

¡Carnaval, Lomagrande y yo!

*Proyecto de diseño que documenta procesos creativos en
el Carnaval de blancos y negros. Para activar la memoria
colectiva en Lomagrande, Municipio de Rosas Cauca*



James Edilsón Hidalgo Castillo
Trabajo de Grado para optar título profesional
Programa de diseño gráfico
Universidad del Cauca
Asesores: Mg. Laura Sandoval
Mg. Rafael sarmiento
Marzo de 2015

Gracias a...

A mi familia por ser mi principal motivación, especialmente a mi mamá Leonor Castillo y mi esposa Adriana Ortiz, quienes con su amor y paciencia siempre han apoyado y creído en mi proyecto de vida.

A toda la comunidad de Lomagrande, en especial a los gestores y actores del Carnaval quienes con sus experiencias e historias de vida dentro del Carnaval, hicieron posible la realización de este trabajo, que es el registro de algunas vivencias de todos los que de una u otra forma participamos en las festividades de fin de año y del Carnaval de blancos y negros de Lomagrande.

Agradecimiento muy especial a las personas que aportaron los relatos y las fotografías de sus álbumes familiares. A los hermanos Rivera sin los cuales no hubiese sido posible muchos de los procesos creativos que se realizaron y se siguen realizando dentro de la comunidad.

También quiero agradecer de manera especial y sincera a la profesora Laura Sandoval, al Profesor Rafael Sarmiento y a mi gran amigo y colega Gabriel Girón; por su capacidad para guiar mis ideas; sus asesorías y sugerencias fueron fundamentales en la estructuración de la memoria colectiva que presento a continuación.



¿De qué trata?

“Los orígenes de los carnavales son muy antiguos, y tan universales como locales; sus comienzos y posterior desarrollo poseen ataduras de diverso orden. El carnaval es posiblemente, la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el mundo, son días de fiesta, baile y mucha diversión. El hecho de disfrazarse, pintarse la cara y festejarlo es un acto que se remonta a la antigüedad y existen algunas evidencias de que el pueblo sumerio ya realizaba este tipo de festejos hace 5.000 años. A raíz de la expansión del cristianismo fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de Carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de cuaresma.” Alfred López, 20/02/2012.

Estas celebraciones fueron cambiando con el transcurrir de los años, ya que últimamente han sido y siguen siendo resignificadas. En el Carnaval, aunque se conservan gestas elementales de nuestros antepasados, actualmente se han incorporado expresiones y habilidades que reflejan nuevas situaciones, nuevos gustos y nuevas sensibilidades.

Hoy en día, la cultura popular del Carnaval en nuestros pueblos sigue vigente; en muchas comunidades especialmente del sur de Colombia es imposible escapar de este tipo de actividades culturales, que aunque se han ido transformando, siguen siendo importantes para la identidad de nuestros pueblos; ya que en el Carnaval no solo se comparten sentimientos, sino que también es la oportunidad de expresar el talento que muchas veces se pierde en medio de la inseguridad y la violencia.

Esta memoria es el resultado de mi experiencia de vida dentro del Carnaval, en la comunidad de Lomagrande Rosas, con la cual he crecido y desarrollado mi pasión por el tema. Para la realización de este documento tuve en cuenta los relatos, imágenes e historias de

vida de los actores, con los cuales hay una constante simbiosis dentro del contexto del Carnaval; En el cual yo, como diseñador gráfico documento las relaciones intangibles de la Comunidad de que ha apropiado a través de la experiencia, conocimiento artístico y creativo en un proceso de co-creación. Que como práctica cultural evidencia las diferentes actividades artísticas realizadas con la comunidad de Lomagrande Rosas.

Este proyecto busca activar la memoria colectiva, evidenciando los lenguajes y la identidad local de una región que aporta un gran capital cultural, que según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, *“son las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. En principio, son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiéndole actitudes y conocimientos necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad de otras, en ella se encuentran las características que comparte los miembros*

de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el cual se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria. Gisela Ignacio Diaz, ‘Capital cultural, escuela y espacio social.

En este documento se ven reflejadas las tradiciones comunitarias que han sido heredadas de nuestros familiares, que con su talento innato y su capacidad para liderar, han ido fortaleciendo una cultura de Carnaval partiendo de su historia local, hasta llegar a un contexto mas regional en donde se reconoce un trabajo artístico, que año tras año, prevee nuevas formas de trabajo y organización comunitaria.

“El capital simbólico, consiste en una serie de propiedades intangibles inherentes al sujeto que únicamente pueden existir en medida que sean reconocidas por los demás. Éste solo se puede logra reunir después de la adquisición de los otros capitales. Es el prestigio acumulado o poder adquirido por medio del reconocimiento de los agentes del campo. La combinación entre los distintos tipos de capital es lo

que caracteriza la estructura o composición. Todas ellos son transformables en otros tipos de capital.” (Bourdieu, 2005).

El conjunto de valores que dan sentido a la vida y que expresan la creatividad de una comunidad o de un pueblo, responde al interés de identificar el Carnaval de Lomagrande Rosas como una manifestación simbólica de su identidad, consolidandose en un proceso de construcción y reconocimiento de la diversidad, dentro de la realidad social y cultural del territorio.

