

**REPRESENTACIÓN DE LEYENDAS DE PASTO
A TRAVÉS DE LA PINTURA CORPORAL**

**REPRESENTACIÓN DE LEYENDAS DE PASTO A TRAVÉS DE LA PINTURA
CORPORAL**

CRISTIAM CAMILO LUNA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2020**

**REPRESENTACIÓN DE LEYENDAS DE PASTO A TRAVÉS DE LA PINTURA
CORPORAL**

CRISTIAM CAMILO LUNA

**Trabajo de Grado para Optar el
Título de: Maestro en Artes
Visuales**

**Asesor:
OVIDIO FIGUEROA BENAVIDES**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2020**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 1966 emanado por Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, diciembre 15 de 2020

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su voz de agradecimiento a:

La Universidad de Nariño y al Programa de Maestría en Artes Visuales por brindarme el apoyo en el aprendizaje y el proceso de conocimiento del arte gracias a docentes con los cuales se aprende con sus útiles consejos para el crecimiento intelectual artístico.

Al Maestro Ovidio Figueroa Benavides, Asesor del Trabajo de Grado, por su paciencia y orientación al proceso que se viene adelantando durante tantos años, en el estudio e investigación de este trabajo realizado y que se continúa en la exploración de nuevos mundos, formas e historias posibles.

A mi abuelita Teresa Urbano, por sus historias que desde niño fueron motivo de vivir esa realidad, que ella vivió cuando era niña y que revive el pasado inmortalizando momentos para vivir el presente.

A mi familia, colegas y amigos, cómplices de este proceso que va creciendo más y más, y en especial a los modelos que han apoyado y han permitido prestar sus cuerpos para ser lienzo vivo y poder recrear tantas historias, tantos significados, tantos proyectos que se han visto a través de medios audiovisuales, en los cuales pueden mantenerse ya que es un arte efímero.

A Oscar Coral que, con su lente fotográfico, logró captar la esencia de todo lo que se muestra como obra final para la culminación de este Trabajo de Grado.

A Hugo Chiran por el apoyo con el ambiente sonoro de la obra, que nos transporta a vivir los lugares y paisajes de una manera más real.

DEDICATORIA

A Dios, la vida, la Pacha Mama, que en cada momento brillaron para mostrar un camino de trazos de colores, unas veces reflejado por la luz, otras veces con la ausencia de la misma, que me exigieron generar una chispa en cada paso avanzado.

A mi madre María del Carmen Luna, que gracias a su sacrificio me logró formar con ejemplo y disciplina para enfrentar el mundo.

Al motivo de lograr y conquistar lo que me propongo, mi hija Anne Sophye Luna Melo, quién con su sonrisa, es el pretexto para continuar y avanzar, más allá de lo que se puede mirar en el transcurso del camino.

A los que han creído en mí aportando con granitos de arena para contribuir en mi aprendizaje, a los dueños de tantas historias bonitas que permiten plasmarlas en formas artísticas culturales.

A los que no se rinden y miran en cada desacierto una nueva oportunidad.

A todos y a cada uno, ¡PAY!

.

CRISTIAM CAMILO

RESUMEN

La tradición oral se han venido degradando en el transcurso del tiempo, quizá lo más probable por los nuevos medios de comunicación, niños, jóvenes y adultos viven en su gran mayoría apegados a sus celulares, evitando de alguna manera la comunicación directa con las personas que les rodean, es muy difícil encontrarse al pie de una Tulpa dónde los abuelos contaban sus historias, donde hijos y nietos reunido en la cocina mientras preparaban la cena con una deliciosa agua de panela o café, se narraban historias que ponían los pelos de punta, mientras se prestaba la atención y a la vez se imaginaba esos sucesos escuchados.

Estos personajes que son olvidados poco a poco, como un objeto que se guarda en una habitación oscura, un lugar donde casi nadie quiere entrar, se van llenando de polvo van desapareciendo lentamente, tratar de buscar un pretexto para desempolvar algunas de esas historias y revivirlas a través de la pintura corporal y traer de nuevo estos seres que son parte de la cultura regional.

ABSTRACT

Oral tradition has been degrading over time, perhaps most likely due to the new means of communication, children, young people and adults mostly live attached to their cell phones, somehow avoiding direct communication with people that surround them, it is very difficult to find yourself at the foot of a Tulpa where grandparents told their stories, where children and grandchildren gathered in the kitchen while preparing dinner with a delicious panela water or coffee, telling stories that made the hair stand on end , while paying attention and at the same time imagining those events heard.

These characters that are forgotten little by little, like an object that is kept in a dark room, a place where almost nobody wants to enter, are filled with dust and slowly disappear, try to find a pretext to dust off some of those stories and relive them through body painting and bring back these beings that are part of the regional culture.

CONTENIDO	Pág.
Lista de figuras.	11
INTRODUCCIÓN	13
BODY PAINT, EL ARTE DE DUPLICAR ALMAS.	14
1.TRADICION ORAL.	16
1.1 Leyenda.	16
2.PINTURA CORPORAL (BODY PAINT).	18
2.1 Pintura corporal como pretexto	19
2.2 Definición del body paint	20
2.2.1 Yair Moreno Escobar.	21
2.2.2 Craig Tracy	22
2.3 Proceso de creación a partir de la pintura corporal.	23
3.PROCESO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.	27
4 ORDEN DE LECTURA PARA LA OBRA.	30
4.1 Primer momento: La Tulpa.	30
4.2 Segundo momento; El Duende.	32
4.3 Tercer momento: La viuda.	33
4.4 Cuarto momento: El carro de la otra vida.	35
4.5 Quinto momento: La vieja.	36
CONCLUSIONES.	39
BIBLIOGRAFÍA.	40
WEB GRAFÍA	40

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1. Figura1 Modelo: Isabel Micanquer. - Fotógrafo: Miguel Garzón.	14
Figura 2. Figura 2. Herencia de mi s abuelos. Año 2020.	16
Figura 3. Figura 3. El lamento de la madre monte. Carnaval de Negros y Blancos Año 2009.	17
Figura 4: Figura 4. El carro de la otra vida. Carnaval de Negros y Blancos Año 2009. Foto Pastorumba.com.	18
Figura 5. Danza contemporánea Udenar 2009.	19
Figura 6. S.O.S Madre Tierra año 2013.	20
Figura 7. La vida es dura... muy dura. Pero no hay más. www.yamore.com.co . 2015.	21
Figura 8. La vida es dura... muy dura. Pero no hay más. www.yamore.com.co.2015 .	21
Figura 9. Paisley blue. facebook.com/craigtracy/photos.2018..	22
Figura 10. Salvation- South China Tiger. facebook.com/craigtracy/photos.2010.	23
Figura 11. individual ITZAMNÁ facebook.com/carnavaldenegrosyblancospasto.	24
Figura 12. Concurso el trasformador - Mexico2020.	25
Figura 13. Figura 13 Proyecto GEO 2020.	25
Figura 14. Mural tapia corregimiento de Cabrera. Año 2012.	26
Figura 15. Composición Duende.	26
Figura 16. Duende de la suerte.	26
Figura 17. La Tulpa idea. Año 2020.	27
Figura 18. La Tulpa. Año 2020.	27

