

EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS COMO MEDIO DE TERAPIA
INDIVIDUAL Y SOCIAL, QUE LIBERA A TODA PERSONA DEL PESO DE LO
COTIDIANO.

EDGAR ARLEY ORTEGA MONTENEGRO.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
PASTO COLOMBIA
2007

EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS COMO MEDIO DE TERAPIA
INDIVIDUAL Y SOCIAL, QUE LIBERA A TODA PERSONA DEL PESO DE LO
COTIDIANO.

EDGAR ARLEY ORTEGA MONTENEGRO.

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar el título de Maestro
en Artes Visuales.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
PASTO COLOMBIA
2007

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad exclusiva del autor”

Artículo 1º del acuerdo 324 del 11 de Octubre de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación

Presidente

Jurado delegado

Jurado

Jurado

Octubre 25 de 2007.

CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCION	10
1. PROBLEMA	14
1.1 TITULO	14
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA	14
1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION	15
1.3.1 Objetivo General.	15
1.3.2 Objetivos específicos.	15
1.4 JUSTIFICACION	15
2. MARCO REFERENCIAL	16
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS	16
2.1.1 Carnaval de Negros y Blancos	16
2.1.2 La fantasía del carnaval	19
2.1.3 El Carnaval sin jerarquías	22
2.1.4 Arte - Terapia	25
2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	27
2.2.1 Taller de escultura: construcción de un banco de hormigón con la participación de 50 pacientes	27
2.2.2 Enfermos mentales de Río usan carnaval como terapia	27
2.2.3 El arte como terapia	28

2.3	HIPÓTESIS	28
3.	METODOLOGIA	29
3.1	DISEÑO DE TECNICAS DE RECOLECCION	29
3.1.1	Recolección de información	29
3.1.2	Identificación del grupo objetivo	29
3.1.3	Talleres introductorios	29
3.1.4	Elaboración de un motivo artístico	30
3.2	POBLACION Y MUESTRA	30
3.3	INDICE ANALITICO	30
3.4	GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO	31
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	35
4.1	RECURSOS HUMANOS	35
4.2	PRESUPUESTO	35
5.	BIBLIOGRAFIA	37

LISTA DE CUADROS

	Pag.
Cuadro 1 Alcances y limitantes del proyecto.	30
Cuadro 2 Actividades a desarrollar.	31
Cuadro 3 Costo e Inversión del proyecto.	35

RESUMEN

En muchas ocasiones es muy difícil o demasiado doloroso comunicar con palabras determinados conflictos, sentimientos o traumas del pasado. Otras veces no se encuentran el momento ni las palabras apropiadas; quizás se trate de un estado interno desagradable, una angustia que no se sabe con certeza de dónde viene, una sensación de desasosiego, de insatisfacción, temor, incertidumbre... o una amalgama de sentimientos confusos cuya expresión resulta sumamente complicada de expresar en un medio cotidiano.

El aprovechamiento de los recursos basta para el bien propio y el de los de mas, es importante que el Carnaval de Negros y Blancos sea un momento de terapia individual y social que libera a la población del peso de lo cotidiano rompiendo las reglas establecidas para así poder expresar una variedad de sentimientos y emociones expuestas en una manifestación de imágenes visuales, que se obtienen a través de su gran proceso creativo – terapéutico.

La finalidad del presente proyecto es demostrar que a través del Carnaval se puede alcanzar y mantener el bienestar de las personas, en un momento tan rico en cultura, diversión y alegría como lo brinda el Carnaval de Negros y Blancos en donde se expresa, se explorar, se clarificar, se definir las relaciones consigo mismo y con los de mas; se resuelve conflictos emocionales, se estimula la auto comprensión y el desarrollo de la destreza; unificando todo un proceso en una obra colectiva.

ABSTRACT

In many occasions it is very difficult or too painful to communicate with words conflicts determined, feelings or traumas of the past. Other times they are not the moment neither the appropriate words; maybe be an unpleasant internal state, an anguish that is not known with certainty from where he/she comes, a sensation of anxiety, of dissatisfaction, fear, uncertainty... or an amalgam of confused feelings whose expression is extremely complicated of expressing in a half daily one.

The use of the resources is enough for the very own one and the one of those of but, it is important that the Carnival of Black and Targets are a moment of individual and social therapy that liberates the population of the weight of the daily thing breaking the established rules for this way to be able to express a variety of feelings and emotions exposed in a manifestation that you/they are obtained through its great creative process - therapeutic.

The purpose of the present project is to demonstrate that through the Carnival you can reach and to maintain the well-being of people, in such a rich moment in culture, amusement and happiness like it offers it the Carnival of Black and White where is expressed, you explore, clarify, you define the relationships gets same and with those of but; he/she is solved emotional conflicts, it is stimulated the car understanding and the development of the dexterity; unifying an entire process in a collective work.

INTRODUCCION

No soy escritor, ni mucho menos poeta, pero me nace la idea de aprender el lenguaje de las letras y las palabras y así, como un artista, poder pintar las frases convirtiéndolas en mensajes reflexivos que cautiven la atención del lector; al menos esa es mi intención...

En este ensayo quiero compartir la experiencia obtenida en el transcurso de mi vida, como artista visual y tener mayor conocimiento de las terapias a través del arte: el diplomado "Terapia en Artes" reconoce y genera un ámbito que está ligado al bienestar de las personas con algún conflicto psicológico o emocional, y que gracias a su idea de representación es posible detectarlo, abstraerlo y buscarle una posible solución a través de la terapia artística, terapia creativa o configurativa y musicoterapia.