Para el diseñador Italiano Ezio Manzini, *“Diseñar en comunidades creativas, Implica participar al mismo nivel que otros actores involucrados en la creación. Los diseñadores debemos facilitar que distintos participantes alcancen ideas en común y den con posibles soluciones. Este tipo de actividad exige un conjunto de nuevas habilidades de diseño: promover la colaboración entre actores sociales distintos para participar en la consecución de objetivos comunes; combinar productos y servicios existentes para brindar apoyo a la*

comunidad creativa con la que colaboramos. Precisamente porque la sociedad contemporánea en su conjunto puede describirse como una trama de redes en evolución, los diseñadores tenemos la creciente responsabilidad de participar en ellas de forma activa, nutriéndolas con nuestros conocimientos específicos: nuestra habilidad, capacidad y sensibilidad que en parte procede de nuestra cultura tradicional y nuestra experiencia. Estas son herramientas que aportan al talento y a la expresión de las habilidades personales de todas las personas involucradas en los procesos creativos comunitarios. Ezio Manzini 17.10.2012

Esta memoria se constituye en un documento donde se evidencian los procesos creativos de los gestores y actores del Carnaval, que es una de las expresiones culturales más representativas de la comunidad de Lomagrande, para la cual yo como diseñador también hago parte de los procesos de co-creación y documentación acerca de cómo la comunidad, construye vive y siente el Carnaval. El documentar estos procesos me da la oportu-

nidad de dimensionar el diseño en nuestro contexto local, abriendo espacios para un diseño social y participativo en el desarrollo sostenible de la comunidad.

Como dice Victor Margolin, *“la documentación es y seguirá siendo crucial para el mantenimiento de cualquier sistema social, porque es solamente a través de los archivos que se pueden justificar acciones, resolver conflictos, y articular posibilidades.”* Victor Margolin, Investigación en torno al diseño. pag 72 .
En este sentido, como diseñador gráfico presento esta memoria colectiva que evidencia diferentes procesos creativos que con el transcurrir del tiempo se han convertido en una de las principales motivaciones, dándole así un sentido histórico a la comunidad de Lomagrande Rosas.

El documento está estructurado en 5 capítulos cuidadosamente categorizados según las transformaciones del Carnaval a lo largo de su historia, teniendo en cuenta el espacio y la temporalidad. Además tiene 2 órdenes de

lectura. Con el fin de dar voz a los actores del Carnaval, en primer orden con la fuente *Georgia italic*, están los diferentes relatos de las vivencias de los actores y gestores del Carnaval, en un segundo orden, con la fuente Georgia regular, el sistema tipográfico permite identificar mi posición como mediador cultural, en el trabajo desarrollado profesionalmente con la comunidad.

Es así, como inicia este documento, con una percepción muy general de las *vivencias en los carnavales del sur de Colombia*; para después ir a un plano más local que nos sitúa en un contexto específico que es la comunidad de Lomagrande Rosas.

En el primer capítulo se relatan algunas vivencias acerca de cómo era en sus inicios las celebraciones de fin de año y el carnaval de blancos y negros en Lomagrande, donde el compartir era una de las actividades más representativas de la comunidad.

Posteriormente, se demarca un segundo capítulo donde las romerías con la chirimía, los disfraces, el ritual de la comida, la integración y la fiesta eran de gran importancia para la gente de la comunidad de Lomagrande.

En el tercer capítulo, se evidencian algunos cambios, no solo a nivel de organización, sino a nivel de contexto; el Carnaval se reduce a un solo día y se desplaza hacia la cabecera Municipal donde se integran muchas comunidades (veredas) de todo el Municipio.

En el cuarto capítulo se narra la experiencia de involucrar el diseño como un elemento que dinamiza las prácticas creativas que permiten transmitir la acción proyectual. Donde además el Carnaval se convierte en un espacio para el entretenimiento, el arte y la ocupación del tiempo libre.

En el último capítulo se narra la experiencia acerca del trabajo y la participación del colectivo de Lomagrande Rosas, en el Carnaval de Pubenza en la ciudad de Popayán, donde se

gestionan proyectos socio-culturales a partir de la acción del diseño en interacción con una unidad productiva, que se conforma como un grupo de trabajo que se propone nuevos retos no solo a nivel local, sino a un nivel más regional.

Finalmente están las reflexiones y los anexos que también hacen parte del trabajo y de mi experiencia dentro del Carnaval como ciudadano y diseñador gráfico.



¿Qué contiene?

Gracias a.....II

De qué trata.....III

Vivencias en los carnavales del sur de Colombia.

No vuelvo a perderme otro carnaval.....XI
Giraldo Díaz

CAPITULO 1

Carnaval en Lomagrande Antes de 1990

	Pag.
La comunidad, las personas y sus costumbres.....2 Adriano Hidalgo	
Haciendo divertir a muchos y enojando a unos pocos.....5 Isaías Castillo	
El carnaval, la tradición colectiva más difundida en la comunidad de Lomagrande.....8 James Hidalgo	

CAPITULO 2

Carnaval en Lomagrande Año 1991 a 1999

	Pag.
Sacar las tamboras al sol, era anunciar que llegaron las fiestas de fin de año.....12 Fausto Cifuentes	
El disfraz permite hacer de todo.....15 Hellyd Rivera	
La cocina, tradición que se comparte.18 Griselda castillo	
El carnaval, un ritual de Integración y fiesta en Lomagrande.....20 James Hidalgo	

CAPITULO 3

Carnaval Municipio de Rosas Año 2000 al 2006

	Pag.
Los procesos culturales, son una alternativa de progreso para las familias.....24 Olmedo Garzón	
El carnaval significa unión entre las galladas.....28 William Becerra	
Las comparsas como medio de expresión comunitaria30 James Hidalgo	

Carnaval Municipio de Rosas Año 2007 al 2014

	Pag.
Los Carnavales dan a Lomagrande una importancia de la cual nos sentimos orgullosos.....	34
Cesar Augusto Guevara	
Las carrozas alegóricas, una diversión muy sana y creativa.....	38
Einer Rivera	
Diseñando con la comunidad.....	43
Compartiendo saberes.....	47
El resultado de un trabajo mancomunado.....	52

Carnavalito Municipio de Popayán Año 2013 y 2014

	Pag.
El carnaval, una fuente de empleo	58
Albeiro Rivera	
Los carnavales, una oportunidad de aprender haciendo.....	59
Noralba Rivera	
Las carrozas, un trabajo que me gusta.....	60
Ramona Carvajal	
Proceso creativo en la construcción de mini-carrozas infantiles.	
Año 2013	
Etapa de diseño año.....	61
Etapa de construcción.....	65
Puesta en escena	75
Año 2014	
Etapa de diseño año	78
Etapa de construcción.....	80
Puesta en escena.....	84

	Pag.
<i>Reflexiones finales</i>	89

Anexos

<i>En busca del conocimiento</i>	94
<i>Diseño de piezas Gráficas promocionales</i>	96
<i>Reseña en Medios de comunicación</i>	98
<i>Bibliografía</i>	101

Vivencias en
los Carnavales
del sur de **Colombia**



Aspectos mas visibles en los carnavales; Iconos, representaciones y generalidades de uno de los rituales más representativos de esta región.



