

**Procesos de Investigación, Creación y Expresión Artística con Estudiantes, del Colectivo
Escaleras al Cielo de San Juan de Pasto, para Desarrollar su Creatividad en la
Participación del Carnaval de Negros y Blancos**

Jorge Alberto Villota Melo

Universidad de Nariño

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Visuales

San Juan de Pasto

2016

**Procesos de Investigación, Creación y Expresión Artística con Estudiantes, del Colectivo
Escaleras al Cielo de San Juan de Pasto, para Desarrollar su Creatividad en la
Participación del Carnaval de Negros y Blancos**

Jorge Alberto Villota Melo

Trabajo de Grado para optar el título de Licenciado en Artes Visuales

Asesora:

Mag. Martha Isabel Jurado Suárez

Universidad de Nariño

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Visuales

San Juan de Pasto

2016

Nota de Responsabilidad

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

Artículo 1ro del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966 emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación:

Firma del Presidente de tesis

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, Agosto de 2016

Agradecimientos

Agradezco primero a Dios por darme la oportunidad de vivir y de regalarme una hermosa familia y por haber nacido en esta tierra tan maravillosa llena de arte y cultura como es mi ciudad de San Juan de Pasto, donde cada año se celebra el Carnaval de Negros y Blancos.

A mi esposa Nury Pabón que me dio dos regalos perfectos que son mis hijas Laura y Luisa, que han estado conmigo en todo momento brindándome su amor, a mi prima Liliana Guevara y a mi tía Carmen Luz Melo, por apoyarme en mi carrera para mi futuro y por creer en mí siempre.

Gracias de todo corazón a todas aquellas personas que me han ayudado para la creación del presente trabajo, para todos mis amigos en especial a Jesús Cuaspud y Martin Caicedo personas que estimo y admiro por su dedicación al trabajo por el carnaval.

Dedicatoria

Dedicado al Colectivo Escaleras al Cielo, que gracias a su inmensa capacidad creativa e imaginativa, de su mundo fantástico son posibles llevarlas a la realidad y darlas a conocer en el Carnaval de Negros y Blancos.

Resumen

En San Juan de Pasto es normal hablar del Carnaval de Negros y Blancos; porque tanto niños, jóvenes, adultos y ancianos están salpicados de él. Es así como el recorrido de los motivos llenos de alegría, color y vida van por las calles de este municipio, el cual se engalana a principios de año, del 2 al 6 de enero; es por eso que durante todo el año se va gestando en las mentes la imaginación de los cultores o artesanos del carnaval una nueva idea para el mismo. Por esta razón, este proyecto que se realizó con jóvenes del colectivo Escaleras al Cielo quiere demostrar que el Carnaval de Negros y Blancos es una cuna de saberes y se lo puede intervenir desde la parte pedagógica, extrayendo todo el fruto que un evento artístico y fiestero brinda a sus gestores, además de contribuir a un aprendizaje significativo, enfocado en los jóvenes para el desarrollo pedagógico artístico que despierta la creatividad y el impulso a ser nuevos cultores del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto.

Abstract

In San Juan de Pasto it is normal to speak of Blacks and Whites' Carnival; because both children, youth, adults and seniors are peppered with him. This is how the tour of the grounds full of joy, color and life go through the streets of this town, which is decked out earlier this year, from 2 to 6 January; it is why throughout the year to germinate in the minds imagination of the cultists or carnival craftsmen a new idea for the same. For this reason, this project was carried out with young collective Stairway to Heaven wants to show that the Blacks and Whites' Carnival is a cradle of knowledge and can be involved from the pedagogical part, extracting all the fruit that an artistic and festive event gives its operators, and contribute to meaningful learning, focused on young people for the artistic pedagogical development that sparks creativity and the urge to be new cultists Blacks and Whites' Carnival of San Juan de Pasto.

Contenido

	Pág.
Introducción	16
1. Debilidades - fortalezas y sensibilización cultural del colectivo escaleras al cielo.....	22
1.1 Implementar acciones creativas.....	22
1.1.1 Fortaleciendo las debilidades por medio del teatro.	25
1.1.2 Sensibilización e integración cultural.....	30
1.1.3 Sensibilización del hombre con la tierra.....	32
1.1.4 Sumergidos en el carnaval.....	33
2. Talleres investigativos y expresivos	40
2.1 El dibujo parte fundamental en el carnaval de negros y blancos	40
2.1.1 El juego del carnaval comienza en el piso.....	42
2.1.2 La técnica del dibujo a lo tridimensional en el carnaval	44
2.1.3 Carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto fuente de investigación, educación e inspiración.	49
3. Pedagogía del carnaval desde el hogar	51
3.1 El carnaval de negros y blancos desde el corazón.....	51
3.1.1 La mejor enseñanza del carnaval de negros y blancos, el método de papá al hijo	53
3.1.2 De travesura en travesura se fue armando la carrocita	54
3.1.3 El camino de la locura y la alegría	56
3.1.4 Fortaleciendo la participación de los niños en el carnavalito.....	57

4. Conclusiones.....	60
5. Recomendaciones	62
Referencias Bibliográficas	63
Apéndices.....	65

Índice de Figuras

	Pág.
Figura 1. Socialización con el Colectivo Escaleras al Cielo.....	23
Figura 2. Maestro Carlos Pabón.....	24
Figura 3. Colectivo Escaleras al Cielo, dando a conocer su personaje.....	27
Figura 4. Proceso de hacer mascararas	28
Figura 5. Proceso de hacer mascararas	29
Figura 6. Proceso de hacer mascararas	29
Figura 7. Decorando con paja seca un motivo para el carnaval.....	30
Figura 8. Carroza no motorizada “TUKUY PACHA MAMA”	31
Figura 9. Carroza motorizada “MUJER GUERREA DE VIDA	32
Figura 10. Presentación del cuento en la emisora Universidad de Nariño	33
Figura 11. Desfile del 6 de enero por las calles de Pasto.....	35
Figura 12. Desfile de carrozas	36
Figura 13. Proceso tradicional del modelado con barro	38
Figura 14. Visita al taller del maestro Leonardo Zarama	38
Figura 15. Mascara del carnaval. Fabricada con vendas de yeso	40
Figura 16. Pasos para el comic y dibujo de rostro	41
Figura 17. El festejo de la familia Castañeda 4 de enero.....	42
Figura 18. Dibujando en la vía. Conocido como arcoíris en el asfalto.....	43
Figura 19. Niña dejando volar su imaginación y colorido.....	44
Figura 20. Empapelando la máscara de la fantasía.....	45

Figura 21. Dando forma a mí sueño.....	46
Figura 22. El sueño y la fantasía se llena de color.....	47
Figura 23. Realización de mascara, escala 1,20 cm.....	49
Figura 24. De travesura en travesura se fue armando la carrocita.....	55
Figura 25. Alegría y orgullo de hacer parte del carnaval.....	56
Figura 26. El camino de la locura y la alegría.....	57
Figura 27. Actividad artística con nuestros hijos.....	58
Figura 28. Colectivo Escaleras Cielo en el nacional de sancos en Neiva.....	65
Figura 29. Empapelado de máscaras de Yeso.....	65
Figura 30. Pintura y Empapelado de máscaras de Yeso.....	66
Figura 31. Empapelado de máscaras de Yeso.....	66
Figura 32. Máscaras de Yeso terminadas.....	67
Figura 33. Integrantes colectivo Escaleras al Cielo en desfile Neiva.....	68
Figura 34. Elaboración tocados en espuma.....	70
Figura 35. Elaboración de flores en espuma.....	70
Figura 36. Detallando imágenes principales carnavalito.....	71
Figura 37. Carrocita que viva el tres que viva yo.....	71
Figura 38. Payaso tallado en icopor.....	72
Figura 39. Payasaditas en el carnavalito.....	72
Figura 40. Payasaditas en la senda del carnaval.....	73
Figura 41. Payasaditas en la senda del carnaval.....	73
Figura 42. Laura Sofía Villota.....	74
Figura 43. Kevin Pabón.....	74

Figura 44. Autora que viva el tres que viva yo 75

Figura 45. La familia, que viva el tres que viva yo..... 75

Índice de Apéndices

	Pág.
Apéndice 1. Escaleras al cielo	65
Apéndice 2. Carnavalito.....	70

Introducción

Las ciudades y los pueblos en el mundo conservan tradiciones, ritos y eventos que hacen que los pobladores se sumerjan en celebraciones fantásticas donde convergen historias, culturas e identidades. El carnaval es una de estas manifestaciones que por su magnitud fomentan la creatividad, rescatan los saberes populares y plantean nuevas formas de vida urbana.

De esta manera el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se ha constituido en una de las celebraciones que engalanan la cultura del Departamento de Nariño y dignamente se lo considera como patrimonio inmaterial de la humanidad.

El presente proyecto de investigación se ha titulado: Procesos de investigación, creación y expresión artística con estudiantes, para desarrollar su creatividad en la participación del Carnaval de Negros y Blancos, realizado con el colectivo cultural Escaleras al Cielo y grupos de niños que particularmente le dedican parte de su tiempo libre al desarrollo de un motivo para carnaval.