Figura 19. La tulpa color. Año 2020.	27
Figura 20. Boceto Duende. Año 2020.	28
Figura 21. Boceto Duende color. Año 2012.	28
Figura 22. Boceto la vieja versión 1. Año 2020.	28
Figura 23. Boceto la vieja versión 2. Año 2020.	28
Figura 24. El carro de la otra vida silueta. Año 2020.	29
Figura 25. El carro de la otra vida boceto. Año 2020.	29
Figura 26 La Vieja boceto lapicero. Año 2020.	29
Figura 27. La Vieja boceto color. Año 2020.	29
Figura 28. La Tulpa, proceso de elaboración. Año 2020.	31
Figura 29. El Duende, prueba, proceso de elaboración. Año 2020.	32
Figura 30. La Viuda, proceso de elaboración. Año 2020.	34
Figura 31. El carro de la otra vida, proceso de elaboración. Año 2020.	35
Figura 32. La Vieja, proceso de elaboración. Año 2020.	36

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la pintura corporal es una de las ramas del body art o arte del cuerpo, definiendo el body art cuando el arte es transmitido a partir del uso como soporte el cuerpo humano, es un estilo artístico enmarcado en el arte conceptual, este tipo de arte tiene mayor relevancia en Europa y Estados Unidos a finales de los 60 y aumentando su auge en los setentas, donde se realizan diferentes certámenes en los cuales se presentan artistas de diferentes partes del mundo, es así que el mayor epicentro de este tipo de concursos se encuentra en Austria, el World Body Painting Festival WBPF, en el que se realizan concursos en diferentes categorías y se destacan técnicas en trabajos con pincel, aerógrafo y esponja, trabajos con materiales UV y también la de FX (Efectos especiales).

En el mundo esta práctica se realiza en distintas comunidades ya sea por creencias míticas, religiosas, tradiciones, festivales, carnavales, publicidad, etc.

En la ciudad de Pasto, tiene también una actividad relacionada a la pintura corporal, que hace parte de su cultura, esta práctica se realiza el 5 de enero de cada año, el cual se celebra el día en que a los negros se les concede el “asuetto” o permiso para celebrar un día de descanso y celebración en la época de la colonia en Popayán que más tarde se adoptó en la ciudad de Pasto, dando origen al Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, fiesta popular que se extiende a los diferentes municipios de Nariño, el 5 de enero se celebra utilizando cosmético de color negro y se aplica a propios y extraños como símbolo de igualdad y aceptación a celebrar este día en el que todos somos negros, no se puede dejar atrás el 6 de enero, donde el maquillaje corporal se convierte en un elemento indispensable en cada obra artística dentro de cada modalidad, se ha convertido en una pieza indispensable de cada diseño que se presenta en el desfile magno.

El presente trabajo intenta dar un aporte de cómo se puede representar historias de la tradición oral a través de la pintura corporal, y cómo muchos de estos seres se convierten en los defensores de la madre tierra, estos seres elementales que reaccionan asustando o cuidan territorios con mágicos poderes o hechizos al ver que el hombre invade su territorio para degradarlo todo, se toma referencias de autores nariñenses y también testimonios de gente que han presenciado algún tipo de historias donde estos seres juegan un papel muy importante en la cultura Nariñense.

BODY PAINT, EL ARTE DE DUPLICAR ALMAS

“Pinta sobre aquella cárcel, otra alma más libre que la más antigua. Cómo si pintara, un alma sobre su cuerpo. Entonces bialma. La una por dentro se precipita emocionada, acongojada llena de arcaicas heridas, y la otra por fuera vislumbra colores hermosos dejados por la mano de su artista. Cómo si pintara, lo que por dentro clama: Un árbol de ambulante, el búho estupefacto, los trazos que algún Giger definió hace tanto. Pinta sobre el dorso despintando su ausencia. Pinta sobre la cara recabando en sus entrañas. Pinta sobre las extremidades como quien las extiende para alcanzar algo que no le cabe en ellas, algo más bello que todas sus fuerzas. Algo más bello que un impetuoso recuerdo, algo más bello que la tristeza misma. Su cuerpo ahora se ha convertido en un ruido, un ruido implacable que revienta en los ojos de todos nosotros, nos acaricia las sienes, y los párpados se quedan endebles ante el vagar de un espíritu sobre otro.”

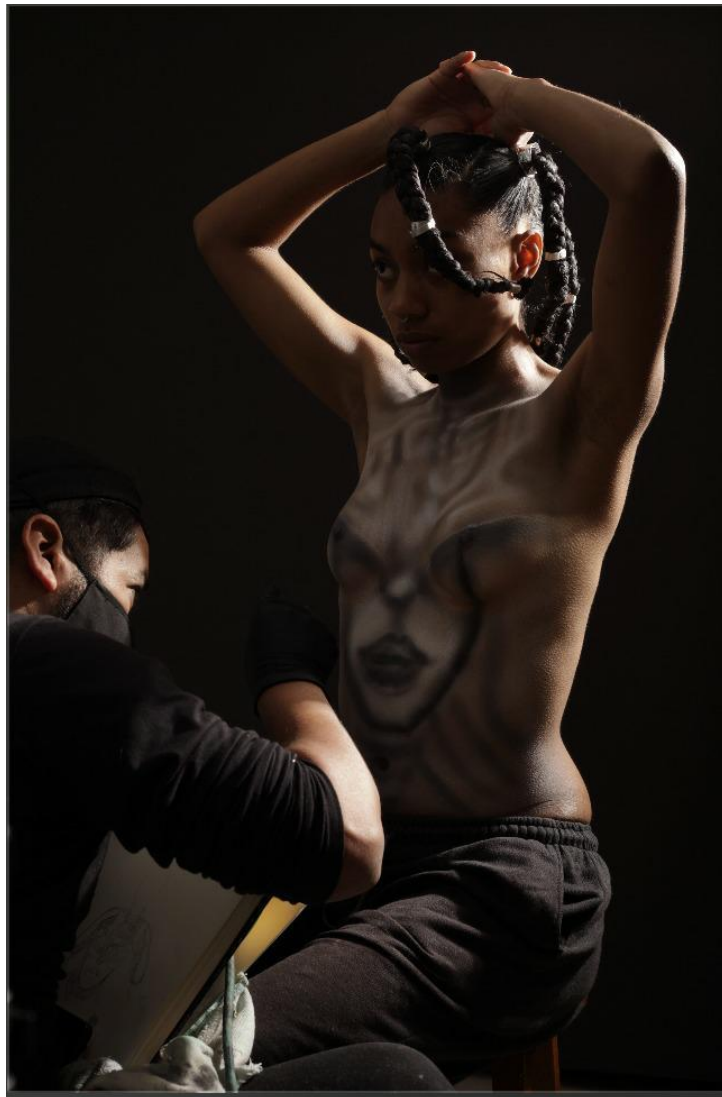

Figura1 Modelo: Isabel Micanquer. -Foto: Miguel Garzón, Año 2020

El ceño fruncido, magno símbolo de inspiración, sus dedos y el pincel se entrelazan con la pintura y pintan sobre la ávida vida, más vida. Una amalgama de colores, amalgama de sentimientos visten el cuerpo que ahora posee dos almas y la hacen levitar, casi volar por los aires, pero las penas inocentes, internas, la mantienen sobre la tierra. El humano deslumbrado por la figura etérea, que contempla como la de un ángel que trae un recado: marcar tras los parpados una inmortal enseñanza de virtudes incontrolables que descendan por las mejillas en forma de lágrimas de alegría.