El gusto por el disfraz
Lomagrande, 6/01/1989
Álbum familiar: Noralba Rivera

En los carnavales de blancos y negros, el gusto por ponerse la máscara de los disfraces, es una tradición que desde niños va despertando el interés de participar en este tipo de festejos.

No vuelvo a perderme otro Carnaval...

Giraldo Díaz

El Carnaval hace parte del “espíritu sureño”. Los que nacimos y crecimos en esa región de Colombia no podemos desligar de nuestros mejores recuerdos la participación en ese tipo de festejos. El Carnaval de blancos y negros (5 y 6 de Enero) es apenas el culmen de una cadena de festejos que se entretajan a lo largo de todo el año. En el pensamiento de varios estudiosos del tema, con los que estoy de acuerdo, lo que hace que estas celebraciones perduren y calen en el alma de los pueblos es que conjugan dos elementos claves de la existencia: la vida y la muerte. Se celebra el rito de la vida pero se invita a la muerte.

Como personaje la muerte ocupa un lugar central en los disfraces y omparzas carnavalescas, acompañada del sequito de iconos afines: el descabeza’o, la llorona y el diablo con su gancho de la muerte. Esta simbiosis crucial vida-muerte, tiene una explicación, provenimos de dos culturas que celebran la muerte porque no es un elemento negativo, no hay que temerle, hay que bailar con ella. Eso es propio de las cosmovisiones indígena y africana.

Lo anterior se refuerza con otro elemento central del Carnaval: el diablo. Casi que se puede decir que sin diablo no hay Carnaval. A pesar de la tradición cristiana católica, desde niños casi todos admiramos al diablo e

incluso quisimos personificar a ese personaje para acompañar a la chirimía. La explicación es que guardamos en el fondo de nuestra alma indígena y negra, que el diablo no es malo, es la representación del baile, la picardía y la malicia.

Los que ya nos acercamos a la mitad de un siglo en edad y hemos tenido la fortuna de asistir a tantos carnavales y festejos en el Cauca, podemos dar testimonio de la trascendencia de las festividades carnavalescas en la vida de los habitantes del Cauca y Nariño.

Como en las buenas obras de arte, el carnaval integra a artista y espectador en la obra.

El juego y el baile son elementos tradicionales mediante los cuales el público participa en los grandes carnavales, por decir algo, Carnaval de Barranquilla y Feria de Cali, pero en los carnavales del sur además se puede ser protagonista en la música y en los disfraces.

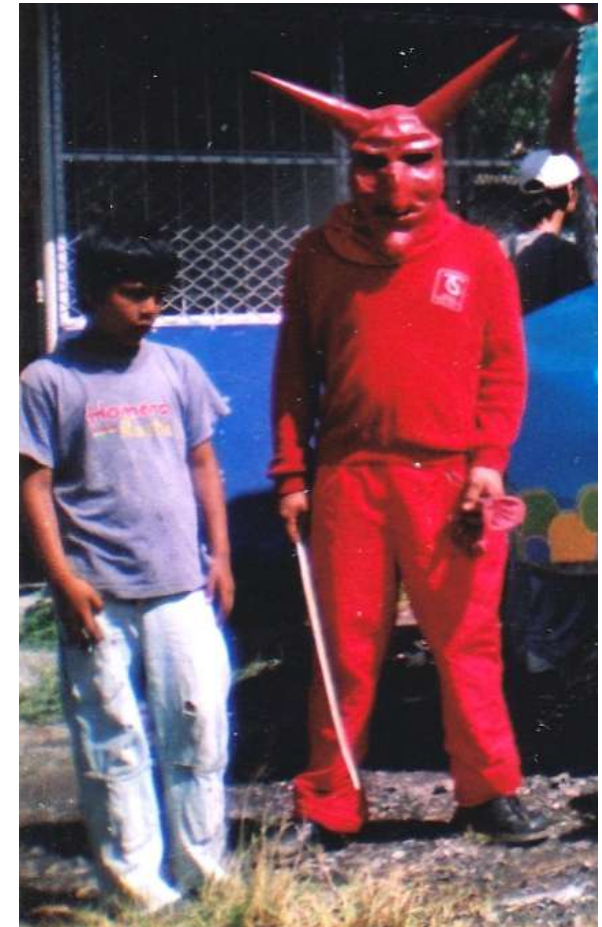
Casi todos los sureños desde niños nos integramos a la chirimía y aprendimos a ejecutar uno de sus instrumentos, lo mismo pasa con el gusto por ponerse la máscara de los disfraces, para salir al ruedo del baile en la comparsa. Entre más pequeño el carnaval, como en el caso de los pueblos, más interacción del público con los actores del Carnaval.

Como toda expresión de la vida, nuestras fiestas van evolucionando y las percepciones al respecto también son variadas. Algunos piensan que los carnavales han perdido fuerza. Para mí sencillamente van cambiando. El protagonismo de la chirimía ha disminuido pero en su lugar los grupos y orquestas típicas Caucanas florecen. La calidad de las comparsas pasó de lo rústico elemental de antaño, a lo artesanal – artístico de la actualidad. El balance es favorable.

¡Por mi parte no vuelvo..

No vuelvo a perderme otro carnaval!

