

ETAPAS DEL PROCESO DE CREACIÓN EN EL DISEÑO DE MODAS Y LOS PARALELOS QUE LAS INFLUENCIAN: CASO CULTURA CARIBE¹

EMILIA VELÁSQUEZ VELASCO² Y AURORA MOYA EBRATT³
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

*Recibido: 21 de junio de 2024
Aprobado: 21 de agosto de 2024*

RESUMEN

Los paralelos que influyen todo el proceso del diseño de modas destinado a suplir una necesidad son: lo cultural, la fantasía, lo tecnológico, lo experimental, los materiales convencionales y los no convencionales. Estos paralelos derivan al analizar el aspecto metodológico del diseño que es la investigación-creación, la cual exige una sensibilidad artística coherente a la activación poética de las esferas del pensamiento de los educandos y como parte de su aprendizaje; el producto del proceso de diseño tendrá una relación plástico-sensorial con el suficiente impacto para generar la retroalimentación de los usuarios y de los observadores de la pieza u obra de diseño de modas. Como resultado, se obtendrán creaciones artísticas que contribuyen a salvaguardar la historia, la tradición, las manifestaciones culturales y su influencia en la cultura.

Palabras clave: Investigación-creación, Cultura Caribe, tradición, proceso creativo, diseño de modas, paralelos.

ABSTRACT

Parallels that influence any fashion design process to meet a need are: cultural, fantasy, technological, experimental, and conventional or non-conventional materials. These parallels derive analyzing relevant methodology to design that is research-creation, all of this requires a coherent artistic sensitivity to poetic activation of students' thought spheres and as part of their learning. Those products resulting from design process will have a plastic-sensory relationship with a higher impact to generate feedback from users and observers of piece or work of fashion design. Thus, we'll obtain artistic creations contributing to safeguard history, tradition, cultural manifestations and their cultural influences.

Keys words: Research-creation, Caribbean culture, tradition, creative process, fashion design, parallels.

¹ Este artículo es resultado del proyecto de investigación Cultura Caribe del Grupo de Investigación Ecodesarrollo del Programa de Diseño de Modas.

² Decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. emilia.velasquez93@uac.edu.co

³ Docente del Programa de Diseño de Modas. Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. aurora.moya@uac.edu.co

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de contribuir a representar y referenciar el ser caribe, la formación impartida desde el programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe tiene como visión la construcción de un pensamiento científico, humanístico y tecnológico, que se orienta desde la investigación para la formación de un profesional líder, ético y competitivo en el sector moda y confección generando modelos de gestión y creación de empresas con sistemas innovadores, productivos y de servicio que, desde la sostenibilidad, promuevan el desarrollo social, económico, tecnológico y cultural de la región Caribe.

El Proyecto académico cultura Caribe del Programa de Diseño de Modas fue creado hace veintitrés años por la iniciativa del colectivo académico conformado por docentes investigadores y estudiantes del programa. La fusión de conocimientos, fortalezas, talentos y experiencias ha hecho posible la presentación de propuestas en las que se conjugan el sentir y la esencia de las tradiciones y expresiones culturales como la danza, las leyendas, los bailes, las comparsas y los disfraces, los cuales hacen parte de la idiosincrasia y el comportamiento social que enlazan valores que dan paso a los procesos de identificación y diferenciación específicos de la región.

Según Ranaboldo y Scheitman (2008) la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural nacional y de la humanidad contribuyó a impulsar la valoración y la protección de este inmenso y rico patrimonio: “El Carnaval de Barranquilla es una fiesta de tradición cultural que fue reconocido desde el 26 de noviembre de 2001 como Patrimonio Cultural de la Nación, en declaración otorgada por el Congreso Nacional de Colombia y a partir del 7 de noviembre de 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, concedida por la Unesco en París”.

Apuntando en la anterior dirección, el proyecto Cultura Caribe analiza las manifestaciones, expresiones y riquezas populares de las carnestolendas como la música, la danza, los rituales y la mitología incorporada a esta fiesta, para plasmarlos año tras años en proyectos académicos e investigativos, donde se exalta el carácter excepcional, el arraigo de la tradición cultural, el intercambio cultural que representa y la excelencia en la aplicación de habilidades y cualidades técnicas mostrada por los protagonistas de esta magna fiesta.