Este proyecto se abordó con el objeto de dar a conocer más la cultura del Carnaval de Negros y Blancos, permitiendo ingresar a este mundo lleno de saberes y de prácticas artísticas de origen empírico, de manera que el carnaval no solo es fiesta y celebración, si no es digno de los más extensos estudios.

De la misma manera cabe resaltar que se trabajó esta temática con jóvenes de algunas instituciones educativas, quienes enfocaron en la asignatura de educación artística elementos estéticos y teóricos enfocados en el Carnaval. El espacio desarrollado fue en el ámbito de espectadores y creadores, dando paso a una doble visión de este evento anual.

Los jóvenes comenzaron a ver el carnaval de una manera más perceptiva y analítica,

desde un punto de vista más artístico, el proceso investigativo se trabaja desde la parte teórica, plástica, ideológica, simbólica, ancestral; también se hace un recorrido histórico que conlleva al inicio de los saberes, como ha sido su evolución y hacia dónde se dirige dicho carnaval.

Con el Colectivo Escaleras al Cielo, es necesario rescatar la tradición e historia de dicho juego enmarcado en el carnaval que no en vano fue reconocido en noviembre del 2001, mediante la Ley No 706, como Patrimonio cultural de la Nación por el Congreso de la República de Colombia y con tal declaratoria, tomó prioridad la construcción de la Plaza del Carnaval y la Cultura, la señalización de la Senda del Carnaval y la creación de la Corporación del Carnaval, como una entidad de derecho privado, de carácter asociativo, con participación mixta, sin ánimo de lucro y de utilidad común, facilitando la debida y adecuada realización del Carnaval, que lo rescata como: "una transversal cultural con expresión lúdica en el espacio urbano".

El Carnaval de Negros y Blancos, es un acto festivo que articula diferentes culturas; que se remonta a principios del siglo XX que se celebra desde el 28 de diciembre hasta el 7 de Enero, cada año. Patrimonio que se nutre de múltiples manifestaciones: rituales simbólicos, artísticos y sociales, que se expresan a través del Arte Efímero, en los desfiles, teniendo en cuenta disfraces individuales, comparsas, murgas, carrozas y el Juego colectivo, propiciando un periodo festivo para que los actores de diversos grupos humanos, y sectores sociales participen masivamente. El saber hacer del carnaval es transmitido de generación en generación; en los talleres. La familia sustenta la tradición y viabiliza la participación de los artistas en el carnaval a través de sus obras monumentales de arte efímero, con motivos alusivos a mitos, leyendas tradicionales, personajes, hechos históricos y elementos emblemáticos. Este Carnaval se juega, con la acción de interactuar con el otro a través del cosmético negro, el día 5 de enero y el día 6 de enero con talco y carioaca; se invita a jugar al otro, para que todos sean iguales en la diferencia.

El carnaval, involucra no solamente a los habitantes de San Juan de Pasto sino a una gran cantidad de habitantes del Departamento de Nariño y a muchos turistas que se dan cita a nuestra ciudad, para recibir con alegría y expectativa el grandioso día magno como lo es el 6 de Enero, a todos sin excepción alguna que a lo largo de su senda nos invita a disfrutarlo, pero también a estudiarlo, analizarlo, a empaparnos de sus más profundos saberes y de la importancia del goce que nace a partir de una visión de espectadores críticos desde los andenes de nuestra ciudad.

Por otra parte en el contexto escolar se da poca importancia a la educación artística como saber que aporta a la configuración y conceptualización del Carnaval esto hace que las instituciones educativas den paso a rescatar el arte como un conocimiento pleno que aporta a los cuestionamientos estéticos y no se queda como una materia de segundo plano, aún persiste el pensamiento de una educación artística centrada en tecnicismos, desconociendo toda su simbología que encierra el entorno artístico, por esa razón no se lo valora desde un punto de vista pedagógico e investigativo y en el ámbito educativo se desconocen todo el valor del carnaval.

Por eso la enseñanza de lo relacionado con el carnaval desde los primeros años de escuela a los niños y jóvenes se constituye en un ambiente favorable para conseguir con ellos unos precursores de la cultura andina que se destaca por la riqueza del colorido y la creatividad.

En algunas instituciones el concepto de carnaval desde el salón de clases se ha visto como algo muy aparte de la enseñanza pedagógica, porque se tiene el concepto erróneo que el carnaval es solo fiesta y diversión, con este proyecto se quiere demostrar que el Carnaval de Negros y Blancos se lo puede adoptar como materia artística sin dejar a un lado la investigación, la pedagogía y la historia, poniendo en claro que el mejor sitio para empezar a desarrollar este proyecto es primero en el salón de clases y luego en el taller de práctica, sin demeritar los trabajos que los cultores del carnaval hacen cada año, de manera empírica y artesanal.

Lo anterior conduce a plantear la pregunta de investigación de la siguiente manera:
¿Cómo revalorar la cultura de carnaval de Negros y Blancos a través de la educación artística con los estudiantes del colectivo cultural Escaleras al Cielo del municipio de Pasto? No se puede negar que la oportunidad de aprender este arte es solo de unos pocos, los cuales transmiten sus conocimientos de una manera poco pedagógica y mucho más práctica y empírica quienes han elaborado diversos esquemas buscando trasladar sus saberes de manera clara, objetiva y con una participación masiva.

Este proyecto de investigación permitió describir la esencia estética sobre el Carnaval de Negros y Blancos, el Colectivo Escaleras al Cielo se prepara durante todo el año para convertirse en otros en la senda del carnaval y sacar de sus adentros el deseo reprimido de la risa, los gritos, y el juego que es la esencia lúdica. El carnaval es fruto del juego que a su vez corresponde a la unión de muchas características de la personalidad del jugador, la forma de actuar y de pensar con un solo objetivo darle vida a esta fiesta. También se busca Identificar los elementos que desde niños se fomentan en el disfrute del carnaval, por otra parte Establecer bajo que desarrollos creativos se generaron procesos del Carnaval de Negros y Blancos en la escuela, si bien el carnaval es un proyecto de trabajo que involucra más de una técnica definida partiendo del aula de clases se pudo centrar el interés de los niños y jóvenes elaborando máscaras y disfraces, estimulando las manifestaciones escénicas, musicales, plásticas, literarias, de oralidad y coreográficas, entre otras.

Lo anterior se fundamentó desde algunas teorías que sustentan la historicidad y el comportamiento del carnaval en la ciudad de Pasto y el departamento de Nariño. Entre los autores trabajados se encuentran Javier Rodríguez Rosales, Lidia Inés Muñoz entre otros.

El concepto de carnaval manejado en el presente proyecto es un proceso educativo que se

va realizando mediante talleres que parten en principio desde el salón de clases, analizando algunas obras realizadas por diferentes artesanos y como estas influyeron en sus vidas y en el mejoramiento de este carnaval. Como también se tuvo en cuenta los días en que se trabaja, el antes y el después, del carnaval. Los cultores del carnaval tienen como misión engalanar la ciudad de San Juan de Pasto, es la época del año que se conjugan los diversos estamentos sociales, y así dar a conocer el valor cultural y contextual que cada quien tiene.

Al compenetrar en este mundo de fantasía y de sueños a través del arte, se da cuenta que la falta de enseñanza del tema es muy preocupante pues son pocos los estudiantes que tienen un concepto claro del Carnaval de Negros y Blancos. El primer paso a seguir será la sensibilización de los estudiantes ante el desarrollo de un proyecto de tipo carnavalesco

En esta parte se manejó un punto muy importante como es el contacto físico con la obra, la transformación de los materiales, el combinar los colores, el dar forma al barro y unir todos estos elementos para darle vida a un motivo digno de participar en el recorrido de la senda del Carnaval.

Como ya se ha referido el participar en el Carnaval lleva una cantidad de esfuerzos, tales como la investigación del proyecto a realizar llámese carroza, disfraz individual o comparsa etc. Que se refiere al motivo se quiere representar ya sea para destacar a un personaje, o una región, o tal vez un mito, o una leyenda, etc. el contexto del mismo, la realización, el manejo de los materiales y la proyección del motivo hacia los espectadores, que son los verdaderos jueces de un cultor.

Por otra parte una pequeña población de estudiantes tiene conocimientos básicos del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, por los distintos talleres teóricos prácticos realizados en pocos establecimientos educativos, pero que a su vez son trabajados muy

superficialmente, ya que nuestro carnaval, equivocadamente solo refleja una fiesta efímera.

Siguiendo con el estudio del carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, nace la necesidad de compartir todo este conocimiento con los estudiantes de los diversos sitios escolares que estén de cierta forma involucrados con el tema del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, ya que nuestra cultura es autóctona, lo que hace más importante fortalecer el carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, visto desde el salón de clases y proyectarlo hacia los demás a través de la sociedad escolar.