Disfraz del diablo
Lomagrande,
6/01/2009
Álbum personal:
Sandra Garzón



El diablo fue, es y será la representación central del Carnaval. Desde niños nos atrae, nos asusta, pero lo admiramos. Tal vez creemos que no es malo, para muchos puede ser la representación de la alegría, el gocé y la diversión.

Carnaval *en Lomagrande* *antes de 1990*

*Relatos y vivencias en los inicios del carnaval en Lomagrande;
celebraciones de fin de año y Carnaval de blancos y negros.*



Músicos de cuerda
Escuela Urayaco
Vereda las Yescas,
24/12/1973
Álbum familiar
Daniel Mellizo

Para las fiestas de fin de año, las primeras integraciones se hacían entre algunas familias de Lomagrande y otras que habitaban al lado del río Quilcacé; vecina vereda de las Yescas. La música de cuerda era una de las principales actividades que se hacían para amenizar las fiestas de la época.

La comunidad, las personas y sus costumbres.

Adriano Hidalgo

E*l Carnaval de Lomagrande, surge en la parte norte de la vereda, donde se compartía con las yescas, vereda vecina situada a orillas del río Quilcacé.*

Para la celebración del Carnaval de blancos y negros, que se inicia en la finca del señor Carlos Carvajal; la población de la vereda comienza por primera vez a disfrazarse, igualmente se conforma la primera chirimía y un conjunto de música de cuerda; integrado por el señor Rómulo Cruz - Froilan Carvajal- Fermín Carvajal, Paulino Mellizo, Maximiliano Bolaños, Humberto Garzón, Daniel Mellizo y Antonio Hidalgo.

Las personas que se disfrazaban, lo hacían en pareja, se pintaban la cara con un producto natural llamado Carmín._semillas de una planta de la región a las que se les extraía un líquido de color rojo_ A los disfraces los acompañaba la chirimía y el grupo de cuerda. Se hacía un recorrido por las diferentes casas de la vereda de Lomagrande y las Yescas. Este grupo era bien acogido en cada una de las casas que visitaban. Les ofrecían comida y bebidas como el guarapo.

Posteriormente me vincule a esta celebración de blancos y negros con algunos compañeros de estudio y jóvenes de la época, como Emilio Paz, Esperanza Cárdenas, Epifanio Paz, Alirio Cárdenas, Herninfa Hidalgo.

El guando
Vía panamericana
Lomagrande, 6/01/1.982
Album familiar Miya Molano

Como evento principal nos disfrazamos y a caballo recorrimos las calles de la cabecera municipal de Rosas. La diversión de este evento era descubrir quienes se encontraban detrás del disfraz.

“El guando” que era un camión de la propiedad del señor Elvio Garzón y “La papaya” otro vehículo de propiedad del señor Baudelino López. Servían como carrozas en los diferentes reinados Inter-veredales. El vestir estos carros se convirtió en un trabajo de decoración de toda la comunidad. Se ornamentaban con productos de la región como: árboles de café, colinos de plátano, matas de caña, matas de yuca y frutos típicos de la región, como naranjas, mandarinas, chontaduro, papayas, guanábanas, cacao, arracachas, bananos, guamas, choclos entre otras. Lo cual nos hizo merecedores de premios por parte de la Alcaldía Municipal.



De arriba abajo: Deyanira Castillo - Justiniano Rios Miya Molano - Julian Garzón

“El guando” era adornado con telas y matas de plátano para ser utilizado en los reinados que se hacían en los carnavales y fiestas populares de la vereda.

El guando, Antecedente de carroza. ver pag.38 a la 42

La papaya
Vía El sauce
Lomagrande, 24/12/1985
Album familiar Mima Lopéz

Entre la creatividad que gozaba la vereda de Lomagrande, cabe destacar el “escuadrón guerrillero”. Que consistía en un grupo de jóvenes que se disfrazaron con indumentarias propias del ejército y de la policía. Estos llegaron al pueblo de forma sorpresiva y simulaban un secuestro, tomando como rehenes a personas más notables de la población. Los encerraban en la Papaya que fue adecuada como una prisión; lo folklórico de la situación es que los rehenes solo podían ser liberados, si sus familiares entregaban licor a cambio de su libertad.

Una de las temáticas más representadas durante muchos años en las fiestas de fin de año y en los carnavales fueron los relatos bíblicos; como la sagrada familia, la obediencia de Abraham, la llegada de los reyes magos etc. Igualmente se hacían representaciones históricas de la época indígena, de la esclavitud y de los oficios



cotidianos como: la cacería, el mazamorreo (extracción de oro). En alguna ocasión los hombres se disfrazaron de mujeres y repartían comida en bandejas por las calles de la cabecera municipal.

“La papaya” un carro que durante muchos años fue el único medio de transporte en la vereda, hasta convertirse en un ícono de la región. También era utilizado en paseos comunitarios y adornado como carroza para muchos eventos culturales.



Imagen del niño Dios
Salón comunal
Lomagrande, 24 /12/1989
Álbum familiar Cesar Augusto Guevara

La imagen del niño Dios de Lomagrande representa el fervor religioso de la comunidad. Este recorría todas las casas de la vereda; esta visita además de su valor simbólico, tenía un valor monetario ya que la familia que lo recibía debía pagar su estadía, este dinero se utilizaba en las diferentes actividades de la novena de aguinaldo.

Haciendo divertir a muchos y enojando a unos pocos.

Isaías Castillo.

En Lomagrande en la década de 1970, las celebraciones de fin de año se iniciaban con el recorrido del niño Dios por todas las casas de la vereda.

En la escuela Guillermo Valencia se celebraba la novena, la cual se hacía en vivo. Cada día se responsabilizaba un grupo de personas la gente llegaba a la escuela a rezar. Después de rezar la novena en comunidad, Había una programación donde se hacían reinados, se recitaba poesías, se contaban chistes y adivinanzas.

Junto con mi hermana Pilar, Mary Becerra y Rafico Paz presentábamos dramas y sainetes. Para finalizar se hacían concursos y rifas donde se entregaban premios a los participantes.