La pintura de su cuerpo, imborrable. El artista ya dejó la huella sobre sus montañas verticales. Ahora que una nueva alma reside como un aura, puede percibir más allá y los colores se han guardado cerca de su palpitir. Su mirada trasmite el cielo, la fauna, la flora, la cascada, el bosque, ¡la vehemencia de la naturaleza! El arte de duplicar el alma de la madre que lo guarda, la que lo sustenta, y también los horrores de esta, el arte de manipular el color sin pintarte las tristezas, porque grises son grises se quedan. El arte de grabar en las mentes de otros la grandeza de la inspiración genuina, de alargar el recuerdo, de adentrarse en uno hasta estremecerlo, de conmover la gracia de vivir con dos almas. El arte de adentrarse en la mirada hasta hacerla magia, llena de vívidas pinceladas, de una infinidad de esperanzas que se trasmutan en novedosas e intrigantes efigies. Arquetipo ostentoso el de hacer que un pincel refleje el ser, de un cuerpo desnudo y el hombre empedernido.

Sus manos inmutables ahora desnudan la piel, y nos enseñan lo que por fuera es, más de apariencias solo vive aquel que teme cerrar los ojos para poder ver. La maravilla del color ahora en los parpados habita, aunque el cuerpo envejezca y los años se acorten, cuando veas aquel cuerpo, de una amalgama de colores se revestirá, y un alma nueva renacerá”.

Marlon Myke Chamorro Malte. 2020.

1. TRADICION ORAL

En la actualidad la tradición oral se ha visto afectada por la tecnología, ya que poco a poco se ha perdido esa comunicación directa y personal de los actores como lo son la familia, hace algunos años era normal escuchar en muchos hogares las historias al pie del fogón, que generalmente los abuelos contaban, ya sea por experiencia propia o porque a ellos también les contaron y que seguramente se modificaba de acuerdo a las experiencias vividas.

La tradición oral es ese saber ancestral, que transmite conocimiento de generación en generación a través de la expresión oral, expresiones culturales que tienen una identidad propia de cada región o lugar, dándole el sello propio con sus características que identifican ese espacio.

Figura 2. Belly paint: Herencia de mis abuelos. Modelo: Marcela Zamudio. Año 2020

1.1 Leyenda.

La leyenda es ese personaje real o ficticio que se convierte en él o la protagonista de la historia del mito, cuento o historia, ese personaje que toma mayor protagonismo a medida que va avanzando la narración, añadiéndole características descriptivas físicas, para muchos son solo producto de la imaginación o de la fantasía de gente que posiblemente lo soñó o se le hizo ver, sucesos que la ciencia no puede dar explicación, pero para otros es un saber que cobra vida si escuchas de voz propia de quien vivió el suceso o aparición y más si aún se está fuera del área urbana, ya que en el campo es el espacio donde el pretexto es la naturaleza, el ambiente perfecto para darle vida a un personaje de estos.

Figura 3. El lamento de la madre monte. Carnaval de Negros y Blancos Año 2009.

Entre mitos y apariciones, entre sueños y divulgaciones, se esconde entre la tierra el grito de su lamento de agonía; herida, ansiosa y agotada, busca ser personificada para defender lo que es suyo y mostrar el daño que le hacemos con actos de degradación y barbarie de la raza humana, desaprovechando de una forma perversa lo que nos brinda, invadiendo y arrasando con vida que no nos pertenece. es factible encontrar un llamado a defender la madre tierra que entre clamores desesperados busca ser escuchada.

Las historias que mis abuelos me contaron, sirvieron de inspiración para ser representados a través de la pintura, escultura, dibujos, instalaciones y performance, encontrando en cada técnica, herramientas de composición y equilibrio, de saturar con símbolos y color para luego obtener como resultado trabajos corporales más simplificados, pero con una gran carga de sentimiento y respeto hacia el cuerpo y hacia esos seres que aparecen y se esconden en cada palabra de sabios del fuego.

Figura 4. El carro de la otra vida. Carnaval de Negros y Blancos Año 2009. Foto Pastorumba.com

Desde muy niño sentí la necesidad de que esas historias no terminen, que siempre se recuerden, y empecé participando en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, y en mi primer disfraz individual participé con “El lamento de la madre monte” y “el carro de la otra vida”, más adelante se participa en comparsa con “Miando asustando”, que también hace referencia a esos personajes míticos llenos de poder dentro de la sociedad local.

2 PINTURA CORPORAL (BODY PAINT)

Es una técnica artística que ha ganado mucha relevancia en los últimos tiempos, este tipo de trabajo se realiza sobre la piel, donde el soporte o lienzo es el cuerpo, utilizando pintura artística especiales y profesionales, para evitar irritaciones sobre la piel. Es una de las manifestaciones más artísticas más antiguas, ya que se utilizaban diferentes tipos de arcilla, minerales, frutos e incluso sangre para identificarse dentro de los grupos constituidos de cacería, ceremonias o identificar los rangos dentro de comunidades primitivas. En la actualidad tiene distintas variedades, como el face Paint (pintar sobre el rostro) o el hand paint (pintar sobre la mano o brazo), belly paint (vientres en gestación), entre otras.

Figura 5. Danza contemporánea Udenar 2009.foto: Ernesto Nasner.

2.1 Pintura corporal como pretexto

La pintura corporal llega por la necesidad de aprender a manejar el color y mostrar a través de los trazos el sentimiento y el poder de transmitir a través de figuras, palabras que son difíciles de encontrar, de esta manera surge la necesidad de explorar en nuevos soportes o lienzos una oportunidad de aprendizaje y compromiso personal, ya que esta clase de soporte me exigiría mayor agilidad a la hora de pintar, además de que no se puede postergar la realización en diferentes sesiones como pasaría con un mural o un cuadro, que se puede pintar de un día para otro.

Se suscitaron distintos inconvenientes en el buscar un material especial para ser usado sobre la piel, por esa razón se comienza con productos como cosmético, anilinas comestibles, pintucaritas, que no fueron los más apropiados, pero sirvieron para poder empezar a practicar y experimentar como se comportaban estos materiales sobre la piel y que efectos visuales se lograría.

Figura.6 SOS Madre Tierra. Modelo: Andrea Melo. Año 2013

Poco a poco se consolida los trazos, las experiencias con grandes artistas, muchos materiales que son los más adecuados y el intercambio de saberes, manejo de herramientas como pinceles especiales, brochas, aerógrafos, plantillas, accesorios. Un sinnúmero de cosas que embellecen cada diseño, artistas que transmiten a través de la palabra su saber del crear y hacer, sueños y realidades que salen a flote con cada pincelada de color puro, que transmite el sentir de cada ser y que se proyecta junto a ese cuerpo, templo del más sublime arte, de convertir el arte en un SER, ese ser viviente que cuenta una historia nueva, un mensaje para interpretar de acuerdo a cada punto de vista, todo depende de lo que cada observador le dicte su pensamiento.

2.2 Definición del body paint

El body Paint es más que pintar un cuerpo, es el resultado del encuentro entre uno mismo y luego en encuentro de un ser con uno u otros cuerpos, es un ritual de cambio de energías, es el bullicio de colores en la cabeza que se transmiten con cada brillo de los ojos al humedecer el pincel en cada tono, para convertirse en una forma, que da un lenguaje visual efímero que se mantiene en el recuerdo o en algún registro de fotografía o video. A continuación, los conceptos de dos grandes artistas de la pintura corporal, Yair Moreno artista colombiano y Craig Tracy, artista estadounidense.

2.2.1 Yair Moreno Escobar

Yamore, es un joven pintor autodidacta nacido en Bogotá (1986), criado en Buenaventura, que vive en Cali. Artista autodidacta en constante evolución de la ilustración, body Painting, muralismo, caricaturas, ilustración digital, decoración temática, grafiti y tatuador es uno de los máximos representantes de body Painting en Colombia.

