

EL CARNAVAL DE PASTO

El Carnaval es una mezcla de tradiciones populares y folclóricas, musicales, danzas, colorido y vistosos disfraces. Su origen es remoto y nace como resultado de procesos de acumulación y selección de diversas expresiones culturales.

Hablar de Pasto es hablar del Carnaval, una de las celebraciones tradicionales más espectaculares y populares de Colombia. Es un gran festejo que se realiza principalmente los días 4, 5, 6 de enero. Durante la colonia, a los esclavos negros de origen africano, se les permitía participar en algunas fiestas, como en el Corpus, y principalmente el 5 de enero. En este día, se daba a salida a la represión acumulada por las gentes de esa raza sometida a una vida triste y ruda. La fiesta negra se amenizaba con música, cantos acompañados de tambor y magníficas coreografías de connotación subversiva, de liberación. La esclavitud fue abolida en 1848. Hay entonces una relación evidente entre esta celebración y el uso de cosmético negro para el juego.

El 6 de enero, día de la Epifanía, es el más importante. En 1920, el Club Unión de Pasto organizó un concurso que consistía en una batalla de talcos, flores, serpentinas y confeti. Se eligió una reina para engalanar la fiesta. En el desfile participaron comparsas con atuendos árabes, charros mexicanos, caballeros ingleses, piratas, manolas, romanos, aviadores, cafeteros y demonios rojos. Este evento fue un precedente importante para el nacimiento del carnaval como se lo realiza actualmente.

Lo que se vive hoy en los desfiles del Carnaval es el resultado de una larga historia de la cultura popular nacida en Pasto, donde se manifiesta el costumbrismo indígena con influencia negra y europea. Es un fenómeno local específico, compendio de muchas artes, entusiasmos y habilidades, despliegues de creatividad, belleza, valores sagrados, profanos y afectivos. Mezcla de devociones religiosas, danza, música,

arte, artesanía y cultura de masas. Ricos y pobres se confunden, se esfuman las diferencias.

La ciudad se convierte en el paraíso de los sueños. La fiesta es voluntaria y participa toda la ciudad. Miles de personas salen de sus casas, se encuentran en las calles y plazas mientras se pintan con cosmético, lanzando talco o harina indiscriminadamente. El ambiente colorido alegre e insólito atrae, encanta e intriga a participantes y espectadores.

Los artesanos son actores imprescindibles. Durante varios meses se reúnen con familiares y amigos, en silencio, casi secretamente, para elaborar las carrozas, ensayar las danzas y comparsas, preparar la música y los disfraces que exhibirán en los desfiles. Como en los cuentos de hadas, por magia del arte, van apareciendo mil personajes. Seres fantásticos que despiertan asombro y admiración como si vinieran de tierras lejanas. Es la personificación de mitos y leyendas, cuentos épicos, rituales y situaciones jocosas.

El pueblo es protagonista de esta reunión colectiva que integra los elementos de una gran fiesta: música, color, juego, complicidad imaginación, fantasía, baile, embriaguez del cuerpo y de los sentidos.

El Carnaval de Pasto promueve la sociabilidad y convivencia urbana, la construcción de identidades colectivas. Es la expresión de barrios y comunas, de formas de agremiados, de integración familiar. Los desfiles alegóricos y festivos constituyen un lugar de encuentro de la ciudad consigo misma, con sus tensiones y problemas, con sus referentes y actores sociales.

Con la música que acompaña al carnaval, las gentes expresan toda su emotividad. ¿Se podría acaso concebir un carnaval sin música? La música crea y mantiene la unidad del ambiente. Es un extraordinario factor de cohesión social. La música acompaña todo el desfile y los movimientos de los danzantes. El regocijo es general. El orden del día dispone que todos deben bailar y desahogarse al ritmo de la música y del licor. Aparecen entonces Dionisios el dios del éxtasis, de la danza y de la embriaguez.

Cuando suena la Guaneña hay una explosión de alegría que no conoce límites. El ritmo impetuoso del son sureño hace vibrar las cuerdas del alma y el cuerpo responde. Cuando miles de personas saltan y bailan no solo es música, es ritual y comunión colectiva.

Así es el Carnaval de Pasto. Para aquellos que lo viven tiene armonías seductoras, vivencias marcadas de sonido e imágenes, alegría, comunicación, risas, momentos inolvidables. Reúne en la plaza. Se hace burla de lo serio. Se disuelven fronteras, se festeja la vida.

Julián Bastidas Urresty

PASTO, Folclor, Lugares y Personajes

República de Colombia. Alcaldía Municipal de Pasto, Dirección de Cultura. 2005

LA MÁSCARA EN EL CARNAVAL DE PASTO

Significación General

MÁSCARA

Figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Traje singular o extravagante con que alguien se disfraza. Mascarada (festín).

CARETA

Máscara o mascarilla de cartón u otra materia, para cubrir la cara. Máscara, fingimiento, disimulo.

ANTIFAZ

(De *ante-* y *faz*). Velo, máscara o cosa semejante con que se cubre la cara, especialmente la parte que rodea los ojos.

TATUAJE

La Máscara y el tatuaje son elementos distintos pero que guardan una similitud en cuanto al fin que es la representación lúdica y teatral.

El tatuaje es un procedimiento que consiste en introducir pigmentos en o sobre la piel humana, de cubrimiento parcial o total en el rostro, Hoy en día esta técnica se puede considerar como un elemento artístico, es decir se plasma sobre la piel formas, dibujos, símbolos que determinan alguna afinidad con quien las usa.¹

¹ <http://www.wordreference.com/es/en/frame.asp?es=mascara>

MÁSCARA EN EL CARNAVAL DE PASTO

La Máscara en el Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto se propone como elemento el cual puede ser utilizado en diferentes escenarios para un mismo fin que es el de integrarse en el ambiente festivo del Carnaval. La Máscara se convierte en el símbolo de alegría, arte y fiesta.

La Careta, el Antifaz y el Tatuaje son sinónimos de Máscara con respecto a su finalidad, mas no en su forma, es decir la máscara, la careta, el antifaz y el tatuaje son elementos mediante el cual se logra entrar al mundo del Carnaval. Por ejemplo el Tatuaje esta implícito en el ambiente del Carnaval de Pasto, sobre todo en el día de los Negritos que corresponde al 5 de Enero, el juego de Negritos invita a la convivencia y comunión entre dos raza negra y blanca, el juego se da por el gesto de la caricia, manifestación de afecto que se evidencia entre las personas que entramos en el juego de la caricia, la pintica y el color. El Tatuaje se da mediante el juego de la pintica es decir se juega con el cosmético pintando el rostro de los demás, ya sea con una pintica o también explorar dibujos artísticos sobre el rostro.

MÁSCARA

La Máscara generalmente se usa en todos los Carnavales. En el Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto se utiliza como elemento de representación lúdica, teatral, danza y música y como representación artística de arte-plástico. Las Máscaras se utilizan desde estas dos perspectivas y su manifestación se da en el escenario que es la senda del Carnaval.

La Mascara como representación de Juego - Teatro – Música - Danza

Las Máscaras son utilizadas de manera espontánea y libre, quienes la portan están dentro del juego de la representación manifestando diversos sentimientos de alegría, euforia, tristeza, humor y felicidad. La participación se puede dar a lo largo del Carnaval, cada día tiene un sentido propio y ante todo se demuestra activamente la condición que proporciona la Máscara como el reflejo de la alegría.

A lo largo de todo el Carnaval de Pasto, La Máscara es el elemento más representativo y usual y se lleva como recurso simbólico de fiesta dentro de las diversas representaciones que ofrece el Carnaval, se puede observar por ejemplo:

- En personas que interactúan con los espectadores. La portan para integrarse al juego, mantener la correspondencia con el ambiente carnavalesco, reflejar la lúdica y la alegría implícita en el carnaval.
- En jóvenes que representan una escena teatral y recurren a la Máscara para reforzar las características de determinado personaje. La suelen utilizar como solo Máscara o con el disfraz.

- En el Disfraz individual, el disfraz es igual a la máscara, el participante puede recurrir a la ella para enriquecer la representación de determinado personaje. La máscara y al tatuaje son dos elementos utilizados para cubrir el rostro. y los dos se pueden utilizar para cubrir parcial o totalmente el rostro.

- En las Murgas, Los integrantes o músicos llevan consigo una Máscara o un antifaz junto con el disfraz alusivo a determinado tema.

- En la danza sobre todo en los Colectivos Coreográficos. Los participantes llevan un atuendo con características regionales por ejemplo: los danzantes caracterizan al campesino de la región por medio del vestido. La Máscara actúa como complemento al atuendo del danzante. También lo utilizan a manera de accesorio o aplique.

La Mascara de una sola pieza que cubre el rostro debe ser elaborada en un material liviano y suave como el papel o la tela. Debe brindar comodidad y fácil de llevar. El color de la Máscara es importante ya que por medio de ella se refleja el ánimo, el arte, la fiesta. La Máscara y el disfraz o atuendo es un elemento que ayudan a resaltar y destacar al grupo en si.

La Máscara como representación de Arte – Plástico

La Mascara además de ser un recurso que se puede llevar consigo para la representación también se convierte en la temática más usual de

representación por parte de Artesanos, las cuales se pueden observar en las diversas modalidades presentes en el Carnaval de Pasto. Por ejemplo:

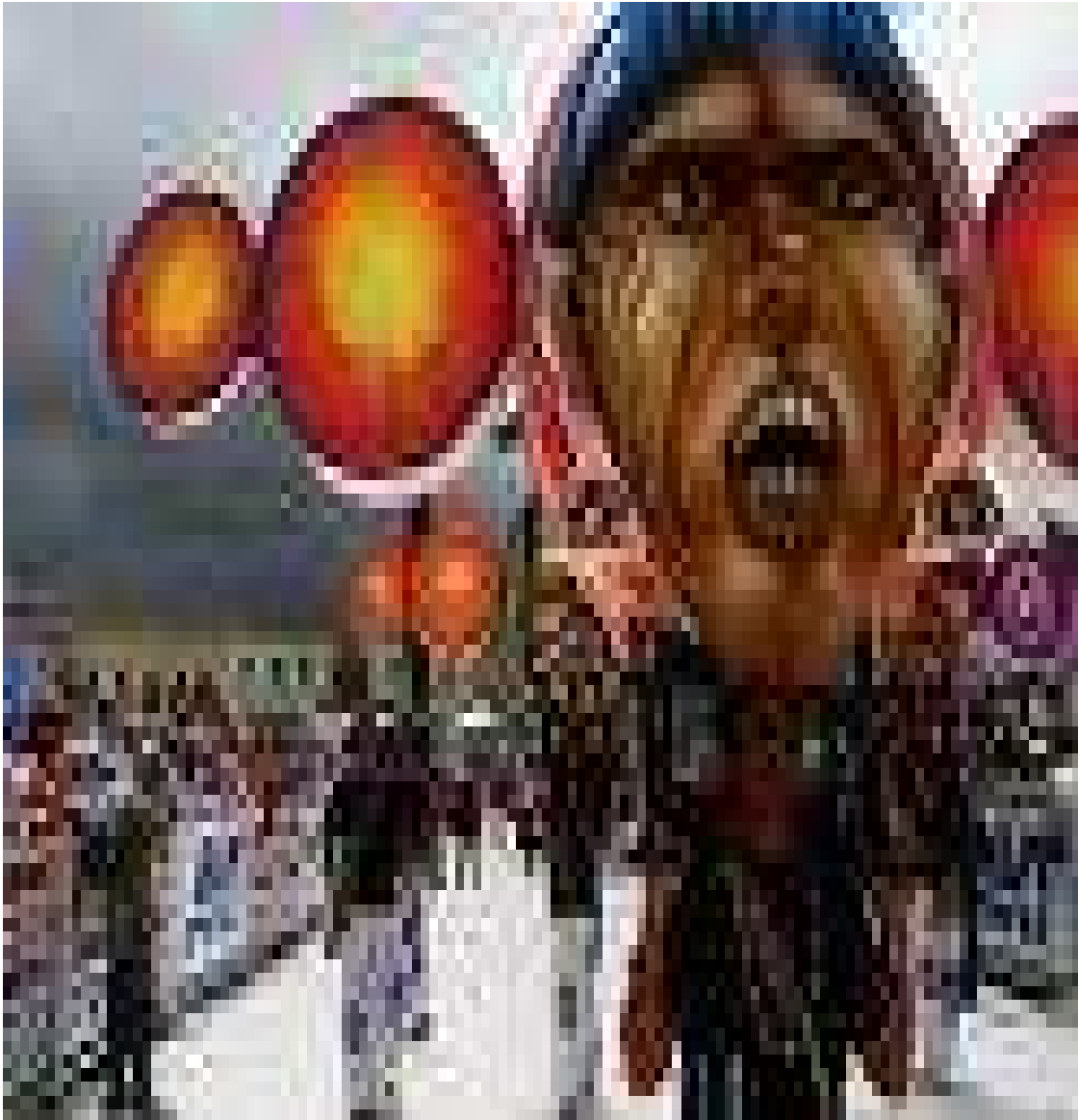
- Disfraz Individual

Es la representación carnavalesca ejecutada por un solo individuo quien, a través del uso de un disfraz y sus propias expresiones corporales representa un tema específico.²

Las representaciones artísticas presentes en esta modalidad pueden ser variadas y la Máscara se constituye en tema favorito de los Artesanos. Existen temáticas referentes a las tradiciones y características del pueblo Nariñense que hacen que el disfraz individual adquiera un sentido de pertenencia con la región, sin embargo el tema a tratar puede ser libre.

La Máscaras como motivo es exhibida en esta modalidad de disfraz individual. El participante lleva una estructura resistente alrededor del cuerpo o encima de los hombros. Y sobre esa estructura se dispone un motivo, este motivo puede ser elaborado en papel aplicando la técnica de papel maché, puede ser en tela o en espuma.

² Carnaval de Negros y Blancos 2008. Orientador Turístico. Corpocarnaval. Pasto.

- Comparsas

Son representaciones teatrales del carnaval constituidas por un grupo no menor a siete participantes y un máximo de catorce, que portan sobre sí figuras alusivas al tema propuesto.³

Las representaciones presentes en esta modalidad tienen que ver especialmente con las figuras que llevan los integrantes de la comparsa.

³ Carnaval de Negros y Blancos 2008. Orientador Turístico. Corpocarnaval. Pasto.

Se puede disponer de una estructura liviana dado el caso que la comparsa interprete música, o por el contrario si no interpretan música puede disponerse de estructuras mucho mas resistentes que les permite llevar e indicar el motivo, el motivo es elaborado en papel, cola y yeso, dicho motivo puede representar temas alusivos a la región, por ejemplo se representa máscaras, caretas, rostros, oficios, representar chistes, apodos en fin un sinnúmero de temáticas que caracterizan a la región y a la cultura Nariñense.

- Carrozas

Los Artesanos determinan temáticas de representación. Hay temas de tipo regional que destaca la cultura nariñense, se da un valor especial a la representación de tradiciones, mitos, leyendas, la actividad agrícola, oficios, personajes etc. Todo lo que tenga que ver con la región es un sello de garantía.

Las temáticas que se abordan coinciden en la representación de la figura humana, rostros, rostros caricaturescos, caretas, máscaras, mascarones, apliques en forma de rostro o formas variadas, figura animal y naturaleza. Se recurre a estos elementos para integrar en conjunto a la Carroza y a partir de ellas representar las características del pueblo Nariñense, los temas alusivos a la región son el punto neurálgico del Carnaval de Pasto ya

que por medio de ella se refleja al pueblo y a la vez el trabajo y esfuerzo del Artesano Nariñense.

La Máscara se convierte en el objeto representativo. Los objetos dispuestos en la carroza pueden ser elaborados en papel con la técnica de papel mache o en espuma, elaborados a gran escala y destacados mediante el color.

Carnaval y Máscara

Carnaval

Significación General

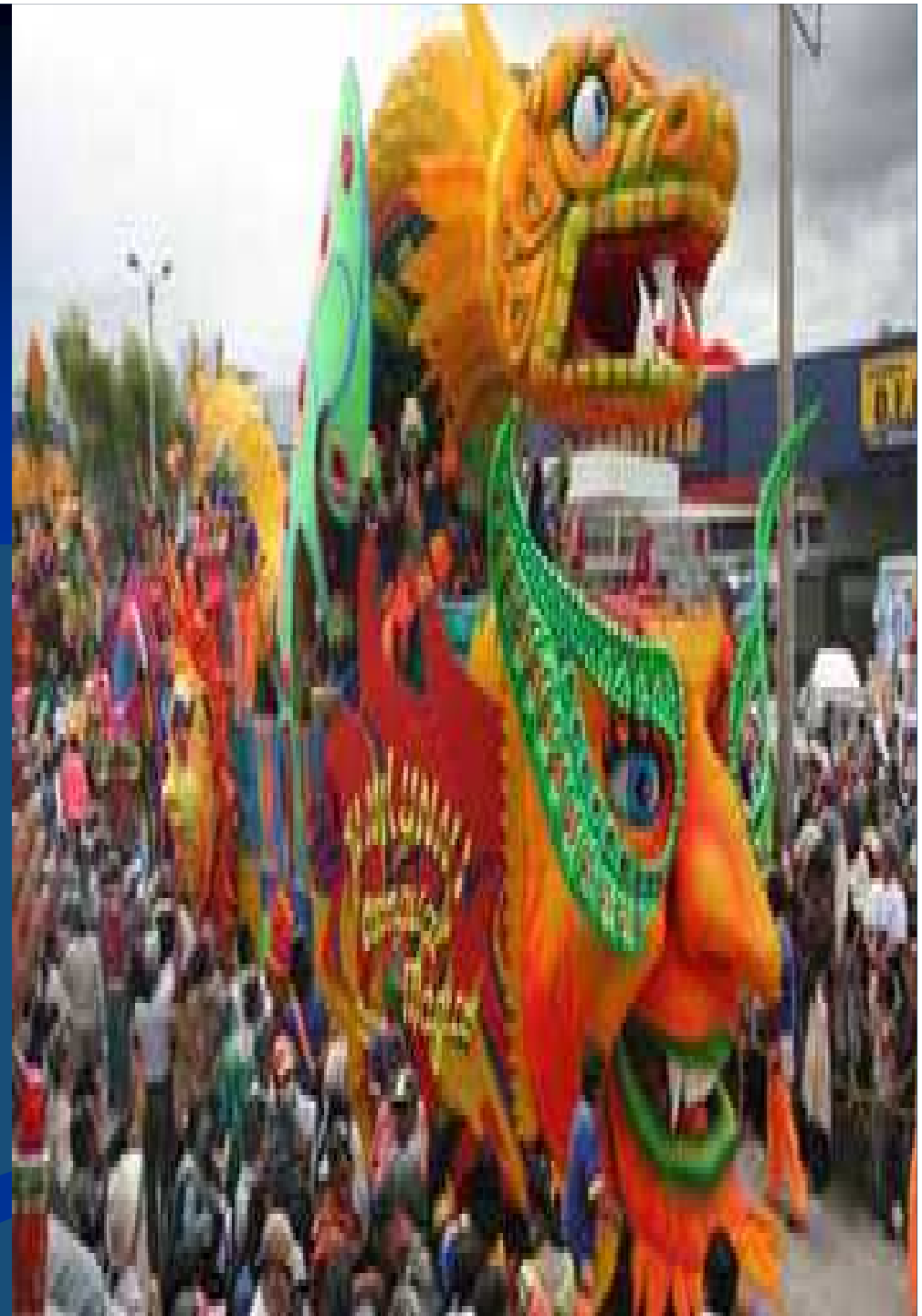
Una aproximación lingüística nos muestra que existen varias teorías sobre la palabra **CARNAVAL** y sobre el origen de esta fiesta. Entre los términos más antiguos encontrados tenemos: **CARNA**, **CARNESTOLENDAS** Y **CARNESTOLDE**, que hacen referencia a un periodo en el que no se puede comer carne y hay que evitarla. Estas palabras aluden también a los excesos sexuales, a las orgías y bacanales que realizaban los romanos, entre otros.

BAROJA, *Le Carnaval*.

“En el diccionario de la lengua española contemporáneos, encontramos: Carnaval. (De italiano carnevale, del latín carnem levare, quitar la carne.)m. Los tres días que preceden al comienzo de la cuaresma. Fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos.”

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 1992, página 294.

E. Germán Zarama Vásquez. . Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, Cultura y Desarrollo. Colombia. 1999.

El Carnaval es un encuentro con la libertad, la sana convivencia con la diferencia, el aceptar al otro como un igual. La gente aprovecha el ambiente carnavalesco para disfrutar y admirar las características culturales con las que se enriquecen e identifican los pueblos.