“El taitapuro” era una de las cosas que más me gustaba hacer junto con Alfredo Rivera. Este era un muñeco hecho de un palo con

Representación sagrada familia
Escuela Guillermo Valencia
Lomagrande, 24/12/1978
Álbum familiar Leonor Castillo



En un pesebre que era construido por la misma comunidad; Los jóvenes de la época hacían representaciones de la novena; está tradición aún se mantiene en muchas comunidades que celebran esta festividad religiosa.

Albeiro Rivera -Deyanira Castillo

Sainete Matrimonio de campesinos
Escuela Guillermo Valencia
Lomagrande, 20/12/1985
Álbum familiar Miya Molano



Después de rezar la novena de aguinaldos había un acto cultural, que era preparado por diferentes grupos. Dentro de la programación había concursos, se representaban drama y sainetes.

De izq. a derecha Ruby Garzon - Eduar Garzón "Calilla" - Pedro nel Garzón

horqueta. Se vestía con ropa vieja y se rellenaba con hojas de plátano, se le metía pólvora y se quemaba el 31 de diciembre a las 12 de la noche; para despedir el año viejo.

La quema del "taitapuro" significaba para la comunidad deshacerse de las cosas negativas, quemar el pasado, las cosas que ya no queríamos; para comenzar de nuevo en unión de la familia.

Me gustaba escribir "El testamento" porque a través de él, la comunidad se divertía ya que con las historias y secretos que se contaban se "hacia divertir a muchos y enojar a unos pocos" que eran las victimas de nuestras ocurrencias.

Del primer Carnaval recuerdo que Telmo Garzón contrató a un señor llamado Leonardo Bravo, que había llegado de Nariño para que nos ayudara a realizar la representación

Reinado de señoritas
Escuela Guillermo Valencia
Lomagrande, 24/12/1975
Álbum familiar Leonor Bolaños

de una fiesta taurina. Se hizo un toro de gran tamaño en carrizo, se forró con tela, y adentro se metían dos personas para darle movimiento. También nos disfrazamos de toreros a los cuales las costureras de la época nos confeccionaron el vestuario.



Lourdes Guevara -Adriano Hidalgo

Los reinados siempre estaban presentes en los actos culturales, los cuales eran liderados y organizados por Adriano Hidalgo.



Desfile de disfraces
Lomagrande, 6/01/1985
Álbum familiar Leonor Bolaños

De izq a der. Rosalba Bolaños - Alix Garzón

Desde la ciudad de Cali llegaba doña "Chava" Rosalba Bolaños solo para disfrazarse; al igual que las hijas de la tía Pilar y algunas personas de la familia Dorado, La familia Cruz, la familia Narváez y la familia Delgado, que año tras año participaban y gozaban del Carnaval.

El Carnaval, la tradición colectiva más difundida en la comunidad de Lomagrande.

James Hidalgo

De norte a sur, Lomagrande es una vereda situada a 2 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal del Rosas Cauca. Con un promedio de 800 habitantes aproximadamente.

Esta vereda tiene como tradición las fiestas decembrinas y los carnavales de blancos y negros en el mes de enero. Al transcurrir el tiempo se han constituido en una de las celebraciones más importantes y difundidas en la comunidad. En ellas se pueden identificar costumbres y prácticas muy representativas de los pueblos Caucaños, como son el taitapuro, el disfraz, el diablo y la chirimía; ejes fundamentales dentro de las celebraciones de fin de año.

Los Carnavales eran una fiesta de integración, con la gente que nos visitaba de otros regiones del país como Popayán, Cali y Bogotá. Quienes



chirimia
Vía Panamericana
Lomagrande, 6/01/1987
Álbum familiar Sandra Garzón

La chirimía encabezaba los desfiles que se hacían por las diferentes rutas del Carnaval durante los días 5 y 6 de enero.



La romería
Vía Panamericana
Lomagrande, 6/01/1987
Álbum familiar Sandra Garzón

Lo mejor de Lomagrande es su gente, que hace de este territorio un lugar al que se quiere regresar para la época de fin de año.

El compartir
Casa de Romulo Cruz
Lomagrande, 6/01/1988
Álbum familiar Alejandra Cruz

por motivos de trabajo se habían desplazado lejos de la vereda. Su llegada activaba el ambiente de fiesta, alegría y jolgorio; porque anunciaba que las fiestas de fin de año y los carnavales estaban por comenzar.

Para esta época cuando yo apenas tenía 8 años de edad, era uno de los más entusiasmados con estas fiestas, ya que era la oportunidad de actuar y concursar en las novenas de Navidad, hacíamos el taitapuro el 31 de diciembre y finalmente jugábamos en los Carnavales de blancos y negros del mes de enero.



Familia Cruz

La bebida representativa era "El guarapo, se compartía en el recorrido, las casas visitadas y finalmente en el salón comunal. Sitio de encuentro con amigos y familiares

Carnaval

en Lomagrande

años 1991 a 1999

Romerías con la chirimía y los disfraces, por las diferentes casas de la vereda. El fin era compartir y divertirse en comunidad.



***Sacar las taboras al sol,
era anunciar que llegaron las
fiestas de fin de año.***

Fausto Cifuentes

La chirimía al igual que los disfraces hacen parte importante del carnaval de blancos y negros. Como organizador de ella me gustaba visitar los amigos con el fin de animarlos a participar. Igualmente ellos disfrutaban poder colaborar y alegrar la vereda en esta época tan especial. Ya que se comparte con vecinos, amigos y familiares al son de la música y el guarapo.

Estas fiestas de fin de año arrancan con la elaboración y restauración de los instrumentos, unos para arreglar ya que con el paso del tiempo están dañados. Otros tocaba hacerlos. Las taboras las poníamos al sol para que se templaran; este acto de sacar las taboras al sol, anunciaba que llegaron las fiestas de fin de año.