Figura 7 La vida es dura... muy dura. Pero no hay más.. www.yamore.com.co

Figura 8 La vida es dura... muy dura. Pero no hay más. www.yamore.com.co.

¿Qué significa el body Paint para YAMORE?

...” El arte corporal es sin duda el que más me llena el espíritu... La zona de confort es la mentira más clara, las nuevas experiencias y sensaciones son infinitas así intente

trazar la misma una y otra vez nunca será la misma por el simple hecho de que mi lienzo me mira de mil formas... Mi lienzo me respira... Mi lienzo me intimida y yo a él, pero sobre la marcha. En medio del proceso es inevitable no volvernos amigos, es inevitable no cooperar en pro de algo mágico, y a diferencia de lo que se piensa no es solo su cuerpo el que se desnuda es su alma también, su vida Y la mía de paso con él. Ese extraño momento de confianza y de respeto excesivo que te lleva a pensar en el otro más que en ti mismo es definitivamente para mí el aliciente más grande para generar obras efímeras que duren toda la vida, no el cuerpo si no en la mente del ser que esta frente a mí y de todo aquel que lo perciba. Compartiéndome un fragmento de su timidez y otro fragmento de mi inseguridad. Es un grito de su esplendidez. Es un grito de libertad... De aceptación, de autor reconocimiento, de poder. De querer. El body Painting es una forma de querer a los demás. Porque sin un artista o su lienzo o al revés... el arte corporal no sería lo que es. Todos somos lienzos potenciales y todos somos intérpretes de ese instante que se lava en segundos, pero trasciende desmedidamente. uniéndonos formándonos y entendiendo que lo que vale la pena no necesariamente se ve, sino que se siente. “

2.2.2 Craig Tracy

Es uno de los mejores artistas de Body Paint en el mundo y el único en el mundo que tiene una galería dedicada a este tipo de arte. Nacido y criado en Nueva Orleans, EE. UU, donde sigue viviendo actualmente. Se graduó con honores en el Instituto de Arte de Fort Lauderdale, y a los veinte años Craig era un ilustrador independiente profesional. Comenzó pintando en diversas superficies, hasta comenzar a pintar sobre caras y cuerpos enteros, algo con lo que se sintió muy cómodo, por lo que estuvo investigando y perfeccionando sus técnicas hasta llegar a realizar estas impresionantes obras en las que se fusionan el body painting y la ilusión óptica.

Figura 9 Paisley blue.facebook.com/craigtracy/photos.

Figura 10 Salvation- South China Tiger.facebook.com/craigtracy/photos.

Concepto de Craig Tracy acerca del body painting:

"Body painting is my creative expression... It is how I share what is in my head and heart with the world. Working on the human body allows for me the most significant way to share and create because nothing can compare with the complexity and mystery of the human being. Human beings have a soul and have a limitless opacity for emotions and actions. Work with and "on" people allows me to share my visual painting with a pure sense of wonder and passion that is not found when painting on any other surface."

"Body painting es mi expresión creativa... Es cómo compartir lo que está en mi cabeza y el corazón con el mundo. Trabajar en el cuerpo humano permite que me sea la forma más significativa para compartir y crear porque nada se puede comparar con la complejidad y el misterio del ser humano. Los seres humanos tienen un alma y tienen una opacidad ilimitada para las emociones y acciones. Trabajan con y "sobre" la gente, me permite compartir mi pintura visual con un sentido puro de la maravilla y la pasión que no se encuentra al pintar sobre cualquier otra superficie".

2.3 Proceso de creación a partir de la pintura corporal

A raíz del avance o evolución del trabajo, se consigue lograr resultados positivos, convirtiéndose en vínculo de nuevos procesos creativos en diferentes expresiones

artísticas dentro de lo que he desarrollado, en la danza como instrumento de adorno que luce de una manera más llamativa el trabajo del movimiento en la escena, es de esta manera que poco a poco se viene incursionando en ese tema, comenzando con colectivos coreográficos dentro de los Carnavales de Negros y Blancos de Pasto, se empieza con colectivos como Indoamericano, más adelante este tipo de trabajo es adoptado en otros colectivos, participando en varias de las propuestas de cada año, a la vez se incursiona en otras modalidades como disfraz individual, en la cual cabe mencionar de quien se tiene un registro y modelo de inspiración en esta categoría es de Freddy Hidalgo, el famoso Piero, quien sirve de inspiración para seguir explorando este mundo del color en el maquillaje, poco a poco se ha conseguido aportar con un granito de arena en cada modalidad, llegando hasta carroza, este proceso ha permitido participar en diferentes eventos locales, nacionales e internacionales, que permiten conocer otras culturas y por ende el intercambio de saberes.

Figura 11. Disfraz individual ITZAMNÁ facebook.com/carnavaldenegrosyblancospasto. Año 2016

La pintura corporal ha permitido participar en diferentes eventos de diversión, como convenciones de comics, discotecas, teatro, exhibiciones, prevención, concursos, Halloween entre otros, además de entrar en procesos que tienen que ver con la parte psicológica, como enfrentar los miedos y vencerlos a través de ese ritual, que de alguna manera permite sanar esas heridas del pasado.

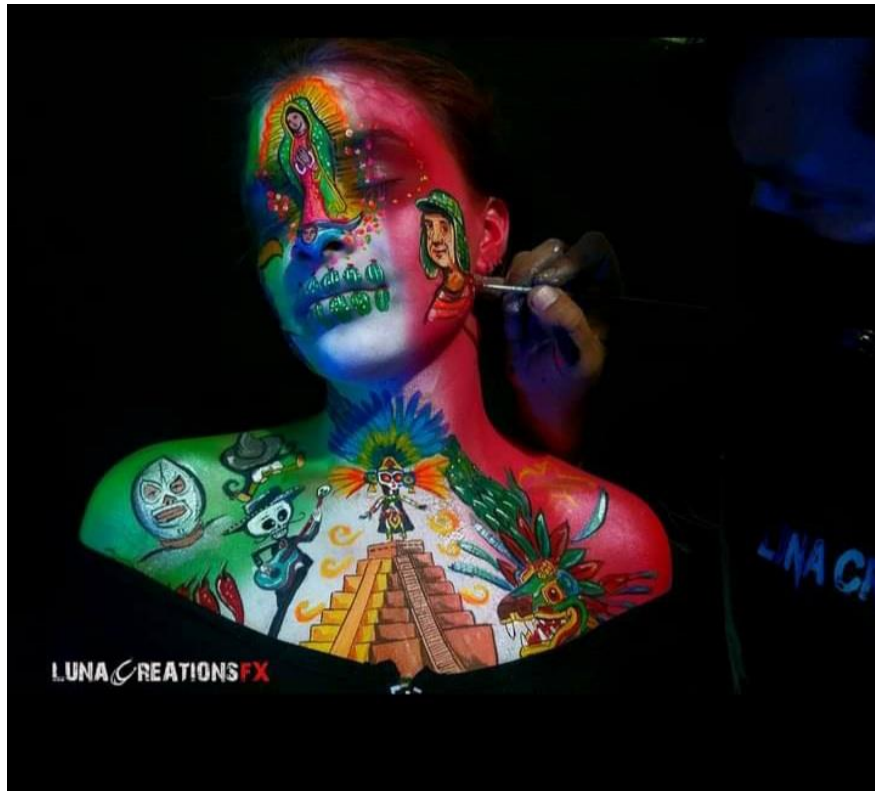

Figura 12, Face paint “México y su cultura “El trasformador - Mexico 2020.