El arte, más que un medio de expresión, es una ventana que permite el acceso hacia posibilidades de aprendizaje y descubrimientos de un entorno como de un contorno humanístico; Malttus afirma que "el ser humano por el simple hecho de serlo es un artista por excelencia". Las posibilidades de evidenciar esta reflexión dependen de cada persona que este dispuesta a descubrir lo indescriptible.

Desde siempre he tenido interés por el dibujo, la pintura y en ocasiones la escultura; y estas actividades del saber artístico las he enriquecido gracias a la Universidad de Nariño y a la Facultad de Artes. Pero diría, que la principal causa del porque "estoy donde estoy" es por el afán de conocer la cultura de nuestra región, expresada en el enfoque artístico y centrada en el Carnaval de Negros y Blancos; la excentricidad de las figuras monumentales construidas por manos nariñenses, ese talento de los artistas del Carnaval que logran plasmar sus ideas

determinándolas en grandes figuras, todo esto tan grande y maravilloso es lo que me ha motivado...

Hablar de nuestro Carnaval es hablar de costumbres, tradiciones en donde año tras año la cultura de un pueblo se congrega en una sola fiesta, fiesta de encuentro, alegría y derroche. Muchos nariñenses como yo, estamos comprometidos y obligados voluntariamente a rendirle nuestro talento e ideas y dejar mensajes a cambio del jornal de la satisfacción y ovación, pero tras de la lucha por llegar a esas grandes figuras se encuentra todo un proceso: proceso de construcción del pensamiento, proceso terapéutico; porque a parte de todo, se requiere de mucha paciencia y esto, te mantiene en pleno diálogo con lo que estás haciendo. En ese momento, en el que haces y formas parte del carnaval, por ejemplo: al empapelar una figura, previamente modelada en arcilla, y de un tamaño considerable se requiere una gran cantidad de papel, y más que esto, se requiere tiempo y dedicación, un periodo aproximadamente de diez días de arduo trabajo, basta para comprender el sentido de pertenencia, la pasión, el esfuerzo, la tolerancia y demás valores que una persona no debe olvidar.

Por todo esto, recomiendo hacer parte de la cultura carnavalesca que como terapia desarrolla en la persona tranquilidad durante el proceso, perseverancia y concentración, lo que ayuda al autoconocimiento. A través de los procesos creativos satisfacemos nuestro espíritu, liberando así el estrés diario al que nos sometemos por diferentes circunstancias porque cuando estamos tranquilos se expande la conciencia y se desarrolla completamente la creatividad, además de los valores; el ideal contagia y genera motivación en los amigos y la familia, fomentando la distracción, como terapia, que conlleva una buena integridad social. Quizá se preguntarán el porqué de todo esto, pero es importante entender y saber que las grandes cosas toman tiempo, bien sea de reflexión o en mi caso de desahogo emocional, es de vital importancia el relacionarse y que mejor si se lo

hace desde el Carnaval. Vive por él, trabaja por él; promoviendo así el bienestar físico, mental y espiritual de cada persona y que además permite expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una forma creativa.

Esto es así por que todos y cada uno de nosotros puede hacer de su vida un “algo” creativo, al servicio de los demás y de nosotros mismos, por esto el arte está al servicio de la misma vida.

Teniendo en cuenta que nuestro Carnaval es una caja de sorpresas en donde se encuentra un sinnúmero de actos mágicos, que afloran de la imaginación de las personas y que han abierto camino a las ideas para luego ser reflejadas en fabulosas figuras para romper el espacio rutinario de lo tradicional y convencional; formando así un ambiente supremamente agradable en todo su esplendor. Me pregunto, que posibilidades habría en vincular a jóvenes y adolescentes en situaciones difíciles, que sufren de evidentes estados ansiosos y depresivos, en el Carnaval andino de Negros y Blancos..?

Desde niño he estado en el campo de las artes por iniciativa propia y por el apoyo constante de mi familia quien depositó su confianza en mí, y para ese entonces, era mi futuro lo que hoy es mi presente. Me siento afortunado al tener este patrimonio tan rico en cultura que como en diversión se refleja en el juego de la pintica, en las comparsas, los bailes, los disfraces, las máscaras y un evento como el desfile magno del seis de enero, el arte alegórico de las carrozas y la cadencia alborada de las murgas. Es lo que me ha permitido continuar y avanzar en la ardua búsqueda de nuevos saberes, lo digo así porque a pesar de que es nuestro, este carnaval, no tenemos un claro conocimiento del mismo, y lo que es peor en escuelas y colegios no hay un soporte o una asignatura que fortifiquen el tema.

De ahí, mi inquietud por fomentar y difundir el saber artístico del carnaval como

medio de terapia en instituciones educativas porque, al igual que yo, habrá adolescentes y jóvenes a quienes les interesaría formar parte activa del carnaval y conocer el proceso creativo para la elaboración de mascararas, de disfraces, de una monumental carroza, en donde se pueden expresar en libertad lo que con palabras es difícil comunicar.

La importancia de la creatividad, bajo todo este panorama y su desarrollo, favorecen el surgimiento de soluciones creativas en las diferentes fases de la vida, consiguiendo un canal de liberación emocional más apropiado y productivo.

Llegando a la conclusión me gustaría trabajar con adolescentes y jóvenes, en donde el carnaval sea el eje central de toda una terapia, para que en conjunto se desarrollasen temas de la misma índole, en todos sus ámbitos como: la danza, la música y el arte en general; se dice que las personas que reciben este tipo de terapia valoran mucho las incursiones artísticas; y que mejor para uno como mediador o docente además de ampliar y enriquecer los conocimientos ya obtenidos.