Luego tocaba reunirse a ensayar los diferentes toques, y era ahí donde se integraban las

Reconstrucción de Instrumentos musicales
Lomagrande, 5 /11/1991
Casa Felipe Díaz
Álbum familiar Daniel Mellizo

De izq. a der. Mauro Mellizo - Felipe Díaz - Willinton Díaz

Para los integrantes de la chirimía era muy importante la restauración de sus instrumentos musicales, cada año desde el mes de noviembre se sacaban las taboras con el fin de restaurarlas y que relucieran como nuevas en diciembre. Luego se dejaban al calor del sol para que el cuero se templara y el sonido fuera mucho mejor.

Luis Collazos
Finca El cerrito
Lomagrande, 5/01/1998
Archivo digital Giraldo Diaz



Don Luis "el Manicero" músico empírico que se caracteriza por tocar varios instrumentos al mismo tiempo. Toca la eloína, la flauta y la charrasca interpretando cumbias, porros y villancicos.

Rafael Ruiz
Salón comunal
Lomagrande, 5/01/1999
Archivo digital Giraldo Diaz



"Rafa" es personaje emblemático de la chirimia, que siempre está dispuesto a participar en el grupo musical



Eivar Collazos
Salón comunal
Lomagrande, 6/01/1999
Archivo digital James Hidalgo

Los jóvenes de la vereda siempre están dispuestos a remplazar a las personas que tradicionalmente pertenecen al grupo.

Chirimía y disfraces
Lomagrande, 6 /01/1997
Guarapera Virgilio Cruz
Album familiar Hellyd Rivera

nuevas generaciones, para aprender a tocar algún instrumento. Porque quien pertenece a la chirimía debe hacerlo por gusto. Para la gente de Lomagrande la chirimía significa unión, alegría, que llegaron las fiestas de fin de año.

En la chirimía es importante que haya un líder organizador, de él depende que los demás acudan o no, al llamado que se hace año tras año con el fin de alegrar a la comunidad.

La función que tiene la chirimía en estas fiestas es amenizar las festividades, las cuales comienzan el 7 de diciembre con alumbrado a la virgen María. Ese mismo día se organizaba el pesebre. Luego la chirimía debía alegrar cada noche la novena en la escuela. Para finalmente, terminar su labor el 5 y 6 de enero en los Carnavales de blancos y negros.



Para esta época era muy importante que los disfraces, la chirimía y la gente, acompañara en la tradicional romería que se hacía por las diferentes casas de la vereda, principalmente se llegaba a las casas donde de antemano se sabía que habían preparado el guarapo que se ofrecía a los visitantes. La estadía duraba aproximadamente una hora durante la cual se bailaba, y se departía con todas las personas que hacían parte de la festividad.



Grupo de disfraces
Vía panamericana
Guarapera Virgilio Cruz
Lomagrande, 6/01/1997
Álbum familiar Hellyd Rivera

Cada año con un promedio de 15 a 20 persona que se disfrazaban, se comenzaba el recorrido por las diferentes zonas de la vereda.

El disfraz permitía hacer de todo.

Hellyd Rivera

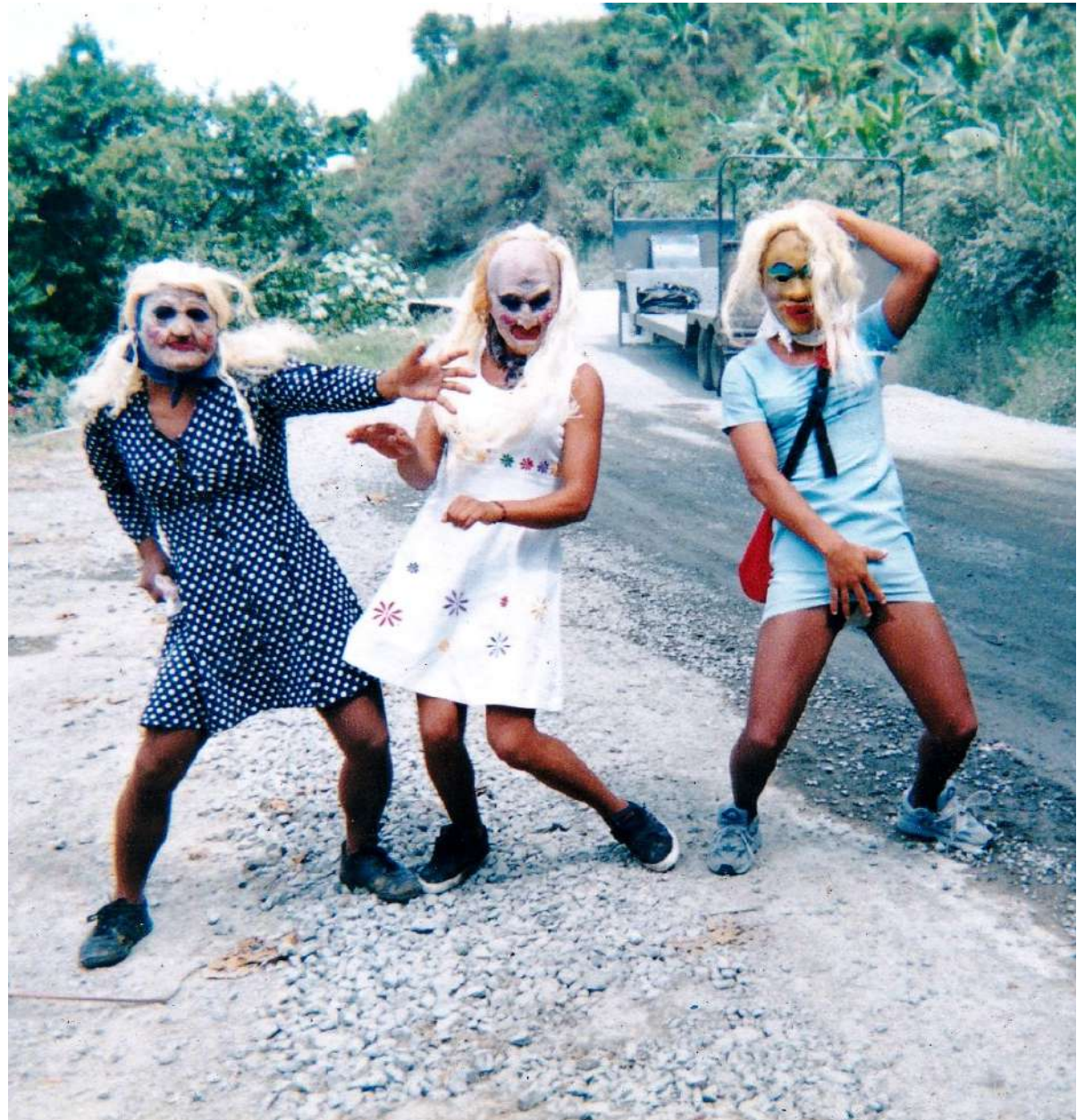
El disfraz siempre nos dará libertad para burlarnos, divertirnos, escondernos. Es así como para la vereda Lomagrande, los disfraces adquirieron gran importancia. Cada uno de nosotros buscaba la ropa adecuada, los atuendos y accesorios apropiados que se necesitaran. Los personajes que más nos gustaba representar eran las mujeres, también estaban los animales, los vampiros y diablos.