Los más beneficiados en todo este proceso investigativo aparte de los jóvenes de las instituciones educativas, serán todos los Pastusos por que el conocimiento sobre el Carnaval cada vez se hará más amplio y social y a no dejar morir su cultura, y de esta forma no dejarla contaminar con culturas extranjeras que tergiversan el origen nato de este prestigioso evento anual.

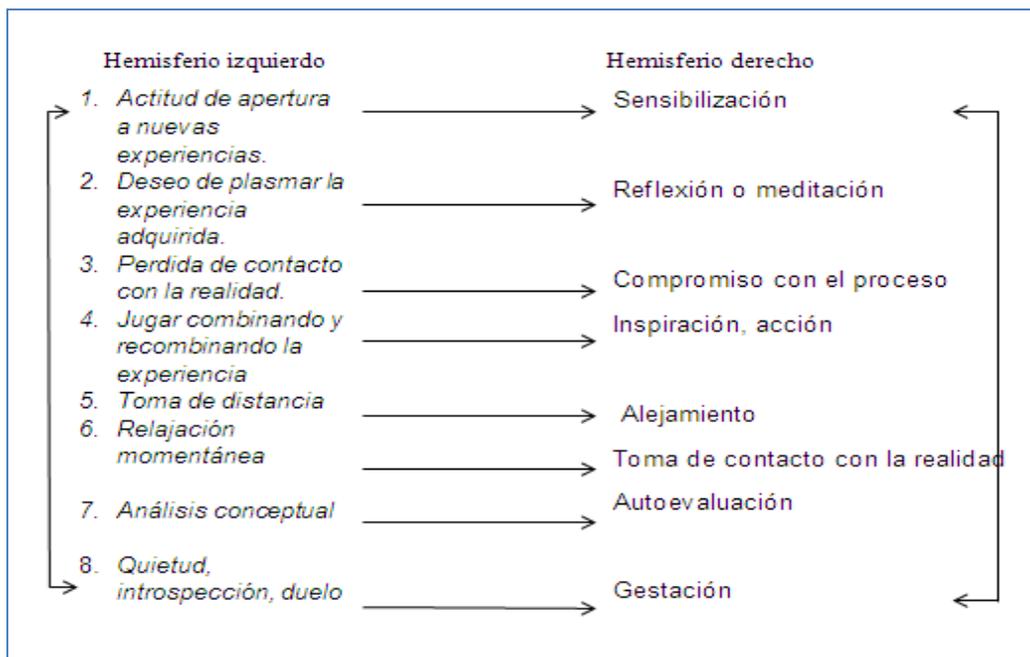
Aunque todos los carnavales del mundo son de origen pagano, se cuenta con la necesidad de estudiarlos de fondo, sus orígenes, el contexto la narrativa y la finalidad que este conlleva, en los colegios apenas se han venido desarrollando actividades que están relacionadas con la participación en el carnaval sea con grupos de danza o teatro, o también con la elaboración de carrozas, en este sentido creo que se está dando un paso muy importante en la conservación de la cultura y en al enseñanzas de las artes visuales partiendo de lo autóctono, de lo empírico, tradicional y artesana

1. Debilidades - fortalezas y sensibilización cultural del colectivo escaleras al cielo

1.1 Implementar acciones creativas

En el colectivo escaleras al cielo como grupo se fortalece el trabajo en equipo desempeñando lo mejor de cada uno, pero muchos de ellos de las diferentes instituciones educativas tanto privadas como públicas al ingresar por gusto propio y motivados por aprender y experimentar nuevas manifestaciones artísticas como el dibujo, la pintura, la aerografía, la escultura en Icopor, el teatro, y lo más llamativo de la acrobacia en zancos. Por ello se fortaleció el proceso técnico – creativo desde la creación y participación en el carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto.

En cada persona la potencialidad creativa es un camino de conocimientos y experiencias que día tras día se aprende en lo personal y profesional. Toda nuestra fortaleza se enriquece desde la niñez y desde el hogar, de esta manera. Cabe señalar que el libro de Creatividad y transformación – teorías y técnicas de Gilda Waisburd especifica.

Ante esto se observó que los chicos y chicas integrantes del Colectivo Escaleras al Cielo tenían debilidades en la creatividad, de igual manera la carencia de conocimientos en la técnica sobre la realización de motivos para el Carnaval de Negros y Blancos. Pero con una gran ventaja, la del gusto por aprender, esto motivo al grupo de jóvenes de manera enérgica, y posteriormente se da a conocer la metodología de trabajo el cual el Colectivo Escaleras a Cielo lo tomo de muy buena manera.

Figura 1. Socialización con el Colectivo Escaleras al Cielo

Fuente: este estudio

Para empezar me refiero al tema del Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de San Juan de Pasto, porque desde temprana edad estoy involucrado con este tema. De cierta forma toda mi vida ha estado ligada a este evento, recuerdo cuando mi mamá me llevaba a ver los desfiles de la familia Castañeda el 4 de enero, el 5 día de negritos, con mis amigos y familia jugamos en una sola voz de que viva el carnaval, y el 6 de enero el desfile magno, donde se madrugaba a coger puesto en la vía. Equipado con un sombrero, un poncho y provisionado de un

delicioso frito con maicenas (Waisburd, 1996).

Por tan lindas experiencias le fui tomando cariño hasta que en mi adolescencia por primera vez participe en el Colectivo coreográfico Indoamericano en el año de 1997 con un grupo de teatro llamado el muro.

Figura 2. Maestro Carlos Pabón

Fuente: este estudio

Desde ahí me involucre personalmente en el Carnaval de Blancos y Negros dadas las circunstancias estuve 7 años en Indoamericano en los cuales aprendí el valor cultural y andino que tiene nuestra región, aprendí a valorar mis raíces, a indagar ¿de dónde es que verdaderamente somos?, ¿qué es lo que nuestros antepasados escuchaban? y ¿para quién hacían su música y sus danzas?; Hoy en día representadas en el desfile de colectivos coreográficos del 3 de enero. Con el tiempo incursione en otros aspectos del Carnaval de Negros y Blancos, trabajando con maestro Carlos Pabón. En comparsas y años viejos al igual que con el maestro Martin Caicedo en la elaboración y participación en los años viejos. Con tales conocimientos

adquiridos por ahora he estado participando con mis hijas, tres años consecutivos con carrocerías en el carnavalito, además que he colaborado con el maestro Leonardo Zarama en la construcción de varias carrocerías y en colectivos teatrales para el desfile de la familia Castañeda del 4 de enero en sí, mi vida ha sido sin pensar un carnaval que lo llevo en mis venas donde lo siento y lo gozo.

Ante esta experiencia mi proyecto se realizó con el fin de transmitir de una manera pedagógica, el carnaval y que sea visto desde las aulas de clases como parte de la educación artística, donde se fortalezca a niños y a jóvenes Pastusos.

Al tener claro mi experiencia sobre el carnaval, se lleva a cabo este proyecto como trabajo de grado.

Realizado desde mi práctica docente tomando como base los procesos de investigación, creación y expresión artística con estudiantes, para desarrollar su creatividad en la participación del Carnaval de Negros y Blancos, utilizando el dibujo, el comic, teoría del color, el punto la línea, la perspectiva, los cánones del cuerpo humano, talla en icopor, papel mache, danza y teatro. Pero todos estos componentes siempre enfocados al Carnaval de Negros y Blancos, es así como este proyecto se lo lleva a su realización partiendo de un dibujo libre, para así llegar al boceto.

1.1.1 Fortaleciendo las debilidades por medio del teatro.

Las clases se desarrollaron 3 días a la semana lunes, miércoles, jueves y sábados en la tarde, en el primera clase me presente ante el Colectivo Escaleras al Cielo y les pregunte que sabían sobre el Carnaval de Negros y Blancos algunos me dieron razón otros ni siquiera hablaban solo murmuraban entre ellos lo cual me parecía muy incómodo, yo les comente algo sobre la historia del Carnaval y de mi experiencia, logrando la confianza, barrera que nos separaba. Una alumna me dijo que si yo tenía conocimiento en teatro y les dije que sí y ellos me

pidieron el favor que los preparara para montar una obra de teatro callejero para el Carnaval de Negros y Blancos del colegio Liceo Central de Nariño que se celebra dentro de la misma institución. Obra que fue escrita por ellos mismos. La parte escrita siempre se les dificultó debido a que poco les gustaba leer y escribir, pues las ideas no fluían. Entonces se optó por escribir anécdotas de su vida, como enfermedades, espantos, experiencias amorosas, etc. así se comenzó a redactar una historia, otra actividad realizada fue el juego de palabras, donde se les pidió hacer un círculo y se les explicó, de que trataba el juego, pues era fácil y divertido, ya que yo iniciaba con una frase y ellos tenían que continuar el relato aportando nuevas ideas para ir armando la una historia, por ejemplo:(yo empecé diciendo la niña mientras lavaba la ropa en la piedra sintió que le tiraron algo), y de esta frase pasaron a tres hojas escritas convirtiéndose en una obra teatral, titulada “La Familia Chirama”.

En el libro creatividad y transformación – teorías y técnicas de Gilda Waisburd especifica.