1. PROBLEMA

1.1 TITULO

EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS COMO MEDIO DE TERAPIA INDIVIDUAL Y SOCIAL, QUE LIBERA A TODA PERSONA DEL PESO DE LO COTIDIANO.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Los jóvenes y adolescentes estamos sometidos a grandes frustraciones que provienen de tristeza, rencor, estrés, baja autoestima, sentimientos de culpa y un sinnúmero de emociones negativas que surgen ante circunstancias cotidianas; estas se encuentran calados en lo más profundo; y que de alguna u otra forma se los desea expulsar pero no se encuentra el medio ni el momento efectivo para poder hacerlo.

Cuando el adolecente y el joven no encuentra un medio favorable para poder liberar emociones negativas, llega a un estado de crisis empeorando su comportamiento y desarrollando nuevos síntomas que se fortifican aislándolo de su entorno social, como única salida.

¿Cómo el participar en el Carnaval, puede convertirse en un medio terapéutico que permita liberar a las personas, del peso cotidiano?

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION

1.3.1 Objetivo General

Demostrar que el carnaval de Negros y Blancos es un excelente medio de terapia individual y social, que libera a toda persona del peso de lo cotidiano y enriquece los valores.

1.3.2 Objetivos específicos

Fomentar el aspecto creativo de cada sujeto.

Fortalecer una buena relación consigo mismo y con los demás.

Trabajar y disfrutar de los lenguajes artísticos del carnaval para expresar lo que en palabras, a veces es difícil manifestar.

Participar en el carnaval de Negros y Blancos con una expresión artística.

1.4 JUSTIFICACION

Es importante realizar un trabajo multidisciplinario de liberación mental y emocional con la intención de crear una obra colectiva que permita a los adolescentes y jóvenes en situaciones familiares irregulares y difíciles, que sufren de evidentes estados ansiosos y depresivos, también aquellos con síntomas de estrés; de manera lúdica trabajar estas emociones y sentimientos, fomentando los recursos creativos para así aplicarlos en el carnaval y en la vida cotidiana.

El aprovechamiento de los recursos basta para bien propio y el de los demás, es de vital importancia que el Carnaval de Negros y Blancos sea una terapia individual y social que libera a la población del peso de lo cotidiano y rompe las reglas establecidas al punto de expresar una variedad de sentimientos y emociones regurgitadas en una manifestación de imágenes visuales y todo su proceso creativo con el fin de alcanzar y mantener el bienestar de las personas.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 Carnaval de Negros y Blancos

El Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto es patrimonio de la Nación y es la primera cita del año. Las fiestas dan inicio el 2 de enero y terminan el 6 del mismo mes.

El carnaval es una fiesta cultural y folklórica con orígenes ancestrales muy profundos, en la que los pastusos despiden con mucha alegría

Es un hecho cultural colombiano que refleja un de profundo sincretismo de la región sur, que demuestra la riqueza de la expresión popular del país.

Antes de poner en marcha toda las celebraciones se programa la festividad de los inocentes (28 de diciembre) una especie de purificación de los espíritus, que se complementa con el desfile de años viejos pocas horas antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre. Es una manera simbólica de enterrar el año, en medio

de alegría y esperanza.

Ya con nuevos aires y plenamente renovados el espíritu de los pastusos expresa alegría el 2 de enero, cuando sus habitantes se colocan sus mejores galas para venerar a la Virgen de las Mercedes, la patrona de tierras nariñenses, que da su beneplácito para la apertura de la fiesta.

Para el 3 de enero el Alcalde de la ciudad entrega los bastones de mando a los corregidores indígenas. Ellos acompañan las bandas y cortejos populares. De esta manera, se da vida a “el carnavalito”, que permite a los niños y niñas unirse a una tradición que cumple 78 años.

Esta expresión ha tomado fuerza en la última década, con la que se da la bienvenida a la familia Castañeda que arriba a la ciudad de Pasto con hijos, abuelos, cabalgaduras, trastos y animales domésticos entre otros. A esta altura, aparece un personaje muy particular: Pericles Carnaval, quien lee un bando y asume el control de la ciudad.

“Decreta el cese de las hostilidades cotidianas, del aburrimiento y la tristeza y desata la memoria colectiva para que desfilen las estampas típicas, donde se entreveran cuadros del recuerdo con sones sureños, tonadas campesinos y desplazamientos coreográficos”, dice Alejandra Pantoja Directora de la Oficina del Carnaval.

Lo que sorprende a propios y extraños, es que el 5 de enero, en cualquier calle de la capital de Nariño, aparecen de la nada hombres y mujeres con el rostro pintado, en una zona de población tradicionalmente, blanca.

Es un momento mágico. La gente se confunde en un solo conglomerado humano,

donde la música retumba por todas partes y el baile hace parte de cada uno de los cuerpos, que parecen tener en la noche, a su mejor aliado.

Ya al entrar el 6 de enero, el escenario se torna blanco. Hace aparición el talco, los colores y las serpentinas. Desde muy temprano los nariñenses y visitantes salen a la calle para ser testigos del carnaval, con prevaecía de majestuosas Carrozas, Murgas y Comparsas.

En una palabra, es una fiesta de puertas abiertas, donde las clases sociales se rompen, la autoridad la asume la cultura y la fiesta se extiende hasta la madrugada, cuando los ciudadanos retornan a sus hogares, añorando que pasen 365 días para otro Carnaval, al igual o mejor que el que han tenido la oportunidad de disfrutar.¹

Lo cierto es, que el Carnaval de Negros y Blancos se ha convertido en el siglo XXI en una terapia individual y social que libera a la población del peso de lo cotidiano y rompe las reglas establecidas, al punto de expresa una variedad de sentimientos de la amistad, el perdón y el amor.