Recuerdo en la época de mi papá Alfredo, que él y sus amigos representaban mujeres elegantes, con vestidos brillantes, pañueletas y tacones. Estos disfraces gustaban mucho y eran merecedores de aplausos entre la gente del Carnaval. Al pasar el tiempo, el disfraz fue cambiando, se volvió más improvisado, su función era jocosa, y por lo tanto su representación era más grotesca. Lo importante no era el disfraz en sí, sino la representación que se hacía de él.

Show de disfraces
Vía panamericana
Frente a la casa del Sr. Virgilio Cruz
Lomagrande, 6/01/1998
Álbum familiar Hellyd Rivera

Como asustar, hacer show y provocar alguna reacción en el público, al final el objetivo más importante era recolectar plata de los choferes de los carros que transitaban por la vía Panamericana.

Disfrazarse permitía salir de sí mismo para ser otro y dejar afuera todas las angustias que muchas veces atosigan la vida cotidiana.



Los disfraces y el rebusque
Vía panamericana
Frente a la casa de Leonor Castillo
Lomagrande, 6/01/1999
Archivo digital James Hidalgo



Se organizaban grupos entre los cuales hacían acuerdos con el fin de poder recolectar dinero, que al final se repartían o lo utilizaban para la celebración y/o la fiesta en el salón comunal.

Mujeres familia castillo
Salón comunal
Lomagrande, 6/01/1999
Álbum familiar Hellyd Rivera



De izq. a der: Argenis - Mariana - Griselda - Arminda y Leonor Castillo

Después de preparar el almuerzo que se compartía con toda la gente, las mujeres de la familia descansaban mientras la comunidad gozaba en el carnaval.

Cocinar, tradición que se comparte.

Griselda castillo

La comida era muy importante para la época de fin de año, la tradición hacer de compartir e intercambiar comidas era algo que unía y estrechaba lazos de amistad. Durante muchos años para las fiestas de fin de año se preparó el dulce, desamargados y el “chulquin”. -comida indígena que se prepara con los brotes frescos de la caña brava-

Para los Carnavales de Blancos y negros en cabeza de mi esposo Alfredo Rivera, Fausto Cifuentes, Alirio Castillo, Maritza Bolaños, Hellid Rivera, Mary Becerra, Nidia Diaz, Bianey Obando y Fredy Rivera; salían por los diferentes caminos de la vereda a recoger los víveres, con los cuales se preparaba del almuerzo que se le daba a la chirimía y a los disfraces que participaban en el carnaval de blancos y negros. La gente de las diferentes casas aportaba arroz, panela, frijoles, papa, plátano, yuca y

condimentos. Aunque se lograba recolectar una gran cantidad de mercado, era necesario ponerse de acuerdo con los que iban a preparar el almuerzo, casi siempre había de todo, pero era necesario intercambiar algunos productos en las tiendas vecinas, con el fin de poder preparar solo un tipo de almuerzo para cada día.

La cocina es un espacio para los encuentros, era un lugar para la conversación, los chistes y la risa. Se recordaban muchos acontecimientos y experiencias de la vida diaria, tanto de los que estaban como los que no estaban, en la cocina se refrescaba la memoria, se hablaba del presente y del pasado, se unía la imaginación y tradición. El humor familiar hacía que se estrecharan lazos más fuertes de amistad con los vecinos, cocinar era una forma de unir y de compartir, gustos, colores y sabores. La cocina no solo era un lugar de operaciones,

también se convertía en un escenario donde las señoras compartíamos muchos saberes y recetas con las vecinas y mujeres de la misma familia y de la comunidad. Las buenas cocinearas nunca estábamos desocupadas, siempre nos inventábamos la forma de preparar un buen almuerzo y darle el mejor sabor a las comidas.

Lo mejor de esas épocas era que almorzaba todo el que quería compartir con nosotros, llegaba mucha gente, inclusive de otras veredas. Era muy placentero ver como todo el mundo se comía todo lo uno preparaba y no quedaba nada.



El Carnaval, un ritual de Integración, celebración y fiesta en Lomagrande.

James Hidalgo

Desde que tengo memoria, las fiestas de fin de año siempre fueron mi principal interés; las novenas de Navidad, el taitapuro y en especial los carnavales, siempre fueron una de mis principales motivaciones que me hacían estar relacionado con temas culturales y actividades comunitarias.

Cuando yo era niño, participar de estas actividades del Carnaval era muy complicado y restringido; una de las razones que más recuerdo, era porque dentro de las festividades se tomaba guarapo, los recorridos eran largos y extenuantes, además se pedía plata a los choferes de los carros que transitaban por la vía panamericana, lo cual era riesgoso para las personas que participaban en las festividades.