Figura 13 Proyecto GEO 2020. Modelo Gennyfeer Ortiz. Foto Karla Kreisberger.

Dentro de esas posibilidades se han desarrollado procesos en los cuales se es testigo de personas que han vencido adversidades que se presentan en la vida, y esta misma que permite conocer nuevos lazos de amistad, en este caso ser partícipe del seguimiento a los cambios de una amiga que gracias a un milagro o prueba de que si se pueden lograr cosas como salir dos veces de una enfermedad como el Cáncer, pero

más aún enfrentar el sistema de salud que posee nuestro país, eso realmente si es difícil, estas y muchas razones, hacen que la pintura corporal no sólo sea un tema meramente decorativo, sino como opción de nuevos procesos creativos en la sociedad.

Figura.14. mural tapia corregimiento de Cabrera. Año 2012.

En el transcurso de estos largos años, el proyecto encaminado a representar leyendas de Pasto, se va desarrollando a medida que cada personaje toma forma, iniciando desde una historia, pasando por la idea, boceto y color, para luego ser recreado en el cuerpo, para ello se hacen distintas pruebas, con respecto a la composición, personaje y el lugar que ocuparía dentro del lienzo vivo, simplificando a sólo la escena de cada momento del clímax, relatado en cada historia.

Figura.15 composición duende. Modelos: Isa Giraldo y Laurita Ruiz. Año 2017.

figura.16 Duende de la suerte. Modelo: Dave Ayala. Año 2013.

Las historias son muchas, nuestra región es un lugar llena de relatos que posiblemente se repite muchas veces el personaje, con rasgos generales similares, pero a la hora de ser detallados son diferentes, es el caso del duende, muchos saben que se trata de el por su estatura pequeña, tal cual un niño de escasos 2 o hasta 5 años, color de piel blanca, ojos azules y cabello dorado, otros dicen que usa un sombrero y sus características son más andinas, muchos lo han visto de cabello rojo, otros dicen que usa un sombrero grande, mientras otros dicen que usa un gorro de lana de muchos colores, y así cada historia le da un toque interesante a cada narración, permitiendo volar en la imaginación de quienes escuchan.

3. Proceso y ejecución de la obra

Como parte del proceso de creación, era necesario no pintar todo un cuerpo como para una exhibición, al contrario, lo que se busca es mostrar el personaje y que sutilmente se evidencie la presencia del cuerpo, mimetizándose en el fondo negro, pero que sea claro a la hora de identificar la forma de la silueta femenina.

Se presentaron muchas dificultades técnicas, o de logística que poco a poco se fueron resolviendo, a medida de cada prueba, todo comienza con sacar tiempo y espacio para hacer convocatoria y realizar pruebas de maquillaje de unas dos o tres horas como máximo, para de ahí coordinar por lo menos unas dos sesiones más para el desarrollo de cada obra, cada sesión con un aproximado de 6 a 8 horas de trabajo.

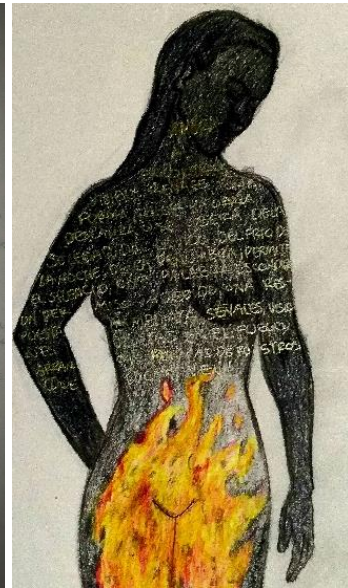
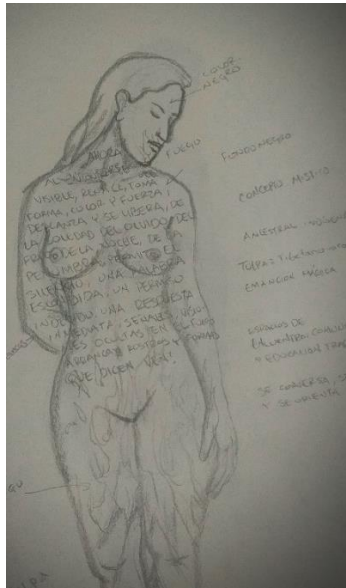

Fig 17. La tulpa idea. Año 2020. Fig 18. La tulpa composición. Figura 19 La tulpa color. Año 2020.

Figura 20, Boceto Duende. Año 2020.

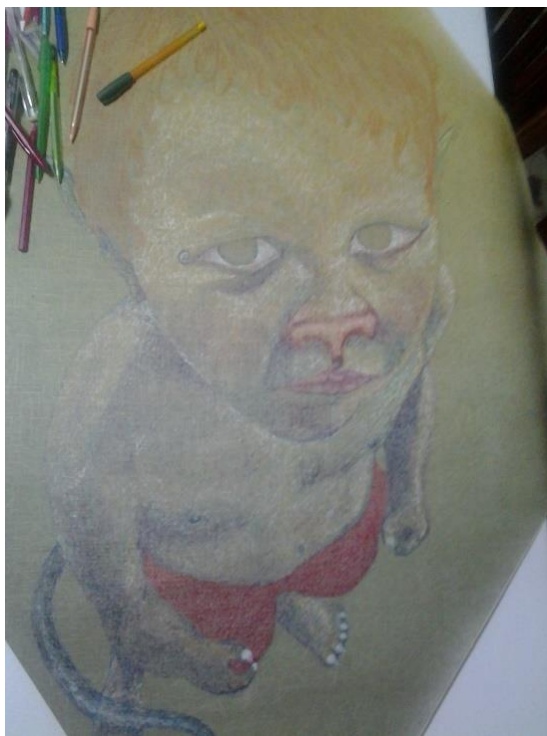

Figura 21. Boceto Duende color. Año 2020.

Figura 22. Boceto La Vieja versión 1. Año 2020.

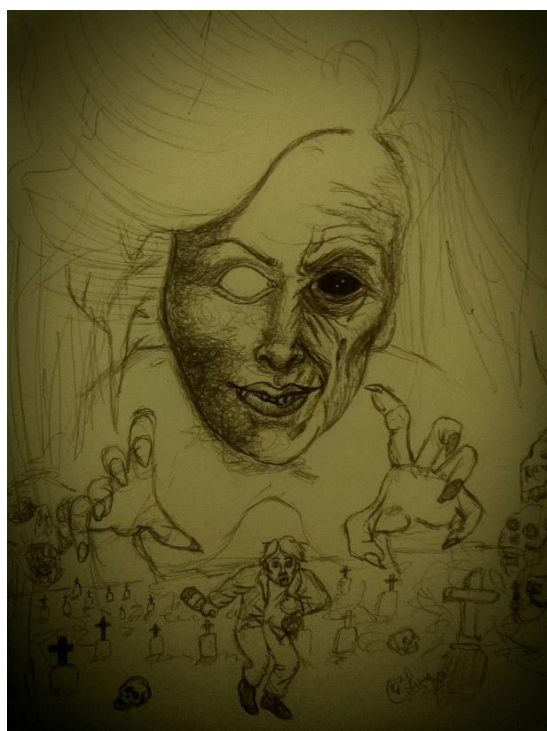

Figura 23. Boceto La Vieja versión 2. Año 2020.