La actuación de las expresiones en el carnaval, después de su “presentación” remarca la idealidad del todo un pueblo – que terminan con una “despedida” que reafirma la idealidad de la presentación y se despide. Cíclicamente hasta el próximo Carnaval. “Se va, se va la carnaval, aunque ya nunca pueda decir adiós.

“Carnaval, tu te vienes, tu te vas. Te vas con la luna nueva, la triste, la invisible, la oscura de cuaresma repleta... Te vas como un amor de verano, de blanco blanquísimo, regalando al abandono la vida de color que vivimos juntos. Te vas sin

¹ OFICINA DEL CARNAVAL ANDINO DE NEGROS Y BLANCOS, San Juan de Pasto. URL: <http://www.carnavaldepasto.org>

una caricia carnal a cambio de las coplas que con sangre he escrito, que con sudor y talco, he fraguado, que con dolor he parido: ay si fuera yo tu madre en vez de tu enamorado... Ya ni el vino me emborracha; más me embriaga ver mi sombra oscura reflejada en los espejos del calendario lleno de fechas vacías, vacío de fechas llenas.”²

Recordemos que originalmente, el tiempo de carnaval era un escape dionisiaco profano inmediatamente previo al apolíneo tiempo sacro de la Cuaresma. Los dos días de Carnaval son seguidos del miércoles de Cenizas, apertura de un tiempo litúrgico y ritual de penitencia acético-apolínea.

El carnaval es también tiempo de juego, otra dimensión humana fundamental para una sana vida social; Milita Alfaro ha documentado certeramente la pervivencia del juego en el carnaval pero su transformación con el disciplinamiento moral y la civilización desde un juego.

Finalmente el carnaval es una manifestación, por medio del cual la sociedad urbana, occidental, de masas, desarrollada, tiende a generar grupos sociales con las manifestaciones culturales que exteriorizan su ser que compensan la afectividad y poder socializador que la familia, la escuela y otras agencias de socialización y sustento afectivo están perdiendo con la evolución y cambio sociales.

2.1.2 La fantasía del carnaval

² HISTORIA VIVA. Te vas Carnaval. [En línea]. Universidad de la Rioja, 2007. [citado el 23 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=652htt

El Carnaval, como tiempo de manifestación del talante festivo humano y de la materialización de la fantasía también específicamente humana, debe tener su lugar entre expresiones similares en la conducta histórica.

También el Carnaval es una instancia de despliegue y exacerbación de la fantasía, absolutamente necesaria para un mundo en cambio acelerado que debe adaptarse al mismo y hacerlo de modo no robótico sino con la imaginación creadora que permita la variación de las utopías de acuerdo a los tiempos y sensibilidades nuevas y la materialización de las mismas en un orden fáctico y técnico. Una de las distintividades de la humanidad en la escala zoológica natural es la de cuestionar y superar las respuestas socioculturales a los desafíos ambientales y, además, la de tener el derecho de exteriorizar su ser valorativo en un orden fáctico y simbólico que simplemente lo refleje sin que necesite ni pueda probar su superioridad técnica o valorativa sobre el orden fáctico y simbólico.

La discusión sobre si la evolución del Carnaval impulsa la creatividad y la fantasía o la estereotipa desde una oferta técnica e industrial que impulsan los intereses comerciales excedería los límites de esta nota. Por ejemplo, la hegemonía absoluta de caretas de Fido y Barman, satisface la necesidad popular de identificación o inhibe la producción creativa más que de consumo pasivo³

Sin embargo, si podemos decir que el carnaval más espontáneo, con mayor contacto físico, más generalizado y menos lujoso le ha ido cediendo su lugar a un carnaval más planificado desde lo público y desde lo privado, más civilizado, con menor contacto físico, con un ludismo más simbólico y menos guerrero, más acotado en sus lugares de manifestación y más lujosos, como corresponde a una fiesta en que la participación de todos se produce más como espectadores que

³ FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR. El futuro del carnaval. [En línea]. Ikeya comunicaciones, 2007. [citado el 30 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: URL: <http://www.extremaduraaldia.com/pilar-fernandez/el-futuro-del-carnaval/11107-3.html>

como protagonistas. Los protagonistas resultan de un proceso de selección social más riguroso, en la medida que la calidad estética permite competir por incentivos económicos y de prestigio que comienzan a aparecer en el horizonte carnavalesco y atraen comprensiblemente a capas sociales desprivilegiadas y carentes que son las que llevan el peso del protagonismo en él.

A través del control público del uso de máscaras, de la prohibición de usar determinados disfraces (militares, religiosos), de la generalización de bailes públicos abiertos, de la concentración de manifestaciones carnavalescas locales en menor cantidad de lugares (tablados), alguna regimentación prohibitiva del juego ofensivo, peligroso o indeseable. Pero el carnaval espontáneo fue cediendo su rol a un carnaval civilizado y disciplinado.

Sin embargo, la fiesta disciplinada y civilizada del carnaval no deja de ser catártica y dionisiaca, neoarcaica y cíclica, fantasiosa y divertida. No se puede ser tan apocalíptico y esencialista como para decretar el fin de lo lúdico, placentero, liberador emocional, etc. Por el sólo hecho de que las antiguas formas expresivas ceden su lugar a otras, La sociedad busca constantemente nuevas formas expresivas, adecuadas a nuevos tiempos y nuevos sistemas de valores. No se divierte más un indio que juega con una mulita que un adolescente en una sala de máquinas electrónicas.