El Carnaval es un fenómeno social que alberga multitud de vida, juego, risas y afectos; un conjunto de razones para abrir las puertas a la fiesta y la felicidad. La oportunidad para hacer a un lado la rutina del trabajo y las normas sociales olvidando la monotonía y adentrarse a un mundo de libertad, de sueños y fantasías.

El Carnaval es el conjunto de manifestaciones artísticas, donde la cultura, el arte, el juego, la música y la danza ponen cada uno su esencia y cada uno actúa como complemento integrante en el Carnaval.

El Carnaval invita a la alegría, la gente confluente, el orgullo de los pueblos se evidencia y el alma renace en el Carnaval, en cada sonrisa, como un indicador que entreteje el afecto mutuo entre las personas.

Máscara

Significación General

La etimología de “persona” nos indica que proviene del latín, persona, máscara del actor o personaje teatral. La máscara es un rostro alternativo que transforma a la persona, con la finalidad de interposición o asimilación al mundo que lo rodea. La identidad del enmascarado se distorsiona con el uso de la máscara. La máscara distorsiona la realidad en doble vía: la del enmascarado, que puede transformarse en máscara y la del medio con el cual el enmascarado interactúa. En un sentido mágico, la máscara funciona como un liberador de la personalidad ya que no solo oculta sino que pluraliza. Al perder su calidad “persona” el enmascarado se transforma en un “otro” no reconocible.

<http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1362>

La Máscara es el recurso apropiado para vivir el Carnaval, esta esconde una identidad. Todas las fiestas carnavalescas incluyen la Máscara y esta cobra vida dentro de un ambiente donde el desorden interno del yo también se revela y juega a ser otro.

La Máscara brinda la condición de iguales dentro de ese mundo de fantasías que es el Carnaval. La Mascara cambia espontáneamente tu estado de ánimo y el teatro que es la calle se convierte en escenario para poder jugar, reír, llorar, amar, cantar y gritar.

La Máscara da la oportunidad de transformación, el fin es la representación de un personaje con características y actitudes contrarias a la personalidad de quien la porta, La Mascara puede ir acompañada de un atuendo o disfraz que ayuda a representación del personaje. La condición que ofrece la Máscara es amplia en expresión, espontaneidad, juego; es el reflejo de un ser libre que juega a ser otro.

La Máscara tiene un momento para existir y ese lapsus se lo brinda y lo ambienta el Carnaval. Las Máscara puede ser ambiguo por un lado puede tener muchas expresiones y esconder un sinnúmero de sentimientos de introversión y por otro lado puede ser un medio para proyectar sentimientos hacia fuera. La Máscara gracias al juego del color puede actuar como un signo motivador que reanima a la multitud. En el Carnaval el protagonista es la Máscara, medio de expresión propia y proyectada hacia la gente quien se contagia de fiesta, jolgorio, magia y fantasía.

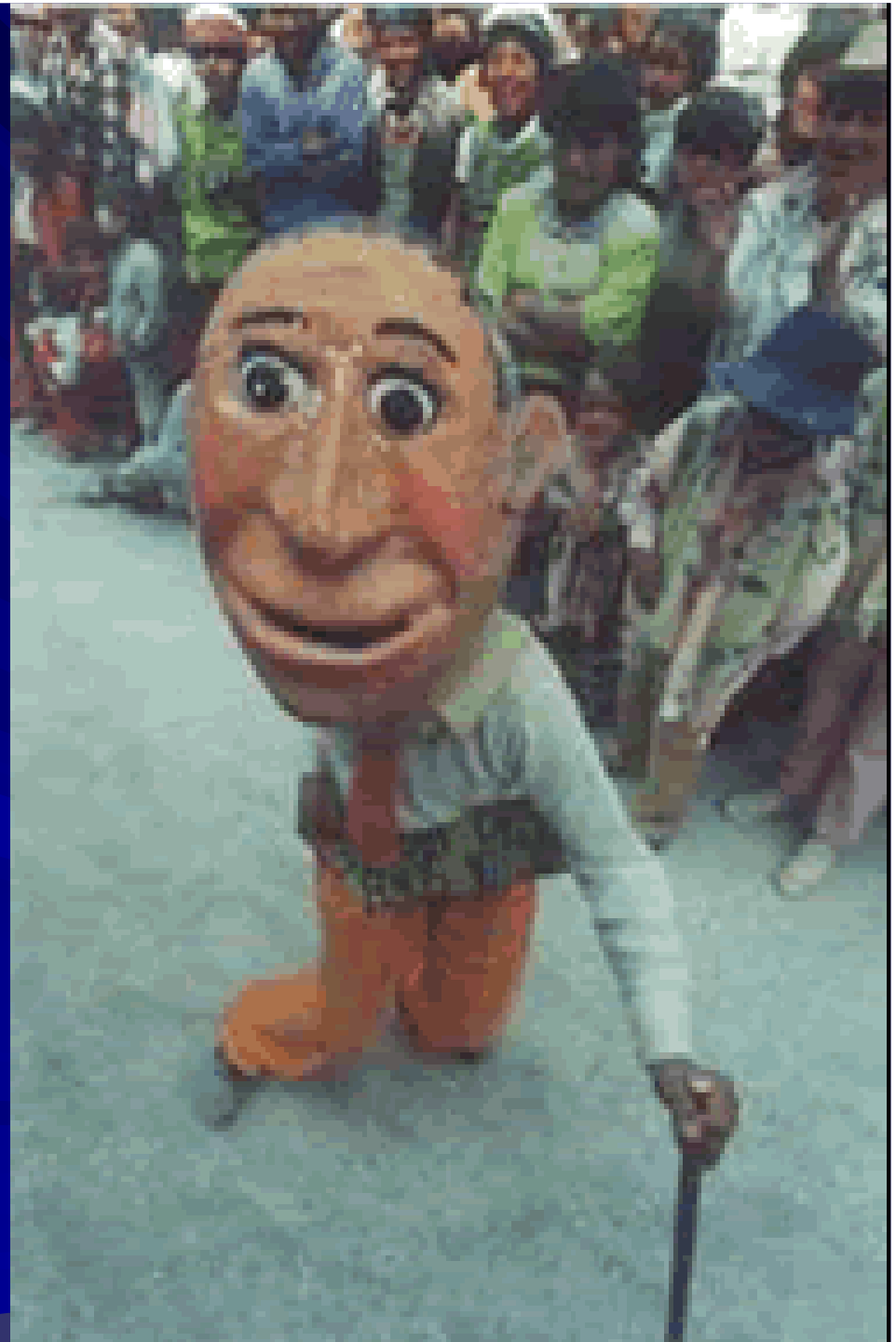
Fotografía, Museo Carnaval. Centro Cultural Pandiaco.

Modalidades Carnaval de Pasto

Dísfraz Individual

El artesano evoca, representa y recrea un personaje o motivo específico mediante un equilibrio armónico entre su cuerpo y la expresión de la representación que encarna. Su representación se hace a pie, en bicicleta o a través de otro medio de movilización personal.

ZARAMA Vásquez, E. Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Comparsa

Son una expresión carnavalesca que se remonta a las mascaradas de la colonia y a otras expresiones con representaciones específicas. Se definen por varios elementos integrados armoniosamente: el motivo, la música, el ritmo, la danza, el disfraz y el vestido. En los últimos años han debutado nuevas modalidades con más de cien integrantes, que perfilan unas escuelas de comparsas con características propias.

ZARAMA Vásquez, E. Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Murga

Están constituidas por grupos de músicos tradicionales o modernos que , ataviados con disfraces carnavalescos, vestimentas llamativas y maquillajes complementarios, representan un motivo o estampa alegórica.

ZARAMA Vásquez, E Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Carroza

Son gigantescas esculturas en papel maché de gran impacto visual, que con su dimensión, colorido, composición, movimiento y música, representan temáticas completas inspiradas en leyendas, personajes, mitos, cuentos, fantasías, motivos religiosos tradicionales y simbólicos, y evocaciones de la vida cotidiana local, regional, nacional y universal. La base de la carroza es el planchón de un camión grande, sobre el cual se monta un escenario con infraestructura de madera y bases metálicas que le dan soporte y estética durante el desfile. Al interior de la carroza van los artesanos que participaron en el trabajo del taller y otros invitados llamados “jugadores” que apoyan económicamente al artesano y hacen parte del motivo con sus disfraces y derroche de alegría y animación durante la ceremonia.

ZARAMA Vásquez, E. Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Esta categoría es considerada la más difícil, compleja y meritoria por el trabajo interdisciplinario que requiere. Las carrozas son elaboradas durante tres meses en promedio y su escenario principal serán los desfiles del 31 de diciembre, el 4 de enero, y sobre todo el del 6 de enero. Para hacer una carroza hay que tener el título de maestro del carnaval ganado mediante la experiencia y la historia de participación en el mismo.

ZARAMA Vásquez, E. Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Carroza no motorizada: auto alegórico de menores dimensiones y de tracción manual (uso de bicicletas o carreta empujada por el equipo de la carroza), elaborada principalmente con papel, cola y yeso, técnica tradicional artesanal; que recrea mitos, leyendas, personajes o pasajes de la historia universal.

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2008.
Orientador Turístico. Corpocarnaval - Pasto

Personajes Carnaval de Pasto

El Matachín, Mono o Cusillo

De origen y raigambre indígena en los Pasto y Quillacingas, representa la fertilidad y la alegría. Va disfrazado con costales o hierbas y lleva una vejiga a manera de fúete con la que golpea y espanta la tristeza. El oso y mono en gran medida corresponde a la influencia de la cultura hispánica y está asociado al renacimiento de la naturaleza con el advenimiento de la primavera, época en la que salía de nuevo al mundo dando por terminado su largo periodo de hibernación.

ZARAMA Vásquez, E. Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Fotografía. MUÑOZ, Lydia I. Historia del Carnaval Andino de Blancos y Negros en San Juan de Pasto. Cartilla Infantil Ilustrada. Ediciones IADAP. Pasto-Colombia. 1985

Pericles Carnaval

Es un personaje que aparece a comienzos del siglo, con zancos, ropas muy elegantes y tradicionales, levita, sombrero de copa y guantes. En algunas épocas era quien daba comienzo a las fiestas de carnaval y a quien se le hacía un entierro simbólico al terminar el mismo.

ZARAMA Vásquez, E Germán. Sombras y Luces del Carnaval de Pasto. Carnaval, cultura y desarrollo. Colombia 1999.

Pedro Bombo

Pedro Zarama Castillo, mejor conocido como "pedro Bombo", fue uno de los personajes típicos más queridos de Pasto. Con su vestimenta singular, bombo, bocina, platillos y otros instrumentos, recorría las calles invitando a participar en las fiestas patronales de los pueblos y corregimientos. Algunos comerciantes le pagaban para que promocionara sus servicios.

PASTO, Folclor, Lugares y Personajes. Alcaldía Municipal de Pasto. Dirección de Cultura. 2005

Pedro Bombo tenía un fiel amigo: su secretario, a quien llamaban “El Pólvora”. Murió a la edad de 50 años, víctima de las graves quemaduras sufridas al producirse un incendio en su vivienda localizada en el barrio San Andrés. (en la foto, lado derecho)

PASTO, Folclor, Lugares y Personajes. Alcaldía Municipal de Pasto. Dirección de Cultura. 2005

Luís Burbano (el culebrón)

Don Luís era el encargado de leer el testamento del año viejo y fue uno de los primeros en armar una comparsa musical con sus familiares y amigos para danzar en las calles de Pasto, especialmente en los patios de las familias ricas que pagaban su actuación con monedas, café y empanadas. En los años 40 promociono los productos de los Laboratorios Monter de los hermanos Montenegro. Los hermanos Montenegro produjeron el primer cosmético bien elaborado y don Luís fue su mejor propagandista. Montado en un caballo de cartón y madera (El Culebrón), era admirado por los niños que querían andar tras él, para verlo y oírlo vocear: "llevo Melchor, el mejor cosmético del mundo".

ORTEGA, Miguel. FIESTAS DECEMBRINAS
Y CARNAVALES DE PASTO. 1999.

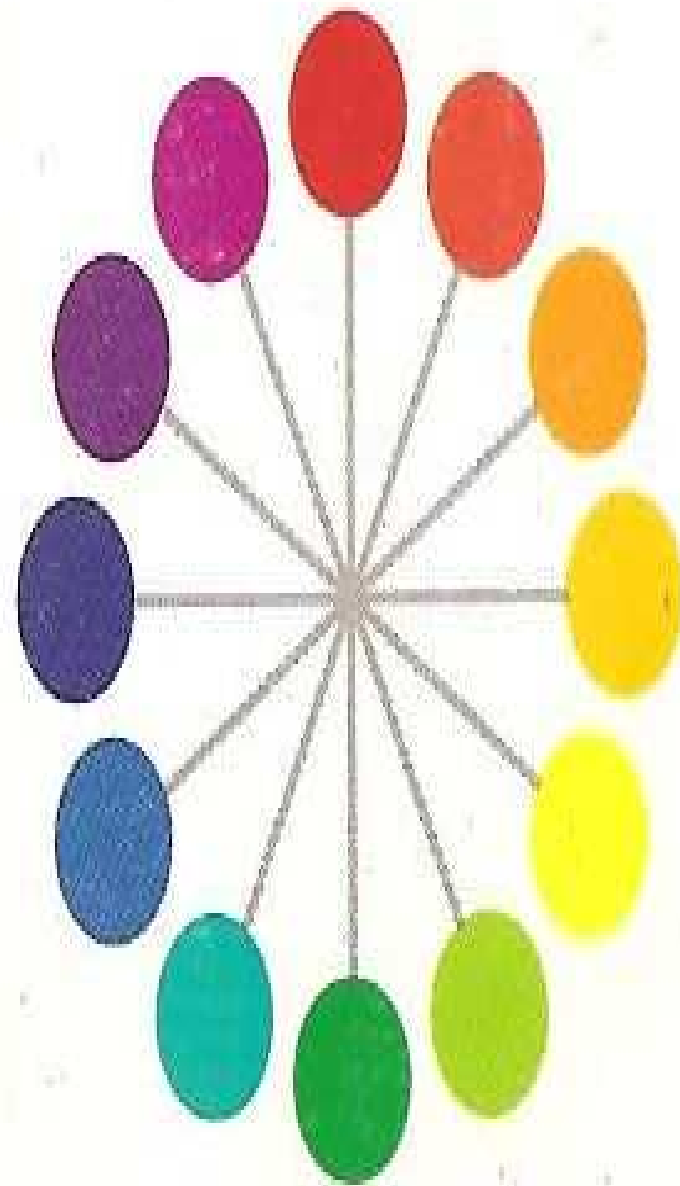
María Victoria David R.

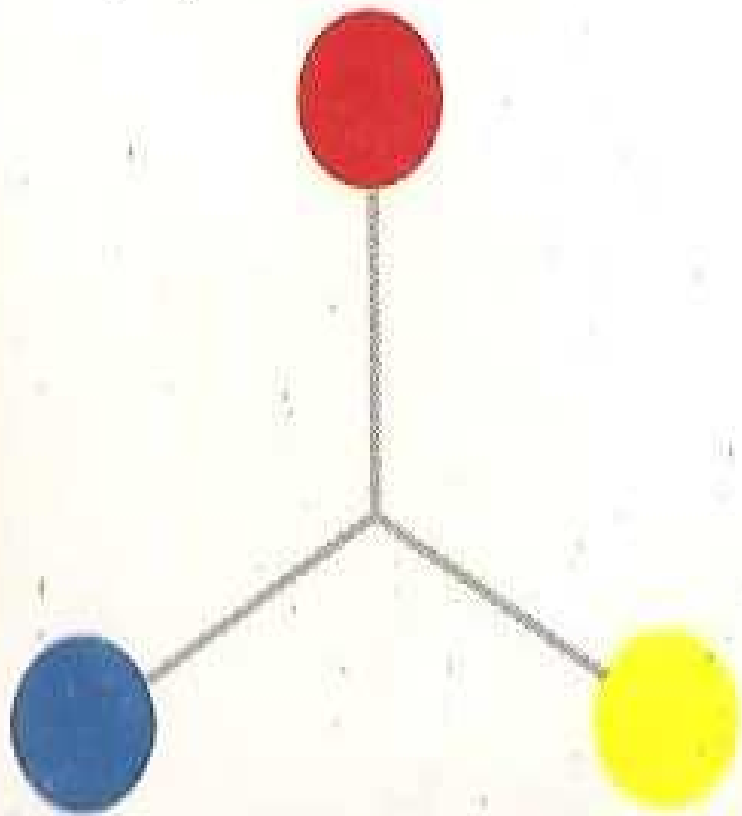
A pesar de sus limitaciones físicas y psicológicas, desfila cada año en los carnavales de Pasto. Esta simpática mujer, conocida como la "Reina", es personaje obligado en las festividades carnavalescas que anualmente convierten a Pasto en una de las ciudades más concurridas de Colombia. Como "Reina de los Carnavales", atiende las numerosas entrevistas solicitadas por los medios de comunicación y dialoga con los turistas que, atraídos por su festiva y original personalidad, la visitan en San Miguel de Jongovito, lugar donde reside actualmente.

COLOR

Círculo Cromático

Los doce segmentos del círculo cromático incluyen tonos primarios, secundarios y terciarios, y sus tintes y matices específicos. Con el rojo arriba, la rueda de colores identifica los tres tonos primarios del rojo, el amarillo y el azul.

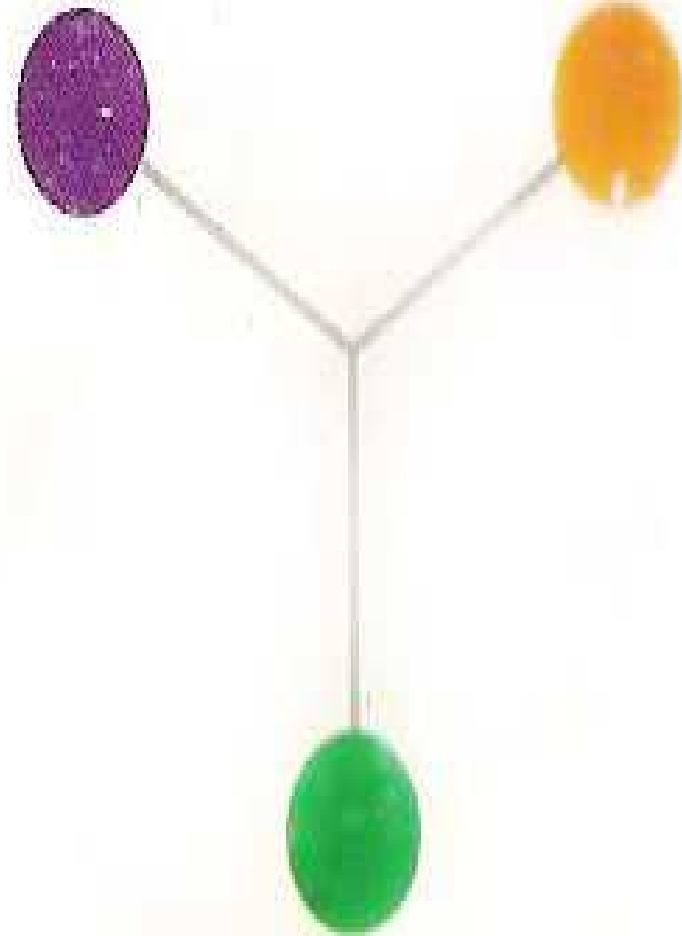

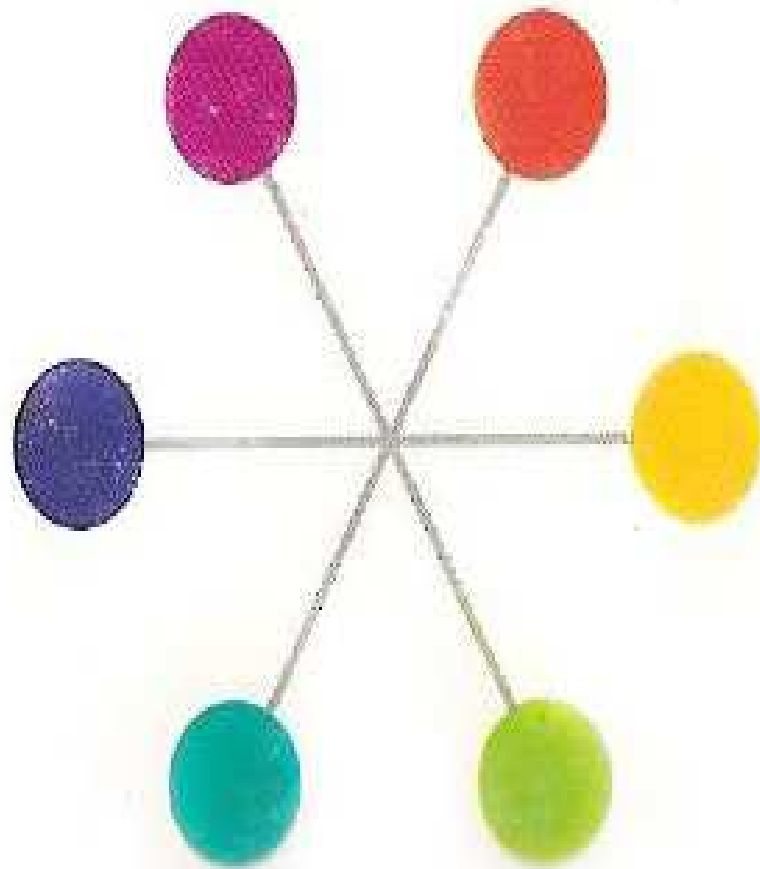
PRIMARIOS

Estos tres colores primarios forman un triángulo equilátero dentro del círculo.

