>
- MinTIC Plan Especial de Salvaguardia Carnaval de Riosucio (2017). <http://patrimonio.mincultura.gov.co/Paginas/PES-Carnaval-de-Riosucio.aspx>
- Molano, O. (2007, 7 de mayo). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, 7 (76-77). <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>
- Ribeiro, D. (1998, julio-diciembre). Cultura, patrimonio, preservación. *Revista Alteridades*, 8 (134-135). <https://www.redalyc.org/pdf/747/74781611.pdf>
- Santillana, S. (1983). *Diccionario de las ciencias de la educación* (Vol. 1). Diagonal Santillana.
- Sung, M. (2013). De la narración literaria a la narración visual: Proyecto de Ilustración. <http://hdl.handle.net/10251/35460>
- Trujillo, R. (2020, 25 de agosto). «La idea de un cómic elaborado, exprofeso para estudiar, me parece terrible»: Iván Benavides. *Revista Blast*. <https://revistablast.com/entrevistas/la-idea-de-un-comic-elaborado-ex-profeso-para-estudiar-me-parece-terrible-ivan-benavides/>.
- Turnes, P. (2009). La novela gráfica: innovación narrativa como forma de intervención sobre lo real. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3718882>

17. Anexos

17.1. Matriz DOFA realizada en el informe investigativo del “Plan Especial de Salvaguardia Carnaval de Riosucio-Caldas” (Anexo 1)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/matriz_dofa

17.2. Partes más importantes de las entrevistas (Anexo 2)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/entrevistas_importantes

17.3. Saludo al Diablo en forma de reclamo por las vidas perdidas en Riosucio, consecuencia de una época de violencia por la que atravesaba (Anexo 3)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/en_do_nde_esta_tu_reinado

17.4. Guión inicial (Anexo 4)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/guion_inicial

17.5. Bocetos iniciales (Anexo 5)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/bocetos_iniciales

17.6. Bocetos finales realizados por Andrea Bermúdez Medina(Anexo 6)

https://issuu.com/juan_david_vinasco/docs/bocetos_finales.docx

17.7. Links del Instagram de @cuentos.de.carnaval y del repositorio en el que se encuentran los dos volúmenes (Anexo 7)

- @cuentos.de.carnaval:

<https://www.instagram.com/p/CjAQzg3uCWU/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

- Cuentos de Carnaval Vol.1

<https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/cuentos-de-carnaval-vol-1>

- Cuentos de Carnaval Vol.2

<https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/cuentos-de-carnaval-vol-2-1>