El claro proceso de predominio paulatino de la participación en el juego a la participación más pasiva en el espectáculo, del carnaval vivido al hablado, del hacer al ver y leer, del protagonismo de todos al de algunos es, en todas las sociedades urbanas evolucionadas, en todas las sociedades que demográficamente se han transformado en sociedades de masas, un fenómeno tan natural como la aparición de la democracia representativa, sucesora en esas sociedades de la democracia directa.

En el carnaval las serpentinas y papel picado son formas de contacto de menor ímpetu físico, de menor peligrosidad corporal, de un contenido simbólico en el contacto que transforma civilizadamente la diversión y el placer lúdico más corporal y guerrero en uno más simbólico, leve y controlado. El erotismo civilizado del contacto atrapador de la serpentina, que abraza simbólicamente al otro en una sustitución metafórica del abrazo y el contacto carnales, no es menos lúdica, libidinal y divertida o fantasiosa que otras manifestaciones más bárbaras. Es, simplemente, otra, de otro tiempo.

2.1.3 El Carnaval sin jerarquías

El Carnaval cumple una función socializadora, de formación de la población en valores deseables coyunturalmente. Textos de la época son claros en su intencionalidad inculcadora de valores “civilizados” en sustitución de los “bárbaros” a través y por medio de la medida, el equilibrio y predominio de lo simbólico sin posibilidad de daño y agresión u ofensa física o corporal en la diversión, el juego, la fiesta y sus fantasías, disfraces, máscaras, desfiles, bailes y actuaciones en tablados.

La gente de diverso status socioeconómico y poder político se mezclaba en la calle y en ámbitos públicos de un modo diverso al de la vida cotidiana, configurando un ámbito de trasgresión del cotidiano, de borrador de jerarquías, de nivelación en el placer, el juego, la diversión del tiempo extraordinario de la fiesta; la máscara y el disfraz como condensadores de la fantasía,

Batín, nos dice que la máscara encarna el principio del juego de la vida, está condensando un proceso fundamental de constitución de la sociedad, que es el

aprendizaje de los roles o papeles sociales y de la jerarquía con que se ordenan según prestigio en la escala social. En ese proceso de aprendizaje de roles y status, el mecanismo básico es el de un doble aprendizaje: el de un conjunto de roles que casi seguramente se deberán desempeñar en la vida y, por otro, el de un conjunto de roles que podrán o no desempeñarse pero cuyo contenido debe conocerse para poder generar interacción social significativa.

Tanto la máscara como el disfraz tienen siempre algo de caricatura y paradigma, de modelo y estereotipo, que facilitan la identificación de la audiencia con el rol y status (personaje) representado. La necesidad de que la máscara y el disfraz sean estereotípicos (y también el contenido de su discurso verbal y gestual)

Los disfraces y máscaras ayudaban a configurar una fantasía visible por la audiencia, de este modo, la representación de personajes por máscaras disfraces, gestos y discursos estereotípicos son una encarnación dramática del juego de construcción de la sociedad a través de un aprendizaje de roles difusos y específicos, propios y ajenos necesarios a la producción material y a la elaboración del sentido.

El efecto cómico y satírico tan fundamental en muchos de los culpes de carnaval (murgas, humoristas y parodistas) radica en la violenta contradicción entre la exterioridad y la interioridad o entre exterioridades incongruentes entre sí. El paradigma de todo esto es la infalible presencia de hombres grotescamente disfrazados de mujer o de homosexuales, estereotipados e incongruentes, desde que están encarnados por hombres exteriormente incongruentes (peludas pantorrillas y enormes senos, por ejemplo) o exageradamente estereotípicos (homosexuales siempre representados en su minoría de homosexuales pasivos).

Es, entonces, el entorno carnavalesco, un paradigma y dramatización de la

construcción social, de la socialización y de la edificación del sentido, nivelador – y socializador – por su referente masivo estereotípico. Todos aprendemos a vivir en sociedad poniéndonos máscaras, disfraces, cambiándonos de máscara y de disfraz según la ocasión, dialogando con máscaras y disfraces de los cuales tenemos idea por estereotipo y hasta prejuicio. El carnaval es una dramatización lírico-satírica de la vida real y de la construcción social del sentido, de alcance popular en su comprensión y drama.

En el Carnaval por lo general las élites son satirizadas, criticadas y ridiculizadas, en que los protagonistas fundamentales vienen de las clases menos privilegiadas, los subordinados critican, satirizan, caricaturizan y subordinan en la fiesta a los superiores, a las élites, a los gobernantes, a las figuras del jet – set, a los VIP.

En ese sentido también, el Carnaval, fiesta pública, es lo contrario de las fechas patrias, aunque se verifique siempre en un ámbito temporal acotado y se repita año tras año. Las fechas patrias son circunspectas, apolíneas, solemnes, fieles a la tradición,⁴

La tradición es creativamente reelaborada cada año, como lo documentan las modificaciones sufridas por el carnaval, la murga, y toda la vitalidad creativa popular vista como mantenedora de la tradición pero que en realidad creativamente la transforma sin perderla sino adaptándola al cambio de ideales y utopías. Así una murga y una comparsa mueven el piso a más de uno.⁵

Contribuye a derribar distancias sociales mediante la sátira humorística que aproxima satirizado y satirizante en la inversión jerárquica transitoria del carnaval,

⁴ BAYCE, Rafael. Estructuras del pensamiento: carnaval como forma de control político-ideológico. En: Revista Nacional. p. 43-70, vol.4, no.2, 1995, Universidad de la Republica, Montevideo. 1995

⁵ FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR, Op. cit., p. 20.

del cuplé murguero. Esa crítica humorística, esa sátira picaresca, derriban la distancia e invierten el mundo, afirman la idealidad social abstracta, democratizan el protagonismo social y patentizan la posibilidad de un orden social alternativo, de idealidad mejor materializada en el orden fáctico. Porque la vida tiene conexión directa con el carnaval. Vive por él, trabaja por él. Se podría decir, como la canción de Celia Cruz que para ella la vida es un carnaval, es una terapia en donde se irradia, un sinnúmero de expresiones, fruto de la disposición de cada persona que le proporciona al carnaval un momento de alegría y diversión.