Los tres tonos secundarios del naranja, el violeta y el verde están ubicados entre los tonos primarios y forman otro triángulo.

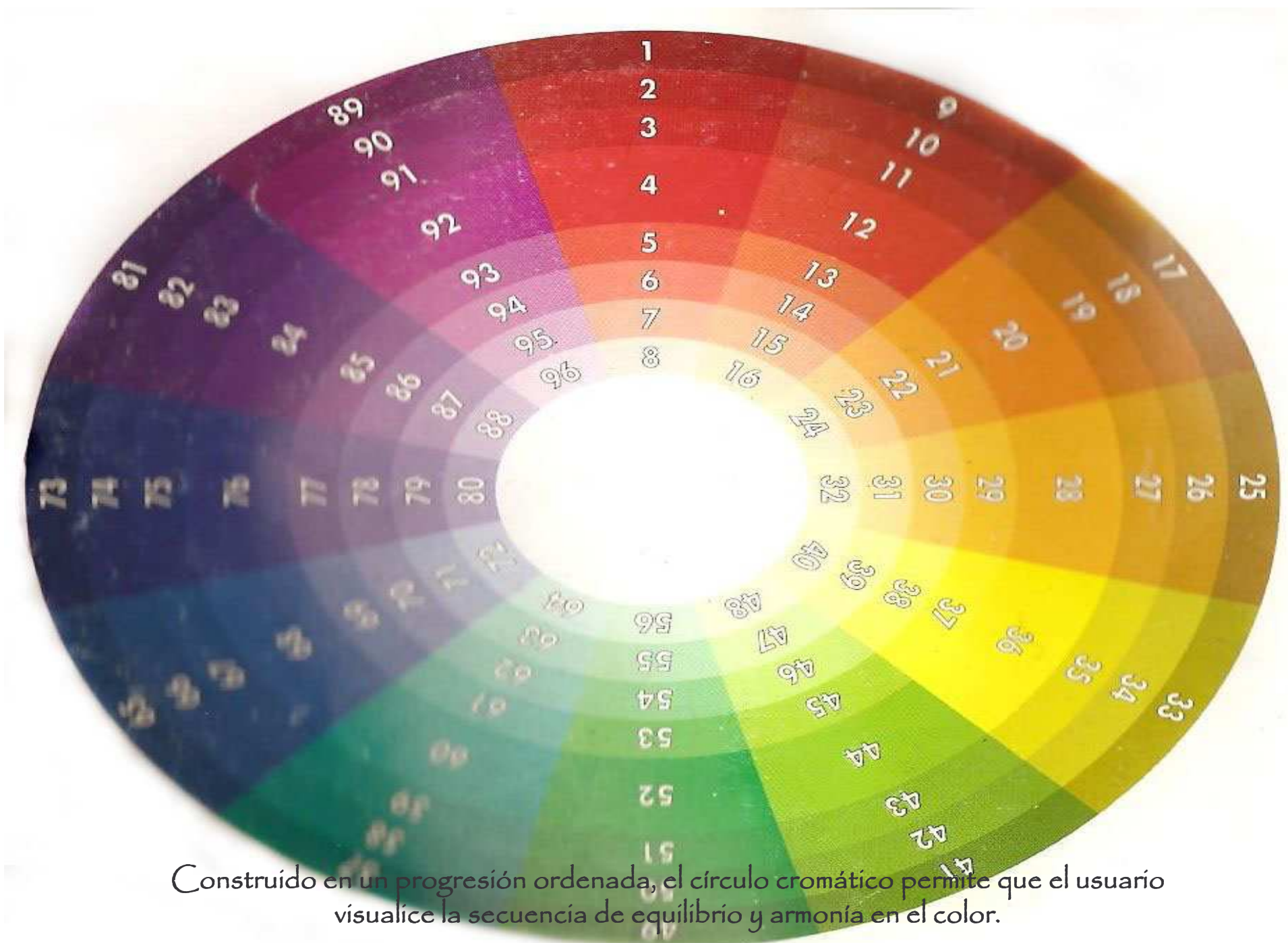

SECUNDARIOS

TERCIARIOS

El naranja rojizo, el naranja amarillento, el verde amarillento, el verde azulado, el violeta azulado y el violeta rojizo son los seis tonos terciarios. Estos resultan de la combinación de un tono primario y uno secundario.

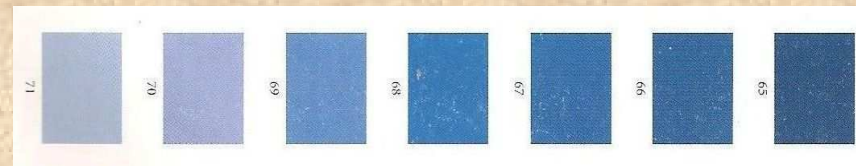
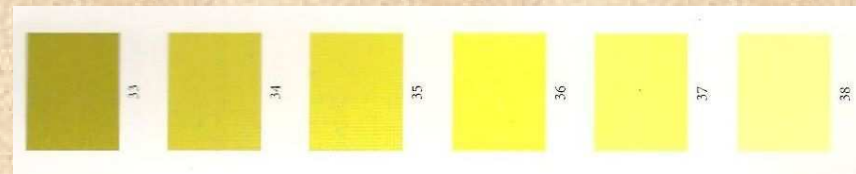
Construido en un progresión ordenada, el círculo cromático permite que el usuario visualice la secuencia de equilibrio y armonía en el color.

Tintes y Matices

Cada tono primario, secundario o terciario esta a un nivel de *saturación* total, o de brillo, lo que significa que no se le ha agregado negro, blanco ni gris. El color se describe en términos de valor, que en la claridad u oscuridad de un color, o la cantidad relativa de blanco o negro en un tono.

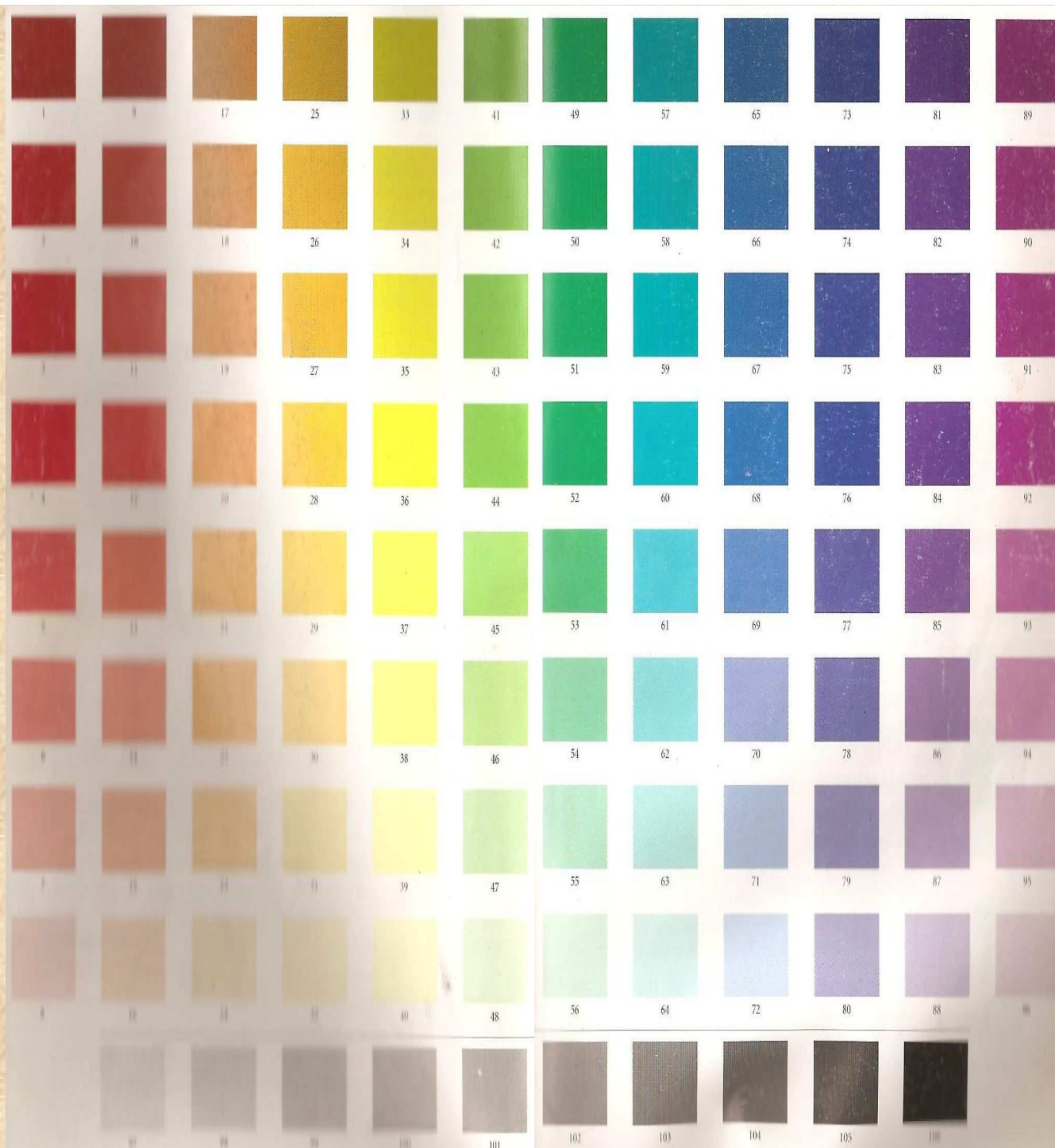
Si el blanco es agregado como incremento a cualquiera de los doce colores, obtendremos valores más claros del tono, llamados *tintes*. Por ejemplo, el rosa es un tinte del color rojo primario.

El incremento de negro o gris en un tono da por resultado valores más oscuros del tono, conocidos como *matices*. Un matiz del rojo es el borgoña o rojo oscuro. La carta de colores desplegada en las páginas siguientes muestra estos matices y tintes.

Carta de colores

La carta de colores es el círculo cromático desplegado. Las filas por arriba y por abajo del tono central totalmente saturado representan los matices y tintes de cada color.

El color en el Carnaval

El color en el Carnaval se convierte en un elemento diverso y de contrastes. Las carrozas se transforman con el color y se convierten en escenarios de fantasía. La Carroza es el símbolo de esfuerzo del artesano Nariñense, esfuerzo de meses de dedicación para deleitarnos en el desfile Magno del 6 de enero.

En los motivos de las Carrozas, usualmente se observan diversos elementos por ejemplo: representaciones en Figura Humana, Animales, Naturaleza, Apliques, Máscaras, Caretas, Mascarones, etc.

El rostro humano transformado en una imagen costumbrista o en un rostro caricaturesco, hacen parte integral dentro de la representación en el escenario que de la Carroza. Representación de una escena de alegría, una característica regional, un oficio o una situación de festividad que invita a la alegría y al sentido de pertenencia con el pueblo.

Mediante las fotografías observaremos la diversidad del color presentes en los elementos que componen la Carroza y haremos una relación con los aspectos y los esquemas básicos del color en cuanto a su intención y significado.

Aspectos del color

Ardiente

El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; es el rojo en su estado mas intenso. Los colores ardientes se proyectan hacia fuera y atraen la atención.

Fríos

El frío remite al azul de máxima saturación. En su estado mas brillante es dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por los colores fríos – azul, verde y verde azulado – son opuestos a los generados por los colores ardientes; al azul frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma.

Calidos

Todos los tonos que contienen rojo son calidos. Es el agregado de amarillo al rojo lo que vuelve a los colores calidos diferentes de los ardientes. Los colores calidos, tales como el naranja rojizo, el naranja y el naranja amarillento, contienen una mezcla de rojo y el amarillo en su composición, y abarcan una parte más grande del espectro emocional.

Los colores calidos son confortables, espontáneos y acogedores.

Frescos

Los colores frescos se basan en el azul. Difieren de los colores fríos debido al agregado de amarillo en su composición, lo que crea el verde amarillento, el verde y el verde azulado. Los colores frescos, tales como el azul turquesa y el verdoso, se ven en la naturaleza. Como la vegetación primaveral, nos hacen sentir renovados. Calmos y tranquilos, estos tonos brindan sensación de profundidad, así como de sosiego.

Claros

Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una ausencia de color visible en su composición, y son casi transparentes. Cuando la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen. Los colores claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso, y fluidez.

Oscuros

Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. Encierran el espacio y lo hacen parecer mas pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos los claros y los oscuros es una manera común y dramática de representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche.

Brillantes

La cantidad de color puro que hay en un tono determina su brillo. La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el negro. Los azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno. Los colores brillantes son vívidos y atraen la atención.

Esquemas básicos del color

Esquema Acromático

Sin color, utiliza solo el negro, el blanco y los grises.

Esquema Análogo

Utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera de sus tintes y matices del círculo cromático.

(En la fotografía se observa un motivo de rostro de mujer con apliques en tonos verde claro y oscuro)

Esquema de Choque

Combina un color con el tono que esta a la derecha o a la izquierda de su complemento en el círculo cromático.

(En la fotografía se observa el contraste en los colores amarillo y azul.)

Esquema Complementario

Usa los opuestos directos del círculo cromático.

(En la fotografía está un motivo con tonos color rosado y amarillo colores opuestos del círculo cromático.)

Esquema Monocromático

Utiliza un tono en combinaciones con cualquiera de sus tintes y matices o con todos.

(En la fotografía hay un motivo de colores claros, hay un juego con el color en los tonos rosado y rojos.)

Esquema Primario

Una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul.

(En la fotografía hay un motivo con elementos decorativos con esquema primario.)

Esquema Secundario

Una combinación de los tonos secundarios del verde, el violeta y el naranja.

(En la fotografía, hay un motivo con elementos decorativos con tonos verdes, violetas y naranjas.)

BRIDE M. WHELAN. LA ARMONIA EN EL COLOR, NUEVAS TENDENCIAS. Ediciones SOMOHANO. 1994

DIBUJO

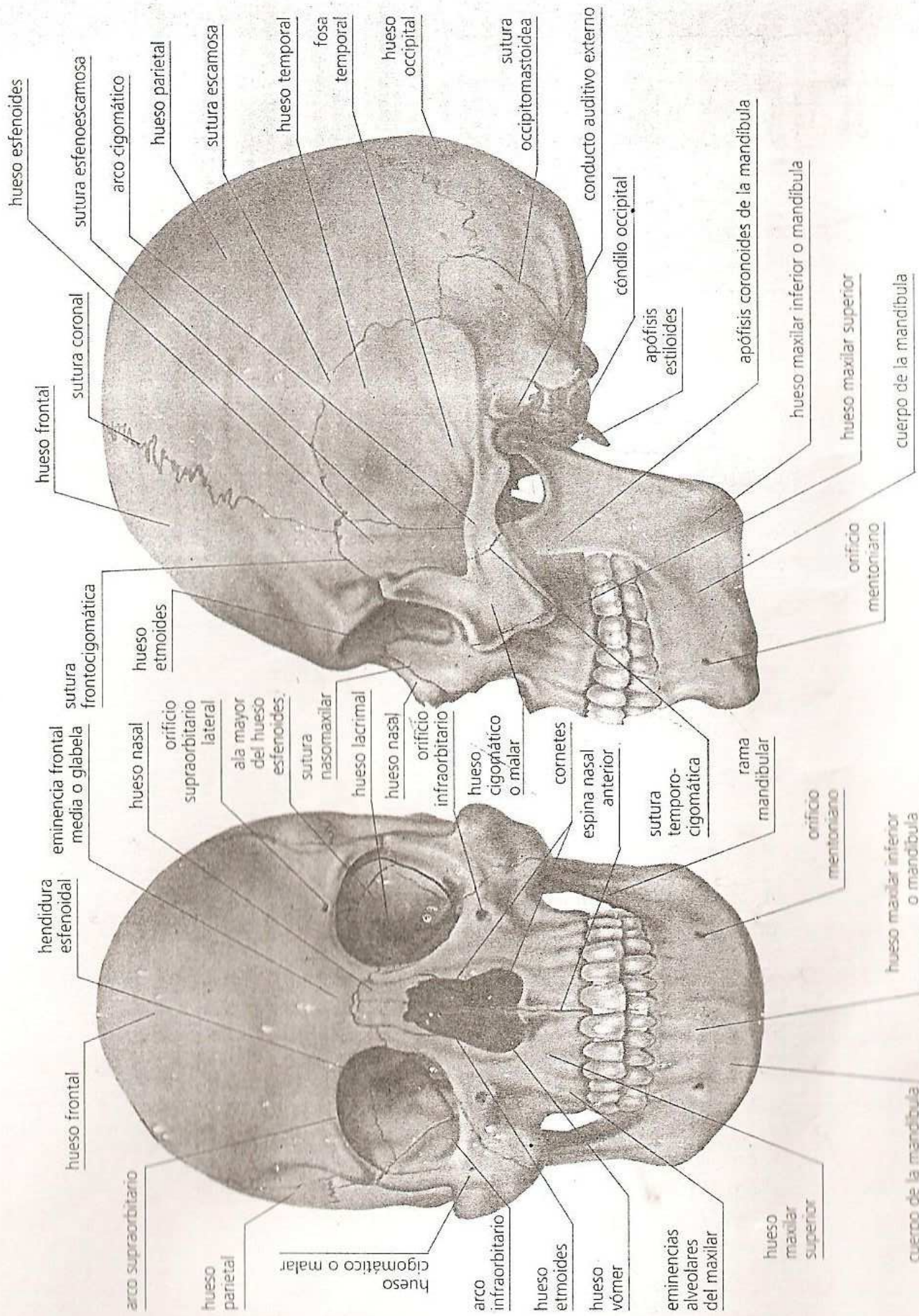
El Dibujo

El dibujo es el punto de partida dentro del proceso de la representación, es una actividad de exploración, libertad e imaginación. Es una forma de expresión básico donde puedo plasmar una idea o pensamiento.

En el dibujo del rostro humano hay que cumplir con el esquema de medidas y proporciones mediante un método. Por otro lado en el dibujo de Máscaras se parte primero de un esquema de proporciones y teniendo en cuenta esta base elemental se continua con el boceto de la máscara definida esta actividad como una forma de expresión libre y de imaginación.

El dibujo es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción de nuestro espíritu que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo humano sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad luminosa. El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de dos dimensiones objetos que, por lo regular, tienen tres. También, debemos tomar en cuenta que el dibujo es la base de toda creación plástica y es un medio arbitrario y convencional para expresar la forma de un objeto por la línea, un trazo y juegos de sombras y luz. Lo que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; esto lo diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se logra mediante masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo pictórico, que en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte independiente.