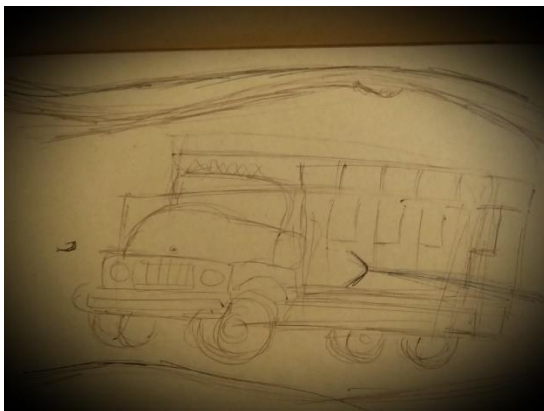

Fig. 24. El Carro de la otra vida silueta. Año 2020

Fig. 25. El Carro de la otra vida. Año 2020.

Fig. 26. La vieja boceto lapicero. Año 2020.

Fig. 27. La vieja boceto color. Año 2020.

Se consigue realizar cinco obras las cuales tienen su escrito, o texto descriptivo en el cual se trata de que el lector imagine ese momento exacto, ese lugar, esos sonidos, incluso esos olores del ambiente natural, todo el entorno que conlleva a vivir un suceso extraño y único.

Se decide realizar obras y para cada obra se consigue una modelo; modelos que voluntariamente deciden participar y colaborar con el proceso de este trabajo.

En cada una de ellas se hace una prueba, para identificar las diferentes dificultades que se puedan presentar durante la sesión de maquillaje y fotografía, como tiempo, lugar, disponibilidad, etc., cada sesión final fue aproximadamente de 7 horas

incluyendo el registro fotográfico, se prepara previamente a cada modelo física y mentalmente, para evitar descompensaciones durante el tiempo de trabajo.

Para cada diseño, se busca una posición del cuerpo para que este personaje o representación juegue con la postura y forma de cada lienzo vivo, para cada propuesta se pide a las modelos evitar el uso de cubre pezones y panty, para mejorar la calidad del diseño a elaborar y no se miren líneas o texturas de la tela en el registro fotográfico.

Una vez realizado el proceso de selección y ejecución de cada obra se decide dar un orden para que se facilite la lectura de toda la obra.

4 Orden de lectura para la obra

Para cada momento hay un relato, un lienzo vivo, una historia, un espacio de tiempo, y la suma de todo esto junto al color, la energía y las herramientas que son los que avivan ese ritual, y todo organizado formando una historia nueva, una historia no contada, mi historia.

Caminemos por el sendero...

Caminar entre piedras y tierra fértil de recuerdos Pies descalzos de arena ,huellas de barro, senderos que conducen del calor de una tulpa hacia una chispa de la llama destinos fuera de un mapa, saberes historias orales que estremecen al ser escuchadas, un soplo de vida, un ritual de fuego, personificación de seres elementales en cada respiro, silencios preparados inconscientemente a sus oídos, productos de cada narración preparándose para ser partícipe de la sorpresa de encontrarnos en esta realidad, en esa misma historia de desconocidos personajes.

Sentir necesidad de escribir, de sacar de ese escondite, de quizás hacerlos visibles, habitantes de la penumbra, nacen de palabras que vuelan en el viento transformándose en el pensamiento, dignos de representarse, de ser dibujados en los labios de quienes sus ojos fueron testigos de sus movimientos, de su energía, de sus apariciones.

Historias que viajan en el tiempo, revuelo de imaginarios vivientes en cada narración, convertidos en verdades con el hilo conductor de la palabra, de sabios abuelos, taitas que presenciaron sucesos que se tiñen para siempre en el recuerdo de lo vivido.

4.1 Primer momento: La Tulpa:

es el pretexto de toda historia, generalmente el fogón, es el que incita a recordar y contar un sinnúmero de historias, que en la mente se hacen posibles traerlas desde el asado y convertirlas en presente, incluso viviéndolas de diferentes maneras, incluso después de que el fuego ya se halla apagado,

Para esta obra, la modelo fue Catalina Pantoja, en la cual se realiza sobre sus piernas los pedazos de troncos o ramas que son los que se van a consumir para avivar el fuego, que revive historias que se sumergen a través de los oídos de quienes están presentes en ese momento, sobre el fondo negro se alcanzan a apreciar unas palabras de color dorado, que hacen alusión a la vida que se les da a esos personajes en ese preciso momento.

Figura 28 La Tulpa, proceso de elaboración. Año 2020.

Se unen las piedras. pedazos de árboles que narran a través de su textura los días y sus noches, del sol y la luna, de vientos que tumbaron sus ramas y hojas secas, noches frías y desoladas, seres que nacieron del barro, se dio la vida y volvieron a la tierra para cumplir su ciclo, tal cual como las estaciones del año. El fuego hará parte de este nuevo ritual, de conocimiento de saberes ancestrales, de memoria y de narraciones. Tulpa lugar de encuentro donde se comparte las vivencias, intercambio de saberes, padre, madre, hijo, pilares de la Familia, sucesos transmitidos de generación en generación. Fuego que se aviva con cada palabra, cada sonido de la naturaleza, ríos, árboles que bailan con el pasar del viento, los grillos, ranas, aves que cantan al acercarse la noche, sonidos de animales que anuncian una nueva historia. Perros que ladran anunciando la llegada de seres mágicos, casi imperceptible al ojo humano.

A través de las llamas se divisan un sinnúmero de símbolos, un espacio donde el tiempo se detiene y combina el pasado y el presente, se da vida a sucesos con cada historia, se conserva la tradición, Se afinan los oídos al escuchar cada vivencia permitiendo liberar la imaginación de lo sucedido.

La calidez de la llama, esa palabra escondida, se refugia en cada brasa, evocando la memoria, revive la historia con multicolores situaciones, convoca a la unidad familiar y de comunidades, recrea pensamientos diversos, comprendidos e interpretados, nacen otras maneras de vivirlas en espacios de encuentro.

4.2 Segundo momento; El Duende

Historias de duendes hay muchas, que son juguetones, traviesos, hermosos, feos, extraños, en fin, la mayor razón para ser duende es su pequeña estatura,

Dentro de la recolección de información hay muchas historias de estos pequeños seres, que aparecen en cualquier lugar, en cualquier momento lleno de energía.

en este diseño se contó con la participación de Sofía Botina, quién sobre su vientre se realizó una mezcla de ese ser con características de niño, de animal y de inocencia con cabello claro, este personaje estuvo precisamente en tiempos de Carnaval, en el taller de trabajo, llamando la atención de cada uno de los que estuvieron dentro trabajando para la comparsa “Charapa, Legado de carnaval”, del presente año.

Figura 29. El Duende, prueba, proceso de elaboración. Año 2020.

Guardián de bosques, te alimentas de energía que emana de nacimientos de cristalinas aguas, elemental de Yaku, perturba la mente con hechizos a quienes miran y a la vez caen en sus encantos. Aquellas personas nunca olvidarán sus regalos, aparentemente deliciosos pasteles que en realidad son estiércol, pedazos de rocas que lanza para jugar, trenzas en las colas y crines de caballos, a muchos engaña con su hermosa melodía de flauta, otras veces tocando el tambor, usa sombrero grande o chullo (gorro andino de lana) de muchos colores, otras veces

deja ver su cabello de oro, siempre buscando la manera para captar la atención, el juego, su principal distracción.

Sonriente, decidido y confiado, se confunde muchas veces la realidad en la que está, realidad para ser, se divierte mientras intimida, paciente para aparecer de la nada y fascinado por esconderse después de ser descubierto. ¡Dulce presencia infantil, unas veces muy hermoso, otras...No tanto!

