

LO QUE CUENTAN LAS IMÁGENES. LAS MÁSCARAS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, ENTRE 2003 Y 2013, ELABORADAS EN LOS TALLERES GALAPEROS: EL CONGO REAL, EL TORO MIURA, EL TIGRE Y SELVA AFRICANA.

WHAT IMAGES TELL. THE MASKS IN BARRANQUILLA'S CARNIVAL,
BETWEEN 2003 AND 2013 MADE IN THE GALAPEROS WORKSHOPS: EL
CONGO REAL, EL TORO MIURA, EL TIGRE Y SELVA AFRICANA

DANIELA SOFÍA CAMACHO

Investigadora del Semillero en Historia y Teoría del Diseño Gráfico en Colombia.
Estudiante del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe.
dani.camacho66@gmail.com

ANDREA CAROLINA MANGA LEAL

Investigadora del Semillero en Historia y Teoría del Diseño Gráfico en Colombia.
Estudiante del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe.
andreamangaleal@gmail.com

DOI: 10.15665/ad.v15i01.2094



Figura 1: Toro hecho en el Taller Selva Africana, 2019
Fotografía: Andrea Manga



Figura 2: Tigre elaborado en el Taller el Congo Real, 2019
Fotografía: Andrea Manga.

RESUMEN

Este artículo trata sobre una investigación adelantada para salvaguardar una tradición que ha sido transmitida por los africanos e indígenas, de generación en generación, en el municipio de Galapa. Esta tradición es la elaboración de máscaras en madera y/o en papel maché. Dichas máscaras, son usadas para decoración o también como parte de los trajes con los que desfilan las diferentes comparsas en el Carnaval de Barranquilla lo cual las hace patrimonio un cultural único. La metodología para recolectar la información en trabajo de campo incluyó entrevistas, observación sistematizada y fichas técnicas, pues la forma de enseñar esta tradición es de manera oral, así que durante la pesquisa se buscó comprender la elaboración de estos patrimonios con las fuentes primarias: sus autores, materiales y protagonistas que hacen parte de estos procesos creativos característicos de aproximadamente 23 talleres que se dedican al tallado de máscaras. Particularmente el objeto de estudio se centró en 4 talleres, los cuales son: El Congo Real, El toro Miura, Selva Africana y El Tigre, lugares donde se adelantaron variadas sesiones fotográficas, visitas técnicas y un análisis exhaustivo de la información, directamente con los artistas.

Palabras clave: Artesanía, artesano, máscara, taller.

SUMMARY

This article deals with an advanced investigation to safeguard a tradition that has been transmitted by Africans and indigenous people, from generation to generation, in the municipality of Galapa. This tradition is the making of wooden and / or papier-mâché masks. These masks are used for decoration or also as part of the costumes with which the different groups parade in the Barranquilla Carnival, which makes them a unique cultural heritage. The methodology to collect the information in field work included interviews, systematic observation and technical sheets, since the way to teach this tradition is orally, so during the research we sought to understand the elaboration of these heritages with the primary sources: their authors, materials and protagonists who are part of these creative processes characteristic of approximately 23 workshops that are dedicated to the carving of masks. Particularly the object of study focused on 4 workshops, which are: El Congo Real, El toro Miura, Selva Africana and El Tigre, places where various photographic sessions, technical visits and an exhaustive analysis of the information were held, directly with the artists.

Keywords: Crafts, craftsman, mask, workshop.

INTRODUCCIÓN

La elaboración de las máscaras se ha convertido en un elemento que caracteriza la identidad cultural del departamento del Atlántico, es una de las tradiciones de este municipio que se realiza para el Carnaval de Barranquilla y, son, los artesanos, quienes se encargan de enseñar esta tradición por medio de la oralidad. Estamos hablando del Municipio de Galapa, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. En los talleres del municipio, los artesanos se encargan de explicar el proceso que se lleva a cabo para la elaboración de las piezas, el cual inicia con la preparación de la madera prima, luego pasa al labrado y pulimiento de esta y culmina con la pintura de la máscara.

En Colombia existe un sin número de manifestaciones creativas, las cuales se pueden encontrar en todo el territorio; en el Atlántico las artesanías son parte de las tradiciones populares, especialmente

en los municipios y pueblos. Para el desarrollo del trabajo se tomaron referentes bibliográficos, los cuales muestran técnicas de tallado, algo de historia sobre los pueblos que esculpen en diferentes partes de Latinoamérica, como parte de la creación de nuevos productos sin romper la tradición y registrar saberes del oficio de la talla de madera.