Una buena posibilidad del facilitador para conocer al grupo es solicitar a cada uno de los participantes, al iniciar el proceso, que escriba una autobiografía que incluya lo más relevante de su vida.

Este ejercicio permite al participante analizar, reflexionar y revisar su vida. Pues no se trata de una tarea fácil.

Estos datos escritos acompañados de una fecha de realización, constituyen un material valioso que se puede retomar varias veces que sea necesario durante el proceso (Waisburd, 1996).

Figura 3. Colectivo Escaleras al Cielo, dando a conocer su personaje

Fuente: este estudio

Ante estas técnicas se fueron dando ideas de crear su propio personaje y como podía ir dentro de la obra teatral, donde poco a poco se fue armando la historia junto con ellos.

Cada uno de los chicos quedo contento con su personaje porque sin tenerlo listo ya lo imaginaba en escena ante el público. Se continuo en la preparación técnica vocal y expresiva, gestos, juego con el cuerpo se les recomendó aprenderse bien el libreto, lo cual fue fácil porque todos describieron su personaje y redactaron su guion literario, adaptándolo a la historia colectiva del grupo.

La mayoría nunca había participado en eventos de esta clase, y resultó muy difícil hacer que perdieran el pánico escénico, se hizo calentamientos previos a los ensayos, teniendo en cuenta la expresión corporal para que sus nervios se fueran perdiendo y su vez fueran tomando confianza.

El proceso fue arduo y se requirió de mucha disciplina debido a que se debía acoplar la

obra, con los libretos.

El ensayo con los jóvenes en algún momento se dificultó porque la indisciplina, se manifestaba en repetidas ocasiones, y les hablé del respeto por sus compañeros y el respeto por ellos mismos, les comenté que en un colectivo coreográfico, o en el proceso de hacer una carroza, siempre debe haber disciplina y respeto, clave del éxito para que las cosas salgan bien. Lo cual funcionó de manera pausada pero segura, una vez ya ensayando la obra cada uno de ellos se metió tanto en el personaje que la caracterización no fue muy complicada, escucharon y aplicaron las recomendaciones que se les hizo para que desempeñaran mejor su papel.

Al mismo tiempo se iba trabajando el vestuario y la creación máscaras en yeso, en el cual el Colectivo Escaleras al Cielo, afirman no tener mucho conocimiento de la técnica.

Figura 4. Proceso de hacer mascarar

Fuente: este estudio

Figura 5. Proceso de hacer mascararas

Fuente: este estudio

Figura 6. Proceso de hacer mascararas

Fuente: este estudio

En la presentación la obra fue impecable, los jóvenes se desempeñaron en el escenario de

una manera excelente se notó el trabajo y el esfuerzo de estos jóvenes por sacar adelante la obra de teatro que llevaba por título “LA FAMILIA CHIRIMANA”, El Colectivo Escaleras al Cielo se esforzó por hacer lo mejor posible en su trabajo. El respeto por la obra de teatro que se realizó fue único. Acogieron las recomendaciones que se les hizo de una manera tan atenta y amable.

Observe ese reflejó en la obra el día de la presentación, se les pidió caracterizar los personajes desde los ensayos, y la víspera de la presentación ya ensayamos con atuendos y accesorios lo cual me causó mucha emoción, también les recomendé improvisar en el papel siempre y cuando su roll lo permitiere y lo hicieron de una forma tan natural que la obra se convirtió en un verdadero placer, este grupo se ganó mi respeto y admiración. Dando como resultado una excelente presentación, recibiendo como pago sonrisas y aplausos.

1.1.2 Sensibilización e integración cultural

Figura 7. Decorando con paja seca un motivo para el carnaval

Fuente: este estudio

Esta experiencia con jóvenes del Colectivo Escaleras al Cielo es muy interesante, por su

condición de vida, debido a que muchos de ellos son de población vulnerable. Pero con un corazón bueno y una creatividad inmensa, la forma en cómo ven su mundo y como se desarrolla su ingenio por hacer algo llamativo para el carnaval.

A medida que van adquiriendo los conocimientos que se comparte, el estudiante desarrolla sus aptitudes artísticas y expresivas hacia la sensibilización del Carnaval de Negros y Blancos. Sin importar en las condiciones donde se trabajen pues sus estatutos económicos no son impedimento de no hacer las cosas.

Figura 8. Carroza no motorizada “TUKUY PACHA MAMA”

Fuente: foto: Chucho Cuasput (2013). Maestro: Homero Saavedra Timaran CORPOCARNAVAL

Esto motiva para seguir enseñando para que no pierdan el entusiasmo que se les nota en el Colectivo Escaleras al Cielo. Al comenzar estas reflexiones señalé las experiencias que se trabaja en la realización de una carroza grande motorizada y no motorizada, en esta parte explico: motorizada es armada en un carro grande el cual llevara el motivo, y la no motorizada es conducida empujando la carroza armada sobre ruedas de carro o bicicleta.

Continuando muchas veces el tiempo es el enemigo del artesano pero al mismo tiempo es la unión entre amigos, familiares y vecinos que se reúnen a ayudaren especial los niños que con su inocencia y curiosidad dan lo mejor para aprender de algo nuevo que le ofrece la vida.

Figura 9. Carroza motorizada “MUJER GUERREA DE VIDA

Fuente: foto: Coopocarnaval (2015). Autores: José Avelino Córdoba y José Luis Córdoba

1.1.3 Sensibilización del hombre con la tierra.

Con el Colectivo Ecaleras la Cielo desarrollamos previamente un taller de cuentos, con un tema en especial que era la tierra, pues muchos de los motivos que se realizan en el carnaval de Negros y Blancos se aluden a nuestra Madre Tierra, al Sol, la Luna al Agua. En nuestra región andina se la conoce como la “Pachamama” palabra que procede de la lengua Quechua que significa Pacha puede traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que Mama equivale a “Madre”. Por eso suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra. Al respecto se conviene decir que el hombre siempre está en conjunto con la naturaleza, con la comisión del universo, alrededor de todo esto. Algunas comunidades realizan sus rituales, como el yagé, el mambeo de coca entre otros para interactuar con la naturaleza en agradecer y

por pedir perdón por el daño que se le hace a tierra. Explicando esto al colectivo Escaleras al Cielo ven la importancia del Carnaval de Negros y Blancos con la biodiversidad. Por consiguiente se inició con un taller para darles voces a unos personajes de un cuento que tenían como fin destacar la relación del hombre con la tierra. Para presentarlo en la emisora de la Universidad de Nariño.

La experiencia con el colectivo fue muy enriquecedora pues nunca habían tenido un contacto en la emisora, al iniciar, como todo, siempre con nervios, pero solo fue darles confianza y todo fluyó, dando como resultado colectivo de una experiencia pedagógica muy agradable y enriquecedora.

Figura 10. Presentación del cuento en la emisora Universidad de Nariño

Fuente: este estudio

1.1.4 Sumergidos en el carnaval.

En el conversatorio del carnaval se les habló de los aspectos más importantes del Carnaval de Negros y Blancos, temas como la tradición popular, el juego, las costumbres, y de nuestro plato típico como es el cuy. Las mencionadas son las que nos identifican a nivel nacional

e internacional. Aludiendo esto la participación del Colectivo Escaleras al Cielo, se fue fortaleciendo mucho más. Como lo mencionaba un estudiante que el colegio no se le enseñaba temas sobre el carnaval, que muchas veces miraban este tema a medias era en la materia de sociales, pero nunca se profundizaba debido al tiempo según decían los profesores. Continuando hay algunos estudiantes que no son de acá de la región nariñense se les mira el entusiasmo por aprender más del carnaval, y de nuestra cultura.

De modo continuo se hizo varios debates de cómo o el carnaval influye en el a sociedad de San Juan de Pasto de modo comercial y cultural y se llevó a la conclusión que la cultura y la economía van de la mano por que el Carnaval de Negros y Blancos es un atrayente turístico que generan grandes gastos internos y externos que hacen que el departamento, obtenga ganancias económicas, esto por un lado, y por otro lado el colectivo Escaleras al Cielo llegó a la conclusión que el Carnaval de Negros y Blancos es un evento autóctono y original que representa nuestras costumbres y raíces.

Puesto el tema en la mesa las inquietudes de los alumnos se hicieron notar y les propuse hacer visitas a algunos talleres de los cultores del carnaval y al museo del carnaval para que aprendieran más de este tema. Primero visitamos el Museo del Carnaval, situado en el barrio Pandiaco, aquí hay una serie de obras que han sido expuestas al público en general para una mejor comprensión de lo que es el desfile del 6 de enero hay diferentes registros fotográficos de la evolución del carnaval y los diferentes personajes que han sido por decirlo de alguna manera significativos en la historia del departamento, como el señor Pedro Bombo, o el maestro Zambrano etc. La visita a este centro cultural fue muy buena, porque los estudiantes se interesaron mucho más por todo lo que se refería al Carnaval, su historia, sus anécdotas y la evolución de del mismo. La orientación del guía del museo más lo que ya se había visto y

mencionado en clases dejó en claro la importancia que tiene el Carnaval de Negros y Blancos para el desarrollo del departamento de Nariño y en especial para el municipio de Pasto sede principal del Carnaval de Negros y Blancos.