Entre el color y el olor de figuras talladas de imaginarios, cobra vida, cargándose de esa energía de carnaval, esa vibra tan grande como una erupción del Galeras, aparece en múltiples ocasiones, eriza la piel de quienes sienten su energía, sólo 4 días bastaron para recordarnos que de verdad existe y en el bullicio de la gente la alegría de cada manifestación artística, se sumerge y se difumina en cada muestra creativa de color, volviéndose luz, encontrando libertad , su acompañamiento efímero , perdurará en el recuerdo de que en las vísperas de carnaval, acompañaste y te mostraste como eres.

Atardeceres de misterios y sucesos, de encontrar respuestas incoherentes, situaciones inconclusas, y recuerdos del pasado.

4.3 Tercer momento: La viuda

Este personaje es recreado gracias a muchísimas narraciones, que incluso mi abuelo logró presenciar a esta hermosa mujer, dicen que era una mujer que amaba mucho a su esposo, pero este tenía un problema un poco grave por llamarlo así, y es que le gustaba tomar mucho licor y se quedaba dormido donde caía borracho, su mujer siempre lo buscaba para llevarlo a casa, pero un día este murió, al parecer bronco aspirado a causa de una borrachera, su esposa no lo asimiló y siguió buscándolo hasta convertirse en la viuda, aquella que lleva a los borrachos hasta el cementerio o a los ríos.

Para este diseño se contó con la participación de Soraya Camila Pupiales, en la cual se realiza el momento en el cual el borracho despierta de las garras de la viuda al verse en el cementerio atraído por su belleza, belleza que desaparece para convertirse en una desagradable mujer anciana.

Figura 30. La Viuda, proceso de elaboración. Año 2020.

Hermosa mujer de gran porte y de esbelta figura, se pasea repetidas veces donde está José, quien departe con sus amigos junto a botellas de aguardiente que consumen mientras avanza la noche, poco a poco, con cada copa el efecto del alcohol se siente en el cuerpo, ya casi son las tres de la madrugada, deciden irse a sus hogares, las botellas ya están vacías al igual que sus bolsillos, el dinero para continuar bebiendo se ha terminado. El frío se incrementa, algunos ya no se pueden ni parar quedando estirados sobre el andén donde estuvieron tomando, “el sereno” debilita los cuerpos evitando levantarse con facilidad, con fuerzas debilitadas José logra levantarse y tambalea mientras camina a su casa, de repente aquella mujer aparece, con minifalda roja al igual que sus labios, sonrío y acompaña si decir ni una sola palabra, José sigue tambaleándose por el oscuro sendero hacia su ranchito, José siente que algo no está bien, ya que aquella hermosa mujer, trata de confundirlo y lo hala hacia otro camino más iluminado y más fácil de transitar, pero José no hace caso a sus intenciones, pues para él más importante llegar a dormir, por lo tanto sigue su camino, dejando atrás a la mujer, ella lo llama por su nombre, “José!”, el voltea a ver hacia atrás, y de un momento a otro aquella hermosa mujer ha cambiado su forma de vestir, tiene un vestido negro que cubre su cuerpo de pies a cabeza, su piel se

arruga rápidamente y sus ojos se encienden como llamas ardiendo, sus colmillos crecen rápidamente, su aspecto esta vez es infernal.

La borrachera de José se le pasa en un santiamén, el acelera el paso para llegar más rápido, se da cuenta que el camino por donde quería llevarlo conduce al cementerio, llega rápidamente a su casa con los pelos de punta, la mujer aguarda afuera esperando llevarse a José, golpea repetidas veces con gran fuerza, el viento y el ladrido de los perros es cada vez más fuerte a medida de que pasa el tiempo, su esposa pone estampitas de santos y de la virgen de las lajas sobre la puerta, así esa extraña mujer emprende la huida transformada en una espantosa criatura.

4.4 Cuarto momento: El carro de la otra vida

Este carro ha sido interpretado de distintas maneras, unos han visto un carruaje antiguo con caballos negros galopando a velocidad que de sus ojos botan fuego, otros han visto carros funerales, buses, carros escaleras entre otros, quienes llevan pasajeros que han fallecido o incluso demonios, atrapados en esas oscuras carreteras.

Para esta representación se contó con el apoyo como modelo Karen Bravo, quien llevó a lo largo y ancho de su cuerpo, un paisaje que muestra un carro escalera también conocido como “chiva”, que lleva como pasajeros a esqueletos, posible gente que en algún accidente de carreteras se accidentaron perdiendo la vida.

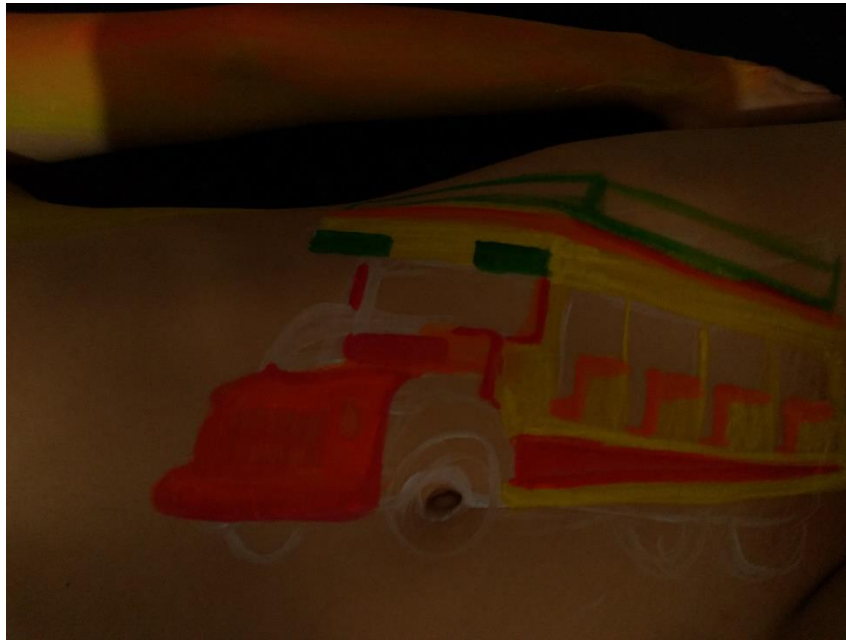

Figura 31. El carro de la otra vida, proceso de elaboración.

Viaje sin regreso, expreso de la noche por un camino sin retorno, se encuentra en un abismo, sin salida, oscuro y frio, dos amigos Juan y Carlos, conductores de un bus intermunicipal, como siempre se preparan para hacer su ruta de trabajo, es necesario siempre ir acompañado por el cuidado que hay que tener para evitar

el precipicio, una noche cualquiera, 8pm se ha programado el viaje, la noche cada vez más oscuro, se acercan al lugar conocido por los pobladores como la nariz del diablo, de repente silencioso pero con fuertes luces se divisa a la distancia un vehículo, hay que parar ya que el camino es muy angosto y no caben los dos en tan pequeño espacio, aparentemente es un bus o camión por el tamaño que se alcanza entre la suave niebla a divisar, se aproxima con rapidez hacia ellos, hay que esperar a que pase para poder seguir en camino, el tiempo pasa, ya son 10, 15, 20 minutos, es posible que se halla varado en el camino, se baja el copiloto a revisar que pasa, las luces ya no están, solo se aproxima otro vehículo pero más pequeño, un campero para ser más preciso, al cual le hacen señas y preguntar si de pronto miró porqué razón se quedó el camión que subía, los del campero dicen no haber visto nada en el camino, que está completamente despejado, Juan y Carlos se miran y sorprendidos por la respuesta se suben y apuran a encender el carro, antes de eso prenden dos cigarros para calmar la ansiedad de saber qué fue lo que realmente sucedió, este suceso nunca se borrará de su mente, era el carro de la otra vida, que transporta a los que murieron en la vía, cargado de esqueletos y demonios que deambula por las frías noches, de carreteras oscuras y solitarias.