Para poder saber más a fondo sobre las máscaras, desarrollamos la investigación en 4 talleres, los cuales son El Congo Real, El toro Miura, Selva Africana y El Tigre, en los cuales realizamos una investigación historiográfica, de corte cualitativo, donde se tomaron como base el uso de la imagen y se aportó un análisis iconográfico para establecer la presencia de ciertas metáforas que determinan si hay estilos o, subconjuntos de signos y símbolos que, se repiten, además aplicamos una ficha técnica como herramienta de ayuda en el proceso de toma y catalogación fotográfica; de igual forma, se realizaron entrevistas y visitas a los artesanos y sus talleres, respectivamente,

con el fin de registrar sistemáticamente el proceso que se lleva a cabo para la creación de las piezas.

Por otra parte, en Colombia se encuentra reglamentado y definido lo que ser un artesano, que es una artesanía, cómo se clasifica la artesanía y a qué se le puede llamar un taller artesanal. Para Galapa a nivel social las artesanías han logrado un reconocimiento especial, por ejemplo, para el año 2003, la organización Icontec otorgó 5 reconocimientos a nivel nacional a la artesanía, uno de ellos el de Galapa. Años después, en el departamento del Atlántico este reconocimiento es otorgado particularmente a "el taller El Toro Miura" quienes recibieron por parte del Icontec el sello de Calidad Hecho a Mano, junto a otros 45 artesanos del país, por su maestría en la elaboración de sus productos, que se suman a la economía naranja del departamento y además a la del Carnaval de Barranquilla. Adicionalmente la artesanía galapera cuenta con dos designaciones: una, "Patrimonio Cultural de la Nación y otra, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, títulos otorgados por el Congreso de la República y por la UNESCO respectivamente". El gremio de artesanos aparte de ser reconocidos por sus máscaras también es reconocido por que uno de ellos, es un caso especial: el señor José Francisco Llanos Ojeda, quien se convirtió en el primer artesano en la historia del Carnaval de Barranquilla en ser elegido Rey Momo en el 2013, año del bicentenario del Carnaval.

El gobierno nacional también apoya a los artesanos con el reconocido Laboratorio de Innovación y Diseño para el Desarrollo de la Actividad Artesanal del Atlántico, este proyecto es un convenio realizado por Artesanías de Colombia, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Galapa y la Fundación Carnaval de Barranquilla. Con este proyecto, las artesanías de todo el departamento innovan con nuevos productos para ofrecer en el mercado, ayudando así a la economía. Es gracias a estos apoyos, que muchos de los artesanos crean su emprendimiento y crecen como empresa. Gracias a estos laboratorios de innovación y diseño, varios talleres tienen una línea de producción, o una guía, a la cual se apegan para generar volumen e ingresos y gracias a este tipo de innovación es que las máscaras pueden ser imágenes que tienen un nivel alto de reconocimiento y se les considera además un sello indeleble que caracteriza a Galapa.

DISCUSIÓN

De las entrevistas a los expertos y a los diferentes talleres se obtienen las siguientes conclusiones:

Aser Vega, sociólogo, afirma que actualmente hay 3 estilos artesanales en Galapa, el primero, el estilo Pertuz; cuando hablamos de Pertuz, hablamos de dos hermanos, Manuel y Luis, de su estilo, se destacan sus acabados y la calidad de la abstracción visual. Además son los que tienen mejor posicionamiento en el mercado; por lo mismo, también habla del estilo Padilla, del artesano Francisco Padilla, el cual se puede clasificar como un estilo realista, naturalista, pues él ha conservado su estilo desde sus inicios y por último, el tercer estilo es el de Selva Africana cuyas máscaras son elaboradas en papel maché, este estilo ha sido desarrollado por José Llanos, quien fundamentó su propio diseño, son imágenes realistas en máscaras decoradas con aditamentos como, por ejemplo, plumas, logrando así que estas sean funcionales para las danzas. En ese orden de ideas podemos afirmar que el estilo Pertuz y Padilla tienen a ser decorativos pues estos trabajan con madera y en el caso de Llanos, quien trabaja principalmente con papel maché, tiene un estilo que tiende a ser para uso artístico, puesto que, gracias al material tan liviano le permite al bailarín estar más cómodo al momento de desfilar.

Luego, Johnny Meca, habla sobre el origen multiétnico que tienen las máscaras, pero en su investigación afirma que el tallado en madera es netamente africano, gracias a la colonización periodo durante el cual se traficaron seres humanos africanos y se trajeron a las costas caribeñas. Los esclavos, trajeron con ellos sus saberes y oficios y los replicaron para realizar sus rituales. Los africanos hicieron un aporte que, en un sentido purista, dio a la técnica de la talla en madera la posibilidad del sincretismo con las técnicas locales que solo trabajaban talla en piedra. La talla en madera española no se usaba para máscaras como si lo hacían los africanos. La máscara ritual que es la que traen los africanos llegó con ellos, ello es en buena parte una herencia cultural de lo que actualmente se hace en Galapa.