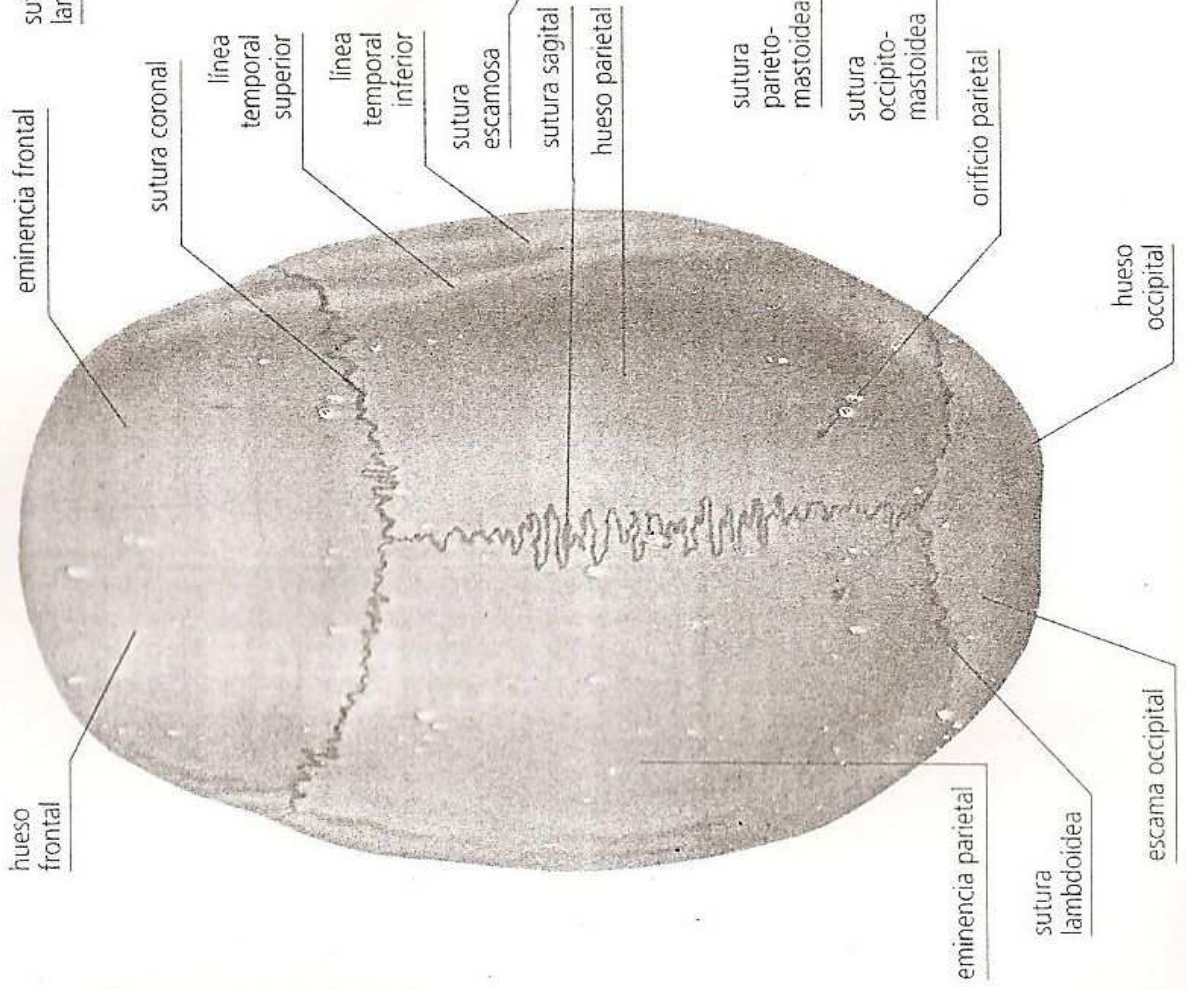
Anatomía Cabeza Humana

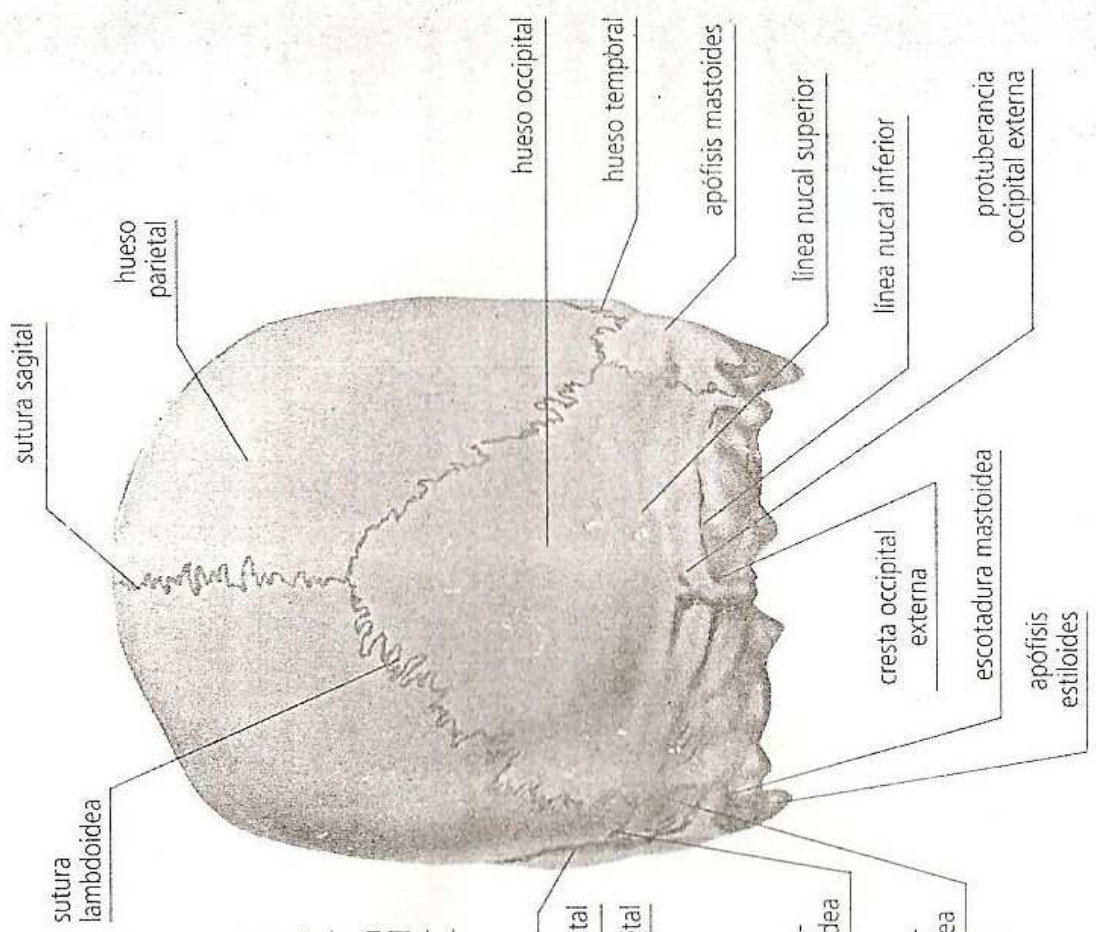
VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA POSTERIOR

aponeurosis epicraneal

temporal

zona palpebral del orbicular de los párpados

elevador común del ala de la nariz y el labio superior

elevador propio del labio superior

mirriforme o dilatador de la nariz

orbicular de los labios

risorio de Santorini

cutáneo del cuello

frontal

zona orbitaria del orbicular de los párpados

piramidal de la nariz

transversal de la nariz

cigomático menor

masetero

canino

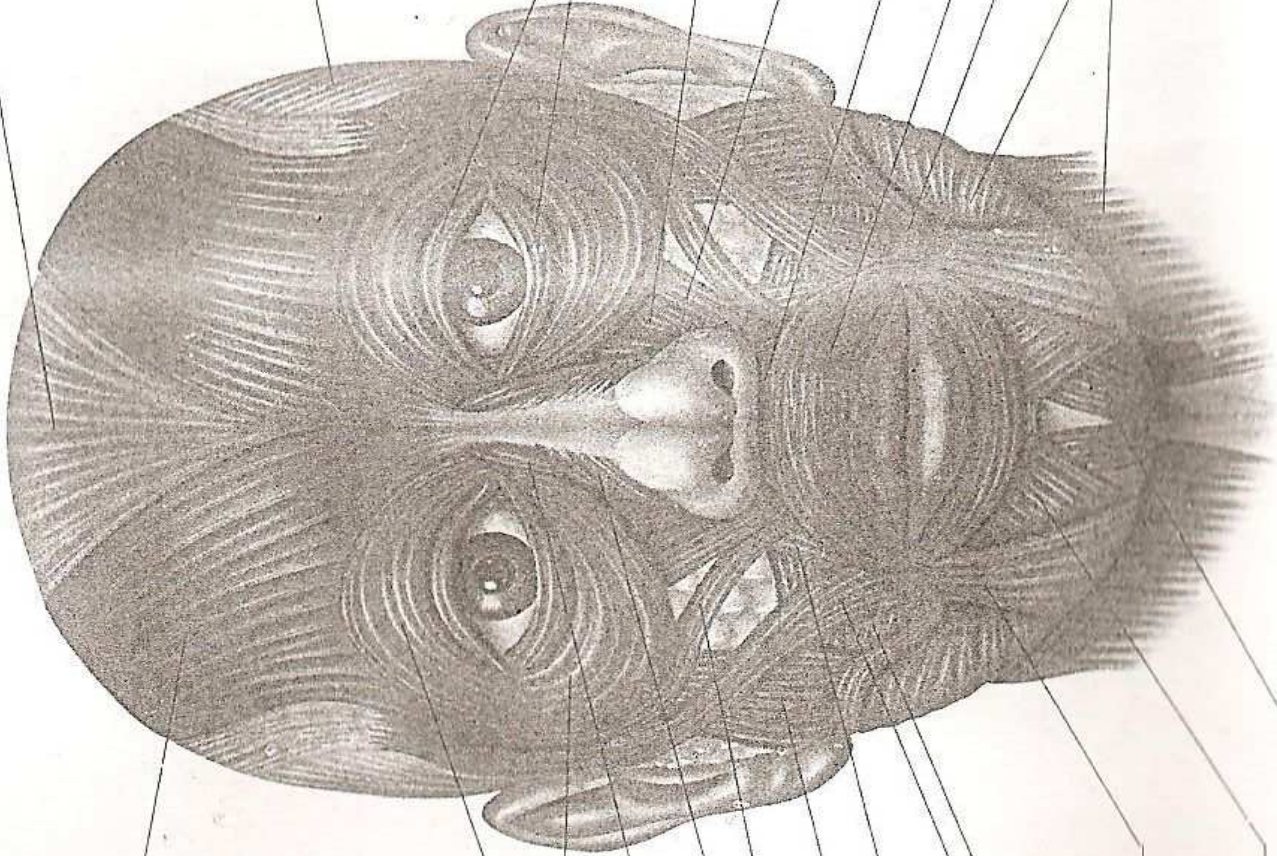
cigomático mayor

buccinador

depressor del ángulo de la boca o triangular de los labios

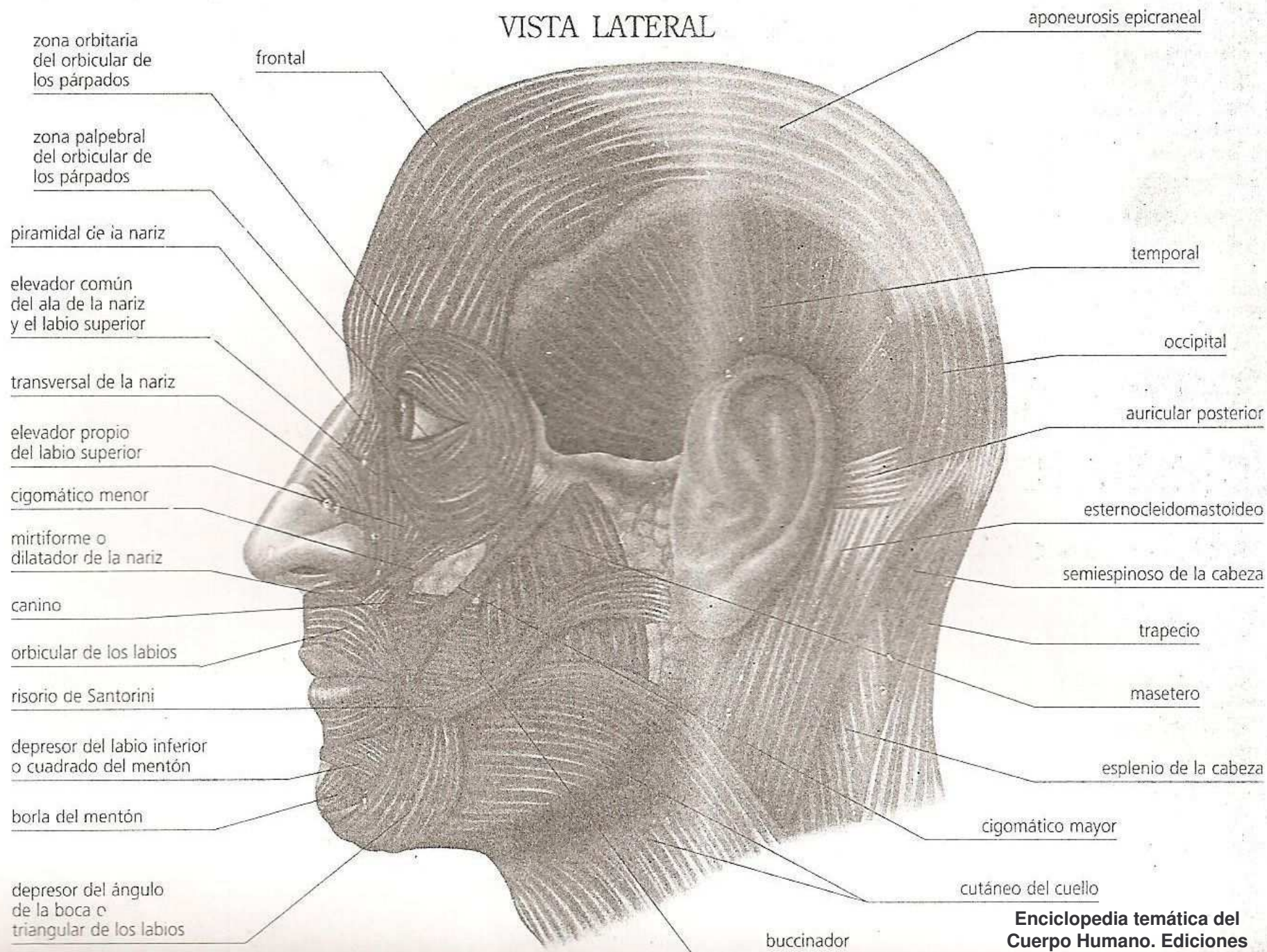
depressor del labio inferior o cuadrado del mentón

borla del mentón

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

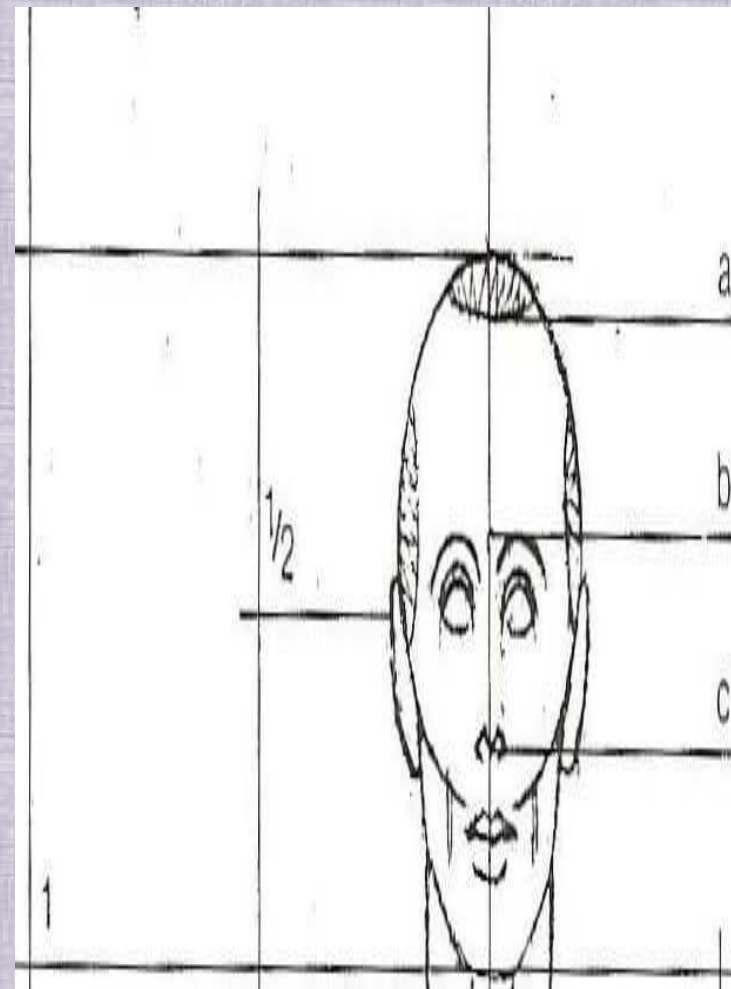

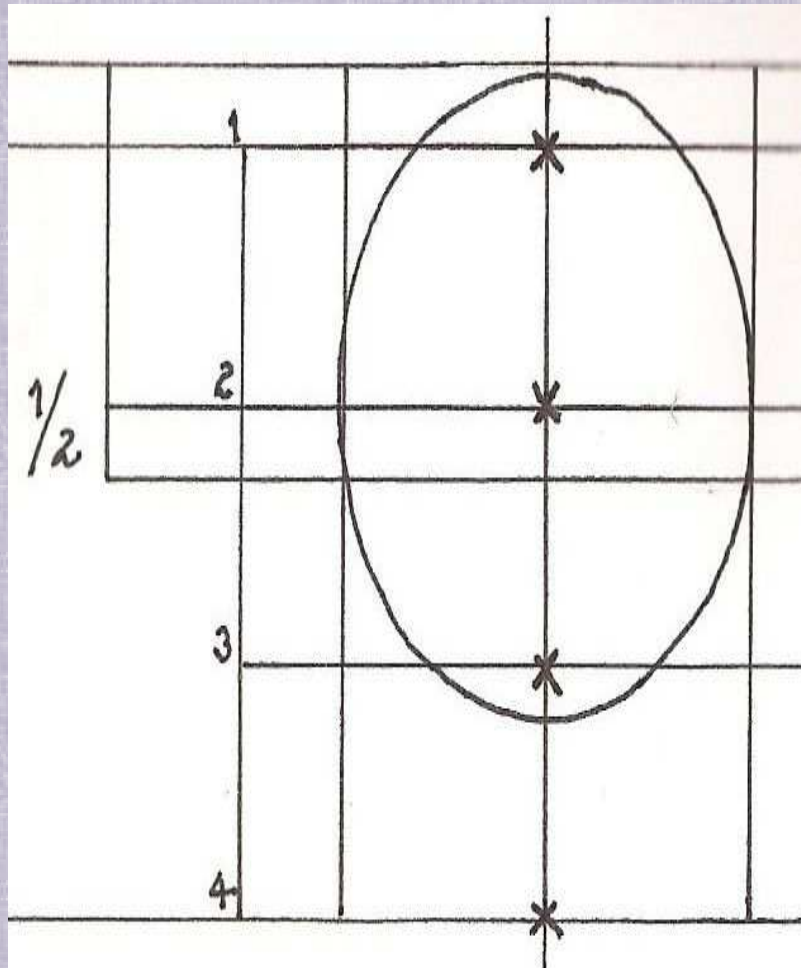
Cánnon de Proporciones Cabeza Humana

Cánon Renacentista

Cabeza Frontal

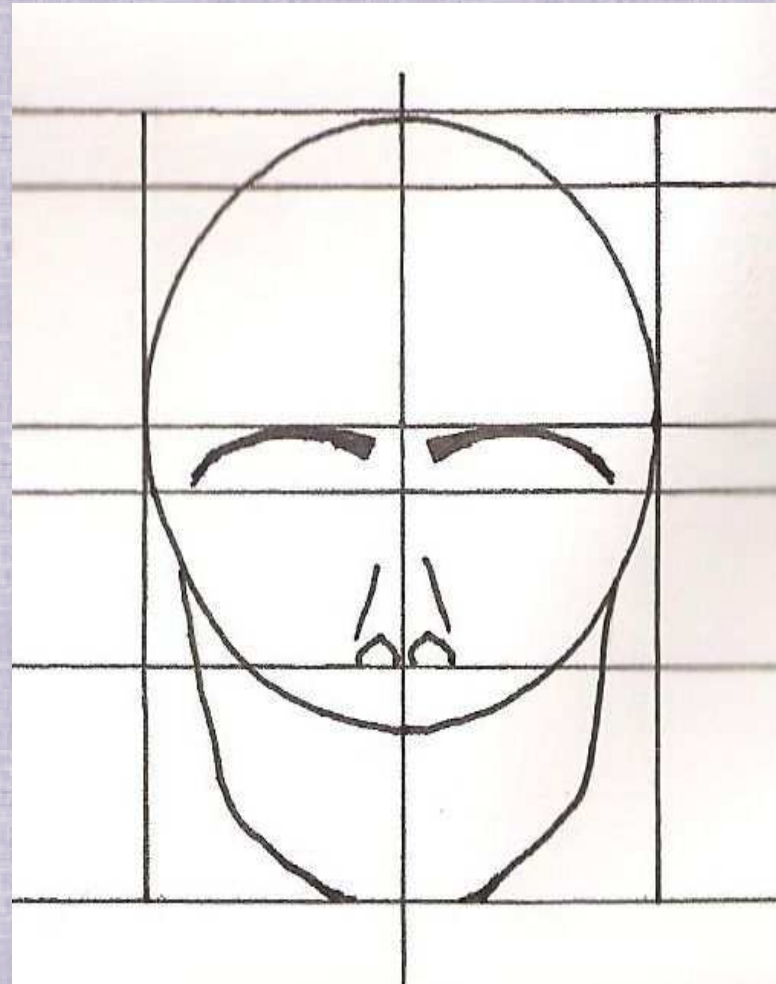
En cuanto a la cabeza, esta se divide por la mitad con una línea horizontal que pasa entre los ojos; a su vez, la cara se divide en 3 partes iguales, indicadas por las líneas a, b, c, la primera de las cuales limita la frente en la raíz de los cabellos.