4.5 Quinto momento: La vieja

Esta quizás es la historia que más recuerdo de mi abuelita Teresa, ya que aquella mujer trató muchas veces de llevarse a mi abuelita cuando era ella muy niña, posiblemente es ese personaje que marcó su vida para siempre, haya sido el motivo para seguir indagando acerca de las narraciones que invitan a vivir otros posibles mundos, para representar este personaje se contó con la participación de la modelo Laurita Ruiz.

Figura 32 La Vieja, proceso de elaboración. Año 2020.

Con peinado hermoso y rizos definidos, un vestido de encaje que al parecer su inicio pareciese de novela, el observar a través de lo imaginario se vuelve más realista, lo más cercano eran unas botas, unas alpargatas o quizá unos viejos zapatos que acompañan a una hermosa niña escasos 5 añitos de edad, guagüita de mejillas color rosa, trenzas largas y de color azabache, una experiencia que marcaría el resto de su vida.

Los oficios de su humilde hogar no eran ajenos a su corta edad, el respeto y la disciplina es la enseñanza y la mejor herencia que sus padres le pudieron dar, formación que en tiempos de antaño se inculcaban, costumbres que son la base de la educación.

Un día cualquiera, mientras se ocultaba la luz del sol, llamando a la luna para alumbrar la noche, el frío se incrementa con el incansable viento, este frío a la vez se lo disfraza con una buena taza de "agua panela" recién hecha, ayudando a aumentar el calor para poder conciliar el sueño.

La pequeña niña se abriga junto a su abuelita, recostada a su lado esperando dormir cierra sus ojitos, pero el sueño aún no llega para ella, poco a poco el silencio asoma, acompañado de cantos de ranas y grillos que cantan canciones de cuna, sus ojos empiezan a brillar recordando los juegos durante la tarde junto a sus hermanitos, el cansancio no da espera, las labores en su hogar también la agotaron, es tiempo de soñar.

Entre un espacio que se proyecta, un haz de luz se mete sutilmente por la vieja ventana, hace que de un momento a otro se despierte súbitamente si razón alguna, es cuando una sombra se escurre formando una silueta de una lánguida mujer, se extiende hasta el techo, sus brazos largos y manos con uñas largas y arrugadas, su rostro lentamente se dibuja una gorma de expresión cadavérica, silbidos de los árboles auguran un suceso inesperado, cada segundo que pasa, aquella silueta oscura, toma una forma más humanoide, su cabello largo y enredado, oscuro como la fría noche, sus ojos se encienden al igual que el carbón incandescente en la tulpá y que poco a poco se apagan y se nublan a medida de que se acerca a su morada, sus senos cuelgan y se arrugan como árbol viejo que ha cumplido su ciclo de vida. Aquella niña asustada e inmóvil deja caer una lágrima sobre su mejilla que desaparece en la almohada, no sabe cómo llamar la atención de su abuelita para que despierte y la salve de este ser oscuro, pero el suceso es inevitable, sus brazos largos la toman sin mayor esfuerzo y la abrazan hacia ese espectro que enmudece hasta el más valiente, al agarrarla sale desprovista hacia el monte, muy cerca de las cuevas y nacimientos de agua, esta situación se repite una y otra vez, nadie en su hogar se explica que está sucediendo, pues a su familia al darse cuenta de lo sucedido a la madrugada salen a buscarla ya que desaparece sin razón alguna, las veces que desapareció la encontraron mojada cerca de una cueva, abandonada en el espeso monte.

Su familia busca ayuda, llamando a un hombre de avanzada edad, un tanto malgeniado, de estatura pequeña y de gran carácter, que al llegar pide inmediatamente que le lleven un ovillo de lana, además de ají y hierbas que se

consiguen cerca, son hierbas especiales para hacer la contra, y de esa manera hacer que ese ser se aleje de la niña. Este señor de saber, amarra las hierbas y con palabras y rezos empieza la limpieza y mientras esto pasa encienden la tulpá al rojo vivo, toma la lana y los ajíes limpiando muy sutilmente el cuerpo de la menor sin parar de pronunciar y murmurar palabras en el ritual, su actitud de fuerza y desafío se incrementa, de repente lanza hacia el fuego los elementos que se utilizaron en la limpieza, la lana y los ajíes, saltan sin quemarse, los presentes no se explican lo que sus ojos están mirando, las brasas se consumen con gran fuerza, escuchándose a la vez, sonidos extraños, como chillidos y lamentos, el ritual ha dado sus frutos, este ser que la atormentaba se alejaría y no volvería más, a la vida de aquella niña regresa la tranquilidad.

CONCLUSIONES

Interpretación de las leyendas locales y recrearlos en cada uno de los cuerpos de las modelos, como soporte de los mismos, para la interacción del hombre y la naturaleza, el hombre como cuerpo y alma y la naturaleza como materia, espíritu y fantasía.

Interpretación de las leyendas locales y recrearlos en cada uno de los cuerpos de las modelos, como soporte de los mismos, para la interacción del hombre y la naturaleza, el hombre como cuerpo y alma y la naturaleza como materia, espíritu y fantasía.

Conexión profunda entre el cuerpo y la pintura y cómo habita ese personaje evitando ser removido de ese espacio.

Relación profunda entre la oralidad y la pintura corporal, siendo que las dos son efímeras y que se acaba y así la vuelva a contar siempre será diferente, así mismo como pasa con la pintura corporal, aunque intente hacer la misma línea, siempre va a cambiar. Seres cargados de imaginarios y palabras, otros muy silenciosos, nutren y hacen ver y soñar para ser presentes en los cuerpos, seres que a través del ritual de la pintura se hacen visibles al público, y así permanecer en sus memorias.

Cuerpo de mujer, ser femenino símbolo de fertilidad y de creación de vida.

BIBLIOGRAFÍA

- BALLESTEROS, Muñoz Hugo ph D. “Análisis estructuralista del cuento mítico”. crítica literaria. SEVAR impresiones. 2002.
- GONZÁLEZ, Flover G. “Embrujos del Pacífico, mitos y leyendas”. 1992.
- GRANDA Paz, Oswaldo. “Leyendas de Nariño”. Editorial Travesías, 2007.
- HERRERA, Enríquez Enrique. “Mitos, leyendas y tradiciones de Nariño”. Segunda parte. Empresa Editorial de Nariño EDINAR. 2007.
- LÓPEZ Orozco Asdrúbal. “Mitos y Leyendas de Colombia”. Editorial educativa King Kolor LTDA. 2008.
- MITOS Y LEYENDAS DE CUMBITARA. Alumnos grado 11. Colegio Nacionalizado San Pedro. 1993
- POSADA, de González Martha Luz. “Textos de tradición oral colombiana”. Selección e introducción Hernando García Mejía. EDILUX Ediciones 1991.

WEBGRAFÍA

- Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. (2020). Día de Negros <https://carnavaldepasto.org/index.php/el-carnaval/5-de-enero>.