El exorcismo catártico de la risa y la aproximación satírica absorben la conflictividad y el odio canalizándolos y volviéndolos impotentes; en un momento en donde se deja de lado la desigualdad, la injusticia, los privilegios, las miserias permanentes y circunstanciales porque la mente y el cuerpo se encuentra en la fiesta. El disfrute lúdico del carnaval no tienen precio alguno, la intención es expresar y liberar emociones escondidas.

2.1.4 Arte - terapia

El arte no sólo sirve para tratar problemas emocionales, sino que también ha resultado eficaz como ayuda en el tratamiento de diversas enfermedades físicas. Se ha utilizado, por ejemplo, en casos de SIDA, cáncer, traumas, separación, duelo, adicciones, retos emocionales y físicos, enfermedad mental, autismo, etc. Según los estudios realizados, el arte afecta al sistema nervioso autónomo, al equilibrio hormonal y a los neurotransmisores cerebrales. Se produce un cambio en la actitud, el estado emocional y la percepción del dolor, consiguiendo llevar a una persona desde un estado de estrés a otro de relajación y creatividad. Nos conecta con la parte más profunda de nuestra psique, donde reside el poder curativo que todos poseemos. El autista, por ejemplo, encuentra en el arte un

modo indirecto de interaccionar con el terapeuta y de comunicarse. Su creación es la grieta a través de la cual el terapeuta logra alcanzar el solitario mundo del autista, quien se siente seguro en el marco de la terapia artística: un lugar donde todo es predecible y las fronteras están bien establecidas. Este tipo de terapia les ayuda a explorar el espacio y a desarrollar diferentes formas de representación; potencia la comunicación y les ayuda a dar forma y sentido a sus experiencias. Los niños y adolescentes suelen usar el arte de forma espontánea. Antes de aprender a hablar correctamente, un niño puede estar transmitiendo mucha información acerca de sus estados internos mediante los dibujos que realiza. Y los adolescentes pueden servirse del arte para superar esa difícil etapa en la que están descubriendo y construyendo su propia identidad. Al llegar a la edad adulta, sin embargo, sumergidos por completo en un mundo de obligaciones, horarios y responsabilidades, no es extraño que muchas personas dejen de lado completamente cualquier tipo de actividad creativa, viéndose así privados de una importante válvula de escape.⁶

La arte-terapia es la utilización de la expresión artística en la ayuda a las personas que tienen problemas psicológicos (desordenes emocionales, estrés, falta de confianza) o que presentan dificultades de aprendizaje.

La arte-terapia da también un soporte terapéutico a las personas que se encuentran en situación de angustia emocional. El principio es de estimular a los pacientes a expresar sus sentimientos y emociones bajo una forma visual o plástica (pintura, escultura, dibujo, música etc.)⁷

⁶ MUÑOZ ANA. El arte como terapia. . [En línea]. Cepvi, 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL: <http://www.cepvi.com/articulos/arte.htm>

⁷ NATURAMEDIC. Arte – terapia. . [En línea]. 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL: <http://www.naturamedic.com/arte-terapia.htm>

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

2.2.1 Taller de escultura: construcción de un banco de hormigón con la participación de 50 pacientes

Como actividad del Servicio de Psicología y Terapia Ocupacional se realizó un trabajo multidisciplinar con enfermos mentales ingresados en el Hospital Psiquiátrico de Mérida con la intención de crear una obra colectiva y permanente que además, tenga valor de uso como banco en el que caben aproximadamente 15 personas. Esto y desde una perspectiva psicoterapéutica y rehabilitadora, la participación en el desarrollo de esta obra de arte ha supuesto un efecto sumamente positivo para la salud mental de los pacientes y en el desarrollo de las potencialidades individuales de cada sujeto.⁸

2.2.2 Enfermos mentales de Río usan carnaval como terapia

Para los médicos del Instituto de Psiquiatría de la Universidad del Estado de Río ven un desfile de samba como una terapia tranquilizante para sus pacientes con perturbaciones mentales; ellos dicen que el carnaval es parte esencial de la cultura brasileña, tiene que ser para todos y que el espíritu colectivo de un desfile, su música y baile, realmente aumentan la autoconfianza y la integración social de los pacientes.⁹

⁸ STEINERT NICOLAS. Taller de escultura. [En línea]. Hospital Psiquiátrico de Mérida, 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL: http://www.terapia-ocupacional.com/articulos/taller_escultura.shtml

⁹ CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS. Enfermos mentales de Río usan carnaval como terapia. [En línea]. . INFOMED. RED TELEMÁTICA DE SALUD EN CUBA. [citado el 7 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL: <http://www.sld.cu/aldia/archivos/diaria/20000302.txt>

2.2.3 El arte como terapia

En muchas ocasiones es muy difícil o demasiado doloroso comunicar con palabras determinados conflictos, sentimientos o traumas del pasado. Otras veces no se encuentran las palabras apropiadas; quizás se trate de un estado interno desagradable, una angustia que no se sabe con certeza de dónde viene, una sensación de desasosiego, de insatisfacción, temor, incertidumbre... o una amalgama de sentimientos confusos cuya expresión resulta sumamente complicada.