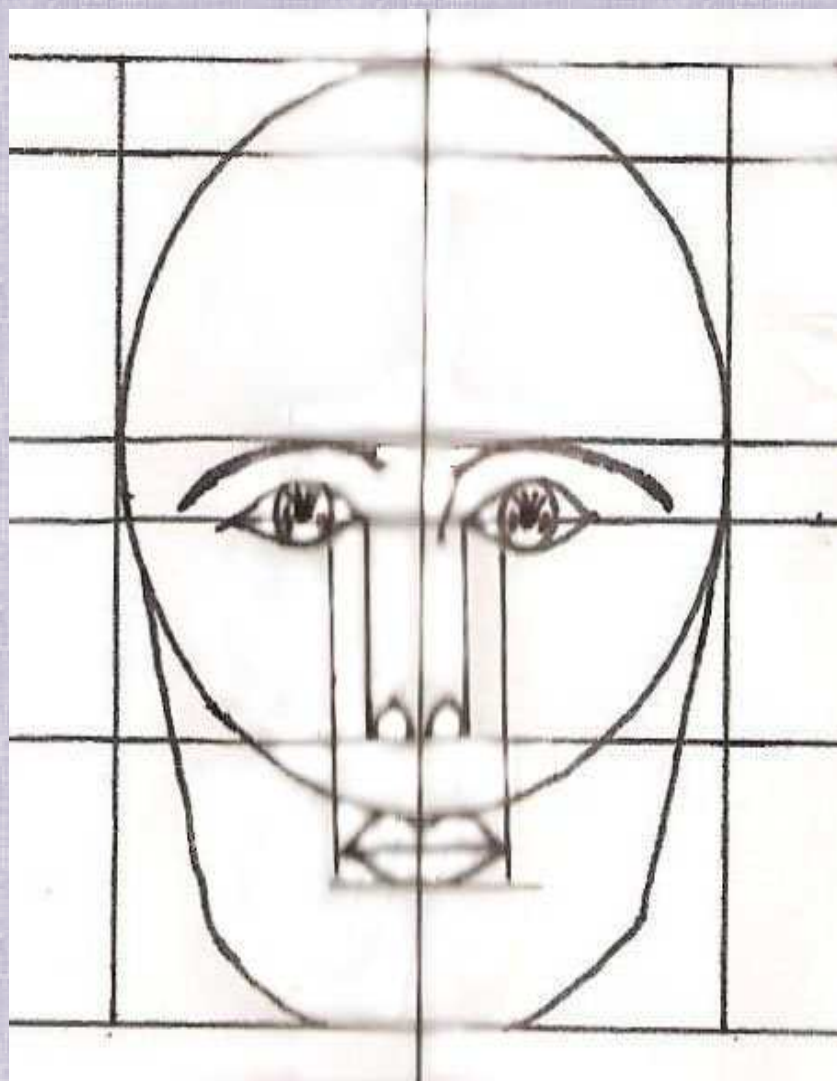

Una vez establecida la altura en un eje vertical, se marca a ojo el ápice de la frente en un punto que corresponderá con la raíz de los cabellos, y se divide en tres la distancia entre este punto y el de la base, que corresponde al a barbilla;

Obtendremos así, de abajo hacia arriba, la posición de la barbilla, la base de la nariz, los arcos de las cejas y el límite superior de la frente.

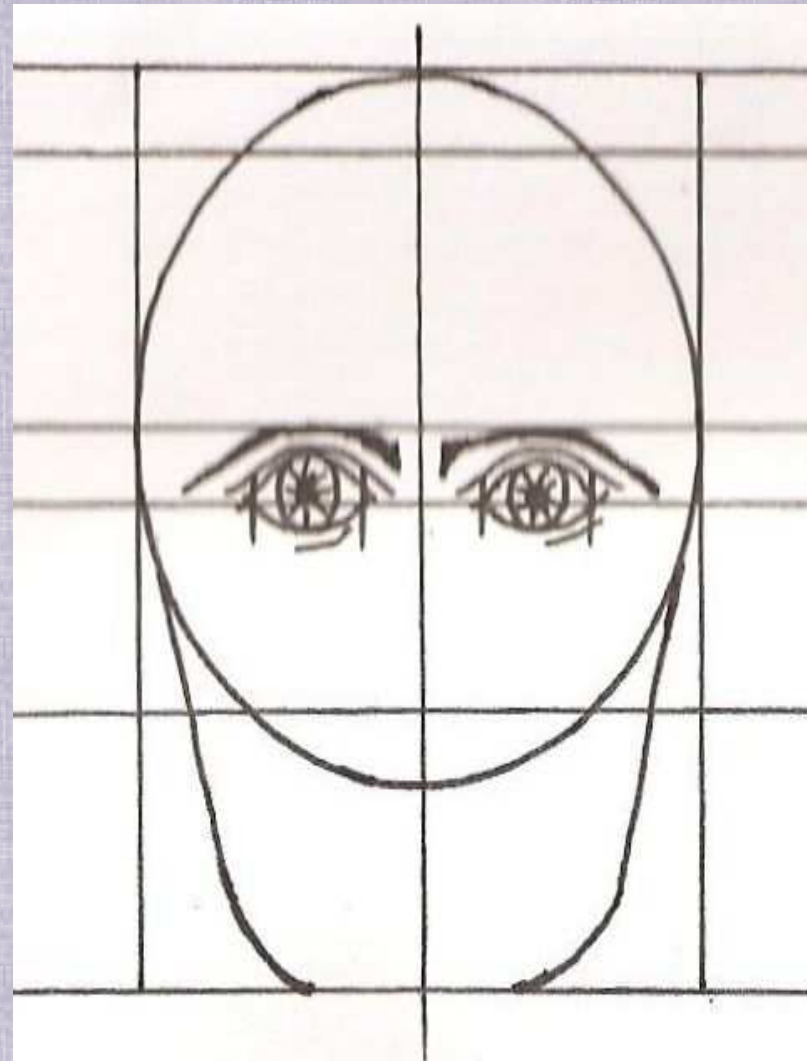

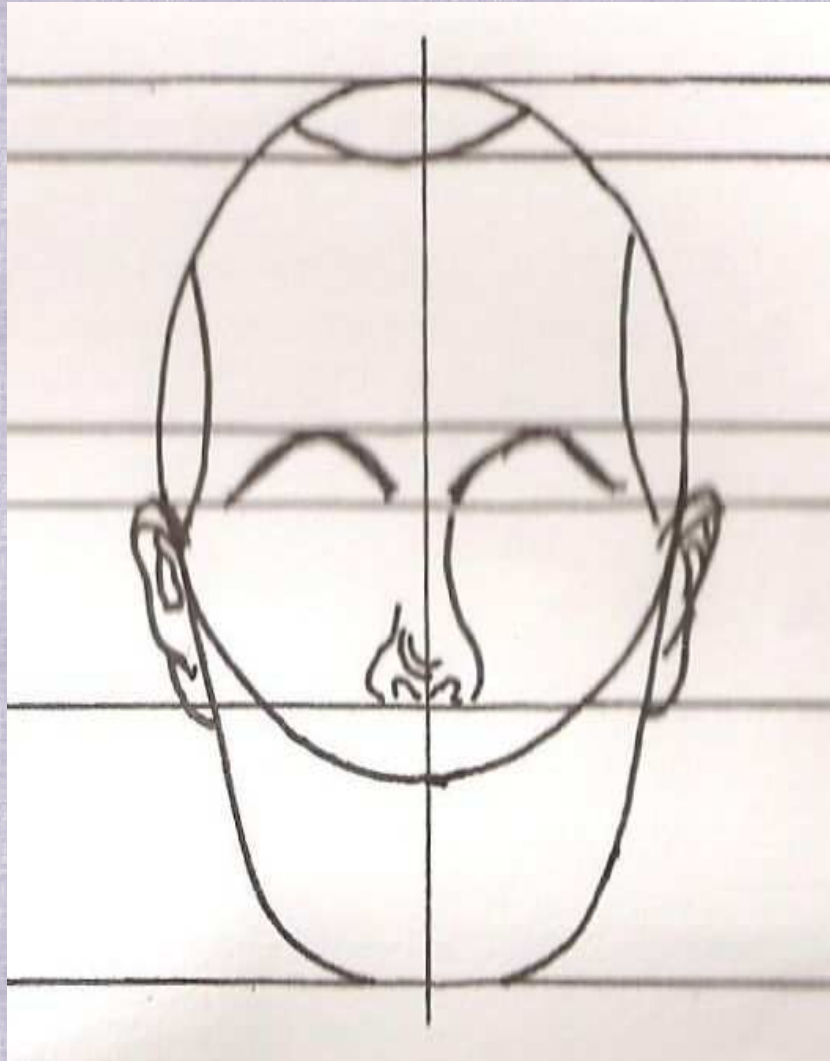

Para situar la boca conviene tener presente que el límite del labio inferior se encuentra a mitad entre la nariz y la barbilla.

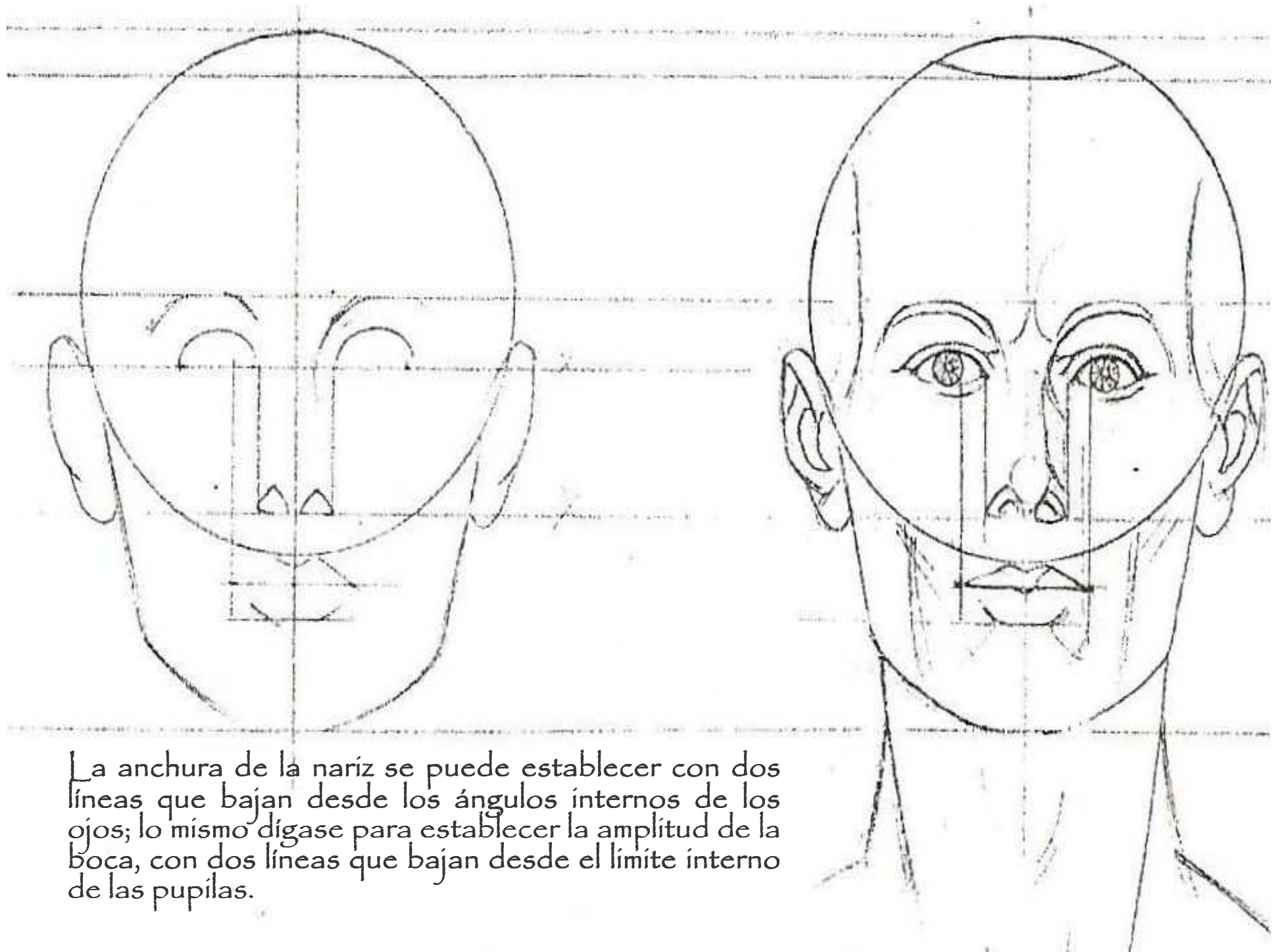
El volumen del cráneo se obtiene con un círculo que pasa por el ápice de la altura y toca apenas, por debajo, el labio superior.

Una horizontal que pase por la exacta medida de toda la altura nos dará la alineación de los ojos de un ángulo al otro, mientras que la distancia entre ambos normalmente equivale a un tercer ojo imaginario situado entre ellos.

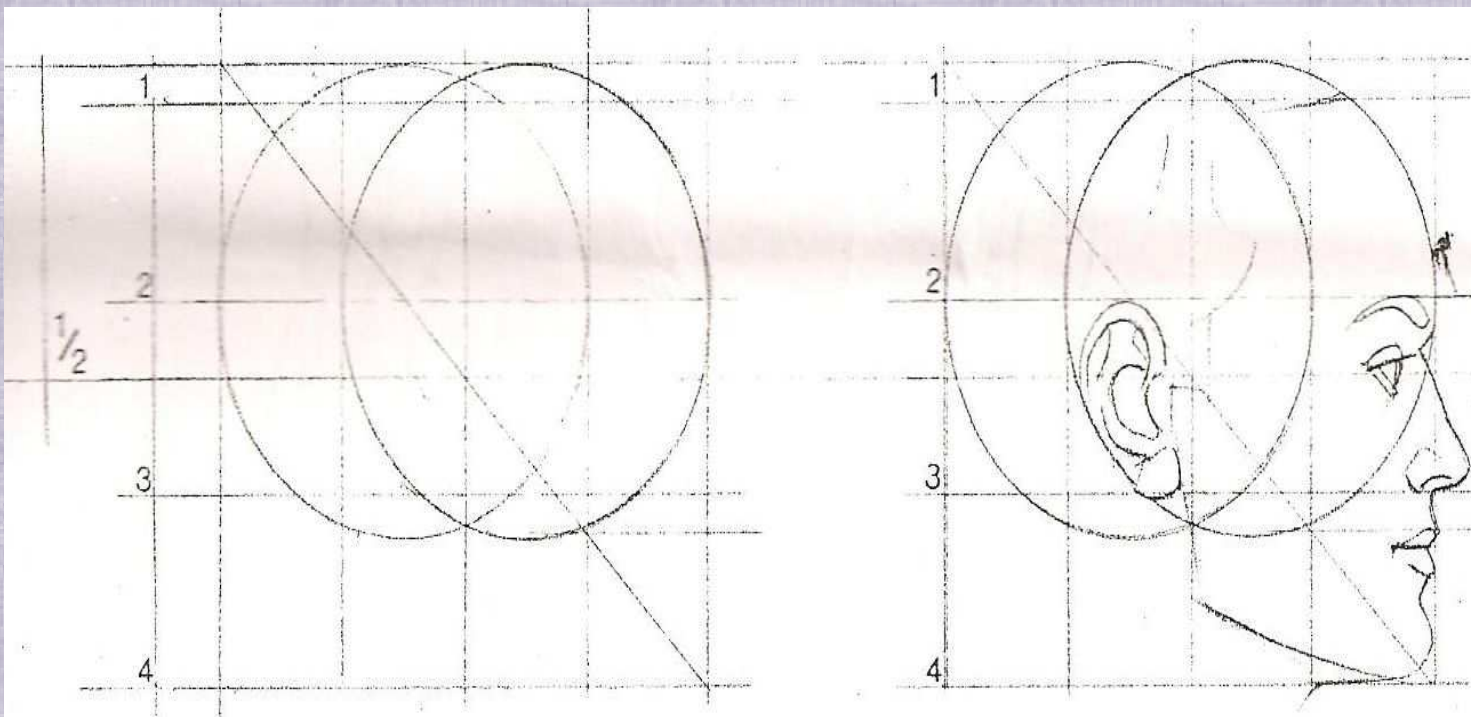
Las dos líneas que pasan por la base de la nariz y las cejas determinan también la posición y largueza de la oreja; pero obsérvese que en la vista frontal, la cabeza tiende siempre a desplazarse hacia atrás provocando una elevación de la barbilla, de modo que la oreja descende un poco.

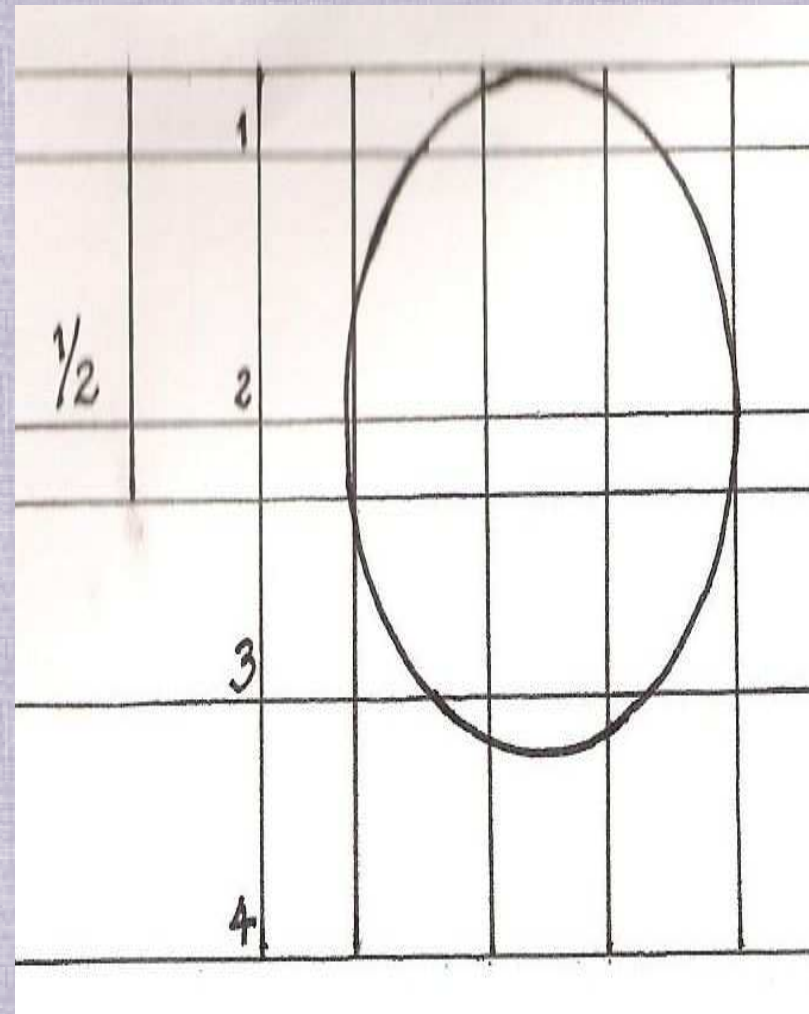
La anchura de la nariz se puede establecer con dos líneas que bajan desde los ángulos internos de los ojos; lo mismo dígase para establecer la amplitud de la boca, con dos líneas que bajan desde el límite interno de las pupilas.