En tal sentido, es importante resaltar que la Organización de las Naciones Unidas manifiesta en su Declaratoria “Carnaval de Ba-

rranquilla”, que desde sus raíces fortalece y estimula la expresión de una sociedad (Carnaval de Barranquilla S.A.S, 2020)

Es una obra maestra del genio creador humano porque es el único espacio en el país donde se expresan las manifestaciones culturales producto de la hibridación de las culturas dominadas aborígenas y africanas como forma de resistencia a esos pueblos que a la pérdida de sus mitos, creencias y expresiones culturales frente a los impuestos por la cultura dominante -española-.

También evidencia este carácter en la instrumentación musical ancestral que acompaña las danzas. Su arraigo a la tradición cultural está inmerso en la vida de la gente, no solo por su participación, si no por aspectos como la preparación de las danzas, cumbiambas y la elaboración de máscaras, indumentaria que construye una serie de significados y fortalece el tejido social en diversos sectores de la ciudad.

En dirección a lo anterior, (Lizcano & González, 2013) señalan y complementan:

Es hablar de una fiesta popular, porque nace, se desarrolla, sobrevive y permanece en el tiempo gracias al entusiasmo, la dedicación y el culto que le profesan los hombres y mujeres de toda condición y lugar en el devenir de los siglos. Es una fiesta peculiar porque sus orígenes son inciertos, porque es claramente pagana, aunque está íntimamente ligada a la religión, porque aparece y desaparece, muere y resucita en la historia, en la cultura y en la sociedad con una facilidad asombrosa, superando crisis de subsistencia como ninguna otra fiesta y soportando persecuciones y diatribas.

Con el proyecto Cultura Caribe se genera un vínculo entre la academia del Diseño de modas y la esencia cultural del Carnaval de Barranquilla por medio del diseño y la confección de propuestas de fantasía con un alto valor conceptual y estético para los personajes protagónicos del Carnaval, una de las fiestas más tradicionales e importantes de Colombia. Es un ejercicio complejo en el que confluyen la investigación, la imaginación y la estética. Vestir el carnaval es un acto de inspiración que, en la memoria de la fiesta, encuentra colores, situaciones, texturas, símbolos y narrativas de personajes que representan la creatividad y espontaneidad del modo de ser costeño, su alegría y actitud ante la vida, una vida llena de colores en donde el blanco y el negro se hacen parte del espectro derribando así uno de los tantos estereotipos existentes por ser del Caribe: hasta en las peores circunstancias el hombre del Caribe escribe una canción y ve lo infinito y maravilloso del mar. El ser Caribe es una mezcla de culturas, de inmigrantes que contagiados del calor y hospitalidad del costeño, del Barranquillero dice... en Barranquilla me quedo... (Gossain, 2014)

Como resultado, se puede asumir que, desde el vestir, se salvaguarda parte de ese pasado que, a través de un lenguaje simbólico y figurado, da lectura al legado cultural del Carnaval de Barranquilla. Es en definitiva parte del planteamiento que permea la investigación y sus productos: la cultura también se proyecta y se significa en la moda del Carnaval.

El desarrollo de una obra o producto de creación artística en el diseño de modas, en articulación a la línea de investigación historia, arte y cultura, surge por la necesidad de la academia de propender por la salvaguarda de las expresiones y manifestaciones culturales y las técnicas artísticas y artesanales que hacen parte del patrimonio e identidad cultural del Caribe colombiano, las cuales se recrean, reinventan y reinterpretan en las prácticas del vestir y las representaciones del cuerpo.

En ese sentido, se utiliza una metodología cuyo rasgo más notorio es el trabajo con fuentes primarias y secundarias, y el procesamiento y análisis de estas que busca rastrear los cambios en el tiempo y espacio concretos.