Los chicos también se dieron cuenta que el carnaval es incluyente que no hay actores primarios ni secundarios, que no se fija si eres pobre o rico, o que si eres de un color o de otro, o tal vez si eres propio o extraño, lo que realmente importa es que seas parte de un solo fin el juego, que involucra todos los sentires y saberes del carnaval.

Resulta muy difícil fijar una fecha de partida para lo que es hoy el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.

“Entre los elementos fundamentales de nuestro carnaval, están el hecho de ser incluyente, tiempo en el cual todos somos iguales y podemos mofarnos hasta de las normas y autoridades que nos rigen el resto del año” (Vela, 2015, p. 1).

Figura 11. Desfile del 6 de enero por las calles de Pasto

Fuente: Biblioteca Banco de la República (s.f.)

Figura 12. Desfile de carrozas

Fuente: foto: revista crónicas del carnaval.

El juego es la identidad

No existe la menor duda que los juegos de “negritos” y “blanquitos” constituye el espíritu del carnaval de Pasto. Se trata de una identidad propia que se descuellos de otras fiestas similares. El día de Negros, 5 de enero, cuando todo el mundo se pinta de negro y el 6 de enero, día de los Blancos, son las historias que representamos en esta revista.

Con el paso del tiempo se ha ido incorporando otras manifestaciones culturales que hoy hacen parte principal del carnaval, como la familia Castañeda o el Carnavalito, la fiesta de los niños.

Las maravillosas carrozas

En su nueva etapa, en su calidad de evento organizado, entro en escena el arte popular, de mano de los extraordinarios artesanos pastusos y nariñenses. Aparecieron las gigantescas esculturas de papel (en un principio) y las que rodaban sobre coches para el desfile magno del 6 de enero que hoy es el evento central de las fiestas. En 1950 las carrozas se elaboraron con movimiento, lo que les dio una mayor vistosidad. Además, año tras año los artesanos la iban

construyendo de mayor tamaño, lo que le daba más espectacularidad al desfile. Es entonces cuando el maestro Alfonso Zambrano da muestras de su genialidad e inaugura una de las mejores épocas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Diario del sur, 2016).

Se visitó el taller del maestro Leonardo Zarama que lleva más de 29 años participando como maestro cultor del Carnaval. Para que el colectivo Escaleras al Cielo, miren el proceso de armado de una carroza. Lo que conlleva construir un motivo.

La inversión en ellas. Las técnicas tradicionales como el modelado en barro, talla en icopor, en los acabados finales como son la pintura y la aerografía. Conforme lo se van apropiando sobre el tema del Carnaval de Negros y Blancos en el taller se dedicaron a preguntar cómo se hace, qué es este material?, para qué sirve?, esto dónde va?, qué colores se utilizan?, cómo se suben la figuras? etc. Y el maestro Zarama muy amablemente contestó cada una de las inquietudes de los jóvenes y los invitó a que hagan parte de este evento que como el mismo maestro dice esto es algo que a uno lo enamora, por eso los invitó a que se enamoren de su tierra, de sus costumbres, y de sus fiestas.

Uno de los apuntes más importantes del maestro Leonardo Zarama fue el promover las escuelas del carnaval, educar a los niños en cultura y patrimonio, educar a los jóvenes como futuros cultores del Carnaval de Negros y Blancos directa e indirectamente, porque no solo los cultores son los que promueven el Carnaval sino todos los que nos llamamos pastusos y según el maestro Leonardo todos tenemos la obligación de ser promotores y vigilantes de nuestra cultura. De defenderla de estereotipos extranjeros que lo desvirtúan el curso del carnaval, la copia de otras fiestas o ferias la comercialización del mismo, haciendo que el carnaval se convierta en un evento de plataformas con fines netamente financieros. Conllevando a la pérdida de identidad propia de esta región, porque es muy diferente una feria a un carnaval.

Figura 13. Proceso tradicional del modelado con barro

Fuente: este estudio

Tal cómo se menciona en una similitud en el libro de Arte y escuela aspectos curriculares y didácticos de la educación artística.

Figura 14. Visita al taller del maestro Leonardo Zarama

Fuente: este estudio

Las formas espectaculares y típicamente urbanas del arte no deberían hacernos olvidar el interés

cotidiano que gran cantidad de gente muestra por diversos medios de expresión. Existe un interés por el arte, olvidado a veces bajo las adhesiones y los círculos literarios, grupos que producen esculturas a partir de desechos, emisión de películas de culto o de viejos clásicos inaccesibles en el circuito comercial, concurridas clases de teatro forman parte del menú de casi cualquier asociación vecinal, gremial o de fomento, y de muchas instituciones formales (como escuelas por ejemplo) que aspiran a abrir sus puertas a la llamada comunidad. El arte es, en todo caso, un aspecto central de la vida de los hombres, y ocupa un lugar en la experiencia pública que todos tenemos de nuestra propia cultura de referencia (Akoschky et al., 1998, pp. 7-8).

Otro apunte del maestro Zarama es el de vincular gente joven en carnaval para que le den un aire, de nuevas ideas y que el transmitir de los saberes no sea solo de unos cuantos. Porque la creatividad y la fantasía no tiene límites en el universo.

2. Talleres investigativos y expresivos

2.1 El dibujo parte fundamental en el carnaval de negros y blancos

La aplicación de las figuras geométricas para dibujar un rostro fue técnicas que aprendieron y aplicaron en la realización de creación de la máscara carnavalesca, iniciando con el comic.

Cuando empecé a trabajar con el Colectivo Escaleras al Cielo el primer punto fue aprender a dibujar rostros con enfoque en la caricatura y partiendo de esto se les mostro la forma de realizar rostros con figuras geométricas y distintos movimientos del rostro y sus expresiones. La técnica de dibujar genera confianza y creatividad, y El Colectivo Escaleras se ha ido fortaleciendo con el tiempo, su ingenio por hacer las cosas se enriquece con el dibujo y la caricatura.

Figura 15. Mascara del carnaval. Fabricada con vendas de yeso

Fuente: foto Chucho Cuaspud (2015)

El punto fue dar expresión a las caras con ojos, nariz, boca, orejas y pelo.

Figura 16. Pasos para el comic y dibujo de rostro

Fuente: este estudio

En el margen de las cosas los jóvenes fueron adaptando lo aprendido a sus propios dibujos de manera fácil y cómoda con la confianza natural, al punto de salir al tablero a exponer sus propios bocetos de las caricaturas que ellos hicieron. La caricatura es la imagen que nos comunica de una idea real, imaginaria o posible, en que de forma burlesca nos hace reír.

Y el Carnaval de Negros y Blancos de eso se trata de alegrar y la vez criticar de nuestro diario vivir.

Figura 17. El festejo de la familia Castañeda 4 de enero

Fuente: este estudio

2.1.1 El juego del carnaval comienza en el piso.

Con lo visto anteriormente en clases. Este proceso que se fortaleció. En una actividad propia del Carnaval de Negros y Blancos, se trata de arcoíris en el asfalto un evento que lo que busca es erradicar de manera total el desperdicio de agua en la ciudad de Pasto, con el no bien llamado día del agua.

Figura 18. Dibujando en la vía. Conocido como arcoíris en el asfalto

Fuente: Este estudio

Entrando en materia comenzamos a dibujar con las tizas de colores y la respuesta de los jóvenes y niños fue excelente ellos que nunca habían realizado algo igual, porque una cosa era dibujar en el cuaderno, pero dibujar y dejar volar la imaginación en el piso y libremente era genial único. Donde la libertad de dibujar y expresar por medio del dibujo a la sociedad su visión de cambiar el hábito de jugar al agua a pasar a dar el máximo color una calle. Pues algunos del Colectivo Escaleras al Cielo conocían de este evento que se lleva al final de cada año, el 28 de diciembre día de inocentes. Pero nunca se habían atrevido a participar de este evento. Cada año ha ido tomando más fuerza. Pues es el inicio y el preaviso de que se inicia el Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto con y diferentes eventos en la plaza de Nariño.

Figura 19. Niña dejando volar su imaginación y colorido

Fuente: este estudio

2.1.2 La técnica del dibujo a lo tridimensional en el carnaval

La técnica de dibujar se ha plasmado a través de la historia sobre cualquier cosa desde la época primitiva, dibujando en las rocas, hasta hoy en día en los papeles más finos, y del dibujo digital. Pero siempre en los talleres creativos se trabaja la imaginación y el dibujo. Como lo menciona Waisburd (1996)

El taller es un “espacio privilegiado” donde se experimenta y se juega, recreando la vida externa como en un laboratorio que permite “darse cuenta” de los bloqueadores de la creatividad, así como dónde y cuándo surgieron, para tomar conciencia, comprenderlos e integrarlos en el crecimiento personal.