Para hacer las máscaras de papel maché, en tiempos ancestrales, en Galapa, también se usó el molde era de arcilla pérdida, o sea, hacían un molde en arcilla o en barro que no duraba nada y que no tiene ningún tipo de preparación adicional, pues al no estar cocido simplemente empapelan con el material y de ahí sacan el molde para las máscaras.

ras, pero la creación original del molde se pierde.

Entonces se daban las dos cosas al tiempo, la talla de madera y la técnica de papel maché, no fue que una apareció después que la otra, estas técnicas se mezclaron porque el molde en arcilla que, era lo que realizaban nuestros indígenas, es una herencia Mocaná, los Mocaná fueron alfareros, trabajaron la arcilla y así realizaron sus elementos para el uso diario; incluso elementos ceremoniales con figuras de hombres y animales.

En otra instancia, en cuanto a los aspectos materiales de la imagen, el taller El Tigre del Maestro artesano Francisco Padilla nos arrojó unas conclusiones a nivel de colorimetría: 100% de las máscaras son decoradas en color negro, amarillo y blanco, el color rojo se presenta en un 83%, verde con 33%, café con 55% y el azul es el color que menos se utiliza; en este taller, las máscaras tienden a ser realistas tratando de captar los rasgos de los animales, las máscaras en su totalidad son zoomorfas; en este taller además, se manejan la talla de madera y la elaboración de máscaras en papel maché.

En el taller Selva Africana se manejan máscaras de tipología zoomorfa, se manipula en su mayoría la técnica de papel maché, aunque, hay ciertas piezas elaboradas en madera encontramos que la colorimetría allí implementada es: el color rojo aparece 66% en las máscaras, el verde 50%, negro 100%, blanco 100%, amarillo 66%, Café 83%, azul, 16%. Los materiales usados en el taller son: arcilla, papel maché, madera y vinilos, las máscaras en madera tienen un uso decorativo a diferencia de las elaboradas en papel maché, estas son usadas como parte de la indumentaria empleada en los vestuarios de la danza que lleva su mismo nombre, selva africana, agregándole accesorios complementarios. La línea como elemento presente en sus diseños tiende a ser definida, implementando degradados para dar sensación de profundidad y marcar rasgos del animal, por su grosor, la línea en algunas composiciones se vuelve forma y se auto encierra hasta convertirse en contorno.

En el taller El toro Miura las máscaras son de tipología zoomorfa, manejan la técnica de tallado en madera ceiba roja, los colores que emplean en sus máscaras son: rojo 100%, verde 50%, negro 100%, blanco 100%, amarillo 92%, azul 67%, esto aplicado sobre madera tipo ceiba roja, aporta a las máscaras allí elaboradas un uso decorativo. En estas máscaras la línea tiende a ser en plano con color plano. Por su grosor, la línea se vuelve forma y se contiene como contorno, este

mismo hace superposición sobre plano, logrando en algunas crear una semejanza a la textura de la piel del animal y en otras máscaras, simplemente mostrando colores bases para marcar la forma del animal.

En el Congo Real se manejan máscaras de tipología zoomorfas con las técnicas de tallado sobre madera; en estas los colores que se aprecian son: rojo 75%, azul 50%, negro 100%, verde 37%, amarillo 100%, blanco 63%, café 37%; para la elaboración de estas máscaras son necesarios gubias, lijas y madera tipo ceiba roja, y para dar un mejor acabado utilizan pintura en esmalte. Estas máscaras son para uso decorativo, y por su grosor, la línea se vuelve forma y también se contiene como contorno, este mismo hace superposición sobre plano, logrando igualmente en algunas crear una semejanza a la textura de la piel del animal y en otras máscaras simplemente mostrando colores bases para marcar la forma del animal.

CONCLUSIONES

Con el proyecto: Lo que cuentan las imágenes. Las máscaras para el Carnaval de Barranquilla, entre 2003 y 2013, elaboradas en los talleres galaperos: el Congo Real, el Toro Miura, el Tigre y Selva Africana, se espera ser referente local y nacional en temas de la elaboración de las máscaras tradicionales para el Carnaval de Barranquilla, salvaguardando la tradición del municipio de Galapa que elaboran los artesanos del sector.

Con esta investigación basada en la trascendencia de las máscaras talladas, se exploró una base para comprender sus orígenes como sincretismo entre lo africano y lo indígena, con lo popular y con la tradición oral transmitida de generación en generación; uno de los puntos a tratar fue la elaboración o producción de las máscaras y así mismo, un diseño implícito, con sus métodos y técnicas, con el fin de que este estudio ayude en la difusión y protección de los patrimonios culturales pero desde un tratamiento propio del diseño gráfico.