De esta manera se ha logrado visibilizar los resultados de los proyectos de investigación que desde la academia propenden por la salvaguarda de las tradiciones y manifestaciones culturales del Caribe colombiano y en especial del Carnaval de Barranquilla. Este abordaje se ha inclinado por pensar la moda desde la cultura, atribuyendo especial importancia a la comprensión de la simbología y significados que enmarcan cada práctica del vestir y de representación del cuerpo. Con ello se ha fomentado el análisis de un repertorio de imágenes y discursos que, en el proceso creativo, potencializan las propuestas de vestuario para la Reina del Carnaval, el Rey Momo y los Reyes del Carnaval de los niños de estas festividades.

La primera etapa de este proceso se inicia con un ejercicio académico y de interacción docentes – estudiantes para la selección de los estudiantes que participarán en el desarrollo de los proyectos de investigación-creación, con el propósito de decidir cuáles serán las propuestas que se elaborarán para los personajes centrales del Carnaval.

El proceso de investigación-creación, en el caso del proyecto Cultura Caribe, es de carácter teórico práctico.

En el desarrollo de los aspectos relativos a lo teórico, se utilizan herramientas e instrumentos como visitas, entrevistas, talleres y recopilación de todo tipo de información que permitirán entender y desarrollar de una manera real y confiable su exploración.

Posteriormente, mediante la observación, análisis, comparación, experimentación individual, grupal y subjetiva se desarrollaron sus ideas, para plasmarlas en el diseño de un vestido que representa al personaje que fue seleccionado previamente por la reina de la festividad.

La materialización de lo anterior en el aspecto práctico del proceso de investigación-creación consiste en la elaboración del producto, la cual se realiza en los talleres de tecnología del programa del Diseño de Modas, una vez realizada selección de materiales y técnicas.

La selección de materiales y la escogencia de técnicas se realiza a partir de la premisa de que se trata de un traje de fantasía, para el único desfile nocturno del Carnaval y que es el preámbulo de la fiesta. Esto conlleva a la participación interdisciplinaria de otros programas y departamentos de la Universidad, en lo cual se cuenta con la asesoría de los programas de Ingeniería Industrial, de Diseño Gráfico y del Departamento de Comunicación y Marketing, entre otros. Todos los recursos disponibles son utilizados para que, de esta manera, se puedan cumplir con las metas del Alma Mater en la formación de profesionales integrales del Diseño de Modas y, a su vez, llenar las expectativas de la reina, de los personajes del Carnaval y de los espectadores que cada año se reúnen para disfrutar de esta fiesta.

Para los propósitos del presente escrito, se tomó como referencia la obra o producto resultado artístico correspondiente al vestuario lucido por Marcela García Caballero, Loca de Remate en el Carnaval de 2016, el cual rinde homenaje a uno de los personajes más recordados y temidos como lo era “la loca” creado y personificado por Ninfa Barros. (Autónoma del Caribe, 2015)

Caso Cultura Caribe: “Loca De Remate” (2016)

En el caso del vestuario – disfraz Loca de Remate, se deduce que la indumentaria tiene una connotación socioeconómica, simbólica, religiosa y cultural.

Desde el punto de vista social, en la investigación realizada se encuentra Ninfa Barros, una mujer de edad media, espiritual, recursiva, alegre, amante del carnaval desde su juventud, con las características innatas del Ser Caribe, de clase económica media-baja. Quien siempre deseó participar en el Carnaval y no ser una simple observadora, por lo cual desde joven perteneció por mucho tiempo a grupos de danzas. Según su narrativa, un día, debido a su precaria situación y cambios en el vestuario del grupo, no pudo financiar su vestido y eso la llevo a tomar la decisión de participar de manera individual con un disfraz que ella con sus

recursos pudiese costear. Inicialmente piensa en ser la “India Catalina”, por ser un disfraz minimalista y acorde a su situación, es en ese momento que su progenitora le dice “esas son cosas de loca”, (Comas, 2016). Es de esta manera como nace el personaje de la loca del carnaval y su atuendo tomo vida con prendas de vestir y complementos prestados o regalados de cualquier tipo de material reciclable.

Ilustración 1
Ninfa Barros, entre la locura y la cordura.