Esta atmósfera de seguridad hace que la persona sienta confianza y pueda expresarse en el ambiente de la libertad y de respeto, sin temor a ser criticada, evaluada o enjuiciada porque esto queda estrictamente prohibido durante el proceso. (Club Planeta, s.f., p. 1).

Una vez planteada la temática comenzamos trabajar en la cuestión del dibujo con los bocetos de la cara y decidir qué es lo que ellos querían trabajar referente al tema de la máscara. Algunos escogieron rostros de duendes, calaveras payasos, demonios, alguno eligió a Pedro Bombo personaje que con un tambor da inicio a las fiestas cabe aquí recordar su historia como lo dice en la revista crónicas del Carnaval de Negros y Blancos;

Cinco de enero de un carnaval de finales de la década del 70 del siglo pasado. Un hombrecito menudo, de rostro simpático, cubierto de betún hasta al pelo, hace sonar un tambor, bom...bom...bom..bom... claro es el famoso Pedro Bombo, el pregonero del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y de cuanta fiesta se hacía en la antigua Villa Viciosa.

Pocos se acuerdan de su nombre real que es Pedro Zarama Castillo, nacido en la población de Tangua. Bom, bom, bom, suena de manera alegre el bombo de Pedrito, tómese uno para el frío, le dice alguien y él no se hace de rogar. (McKernan, 1999, p. 1).

Figura 20. Empapelando la máscara de la fantasía

Fuente: este estudio

Figura 21. Dando forma a mí sueño

Fuente: este estudio

En fin, según el personaje los bocetos tenía una forma distinta de trabajar porque de eso depende de cómo lo vas a llevar a un volumen real, ya escogidos los bocetos definitivos pasamos a la parte de sacar las improntas de la cara con yeso, recordando esta técnica ya explicada anteriormente en capítulos anteriores. El colectivo Escaleras al Cielo para realizar sus máscaras más grandes y graciosas tal como lo tenían en sus bocetos. Se las ingeniaron, como por ejemplo para un payaso de cachetes grandes, se colocaron unos limones dentro de su boca, ya que esto agrandaba las mejillas, en si se colocaban varias cosas para darle forma.

Un proceso el cual el colectivo Escaleras al Cielo se divirtió y se trabajó en grupo. Se pasó al color, donde cada chico dejaba volar su imaginación al pintar su máscara, agregándole escarcha o accesorios para decorarla.

Figura 22. El sueño y la fantasía se llena de color

Fuente: este estudio

Algunas mascararas hacen referencia a animales, se puede decir ligada a la tierra, pues cada chico valoró la importancia del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, explicaban algunos del colectivo que la tierra “pachamama” tiene que ser homenajeada con los seres reales y fantásticos que se ha tenido a través de la historia. Buen ejemplo es la óptica del maestro Carlos River Insuasty, quien nos cuenta su experiencia en el carnaval de Oruro– Bolivia. En la revista “equinoccio” revista de arte y cultura.

Una aventura colmada de incertidumbre, de misterio e interrogantes. Solo el pasar el tiempo y el trasegar del camino se desplegarían en mí una eficaz manifestación cultural.

El altiplano boliviano presagia, desde sus costumbres blanquísimas, un mundo diferente donde la escena es cotidiana de la vida orureña, refleja el agradecimiento y el sentido de pertenencia a la tierra.

La pachamama se honra con cultos de entrega fervorosa, colmada de bendiciones y regocijos que convierte a la población en una muestra significativa de conservación étnica,

costumbrista, tradicional y colmada de celebraciones que ahondan en lo más profundo del sentimiento humano.

Las celebraciones religiosas y carnalescas de este mundo terrenal, transforman una fuente histórica en fantasía artesanal, que solo con la entrega de cada uno de sus creadores expresan la dedicación, la disciplina, la habilidad y la creatividad en cada uno de los vestuarios, máscaras y adornos.

Un país con dificultades económicas y políticas, pero que culturalmente mantiene intacta su riqueza artístico – artesanal. Cada uno de sus bordados simboliza el valor y el reconociendo a cada fuente mágica de la naturaleza. Llamas, serpientes, corderos y sapos, entre otros, surgen entre puntada y puntada, el lagarto, por cierto el más representativo, sufre una transformada y evidente influencia del dragón, sus alas y el fuego que emana de sus fauces vislumbra fuerza y energía. Los múltiples accesorios dorados se confunden con la colorida variedad de las brillantes lentejuelas. Estas pacientes aplicaciones constituyen, conjuntamente con los bordados y tejidos, obras de artesanales de increíble apreciación visual.

Los viejos maestros mascareros hacen escuela en sus hogares, cuyo celo constructor de taller no permite ver más que su aparente y lánguido cansancio. Un rostro agotado donde el acelerado transcurrir del tiempo lo aproxima a la hora de entregar su singular y mítico trabajo y donde la expresión artística no sobra con cada uno de los movimientos de estos personajes constructores de rostro (Poesía popular andina Ecuador-Perú-Bolivia-Chile, 2015).

Figura 23. Realización de mascara, escala 1,20 cm

Fuente: este estudio

2.1.3 Carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto fuente de investigación, educación e inspiración.

Muchos de los trabajos realizados representaban anécdotas que los unen a familiares, amigos y sitios del entorno que los rodea, y también resaltaron la importancia que tiene el juego para unir a una comunidad en torno de una tradición, entonces no cabe duda que el carnaval es un acontecimiento que infiere mucho en las vidas de cada uno de los que de cierta forma nos beneficiamos de él. En este caso de los recuerdos se convierten en la entrada a una clase de artes plásticas que conllevan a la importancia que cada uno le dé a su vivencia en el Carnaval de Negros y Blancos. De aquí partiendo a una práctica pedagógica salida de un juego, una tradición, y una cultura. Hay muchas formas de aprovechar el carnaval, y de trabajar con él, desde el punto

de vista pedagógico, creativo e investigativo, basta con solo hablar y compartir experiencia con los chicos y llegar a un debate de lo que más les llama la atención del carnaval como el juego con carioca, talco o cosmético, de observar el desfile, otros ver los colectivos coreográficos, pero hay una sola conclusión muy importante que el carnaval une a las familias, todos hacen remembranza del carnaval partiendo de un recuerdo familiar, como: un día Salí con mis papas y nos echaron agua, una vez mi papá ayudo a armar una carroza, mis tíos son músicos y salen tocando en el desfile, mi familia se une con los vecinos y siempre bajamos a ver el desfile en grupo, etc. son muchas las anécdotas de carnaval que hacen referencia al juego al arte pero sobre todo a la unión familiar. El Carnaval de Negros y Blancos es un mundo que encierra todo y que todos lo tenemos a disposición, en fin hay una riqueza de opiniones de lo que les parece el Carnaval de Negros y Blancos, sin mencionar la cantidad de ideas que salieron para trabajar en un proyecto creativo denominado mascara de carnaval.

Una de las fiestas tradición que se celebra cada fin y comienzo de año en el sur occidente de Colombia, son los carnavales de Negros y Blancos convirtiéndose en la máxima expresión de cultura popular que tenemos los Nariñenses, mediante esta época los pastusos somos identificados a nivel nacional e internacionalmente, por nuestra jovialidad, alegría y carisma que hacen una parte de nuestra idiosincrasia, pero sin lugar a dudas somos más reconocidos por la majestuosidad de todos los elementos artísticos que conforman el carnaval, como son los colectivos coreográficos, los grupos de teatro callejero, las murgas, las comparsas los disfraces, y las gigantescas carrozas que con sus colores y movimientos deslumbran a propios y extraños, recolectando información de varias fuentes tomo una de ellas como ejemplo:

Demostrar el valor de la educación artística y pedagógica en el Carnaval de Negros y Blancos como fortaleza en la “investigación”, creatividad y la expresión.

3. Pedagogía del carnaval desde el hogar

3.1 El carnaval de negros y blancos desde el corazón

Para hablar de mi experiencia en el Carnaval de Negros y Blancos, tendríamos que hacer un recorrido desde la infancia, cuando mi mamá me llevaba a jugar con cosmético de color negro a la plaza de Nariño y a ver las orquestas en los tablados. Al otro día el 6 de enero salíamos de la casa engalanados con poncho, antifaz de acetato azul, una gorra y un tarro de color blanco, que por debajo tenía una tapa roja que en la mitad del juego se me destapaba pues era de una rosca muy frágil de sacar y se regaba todo el talco. Procediendo a recoger y seguir jugando, con niños y adultos. Por otro lado tocaba madrugar a coger puesto para ver el desfile de comparsas, murgas, cabalgatas, zanqueros, disfraces, y al final, coloridas carrozas las cuales a todos los que estábamos apretados en ese pedacito de senda, que por cierto variaba casi todos los años, nos dejaba sorprendidos por la majestuosidad de ellas, sus colores y sus movimientos eran para mí lo máximo y creo que para los demás también. “¿Cómo será que hacen, no mamá?” decía yo a cada rato y mi mamá con una mirada entre confundida y alegre me respondía, “¡jumm como será!”. Creo que de esa respuesta viene la curiosidad que le dio vueltas a mi cabeza muchos años, ya teniendo 12 años me vincule a un grupo de teatro El Muro, y en esa ocasión participe por primera vez en el Carnaval de Negros y Blancos saltando y bailando musicalmente en el grupo andino llamado Latinoamérica Canta, desde ahí mi vida se contagió de Carnaval y me fue muy difícil pensar en dejar de participar en este evento. En el año 2.000 ingrese al colectivo coreográfico Indoamericanto y fueron 7 años de estar ligado al folklor la danza y la música, cada vez me dieron nuevas expectativas del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, y en una ocasión me propusieron participar en una comparsa con el Maestro Carlos Pabón, la cual llevaba como título Entierro Indígena, fue una experiencia totalmente enriquecedora, porque el

hecho de colaborar en la fabricación de los motivos, moldear, empapelar, y darle los terminados. Todo se realizaba alrededor de un boceto diseñado por el maestro. Ya en el desfile el motivo y El artesano se hacen uno solo, recorre la senda con un peso aproximado de 35 a 50 kilos sobre sus hombros, pero la emoción de ver cómo la gente te aplaude y te felicita eso no tiene precio alguno.