Finalmente queremos que de este proyecto nazca la creación de un libro que proteja y compile toda la tradición de los artesanos galaperos. Por otro lado, que esté presente en las grandes mesas de ponencias investigativas y en la producción de nuevo conocimiento en artículos y capítulos de libro, y, a un mayor balance personal, familiar y laboral entre los artesanos y la comunidad.



Figura 3: Cebra. Máscara: Luis Pertuz, Taller el Congo Real, 2019 Fotografía: Andrea Manga.



Figura 4: Tigre. Máscara: Manuel Pertuz, Taller el Toro Miura, 2019. Fotografía: Andrea Manga



Figura 5: Tigre. Máscara: Francisco Padilla, El Tigre, 2019. Fotografía: Andrea Manga



Figura 6: Toro. Máscara: José Llanos, Taller Selva Africana, 2019. Fotografía: Andrea Manga

BIBLIOGRAFÍA

- Ayala, E. (2002). Ecuador: Patria de todos. La nación ecuatoriana, Arévalo, J. M. (s.f.). LA TRADICIÓN, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD.
- Artesanías de Colombia S.A. - CENDAR. (s.f.). Artesanías de Colombia. Obtenido de http://www.artesantiasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_sector/la-artesania-y-su-clasificacion_82
- Artesanías El Congo Real. (2018). Flujograma del proceso creativo. Galapa, Atlántico, Colombia.
- Atlántico, R. E. (06 de 2018). Desde el aula, en Galapa se preserva la tradición ancestral. Barranquilla, Atlántico, Colombia. Atlántico.gov. (20 Octubre 2010 de Octubre de 2010). Gobernación del Atlántico. Obtenido de <http://www.atlantico.gov.co/index.php/departamento/gobernadoresdepartamento>
- Bermúdez, J. (10 de 03 de 2010). Cultura visual. Sevilla, España.
- Bermúdez, J. (15 de 02 de 2019). Estado del arte y metodología. Guías de clase. Barranquilla: Sin editorial.
- Burke, P. (1999). Testigos presenciales: los usos de las imágenes como evidencia histórica.
- Carnaval de Barranquilla. (s.f.). Carnaval de Barranquilla Org. Obtenido de <http://www.carnavaldebarranquilla.org/declaratoria-unesco/>
- Carrillo, V. (s.f.). Lista de Presidentes de Colombia. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/97871144/Lista-de-Presidentes-de-Colombia>
- Cultural, S. N. (s.f.). Sistema Nacional de Información Cultural. Obtenido de <http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=08&COLTEM=217>
- Delgans, L. H. (9 de Junio de 2018). El Tiempo. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/galapa-el-pueblo-que-sigue-tallando-su-historia-en-madera-228610>
- Española, R. A. (2019). Real Academia Española. Obtenido de <https://dle.rae.es/?id=aDbG8m4>
- Galapa, A. d. (s.f.). Obtenido de <http://www.galapa-atlantico.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx>
- Galapa, A. d. (s.f.). Alcaldía de Galapa. Obtenido de <http://www.galapa-atlantico.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx>
- Galpa, A. d. (s.f.). Alcaldía de Galapa, Atlántico. Obtenido de <http://www.galapa-atlantico.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Como-llegar-al-Municipio.aspx>
- Itten, J. (1975). Arte del Color.
- Meca, J. (30 de 04 de 2019). Casa cultural . (A. Manga, & d. Camacho, Entrevistadores)
- Pertuz, M. (03 de 03 de 2004). Artesanía de Colombia. Obtenido de <https://repositorio.artesantiasdecolombia.com.co/handle/001/1574>
- Pertuz, M. (09 de 06 de 2018). Galapa, el pueblo que sigue tallando su historia en madera,. (L. H. Delgans, Entrevistador)
- Prensa, C. I.-O. (5 de Febrero de 2013). Artesanías de Colombia. Obtenido de https://www.artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/primerartesanoenlahistoriadelnavegaciondebarranquillanombreymomo_3931
- Robles, L. (17 de Diciembre de 2017). Publimetro. Obtenido de <https://www.publimetro.co/co/barranquilla/2017/12/17/laboratorio-artesanos-mascaras-galapa-ya-cuenta-primeros-aprendices.html>
- Rueda, A. G. (2013). MinCultura. Obtenido de <http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/El-Carnaval-de-Barranquilla,-patrimonio-vivo-para-el-mundo.aspx>
- Sistema de información para la artesanía, S. (30 de Julio de 2013). Artesanías de Colombia. Obtenido de http://artesantiasdecolombia.gov.co:8080/PortalAC/Noticia/nuevo-laboratorio-para-el-caribe-colombiano_4439
- Sistema Único de Información Normativa. (09 de Febrero de 1987). DECRETO 258 DE 1987. Obtenido de <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1058351>
- travel, C. (s.f.). Obtenido de <http://www.colombia.travel/es/ahonda-ir/caribe/barranquilla/actividades/descubre-las-artesanas-de-galapa>