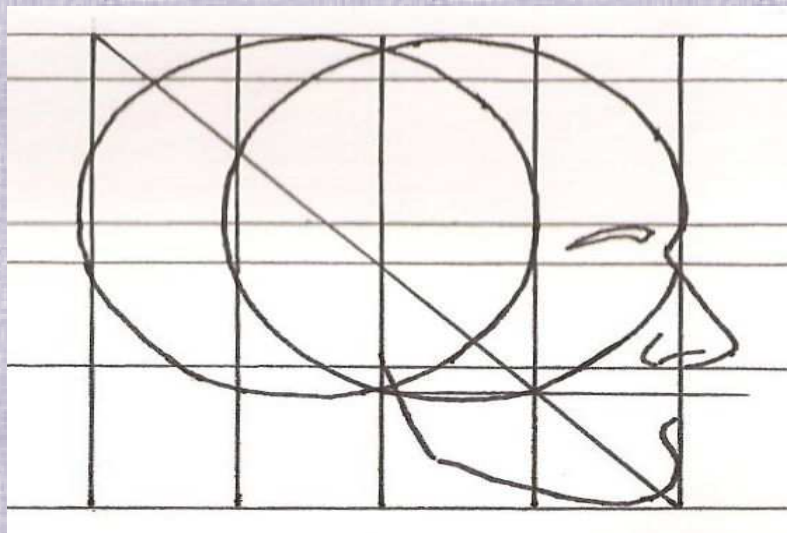
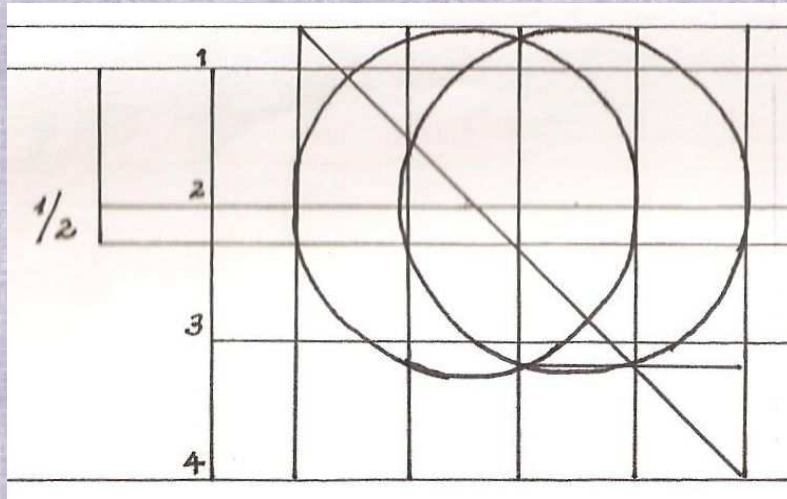
Cabeza Perfil

De perfil, el círculo del cráneo se extiende elípticamente, con lo que la oreja debe situarse un poco por detrás de la línea que divide la mitad la distancia entre la frente y el occipucio.

A quien desee obtener una dimensión exacta del círculo, le aconsejamos que establezca el diámetro en los tres cuartos de la altura elegida para el modulo.

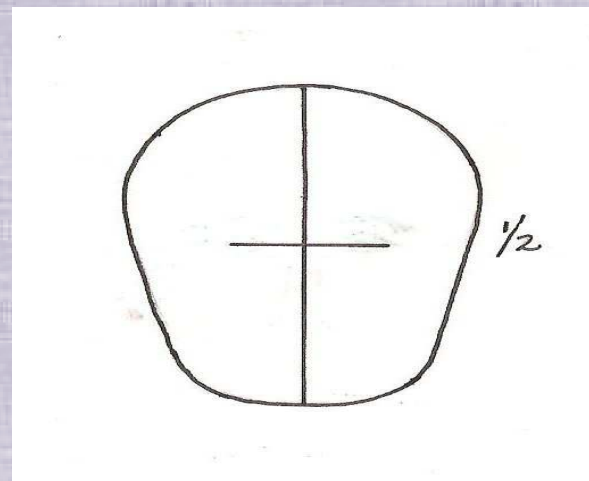
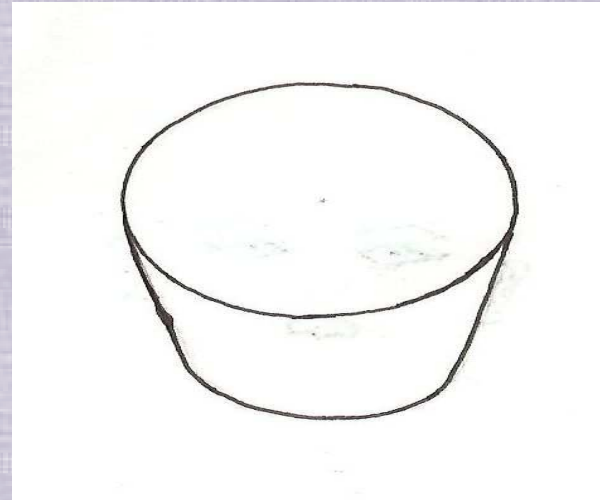

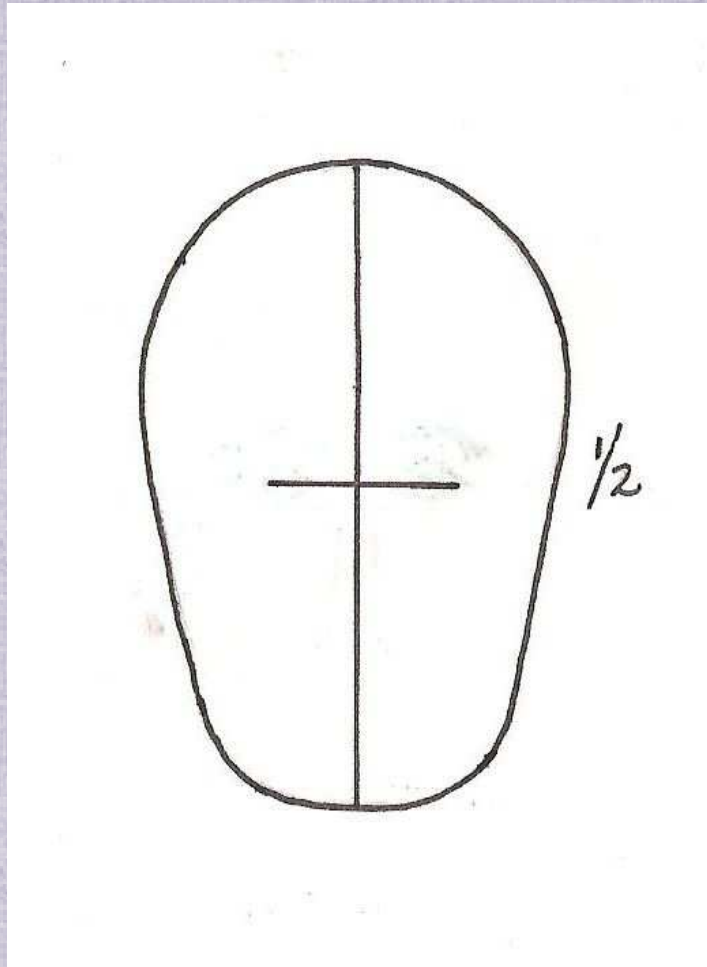
Se obtiene la anchura del perfil añadiéndole un cuarto al diámetro en cuestión: ello significa que desde la nuca hasta la frente hay una distancia igual a la altura elegida.

Las Bases del Dibujo. Colección Leonardo. Veneciana editora.

Cánon Griego

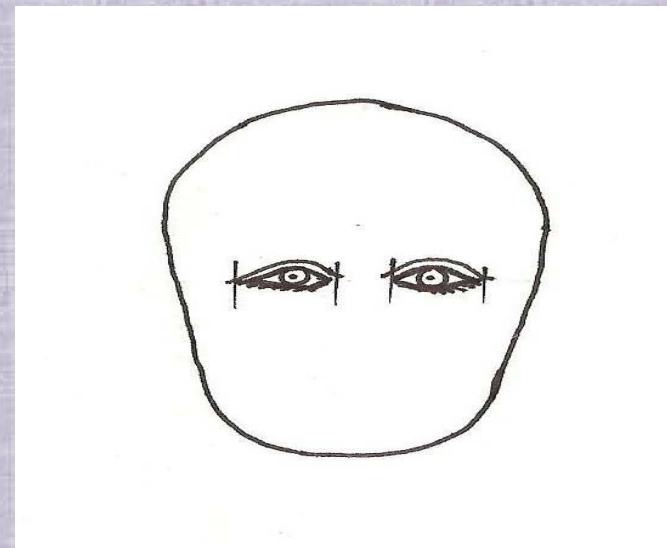
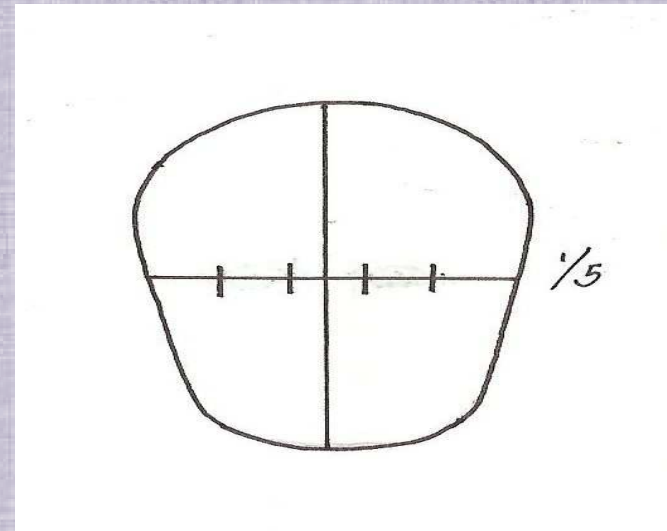
Trazar una línea vertical. (que pasará entre los ojos y el centro de la nariz)

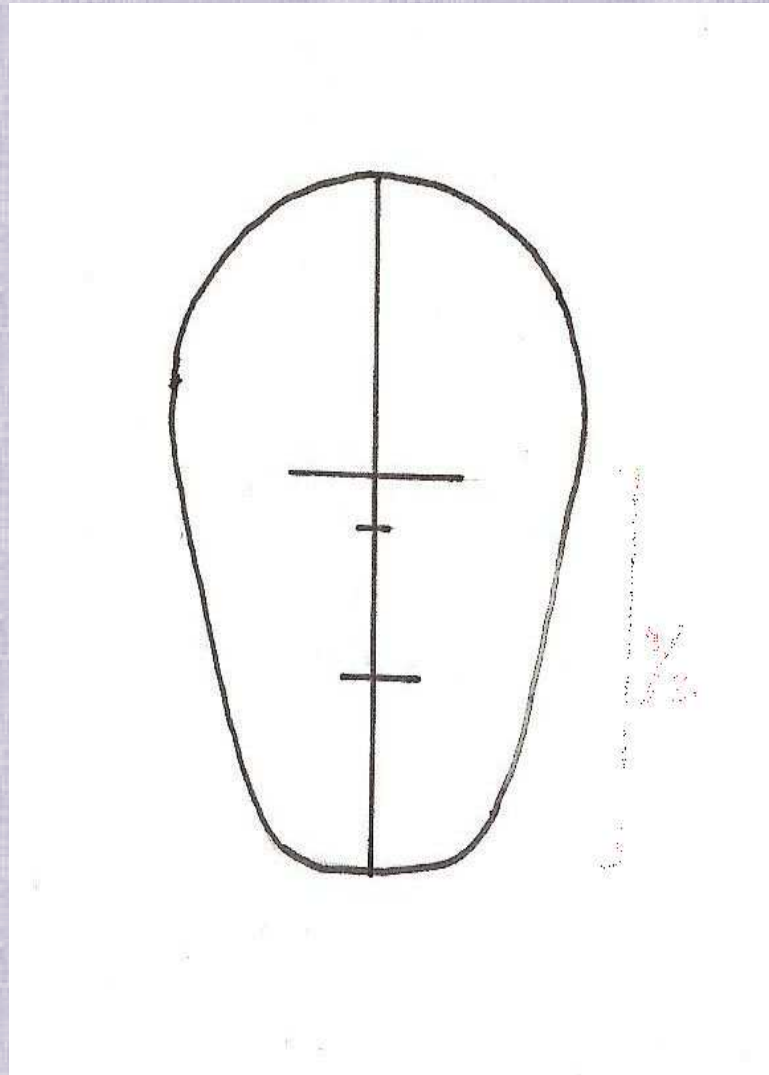

De la línea vertical medimos hasta la mitad en donde trazaremos una línea horizontal.

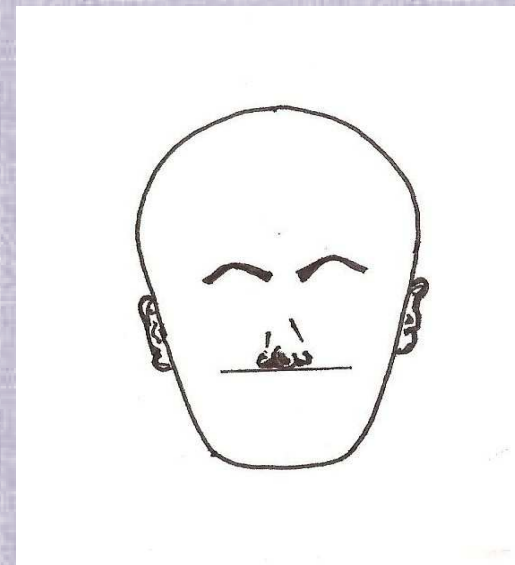
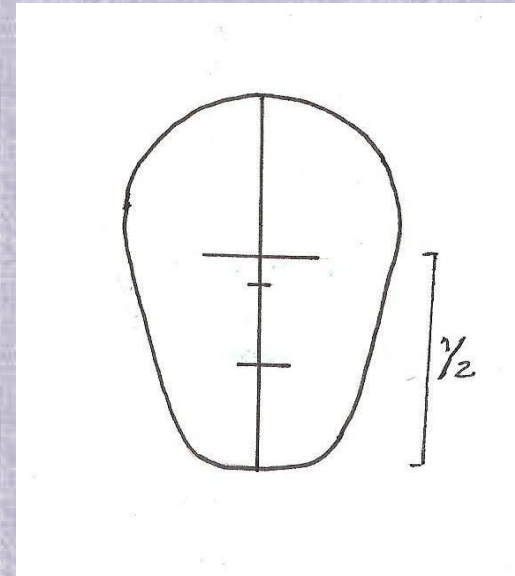
La línea horizontal Corresponde a la zona de los ojos. La distancia entre los ojos equivale a un tercer ojo ubicado en la mitad.

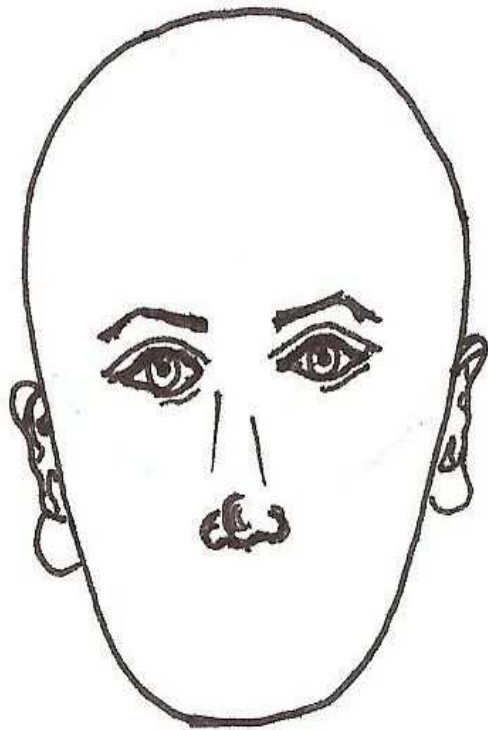

Determinamos la altura de los ojos respecto a las cejas aquí trazaremos una línea horizontal (correspondiente a la zona de las cejas).

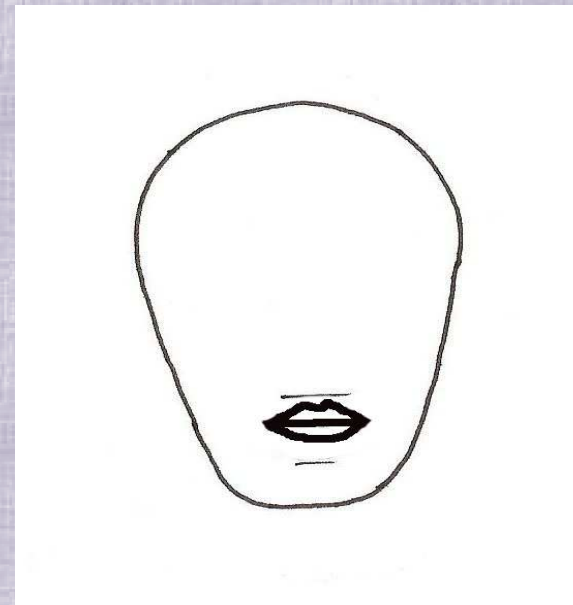
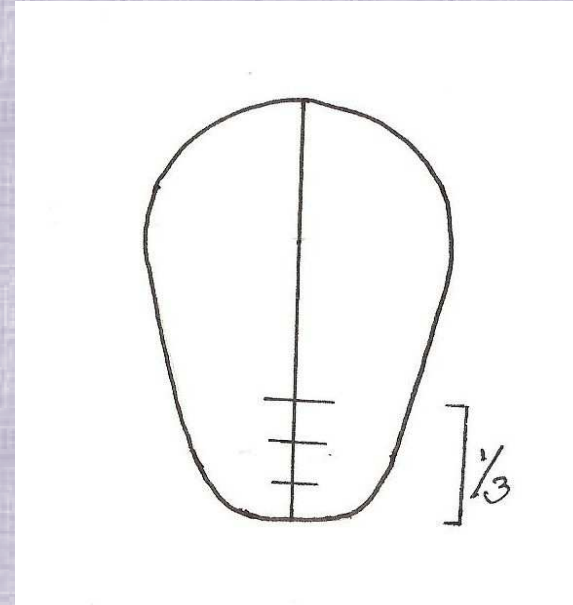
Entre las cejas y la barbilla, justo en la mitad trazaremos una línea horizontal. (Correspondiente a la base de la nariz)

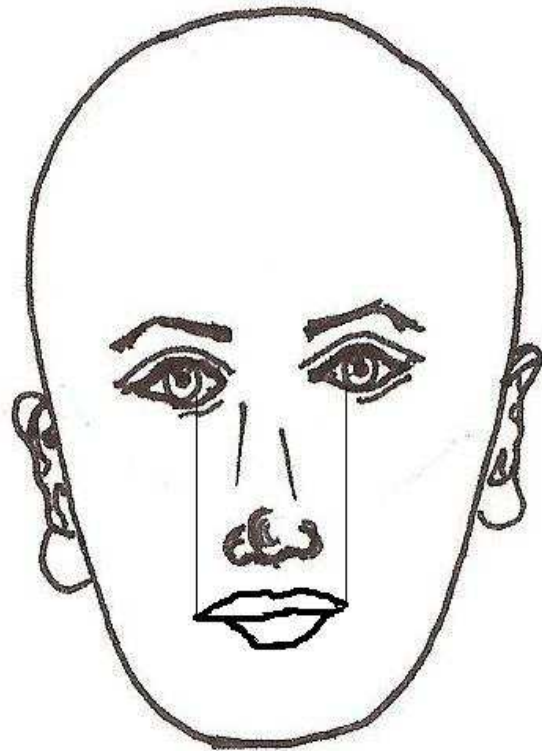

La anchura de la nariz se establece con dos líneas que bajan desde los ángulos internos de los ojos.

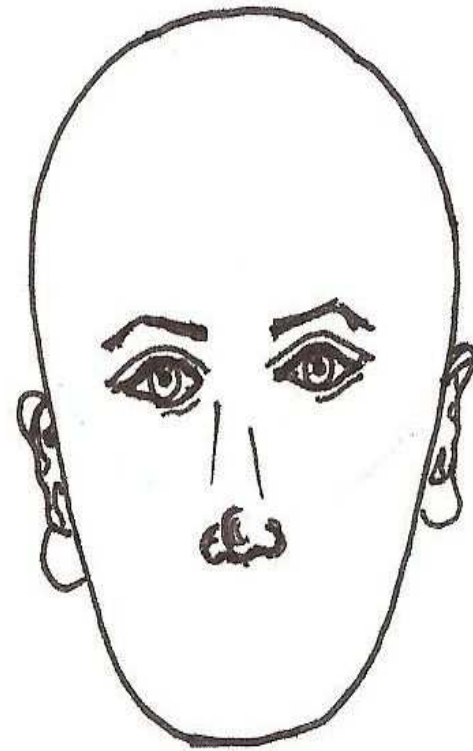
Desde la línea horizontal de la base de la nariz hasta la barbilla medimos y dividimos en tres partes iguales; la boca se sitúa justo en la mitad de la primera línea divisoria.

La anchura de la boca se establece con dos líneas que bajan desde el límite interno de las pupilas.

Las dos líneas que pasan por la base de la ceja y la nariz determina la largueza de las orejas.

MODELADO

Herramientas básicas modelado en arcilla

Espátula:

Paleta de madera, alargada con distintas clases de bordes utilizado para manejar y manipular el material de arcilla en el modelado.

Gradilla:

Es un tubo con alambres en sus extremos sujetos a él, utilizados para extraer arcilla.