Cualquier conflicto de tipo psicológico sólo puede resolverse de forma efectiva trabajando en él, sacando por completo a la conciencia sus aspectos más escondidos y dolorosos; pero a veces el tiempo es suficiente para conseguir la fuerza necesaria para empezar a hacer frente a los problemas, entonces podemos recurrir a una forma más suave y sencilla de hacerlo: el arte.¹⁰

2.3 HIPÓTESIS

El Carnaval de Negros y Blancos es un espacio que dispone la libre expresión de todos y para todos, donde es posible utilizar su potencial, en beneficio de cada persona y porque no de aquellas personas que se encuentran sumergidas en la soledad y en la enfermedad.

¹⁰ MUÑOZ ANA, Op. cit., p. 26.

3. METODOLOGIA

3.1 DISEÑO DE TECNICAS DE RECOLECCION

3.1.1 Recolección de información

Para la recolección de información se la realizará entrevistas a diferentes personas, entre ellos, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, sociólogos, maestros en artes visuales, artesanos y personas del común. Se revisarán documentos en algunas entidades relacionadas con la rehabilitación de las personas.

3.1.2 Identificación del grupo objetivo

Para la identificación del grupo se tendrá en cuenta el interés de éste en desempeñar las diferentes actividades que contempla el proyecto; para ello se realizarán un taller de conocimiento con la ayuda de la expresión artística.

3.1.3 Talleres introductorios

Con el fin de familiarizar el grupo objetivo con el desarrollo del proyecto, se realizará de manera didáctica y práctica varios talleres, los cuales ayudarán a enriquecer su lenguaje creativo. De esta manera se adoptará el arte como terapia y como parte esencial en su desarrollo cotidiano.

3.1.4 Elaboración de un motivo artístico

Con el ánimo de generar compromiso y mostrar el resultado de todo el proceso, se realizará un motivo con el cual nos haremos partícipes en el Carnaval, evidenciando todo el talento, los valores, la alegría y las ganas de seguir adelante.

3.2 POBLACION Y MUESTRA

El proyecto está dirigido principalmente a los adolescentes y jóvenes con problemas emocionales.

3.3 INDICE ANALITICO

Cuadro 1. Alcances y limitantes del proyecto.

ALCANCES	LIMITANTES
Fomentar el aspecto creativo de cada sujeto.	<ul style="list-style-type: none">• Desinterés por el arte.• Personas con limitaciones físicas y mentales severas.
Fortalecer una buena relación consigo mismo y con los demás.	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente y espacio hostiles.• Impulsividad en los miembros del grupo.• Desórdenes mentales.
Trabajar y disfrutar de los lenguajes artísticos del Carnaval para expresar lo que en palabras, a veces es difícil manifestar.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de talento.• Inasistencia al proceso.• Intolerancia entre los miembros.• Falta de presupuesto.
Participar en el Carnaval de Negros y Blancos con una expresión artística.	<ul style="list-style-type: none">• Carencia del Carnaval.• Decisión negativa por parte del grupo.• Obra no terminada o inconclusa.

3.4 GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO

Cuadro 2. Actividades a desarrollar.

Qué se va hacer?	Para qué?	Dónde?	Con quién?	Cuándo?
Entrevistas <ul style="list-style-type: none"> • Que es para ud. el Carnaval? • Como se siente ud. en el Carnaval? • Cree ud. que es necesario el Carnaval? • Contribuye el Carnaval al bienestar de las personas? • De que manera participa ud en el Carnaval? • Cree ud que es posible enfocar el Carnaval como un método terapéutico. 	<ul style="list-style-type: none"> – Obtener información de fuentes primarias. – Comparar las diferentes opiniones de los entrevistados. – Identificar pautas o lineamientos a seguir en un proceso de arte-terapia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones y centros educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Psicólogos, sociólogos, terapeutas ocupacionales, maestros en artes 	Febrero 20 de 2008
Información secundaria (revisión de documentos)	<ul style="list-style-type: none"> – Complementar la información primaria. – Comprender y analizar los resultados obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones y centros educativos. • Centros de rehabilitación (clínicas y hospitales). 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal administrativo • Archivo. 	Febrero 28 de 2008
Identificación del grupo objetivo.	<ul style="list-style-type: none"> – Conformar un grupo de trabajo aproximado de 20 personas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones y centros educativos (escuelas, colegios y universidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudiantes adolescentes y jóvenes. 	Marzo 1° a abril 30 de 2008.