Al entrar a la Universidad de Nariño a estudiar Licenciatura en Artes Visuales, adquirí más conocimientos, tanto en lo pedagógico como lo práctico, enfocado siempre a la investigación, aspecto que es escaso en la técnica tradicional, debido a que se tiene una idea errónea que el carnaval nace en un taller y muere en la calle y que el transmitir de las técnicas artesanales como el modelado, el tallado del icopor, el empapelado con cola la pintura y el armado son técnicas reservadas para familiares y amigos más cercanos. La academia es muy importante para el fortalecimiento del Carnaval de Negros y Blancos tal como se menciona en la revista de arte y cultura “EQUINOCCIO” de la alcaldía de Pasto.

La escuela de Artes y Oficios, creada mediante la ordenanza 40 de 1971, antecedió a la Escuela de Bellas Artes y a la creación de la facultad de Artes Plásticas adscrita a los programas profesionales de la Universidad de Nariño. Por el acuerdo 040 del 10 de diciembre de 1975, el honorable concejo superior creó la facultad de artes de la Universidad de Nariño.

Varias fueron las participaciones de estudiantes de la facultad de artes de la Universidad de Nariño en el carnaval, los mismos que pretendieron acceder a los puestos de honor. No se tiene información que dé testimonio de premiaciones directas de esta facultad en modalidades colectivas, o de carrozas. En 1987, un grupo de estudiantes de la facultad de artes plásticas liderado por Luis Eduardo Arturo alcanzó el segundo puesto en el concurso de años viejos con el motivo titulado “Doña Vía Crisis Universitaria”, aunque cabe aclarar que no es un evento del Carnaval del Pasto, sino del pre carnaval.

En 1986, como un evento de la programación cultural para celebrar el décimo aniversario de la Facultad de Artes Plásticas, estudiantes de los diferentes semestres desfilaron por las primeras calles de la ciudad, con una pequeña muestra del carnaval. Meses después, la primera promoción de la especialización en pedagogía de la creatividad presento similar desfile para cumplir con uno de los trabajos académicos del programa. En 1999, Diego Caicedo Vallejo, preparó y sustentó, como requisito para optar el título de Maestro en Artes Visuales, el trabajo titulado “Bitácora Entrañable del Carnaval”, que incluyo el diseño, la elaboración y presentación de la carroza “leal y noble inspiración”, calificada en el décimo puesto. Diego Caicedo admite que la academia brinda herramientas conceptuales de gran valor para aplicarlas en la ejecución de las propuestas plásticas en el carnaval. “La universidad orienta a estudiantes (artistas o cultores) que participan en los diferentes eventos del carnaval brindándoles información histórica, cánones compositivos, conceptualización simbólica, interpretación semiológica, corrientes, tendencias o movimientos que, de alguna manera, se aplican en la elaboración de los motivos. Los artistas y/o artesanos empíricos aportan el 50% de su experiencia y conocimiento y los académicos o profesionales el complemento conceptual expresado en su subjetividad inmersa del trabajo propuesto. (Universidad de Nariño, 2016)

Todo esto me motivo en continuar en mi formación con distintos maestros veteranos expertos tanto en el tema teórico, como práctico, como lo son los maestros Carlos Pabón, Martin Caicedo y Leonardo Zarama protagonistas activos del Carnaval.

“La experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto” (Leibn, s.f.).

3.1.1 La mejor enseñanza del carnaval de negros y blancos, el método de papá al hijo

Ante este proceso investigativo – pedagógico, fortalezo al Colectivo Escaleras al Cielo, el, cual dejo esa espinita por el gusto de trabajar y participar en el magno evento del Carnaval de

Negros y Blancos. Pero este proyecto fuera del aula. También se fortalece desde mi hogar. Ya que pueden existir excelentes investigaciones de enseñanza, excelentes docentes de educación artística y de otras materias, pero si no se aplica la enseñanza y el gusto de aprender desde el hogar es como dejar el proyecto a medio camino.

Siendo padre familia le pregunte a mis hijas Luisa y Laura Villota que si querían participar en el carnavalito celebrado el 3 de enero y me dijeron que si, en ese mismo momento comenzamos a buscar motivo, a pensar en nombres y buscar los materiales, nos pusimos a trabajar para realizar una carrocita la que llevaba por nombre “Que viva el tres, que viva yo” al principio fue difícil porque mis hijas no tenían experiencia en el manejo de papel encolado ni en la pintura, pero eso no fue ninguna dificultad porque el deseo de aprender y de colaborar es único en los niños, su entusiasmo es contagioso, hasta vecinos y primitos se unieron para su participación.

3.1.2 De travesura en travesura se fue armando la carrocita

Ya en el proceso de armar la carrocita comenzamos por hacer la estructura en madera, y ellas me iban pasando los pedazos de madera, ya hecha la estructura procedimos a pintar láminas de icopor y a realizar las caras de los motivos, las preguntas eran interminables por parte de las niñas y amigos. ¿Para qué es esto? ¿para qué es aquello? en fin así pasaron varios días haciendo escuela y a la vez taller en la casa, porque a medida que avanzábamos se aprendía más del carnaval y de sus técnicas, pero cabe destacar que reutilizamos muchos materiales de reciclaje, como el plástico, cartón, icopor, pinturas, hasta casitas del pesebre utilizamos para este motivo, ya que los auxilios por parte de Corpocarnaval no los daban a tiempo, y por eso era muy necesario el reciclaje por que la parte económica es muy importante en la construcción de un proyecto de carnaval.

Se nota que el contacto de los niños con la pintura el dibujo y el modelado, despierta el imaginar creativo y hace que sean más atentos y receptivos a su entorno.

“Pintar, modelar, dibujar son actividades fundamentales en el proceso de desarrollo y madurez de los niños. La experiencia estética constituye una parte vital del fenómeno de construcción del pensamiento” (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, s.f., párr. 1).

Figura 24. De travesura en travesura se fue armando la carrocita

Fuente: este estudio

Después de dos meses de trabajo con las niñas, terminamos el dos de enero de 2013 pasadas las 11 de la noche, ellas ya dormidas desde las 9 de la noche y yo que seguí con los últimos retoques y alistando los atuendos de los niños, ya que estos fueron improvisados, utilizamos antiguos uniformes de otras comparsas y los adaptamos para los niños. Un día antes del desfile la expectativa era grande y todos estábamos emocionados por ser la primera vez que se participaba en el desfile de carnavalito, mi emoción era por ver a mis hijas echas unas cultoras del carnaval y la de ellas de sentirse halagadas por su trabajo, ya en la senda comenzaron al legar

los familiares más cercanos y las felicitaron y se tomaron fotos creo que ese es el reconocimiento de un artesano el elogio la cordialidad de los demás el aplauso, la foto, en su cara se miraba esa alegría y el orgullo de hacer parte del carnaval.

Figura 25. Alegría y orgullo de hacer parte del carnaval

Fuente: este estudio

3.1.3 El camino de la locura y la alegría

Comenzó el desfile y empezamos a recorrer la senda yo empujaba la carrocita y las niñas en compañía de dos de sus primos comenzaron a bailar y saltar al lado de la carrocita gritando “que viva el carnavalito, que viva pasto” como ya lo dije antes los aplausos y las felicitaciones no se hicieron esperar por parte del público, también las entrevistas por parte de los medios de comunicación, sinceramente que orgullo que sentí al ver a mis hijas siendo protagonistas del carnaval, no pudo el cansancio ni la lluvia de ese día. Los niños estaban en su mundo de juego. Cerca al final del camino mis hijas ya me estaban preguntando si el otro año salíamos de nuevo. Esto quiere decir que ya les pico el bichito del Carnaval.