Fuente: Tomado de (González Cueto, 2017)

Este personaje de la loca del carnaval le permitió a Ninfa Barros, por más de 16 años, expresar su alegría, teniendo la libertad de transmitir todo lo que ella sentía de una manera desinhibida sin ser juzgada ni criticada. De esta manera el disfraz logró ser admirado, temido, aceptado, premiado, reconocido e imitado, como uno de los personajes icónicos del Carnaval de Barranquilla.

Ilustración 2
Loca de Remate: la Reina del Carnaval con Ninfa Barros en el desfile de la Noche de Guacherna

Fuente: Tomado de (La Chacara.co, 2016)

En la investigación se encontró a una mujer muy creyente y temerosa de Dios a pesar de ser una ferviente participante de una fiesta pagana como lo es el carnaval. Esto, a simple vista, resultaría contradictorio porque siendo ella una persona de mucha fe y piadosa, en su psique la loca era parte de su vida. Sin embargo, ante una situación de desesperación y sufrimiento su creencia fue determinante para renunciar a su personaje. Una enfermedad de su hijo la lleva a hacerle una promesa a Dios: no personificar más nunca la loca si la biopsia que se le practicara a su hijo resultara negativa. Fue así como el personaje desfila en el Carnaval 2004 por última vez.

Ilustración 3
Loca de Remate: la Reina del Carnaval caracterizando el disfraz en el desfile de la Noche de Guacherna

Fuente: Tomado de (La Chacara.co, 2016)

En lo cultural, el personaje de la Loca representa y refleja el sentir del Ser Caribe. La identidad del caribeño se manifiesta por su alegría innata, espontaneidad, carisma, recursividad, creatividad, ocurrencias y extroversión. La investigación basada en la vivencia de este personaje, demostró que la esencia del caribeño es el disfrute de la fiesta, la jocosidad y todos los recursos que es capaz de utilizar para vivir el carnaval, no importando su situación socio económica; todo ello se sintetiza en la frase que promociona el Carnaval de Barranquilla: Quien lo Vive es Quien lo Goza. (Gutiérrez Bossa, 2011)

Ilustración 4 Loca de Remate: el disfraz de la Reina del Carnaval en todo su Esplendor

Fuente: Tomado de (<https://www.larevistaactual.com/>, 2021)

Uno de los retos más importantes del proyecto Cultura Caribe es la preservación del origen del Carnaval de Barranquilla. Es por ello que cada año el colectivo académico designado, después de previa selección del personaje o grupo folclórico al cual la soberana de las carnestolendas homenajeará con su atuendo de fantasía en el desfile de la Noche de la Guacherna, se realiza un cronograma donde se organiza la secuencia de actividades con el fin de que los estudiantes conozcan la historia y fortalezcan el conocimiento de las costumbres y tradiciones populares. En el caso de Loca de remate, la fuente primaria de la información fue la propia creadora del personaje. A partir de allí, los estudiantes y el tutor se enfocan en analizar e identificar cuáles son los conceptos más relevantes para el proceso de investigación-creación que contribuirán a que los conocimientos adquiridos y lo teórico conducen a que lo práctico se convierta en una aplicación

DISCUSIÓN

La importancia de un desfile nocturno como preámbulo de las fiestas carnestolendas ha permitido el surgimiento de muchas obras artísticas concebidas en lujosos vestuarios ricos en arte, tradición, diseño, tecnología y estética.

Es así como “Loca de Remate” es el resultado de la transformación de un personaje simple, de un disfraz individual traído de la cultura popular, en un símbolo del Carnaval de Barranquilla.

El proceso que implica la investigación, el análisis de la narrativa, el conocimiento de las costumbres, la cultura popular, el gran mosaico de expresiones y representaciones socioculturales de Europa, África y América han influido y servido como punto de partida en el desarrollo del proceso de investigación-creación reflejado en la diversidad de obras que actualmente se descubren y observan en una de las máximas expresiones culturales del país.