Siete talleres introductorios.				
<p>Un taller de acción al Carnaval personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A través de imágenes y videos. - Conferencias con expertos en el tema. 	<ul style="list-style-type: none"> = Familiarizar aspectos generales de carnaval con los grupos. - Conocer las diferencias de Negros y Blancos. - Conocer el papel que desempeña cada persona en el Carnaval. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones y centros educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes y jóvenes de las instituciones. 	<p>Mayo 1° de 2008 Junio 7 de 2008 Cinco horas a la semana.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de dibujo y pintura. <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios de manejo del espacio y el trazo en cualquier formato y figura. - Dibujando caras expresivas • Modelado en arcilla. <ul style="list-style-type: none"> - moldeando figuras de distintas maneras que surgen del inconsciente de cada persona, para luego formar una sola figura colectiva entre todos. • Técnica en icopor. <p>Jugar con distintos elementos didácticos realizando detalles grandes y livianos,</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la libre expresión. - Conocer las bases fundamentales del dibujo y la pintura. - Afianzar la destreza psicomotriz. - Fomentar la creatividad además de otros valores. - Demostrar otra forma de crear figuras. - Comparar las ventajas de esta técnica con las técnicas tradicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones y centros educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes y jóvenes de las instituciones. 	<p>Junio 14 de 2008</p> <p>Junio 21 de 2008</p> <p>Junio 28 de 2008</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Técnica en papel maché. Recortando trocitos de papel, se proseguirá a cubrir a la figura previamente modelada en arcilla e icopor. • Estructura y movimientos. Articulando a la figura y volviendo a unir sus partes, con resortes elásticos, • Manejo del color. Con una gama de colores llamativos combinando otros primarios, agregando le entusiasmo del grupo se pinta la figura 	<ul style="list-style-type: none"> – Conocer la realización de una figura a partir de papel y pegante. – Identificar la mejor calidad de papel que se adecue más a esta técnica. – Demostrar que una figura puede “cobrar vida” a través del movimiento. – Organizar y distribuir el espacio. – Obtener colores a partir de otros. – Utilizar las propiedades del color para generar viveza en las figuras. – Reafirmar colores por medio del contraste. 			<p>Julio 5 de 2008</p> <p>Julio 12 de 2008</p> <p>Julio 19 de 2008</p>
<p>Elaboración del motivo artístico.</p> <p>Colectivamente unir todos los trabajos realizados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Fomentar el desarrollo de los principios éticos y de los valores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de construcción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes y jóvenes. 	<p>Agosto 1° a Diciembre 30 de 2008</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Generar un espacio ameno y de distracción. - Crear una obra de arte colectivo. 			
<p>Montaje y participación.</p> <p>Como una exposición colectiva, donde todo es valido, y hace parte del Carnaval</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demostrar el resultado final. - Participar de los eventos que hacen parte del Carnaval de Negros y Blancos. - Disfrutar de la obra lograda y del Carnaval. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de construcción. • Calles del municipio de Pasto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes, jóvenes y familiares. • Comunidad en general. 	Enero 2, 3, 4, 5 y 6 de 2009

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 RECURSOS HUMANOS

Para la realización del este proyecto es fundamental contar con un buen equipo y recurso humano como: Psicólogo, terapeuta ocupacional, expertos en el Carnaval (artesano), grupo objetivo involucrado.

4.2 PRESUPUESTO

Cuadro 3. Costo e Inversión del proyecto.

CATEGORIA DE INVERSION	UNIDAD	CONTIDAD	V/UNITARIO(\$)	V/TOTAL (\$)
1. RECURSO HUMANO				
Psicólogo	Mes	1	1000000	1000000
Terapeuta ocupacional	Mes	1	1000000	1000000
Experto en el carnaval	Mes	3	500000	1500000
Maestro en artes visuales	Mes	10	700000	7000000
Subtotal recurso humano				10500000
2. INSUMOS PARA EL MOTIVO				
Arcilla	Carretas	15	10000	150000
Pegante (cola)	Arroba	3	24000	72000
Yeso	Kilogramo	50	800	40000
Papel	Kilogramo	50	1000	50000
Cartón	Kilogramo	40	1000	40000
Hierro	Kilogramo	40	2500	100000
Tubo	Tiro	7	30000	210000
Soldadura	Kilogramo	8	2500	20000
Alambre	Kilogramo	20	3000	60000
Pinturas	Galón	7	30000	210000

Icopor	Láminas	100	4800	480000
Pegante (solución)	Galón	5	12000	60000
Cintas	Rollo	10	2000	20000
vestuario	Global	20	10000	200000
Subtotal insumos				1712000
3. COSTOS VARIOS				
Alquiler de local	Mes	4	150000	600000
Alquiler equipos y herramientas	Global			200000
Materiales de papelería	Global			100000
Viáticos recurso humano	Global			300000
Material didáctico	Global			150000
Subtotal costos varios				1350000
SUBTOTAL (1 + 2 + 3)				
				13562000
Imprevistos (10%)				1356200
TOTAL				
				14918200

5. BIBLIOGRAFIA

BAYCE, Rafael. Estructuras del pensamiento: carnaval como forma de control político-ideológico. En: Revista Nacional. p. 43-70, vol.4, no.2, 1995, Universidad de la Republica, Montevideo. 1995

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS. Enfermos mentales de Río usan carnaval como terapia. [En línea]. . INFOMED. RED TELEMÁTICA DE SALUD EN CUBA. [citado el 7 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

<http://www.sld.cu/aldia/archivos/diaria/20000302.txt>

FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR. El futuro del carnaval. [En línea]. Ikeya comunicaciones, 2007. [citado el 30 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

<http://www.extremaduraaldia.com/pilar-fernandez/el-futuro-del-carnaval/11107-3.html>

HISTORIA VIVA. Te vas Carnaval. [En línea]. Universidad de la Rioja, 2007. [citado el 23 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=652htt

MUÑOZ ANA. El arte como terapia. . [En línea]. Cepvi, 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

<http://www.cepvi.com/articulos/arte.htm>

NATURAMEDIC. Arte – terapia. . [En línea]. 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

<http://www.naturamedic.com/arte-terapia.htm>

OFICINA DEL CARNAVAL ANDINO DE NEGROS Y BLANCOS, San Juan de Pasto. URL: <http://www.carnavaldepasto.org>

STEINERT NICOLAS. Taller de escultura. [En línea]. Hospital Psiquiátrico de Mérida, 2007. [citado el 10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: URL:

http://www.terapia-ocupacional.com/articulos/taller_escultura.shtml