Figura 26. El camino de la locura y la alegría

Fuente: este estudio

3.1.4 Fortaleciendo la participación de los niños en el carnavalito

Desde esa fecha hemos venido participando cada año del carnavalito con otros motivos en la categoría de carrocita, hubo títulos como “Animalandia Fantasía en el Carnavalito” y “Payasa ditas en el Carnavalito” ya con más experiencia y más confianza se comenzó a trabajar motivos más grandes y con movimiento, implementando la espuma como elemento nuevo, las niñas aprendieron de manera fácil recortar y formar figuras como flores y hojas también se implementó el teatro callejero y la danza, por parte de docentes que también se motivaron a ver a sus hijos en esta participación. Debido a la importancia que tiene el teatro en el Carnaval de Negros y Blancos.

Las obras de teatro callejero generalmente son diferentes a las que se exponen en los teatros, siendo casi siempre creaciones grupales donde se aprovecha el contexto en que se desarrollan, e incluso algunas hacen participar a parte del público.

Los actores que participan no son amateurs sino que son profesionales que optan por este tipo de obras por compartir ideológicamente lo que se transmite con estas actuaciones populares” (Swingalia. Com, 2016, párr. 4-5)

Es de gran interés durante este proceso, que el niño sabe cómo se realizó la construcción de la carrocita, que significa el motivo, y por qué se lo hizo, esto con el fin que si los entrevistan todos sepan hablar y dar razón de su proyecto. Puesto que nuestra casa servía como taller y a la vez escuela del carnaval, donde aprenden muchas cosas.

La educación viene desde la casa, y que bueno sería que las casas sean escuelas y talleres, en donde todos los miembros de la familia participen y sean fuente principal de nuestros saberes, aquí está demostrado que para aprender solo es necesario tener las ganas y la disposición en fortalecer nuestro Carnaval de Negros y Blancos.

Figura 27. Actividad artística con nuestros hijos

Fuente: este estudio

Es siempre buena la idea de compartir una actividad artística con nuestros hijos; ofrecerles un espacio donde el juego se una al arte en un ambiente familiar. En primer lugar, para divertirnos y disfrutar el compartir una actividad con los niños. En segundo, porque la propuesta artística permite la transformación de las cosas, la grata sensación de lo logrado con las propias manos. En

este sentido, más allá del producto terminado, lo importante es ayudar a los niños a disfrutar del proceso de realización. (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, s. f., párr. 6)

4. Conclusiones

Como resultado de la investigación de este proyecto se da por entendido que la creatividad en los jóvenes y en los niños es un tema que deja un sin fin de caminos por recorrer, que mientras exista ese entusiasmo innato de la juventud por aprender y explorar nuevas opciones artísticas el trabajo es interminable y las oportunidades de desarrollar proyectos pedagógicos están a la mano del docente capaz de entender y aplicar lo aprendido en la universidad para el beneficio de la población joven.

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es una fuente artística autóctona que merece ser explorada desde el plano pedagógico, sin perder su calidad y cultura, su esencia que es el juego y su legado que es el que nos dejan los cultores del carnaval, de este paso nace la pregunta de investigación, ¿Cómo revalorar la cultura de carnaval de Negros y Blancos a través de la educación artística?

Logros de la investigación con el Colectivo Escaleras al Cielo:

A través de este proyecto se dio a conocer la importancia de explorar el salón de clases como un espacio esencial para la planeación de una actividad artística que en este caso es la elaboración de máscaras en yeso y atuendos para el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

Se aplicaron diferentes técnicas artísticas y pedagógicas, como el manejo del papel encolado, las vendas de yeso, pintura, modelado en barro, la investigación, la realización del boceto la indagación de todo lo concerniente al proyecto a elaborar, todas en base al Carnaval

Se identificaron los principales escenarios en donde los jóvenes del colectivo Escaleras al Cielo se proyectan como personas productivas y creativas a través del arte, los zancos y el teatro.

Se estableció una excelente relación entre el tutor y los jóvenes del colectivo Escaleras al Cielo, conectando el saber con la amistad y esta a su vez con las nuevas experiencias adquiridas.

Con las visitas realizadas a los sitios relacionados con el Carnaval tales como el museo del carnaval, y el taller del maestro Leonardo Zarama: se reforzó el concepto de historia, trayectoria y evolución del Carnaval de Pasto, con los jóvenes del Colectivo Escaleras al Cielo.

Los talleres artísticos práctico pedagógicos, que se dictaron en el colectivo escaleras al cielo tuvieron tanto éxito que están hasta la fecha de manera permanente.

5. Recomendaciones

Los resultados obtenidos con este proyecto indican que es inminente la continuación de los talleres creativos realizados en el Colectivo Escaleras al Cielo, porque cada año se vinculan nuevos jóvenes al taller de sancos y teatro.

Es conveniente generar más espacios en donde todos los jóvenes tengan una actividad extracurricular sea artística o de otra índole, para este, aparte del colegio tenga otras opciones de aprendizaje y utilice bien su tiempo libre.

Referencias Bibliográficas

- Akoschky, J., Brandt, B., Calvo, M., Chapato, M. E., Harf, R., Kalmar, D., et al. (1998). Artes y Escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Buenos Aires: Paidós Club Planeta (s.f.). Máscara de yeso. México. Recuperado de http://www.peques.com.mx/mascara_de_yeso.htm
- Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). El arte y los niños. *Colombia aprende*. Recuperado de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-71041.html>
- Diario del Sur. (2016). *Revista crónicas del carnaval de negros y blancos*. Pasto: Impresión Casa Editorial.
- Leibn, G. W. (s.f.). Frases célebres de 'Gottfried Wilhelm Leibn. Recuperado de <http://www.sabidurias.com/autor/gottfried-wilhelm-leibniz/es/1085>
- McKernan, J. (1999). *Investigación-acción y curriculum: métodos y recursos para profesionales reflexivos*. Ediciones Morata.
- Poesía popular andina Ecuador-Peru-Bolivia-Chile. (2015). Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/79997154/01-Poesia-popular-andina-Ecuador-Peru-Bolivia-Chile>
- Sabidurias.com. (2016). *Citas y frases célebres*. Recuperado de <http://www.sabidurias.com/autor/gottfried-wilhelm-leibniz/es/1085>
- Swingalia. Com. (2016). Historia del teatro callejero. Recuperado de <http://www.swingalia.com/teatro/historia-del-teatro-callejero.php>
- Universidad de Nariño. (2016). *Portal*. Recuperado de http://www.udenar.edu.co/portal/?page_id=5

Vela, A. (7 de enero de 2015). El Carnaval de Pasto, Patrimonio de la Humanidad. (Comentario).

Narino.info. Recuperado de <http://narino.info/blog/2015/01/06/el-carnaval-de-pasto-patrimonio-de-la-humanidad/>

Waisburd, G. (1996). *Creatividad y transformación – teorías y técnicas*. México: Trillas

Apéndices

Apéndice 1. Escaleras al cielo

Figura 28. Colectivo Escaleras Cielo en el nacional de sancos en Neiva

Fuente: foto: Martin Caicedo/2013

Figura 29. Empapelado de máscaras de Yeso

Figura 30. Pintura y Empapelado de máscaras de Yeso

Figura 31. Empapelado de máscaras de vendas de Yeso

Figura 32. Máscaras de Yeso terminadas

Figura 33. Integrantes colectivo Escaleras al Cielo en desfile Neiva.

Fuente: foto: Martin Caicedo/2013

Materiales:

- Vendas de yeso.
- Un recipiente con agua.
- Vaselina.
- Papel higiénico o servilleta.
- Tijeras.
- Pinturas o vinilos.
- “Corta la venda en tiras siguiendo el ancho del rollo.
- De una por una, se toma la tira de yeso y se la humedece en agua, y se aplica directamente sobre la cara,
- Se coloca la primera tira del yeso sobre la frente. Enseguida coloca otras tiras alrededor de la nariz, los ojos, debajo de los ojos, las mejillas hasta la barbilla dejando los orificios de la nariz y de los ojos libres
- Después de unos 10 minutos, las vendas húmedas se empezaran a secar y la

máscara empezara a ponerse dura, si es necesario añade material hasta que tenga suficiente grosor como para removerla, sobre todo en las orillas.

- Una vez que este seca hay que quitarla suavemente, se pide al joven que esté haciendo su máscara que haga muescas para que esta afloje y salga fácilmente”
- Ya terminado el proceso de hacer la máscara se procedió a intervenirlas con papel encolado para darles volúmenes y exageraciones, para su eventual terminado con pintura.

Apéndice 2. Carnavalito

Figura 34. Elaboración tocados en espuma

Figura 35. Elaboración de flores en espuma

Figura 36. Detallando imágenes principales carnavalito

Fuente: este estudio

Figura 37. Carrocita que viva el tres que viva yo

Figura 38. Payaso tallado en icopor

Figura 39. Payasaditas en el carnavalito

Figura 40. Payasaditas en la senda del carnaval

Figura 41. Payasaditas en la senda del carnaval

Fuente: foto: Corpocarnaval (2015)

Figura 42. Laura Sofía Villota

Fuente: foto: Corpocarnaval (2015)

Figura 43. Kevin Pabón

Figura 44. Autora que viva el tres que viva yo

Figura 45. La familia, que viva el tres que viva yo