Los rituales festivos, y los carnavales lo son especialmente, son tradiciones culturales vivas. Las fiestas son creaciones culturales que reflejan formas de vida y valores, expresan toda una cosmovisión de creencias y proyectan la identidad social de cada pueblo o grupo social. Son exponentes significativos de las formas de vida colectivas, de los pueblos y grupos sociales que los constituyen. Su valor deriva de su significación como referentes identitarios para determinados colectivos (Arévalo, 2009, págs. 7-8)

Si se analiza la significancia del personaje, su atuendo, y la manera en que se transmite a las nuevas generaciones el legado cultural del Carnaval de Barranquilla, la Loca se constituye en una forma de expresión cultural-popular viva, inmersa en un contexto donde, por su actitud y aptitud, se quedó en la memoria y sentir del pueblo barranquillero.

El hecho de que las carnestolendas sean un patrimonio cultural intangible permite que este personaje muestre la identidad, características y forma de vida de un grupo de personas, lo internalice dentro del jolgorio y se interprete de manera individual y/o colectiva. Como resultado, aunque la Loca original ya no desfila por las calles los días del Carnaval, ella se hace presente cada año conservando su identidad y expresión popular.

Como tradición, la Loca se moderniza y se transforma, es capaz de contextualizarse sin desaparecer, por el contrario, su esencia se preserva y de esta manera establece un nexo entre el pasado y el presente.

En consecuencia, el proceso de investigación-creación que realizan los nuevos creadores, les permite explorar, analizar, conceptualizar, experimentar e interpretar aspectos relevantes y significativos del personaje observado como piezas innegociables que integran lo histórico con lo contemporáneo, lo real llevado a la fantasía dando origen a una propuesta novedosa con identidad cultural como lo es Loca de Remate.

Una manera de preservar el patrimonio festivo intangible, en las culturas locales, es mediante su conocimiento, a través de la transmisión intergeneracional de sus formas manifiestas y los valores latentes, así como mediante su divulgación vía las organizaciones culturales y educativas. La educación es un factor importante para la protección de los bienes culturales intangibles. Los

programas de diversas materias de los currículums preuniversitarios debieran contemplar el estudio del patrimonio intangible en general y el de los rituales festivos en particular. (Arévalo, 2009)

CONCLUSIONES

La caracterización que Ninfa Barros le hizo a su personaje la Loca, dio origen a uno de los símbolos y disfraces icónicos del Carnaval de Barranquilla, el cual continúa impactando en la memoria cultural de la sociedad y desde la academia a través de la investigación, el análisis, la experimentación e innovación logra una nueva versión de su atuendo en una fantasía titulada Loca de Remate, con la finalidad de comunicar y de preservar su identidad como legado para las nuevas generaciones.

REFERENCIAS

- Arévalo, J. M. (2009). Los carnavales como bienes culturales intangibles. Espacio y tiempo para el ritual. *Gazeta de Antropología*. Universidad Autónoma del Caribe (6 de Noviembre de 2015). Youtube.com. <https://youtu.be/BVtizOTwEuY>
- Carnaval de Barranquilla S.A.S. (2020). Declaratoria UNESCO. Carnaval de Barranquilla. <http://www.carnavaldebarranquilla.org/declaratoria-unesco/>
- Comas, D. F. (07 de Febrero de 2016). Ninfa Barros: la cara detrás de 'La Loca'. *Entretenimiento*. El Heraldo. <https://www.elheraldo.co/tendencias/ninfa-barros-la-cara-detras-de-la-locas-242346>
- González Cueto, D. A. (2017). Los fotografos del Carnaval de Barranquilla. Notas para una historia de la mirada a lo festivo. *Revista Brasileira do Caribe*, 51-67.
- Gossain, J. (29 de Octubre de 2014). ¿Qué es ser costeño? *El Heraldo*.
- Gutiérrez Bossa, J. (2011). La Region Caribe Colombiana en su existir Ontológico Cultural: conciencia, pensar y el ser. *Encuentros*, 83-96.
- Lizcano, M., & González, D. (2013). *Leyendo el Carnaval. Miradas desde Barranquilla, Bahía y Barcelona*. Universidad del Norte. Barranquilla
- Ranaboldo, C., & Scheitman, A. (2008). El valor del patrimonio cultural: territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas. IEP Instituto de Estudios Peruanos. Peru