Otras herramientas importantes para el modelado son: la tela de algodón con agua y la bolsa plástica que permite conservar el trabajo en arcilla cuando este aun no se ha terminado. La tela de algodón se coloca sobre el trabajo en arcilla y el plástico encima de este, cubriendo totalmente el trabajo.

El cortador de arcilla es una herramienta importante se puede elaborar atando los extremos del nylon a 2 palitos de madera, el nylon puede tener el largo de 30 cm.

Modelado Rostro Humano

Para iniciar con el modelado de la Máscara se debe partir primero del esquema básico del rostro humano, que corresponde a una forma ovoide.

En el modelado de esta forma ovoide, se debe primero marcar con un punzón las líneas guías que corresponden a las proporciones o medidas adecuadas para el rostro humano.

Esta forma ovoide adquiere las características del rostro humano a partir de elementos básicos geométricos como son las forma de rombos que ayudan a formar la zona de los ojos; la forma de elipse que ayudan a determinar la zona de la boca y la forma de cono que correspondería a la nariz.

Para dar carácter al rostro humano se puede hacer una ligera presión con los dedos sobre las sienes y los pómulos.

Modelado Máscara

En esta parte de Modelado de Máscara vamos a aprender a elaborar una Máscara aplicando las técnicas de Relieve.

Relieve

Entendemos, en general, por relieve aquellas formas plásticas que se destacan de un determinado plano por una diferencia de altura.

De relieve, es aquella que está realizada o adherida sobre un muro o cualquier otra superficie, por lo que tiene un único punto de vista que es frontal. Según lo que sobresale del plano se clasifica en:

Altorrelieve: la figura sobresale más que la mitad de su grueso.

Medio relieve: sobresale la mitad.

Bajorrelieve: sobresale menos de la mitad.

Hueco relieve: no sobresale del plano del fondo.

Escultura - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm
Fotografía, Relieve máscara

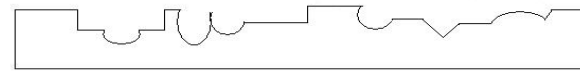

Altorrelieve y Bajorrelieve

Altorrelieve

Bajorrelieve

Los elementos añadidos no deben ser muy gruesos ni tener oquedades. Con tiras, bolitas, planchas y cilindros de arcilla se pueden conseguir bellas composiciones que resultan muy efectistas con un iluminación lateral. Superponiendo elementos muy sencillos se llega muchas veces a conseguir un efecto impresionante, aun cuando, por separado, cada pieza sea muy simple.

Los bajorrelieves se realizan, bien presionando con un objeto duro sobre la arcilla blanda, bien eliminando parte de la arcilla con herramientas de modelado

Hakon Ruprecht. CERAMICA IMAGINATIVA.
ceac ediciones. 1999

Máscara

Otra forma para modelar una máscara es por ejemplo utilizando las técnicas de relieve.

Con un ejemplo sencillo modelare una máscara en arcilla poniendo en práctica las técnicas del relieve y la forma de como conseguirlo a través de la incisión, escisión, adición y la impresión.

Incisiones

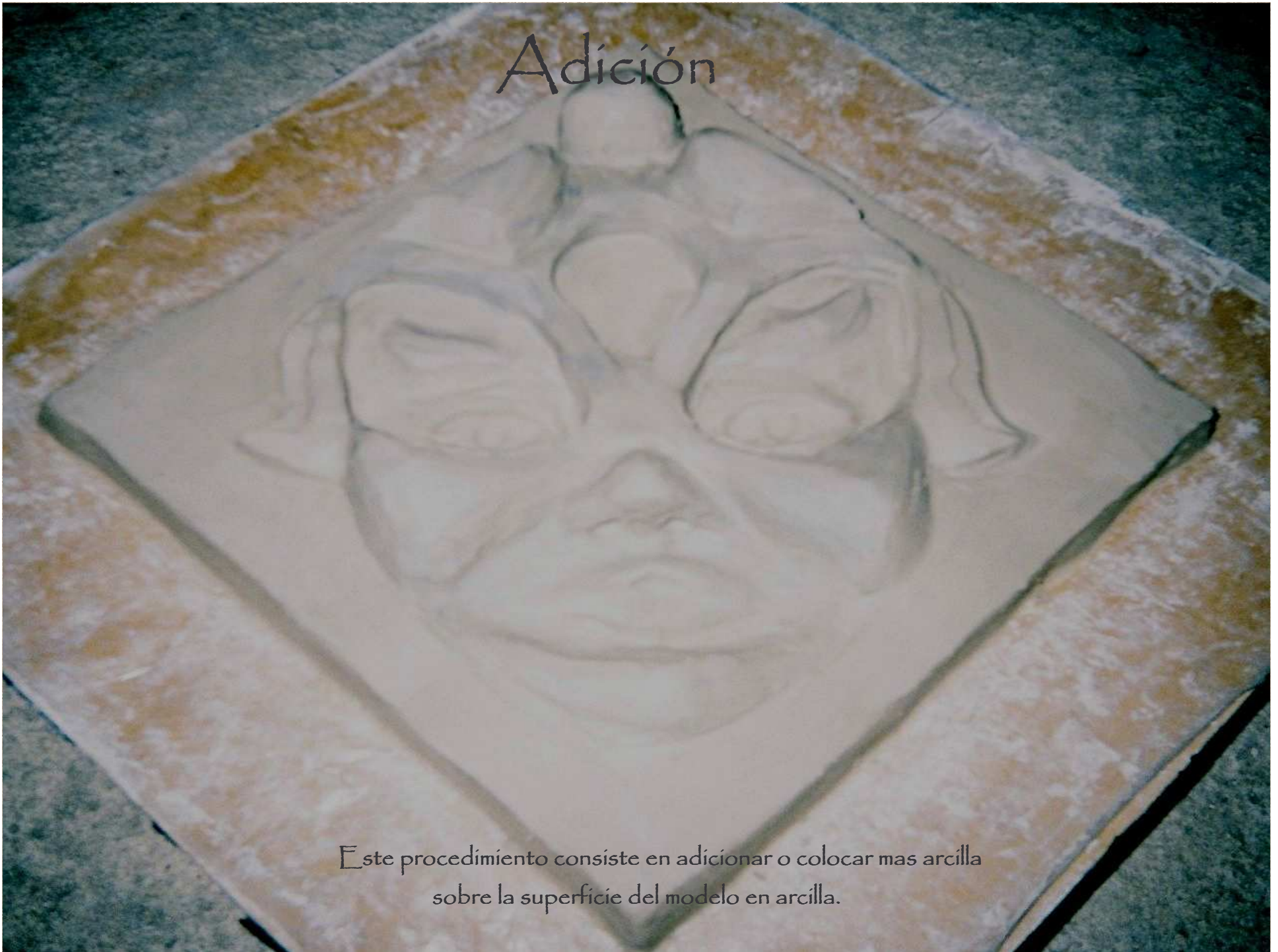

Con Instrumentos cortantes y puntiagudos se pueden, realizar dibujos sobre la superficie de las piezas tanto mientras la arcilla se encuentra en estado plástico como cuando ya ha secado totalmente. Sirve para este fin agujas, tenedores, peines, sierras, instrumentos para cortar linóleo o madera. Cuchillos, apuntados, alambres duros etc.

Escisión

Este procedimiento consiste en extraer y sacar la arcilla de la superficie de la pieza con la gradilla siempre y cuando la arcilla este en estado plástico.

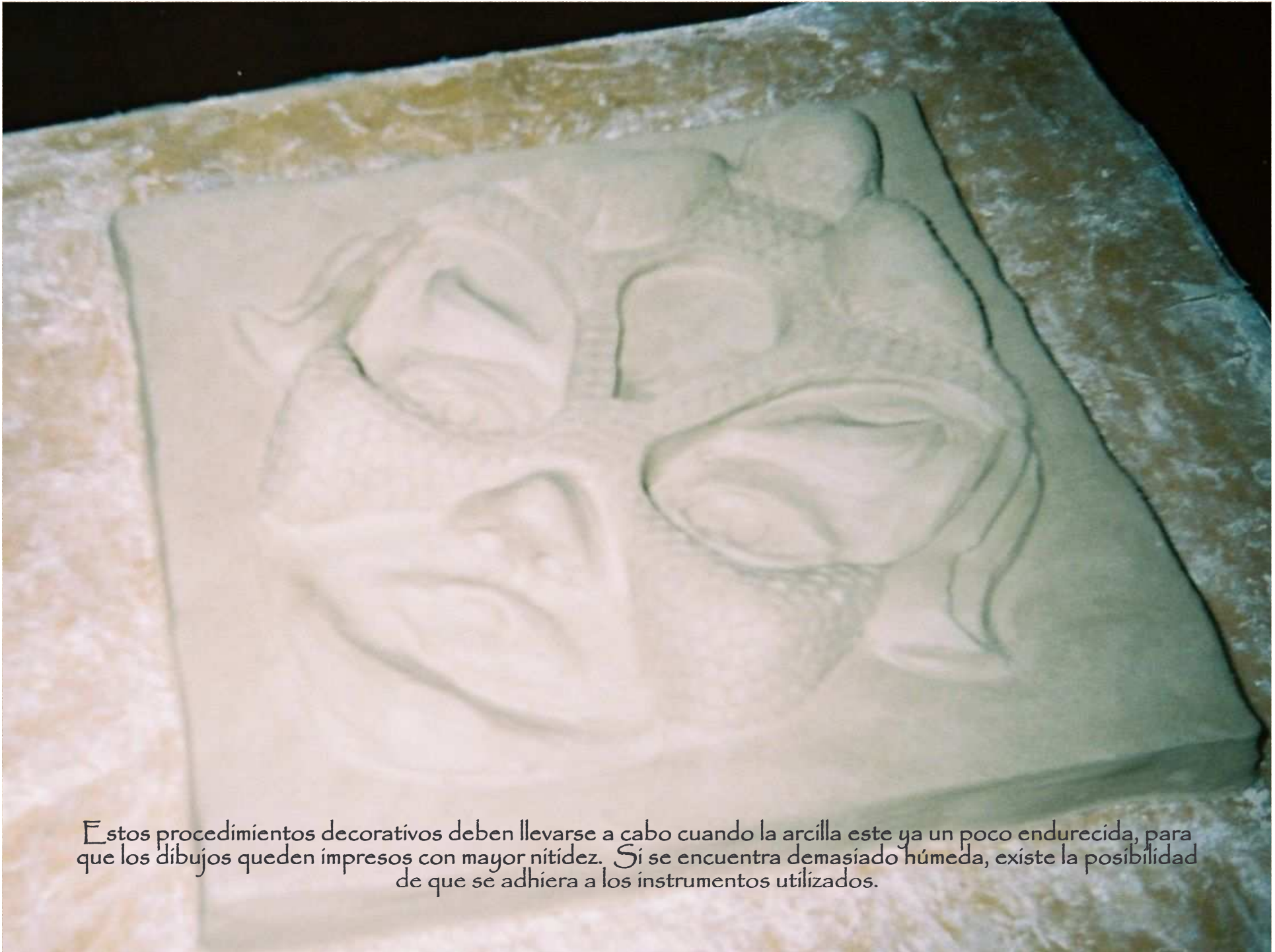
Adición

Este procedimiento consiste en adicionar o colocar mas arcilla sobre la superficie del modelo en arcilla.

Impresión

Este procedimiento decorativo confiere una especial expresividad a las superficies de arcilla. Existen varias posibilidades, por lo general muy sencilla y eficaces, para grabar las superficies de las piezas con diversos dibujos. Se pueden emplear instrumentos para grabar, como una llave, sello de madera. También sirven para imprimir materias naturales, como hojas, cortezas de árbol, plumas, etc.

Estos procedimientos decorativos deben llevarse a cabo cuando la arcilla este ya un poco endurecida, para que los dibujos queden impresos con mayor nitidez. Si se encuentra demasiado húmeda, existe la posibilidad de que se adhiera a los instrumentos utilizados.

Modelado Cabeza Humana

La Cabeza Humana

Para iniciar con el modelado de la cabeza se parte de elementos básicos geométricos, haciendo del modelado una actividad fácil.

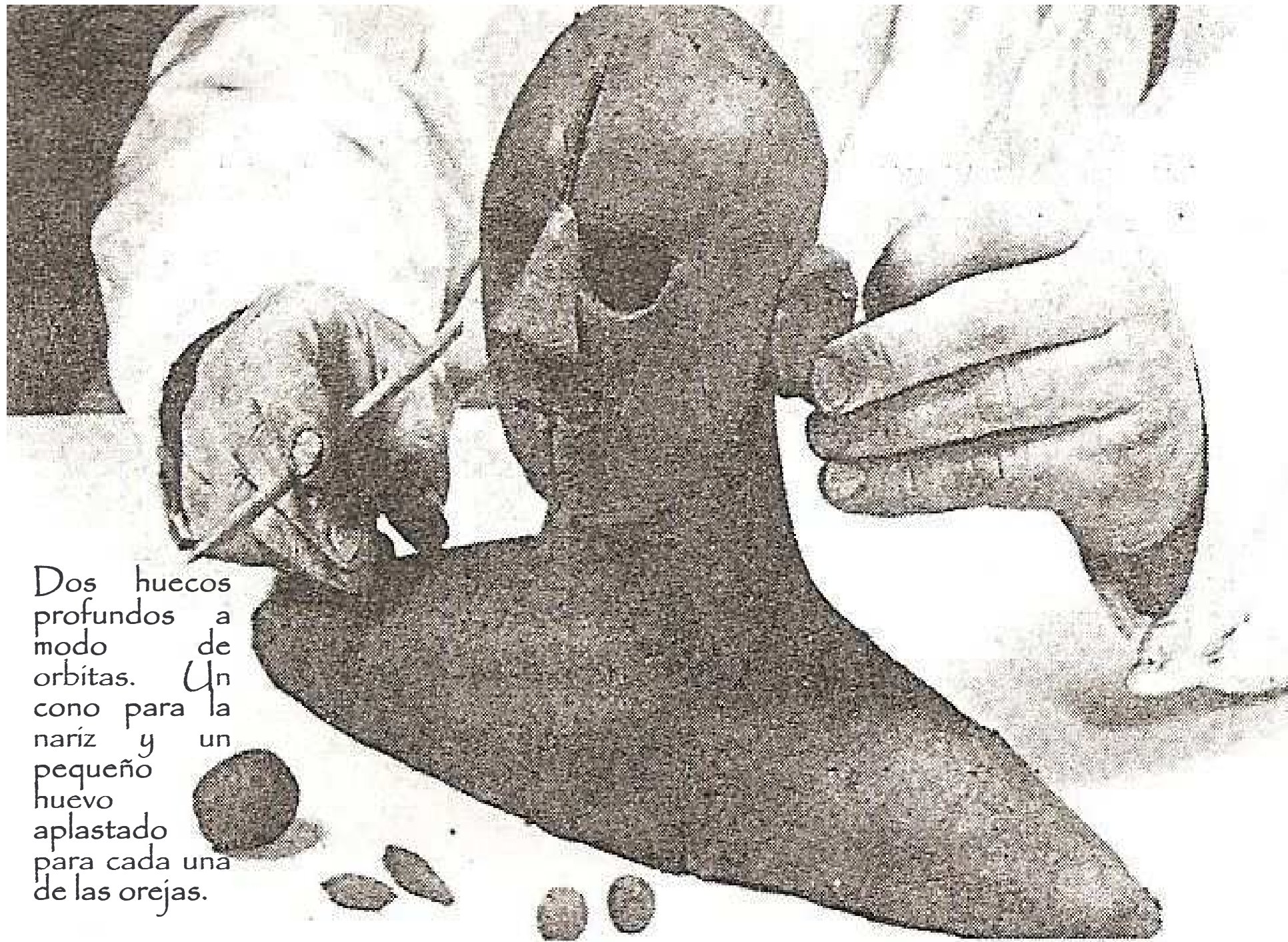
Empecemos por la cabeza cuya forma evoca siempre la del huevo o la de la esfera. El gran escultor Auguste Rodin, ha dicho en esencia que, con algunas modificaciones, toda cabeza humana podría ser simplificada de manera que se pareciera a un huevo.

El modelado de una cabeza humana consiste, pues, simplemente en colocar un huevo sobre un cilindro y añadir seguidamente un cono a cada lado del cilindro. Tendríais entonces lo que llamamos un busto.

Daréis carácter a una cabeza haciendo una ligera presión con los dedos sobre las sienes y los pómulos. La nariz y las orejas son los únicos elementos que rompen la unidad del huevo.

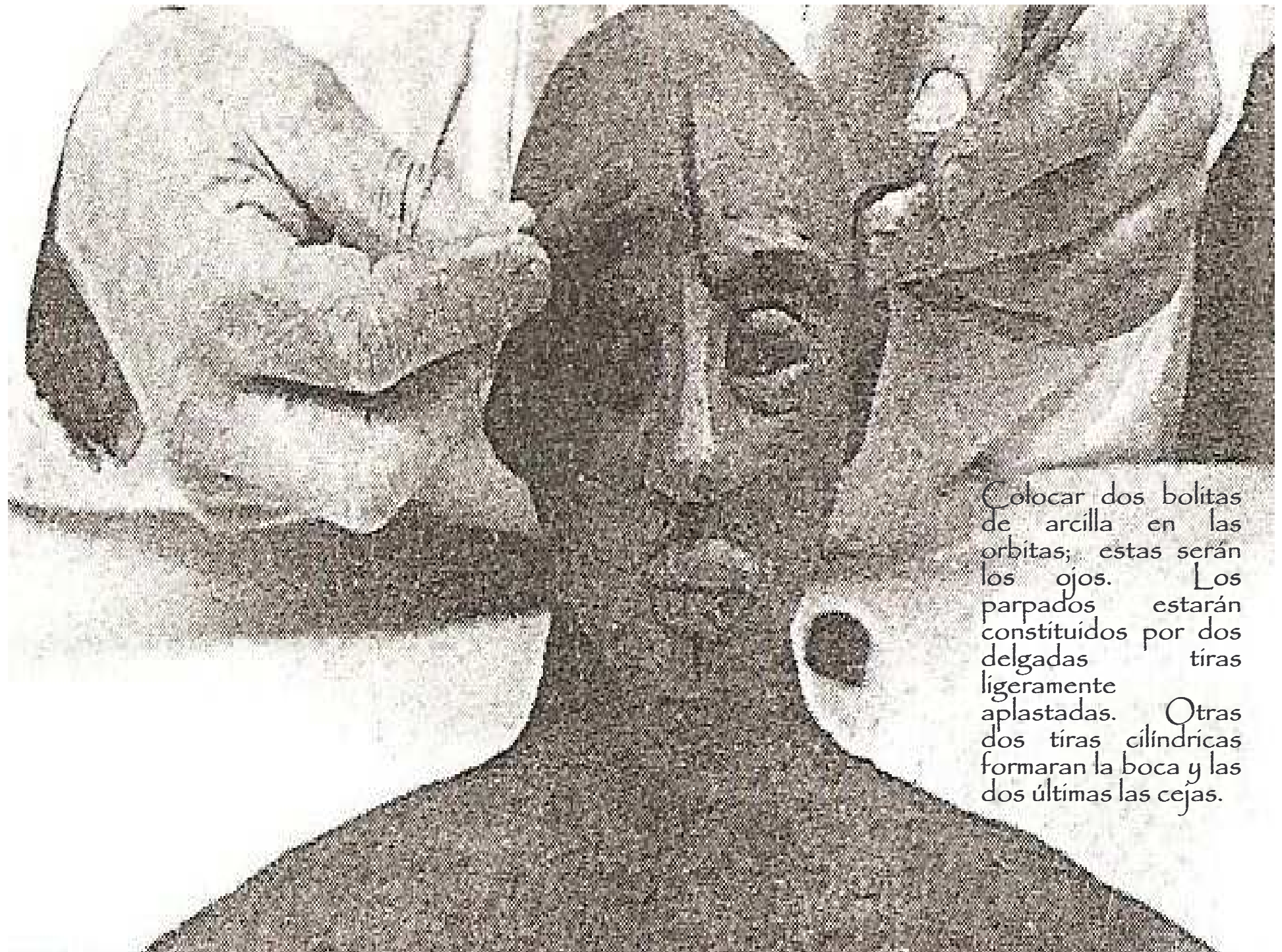
Elementos básicos
de la cabeza: huevo,
cilindro y dos conos.
La punta del huevo
forma la barbilla.

Dos huecos
profundos a
modo de
orbitas. Un
cono para la
nariz y un
pequeño
huevo
aplastado
para cada una
de las orejas.

Realmente las orejas están colocadas detrás de la cara y no, otro error cometido a menudo, demasiado cerca de la nariz. Su lugar se encuentra allí donde los pómulos, elevándose, forman un ángulo. Las orejas se forman con dos "huevos" una de cuyas caras se aplasta por compresión entre dos dedos.

Colocar dos bolitas de arcilla en las orbitas; estas serán los ojos. Los parpados estarán constituidos por dos delgadas tiras ligeramente aplastadas. Otras dos tiras cilíndricas formaran la boca y las dos últimas las cejas.

La nariz da vida
y expresión a la
cabeza.

Una pequeña
presión del
dedo produce
un efecto
espectacular.

Las narices de formas tan particulares, pueden dar vida a una cara humana enormemente. Los dos gruesos agujeros que hacen, generalmente, los principiantes en la base del cono que figura la nariz no producen resultado satisfactorio. En cambio, una simple presión hacia arriba con el dedo meñique produce notables efectos.

Los cabellos y el mentón se modelan por adición de tiras de arcilla. Una ligera presión bajo los pómulos da carácter a la cara.

Se utiliza el palillo allí donde los dedos no alcanzan el detalle. Aquí para el cabello.

Harold Isenstein. ABC DEL
MODELADO. ceac
ediciones. España. 1985

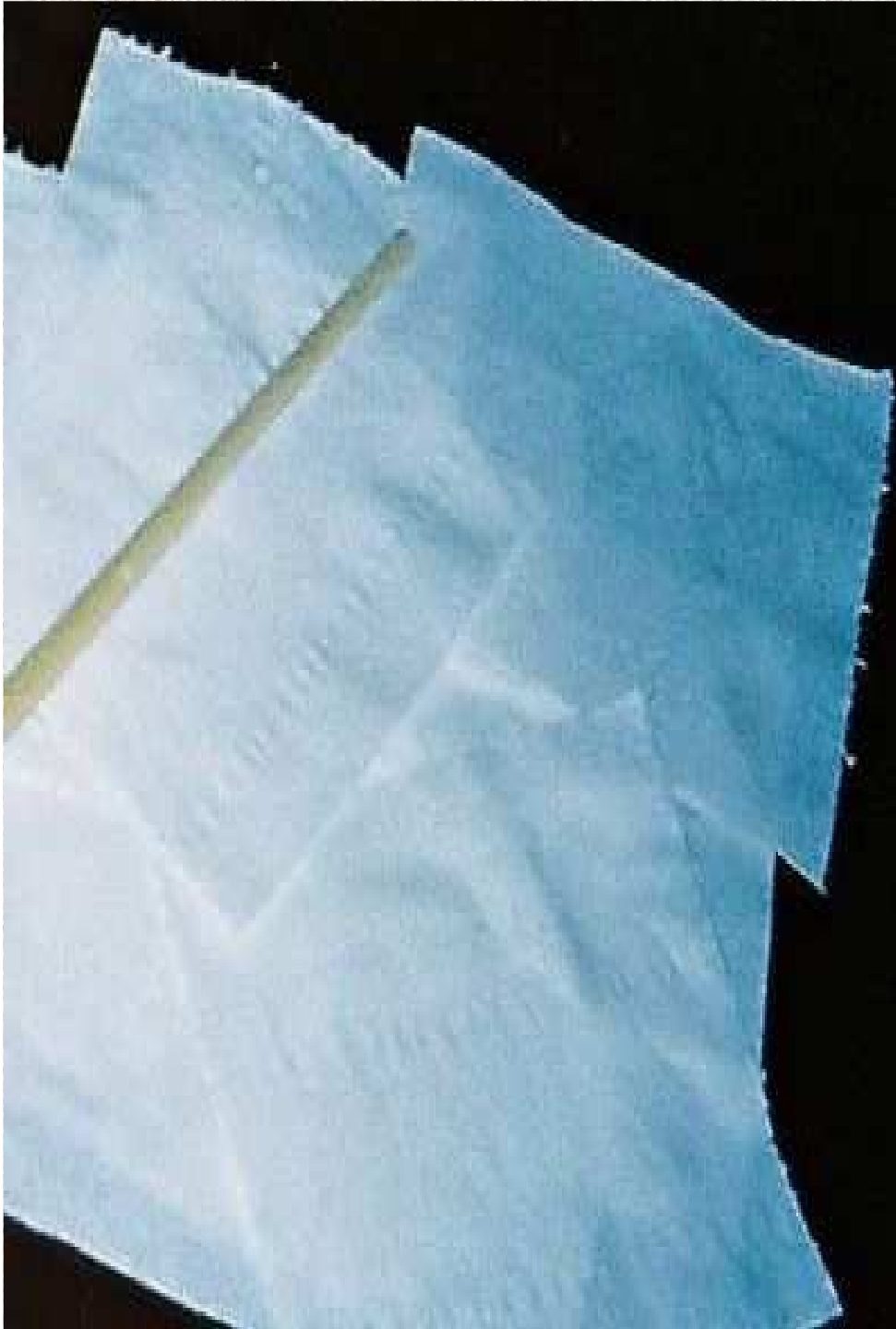
TÉCNICA PAPEL MACHÉ

Clases de Papel

Las máscaras, caretas y antifaces son elaborados con la técnica de papel maché. Esta técnica consiste en modelar un rostro sobre una base que se puede hacer con: plastilina, arcilla, icopor etc.

Cuando se trabaja con papel maché se debe tener en cuenta que existe diferentes clases de papel con los cuales se puede elaborar y modelar una máscara entre ellas esta: papel higiénico, papel periódico, papel craft, papel de azúcar.

Papel higiénico:

Material que puede ser utilizado para elaborar máscaras, caretas y antifaces, es un papel suave y de fácil manejo, tiene la presentación en rollo, cuando se modela la máscara con el papel higiénico se puede ver una leve textura que hace ver mas agradable la máscara.

Papel periódico:

Material muy común, fácil de adquirir, con presentación en pliego. Este papel es el que mas se utiliza para elaborar y modelar máscaras, es un papel liviano, resistente y fácil de manipular.

Papel craft:

Es un papel que se puede adquirir fácilmente, tiene la presentación en pliego, Es un material liviano y resistente.

Papel de azúcar

Papel parecido al papel craft, esta clase de papel es utilizado como bolsa grande que contiene 50 kilos de azúcar. Esta bolsa esta compuesta por tres capas de papel que la hace igual de resistente. Tiene la presentación en bolsa y para su utilización es necesario separar cada una de las capas que contiene la bolsa, para hacer más fácil su manipulación.

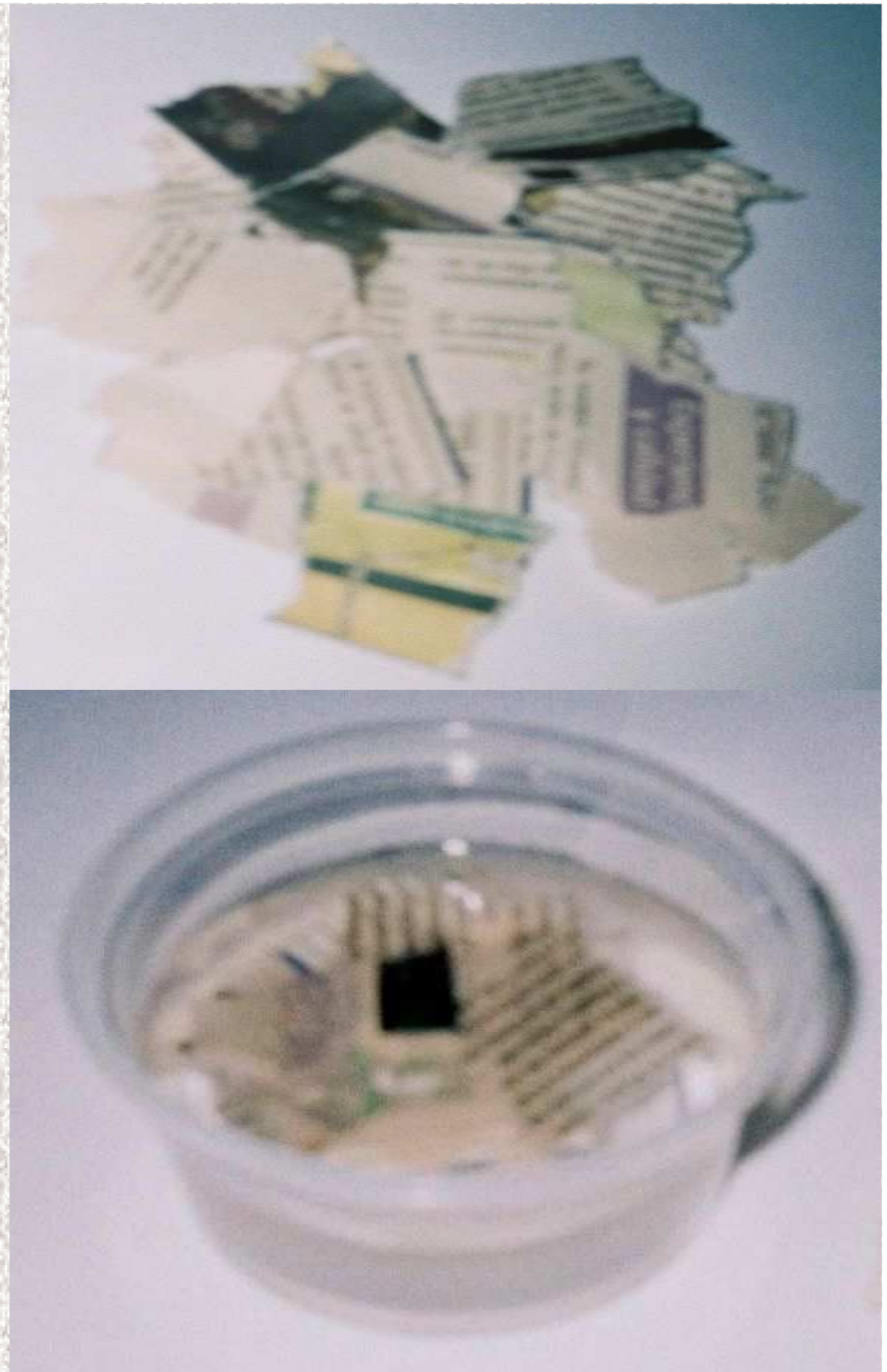
Presentación Papel Maché

Papel Maché - Tiras

La preparación consiste en rasgar varias hojas de papel (periódico, craft o azúcar) en tiras o en cuadros pequeños, el papel debe rasgarse, nunca cortarse con tijeras. Enseguida sumergir dichas tiras o cuadros en un recipiente que contenga cola, engrudo o colbón, procurando que queden bien cubiertas.

Para recubrir un objeto con tiras coloca una capa de tiras en una dirección; cúbreelas con una segunda capa dispuesta en la dirección contraria, de forma que las tiras queden cruzadas sobre las primeras.

Es importante recordar que se debe dar al molde o a la base donde usted va a elaborar la máscara en papel maché una capa de vaselina, aceite o jabón para que una vez seco el papel maché no se quede pegado al molde.

Papel Maché - Pasta

La preparación consiste en rasgar el papel en pedacitos de unos 2 cm. cuadrados. Colocarlos en un recipiente con cola, engrudo o colbon y revolver hasta que la mezcla adquiera la consistencia de arcilla.

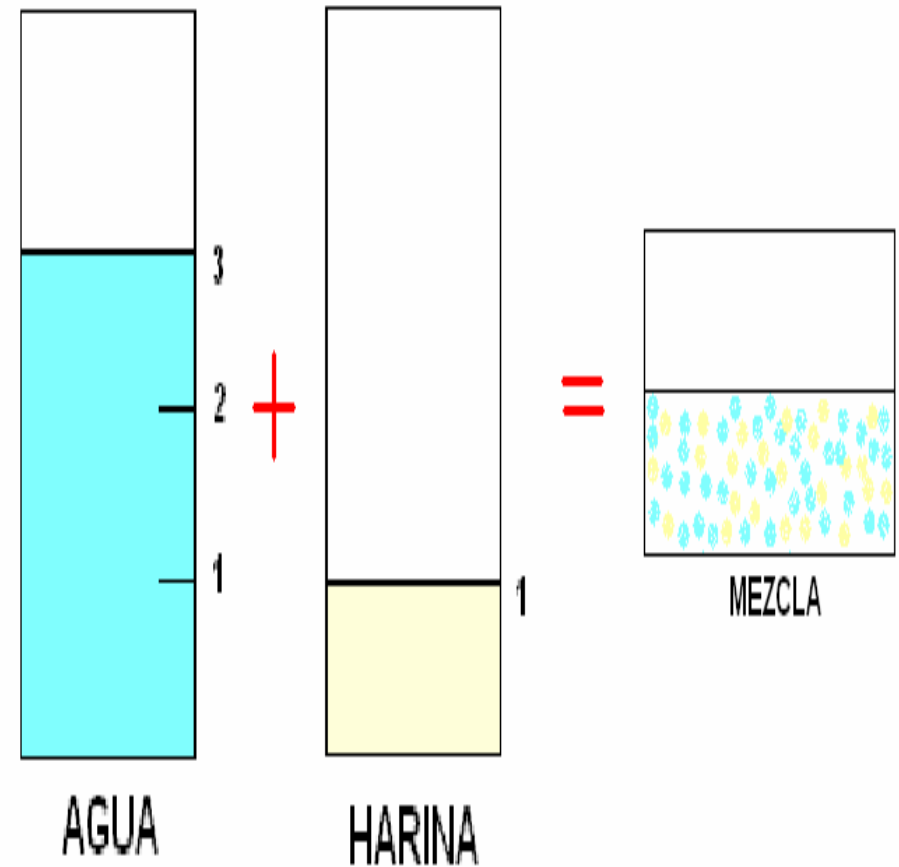
También se puede preparar de la siguiente forma llena un recipiente con agua caliente y deja el papel en remojo durante una noche. Bate en una licuadora o batidora el agua y el papel. Escurre bien el agua y coloca la pasta en un recipiente grande y añádele cola, engrudo o colbon hasta que la mezcla adquiera consistencia.

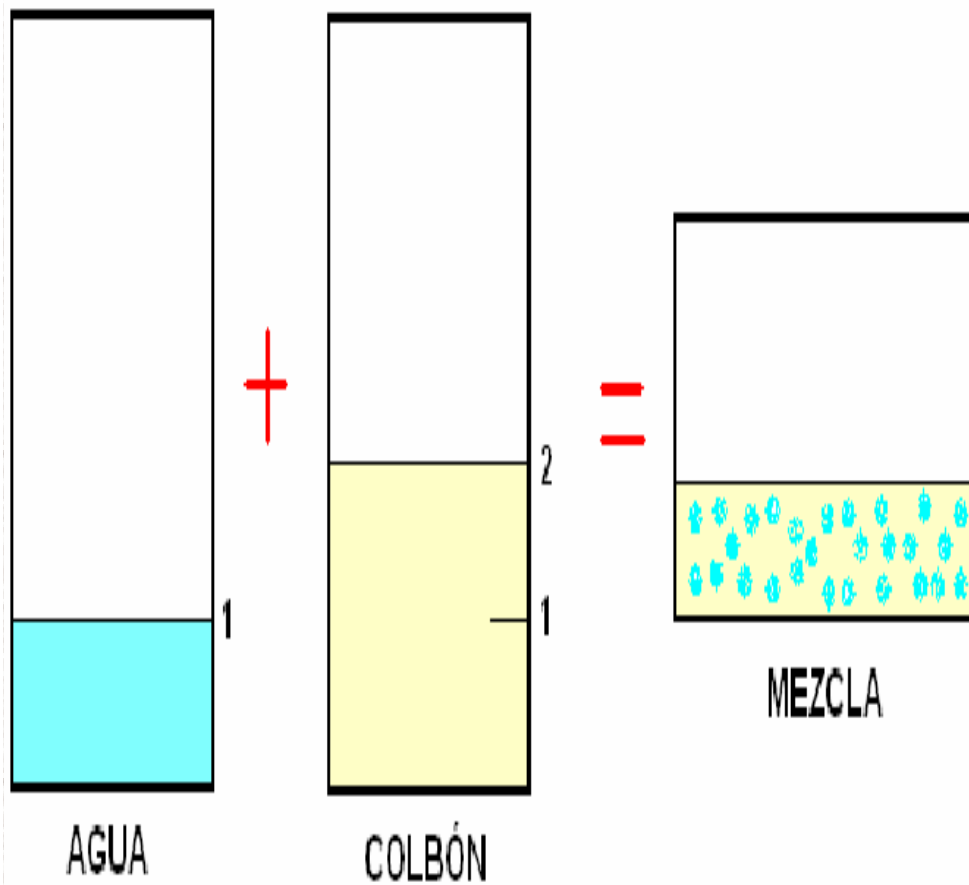
Es importante recordar que se debe dar al molde o a la base donde usted va a elaborar la mascara en papel maché una capa de vaselina, aceite o jabón para que una vez seco el papel maché no se quede pegado al molde.

Soluciones para Papel Maché

Agua y Harina

En un recipiente mezcla tres partes de agua y una de harina, revuelve con un cuchara y deja hervir durante 10 a 15 minutos hasta obtener el engrudo o una pasta fina y cremosa.

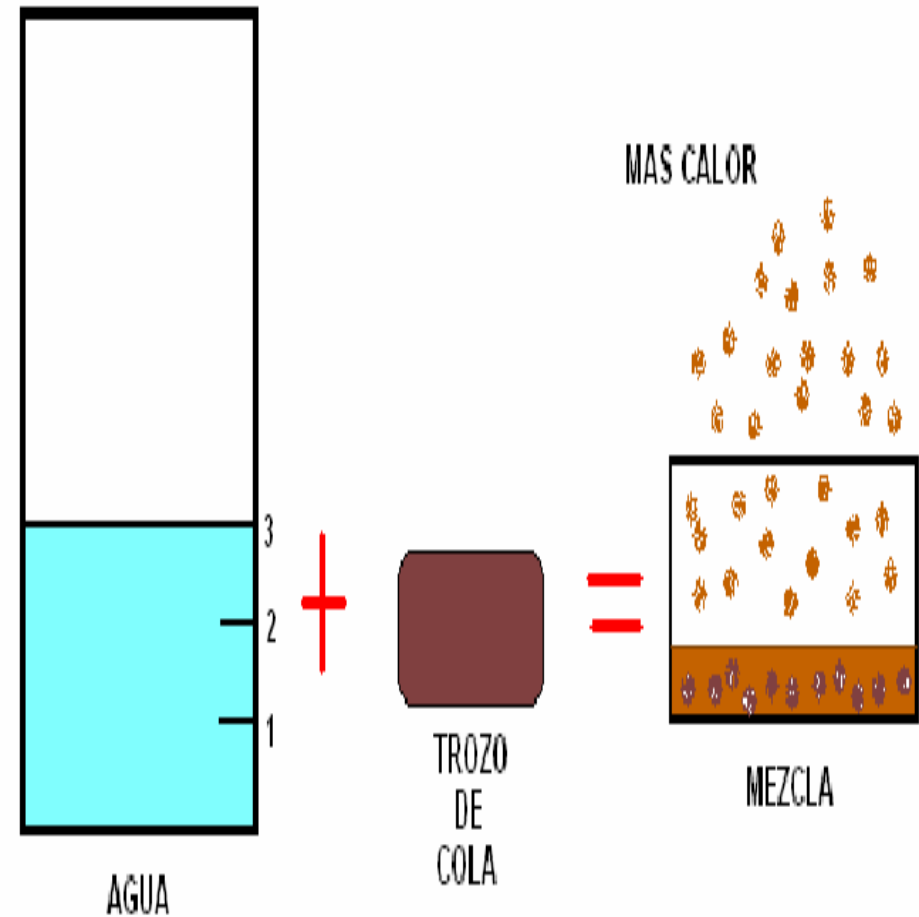
Agua y Pegamento (colbón)

Mezcla dos partes de pegamento (colbon) con una de agua, revuelve bien la mezcla.

Agua y Pegamento (cola)

En un recipiente mezcla tres partes de agua con un trozo de cola, hervir durante una hora hasta que la cola se desvanezca y se haya mezclado con el agua. Enseguida sumerge el papel dentro de esta solución y deja enfriar por 30 minutos para comenzar a trabajar con el papel.

Es conveniente utilizar las tres clases de solución juntas es decir (engrudo, colbón y cola) para conseguir que el material tenga consistencia y calidad en el proceso del pegado.

Cola

La cola es un material que sale del cuero de la vaca. Es decir la carnaza que se saca del cuero se cocina y se seca.

Características:

tiene color gris

tiene apariencia cauchosa.

tiene formas irregulares

tiene consistencia dura

La cola es un material utilizado por los artesanos en la elaboración de los motivos para las carrozas los cuales son elaborados a partir de la técnica de papel maché

Para trabajar los objetos a base de cola es necesario contar con un espacio abierto y ventilado.