De igual forma siempre me gustaba estar en el Carnaval. Oír la chirimía, poder disfrazarse, así fuera a escondidas se convirtió en una de las

La integración y el baile
Casa de Leonor Castillo
Lomagrande, 6/01/1999
Archivo Digital James Hidalgo

Para la gente de Lomagrande, el carnaval constituía un espacio de encuentro, donde se integraban niños, jóvenes y adultos con el fin de divertirse al son de la música de chirimía o música de cuerda.

cosas más anheladas de mi infancia.

En las fiestas de fin de año y en los carnavales de blancos y negros del mes de enero, El ritual de la comida dependía mucho de las tradiciones y costumbres heredadas, Compartir la comida tenía un alto valor simbólico, ya que se encontraba ligado al don de dar y compartir.

Para los carnavales de Lomagrande, siempre se disfrazaba una persona de diablo, que era el eje central del recorrido, ya que este personaje era el que de una u otra forma controlaba y le daba un orden a la romería que se hacía por los diferentes lugares de la vereda, inicialmente era el encargado de recoger la plata con la cual se compraba el trago tanto para la chirimia, como para los disfraces que participaban en el Carnaval. Disfrazarse era una actividad que daba a las personas una representación y una personalidad que le permite liberarse. Disfrazarse permitía

manifestar un espíritu profundo de alegría, de goce y diversión. Es por eso que esta tradición tan ancestral se ha perpetuado hasta nuestros días y que aún se mantiene en algunos pueblos y veredas de nuestra región.

Durante los días 5 y 6 de enero la gente paraba con sus actividades cotidianas para poner atención y disfrutar del carnaval. Se hacían 2 recorridos, por la carretera (Vía panamericana) y por los caminos vecinales que conducían a las diferentes guaraperas de la vereda.

Era una costumbre que el primer día se hiciera un recorrido que comenzaba en la casa de Alfredo Rivera, hasta el río Quilcace. Se visitaban las guaraperas del señor Lucio Delgado, Felipe Díaz y Daniel Mellizo. Luego la romería subía nuevamente hasta el centro de la vereda, de aquí se desplazaban hasta la guarapera del Señor Justiniano Ríos, Gustavo Delgado,

Tomas Piamba, Marcos Garzón y Noe Vidal. Para el segundo día del recorrido, 6 de enero la acogida de la gente era mucho mayor, igualmente sobre la vía Panamericana, se hacía el recorrido por la parte sur de la vereda, comenzando desde la casa de Alfredo Rivera, se pasaba por las guaraperas de Alirio Castillo, Fernando Guevara, hasta llegar donde el señor Virgilio Cruz, que era donde finalmente terminaba el recorrido de este segundo día de Carnaval.

La gran fiesta de cierre se hacía en el salón comunal de la vereda, donde se premiaba el mejor disfraz, y se hacían eventos culturales como los reinados y el boxeo que generaban gran expectativa entre la comunidad. Participaban veredas circunvecinas, haciendo que Lomagrande se convirtiera en un centro de entretenimiento a nivel Municipal.

Grupo musical
Salón comunal
Lomagrande, 6/01/1999
Archivo Digital Giraldo Díaz



"La familia Cortés es muy reconocida en Lomagrande, por participar y amenizar las fiestas de fin de año en la vereda."

Carnaval

Municipio de Rosas

años 2000 al 2006

Para esta época suceden cambios, no solo a nivel de organización, sino a nivel de contexto, el carnaval que durante un tiempo, se hacía durante 2 días por las diferentes casas de la vereda de Lomagrande, se reduce a un día y desplaza hacia la cabecera municipal.



Reinado infantil
Lomagrande, 24/12/2000
Álbum familiar: Cesar Augusto Guevara

Olmedo Garzón - Viviana Guevara

Los reinados siempre serán un motivo de unión en la comunidad, estos se realizan con el fin de conseguir recursos para un beneficio común.

Los procesos culturales, son una alternativa de progreso para las familias.

Olmedo Garzón

Como presidente de junta de acción comunal por periodo de 10 años en la vereda Lomagrande, Municipio de Rosas se desarrollaron varios procesos sociales, deportivos, culturales y recreativos; con el propósito de tener unida a la comunidad, además buscar alternativas de progreso familiar y comunitario.

Para realizar dichos procesos se hacía necesario el apoyo de personas activas y voluntarias, se realizaron comités de trabajo, teniendo en cuenta el perfil de cada familia. Comité de cultura - Comité de deporte - Comité de recreación.

Para el desarrollo de cada evento que se realizaba en la comunidad, la junta de acción comunal contaba con la colaboración de ciertas personas o familias que les gustaba participar en este tipo de actividades.

Es de resaltar el gran apoyo que brindo James Hidalgo, En la parte cultural, ya que su perfil artístico fue fundamental para que la vereda se destacara municipalmente en la parte artística con la elaboración de comparsas, carrozas y teatro. Se realizaron obras de teatro navideñas y montajes como el de la campeona olímpica Maria Isabel Urrutia, el cantante Juanes, el ataque a las torres gemelas, Celia Cruz, el ciclista Santiago Botero entre otras.

María Isabel Urrutía
Concurso de Taitapuros
Popayán, 30/12/2000
Álbum personal Hellyd Rivera

Para la elaboración de carrozas, comparsas y teatro la junta de acción comunal hacía los aportes financieros de inversión y la mano de obra la realizaba James que era el coordinador del comité de cultura y realizaba el trabajo artístico junto con sus familiares.

Lo más importante, era que no sólo las colonias residentes en Popayán, Cali, Bogotá llegaban para esta época. También llegaba gente de otras veredas y municipios a disfrutar del Carnaval de blancos y negros en Lomagrande. Se hacía la celebración durante los 2 días lo cual hacía que se generaran y se canalizaran recursos económicos que sirvieron para fortalecer la infraestructura y la dotación del salón comunal de la vereda.

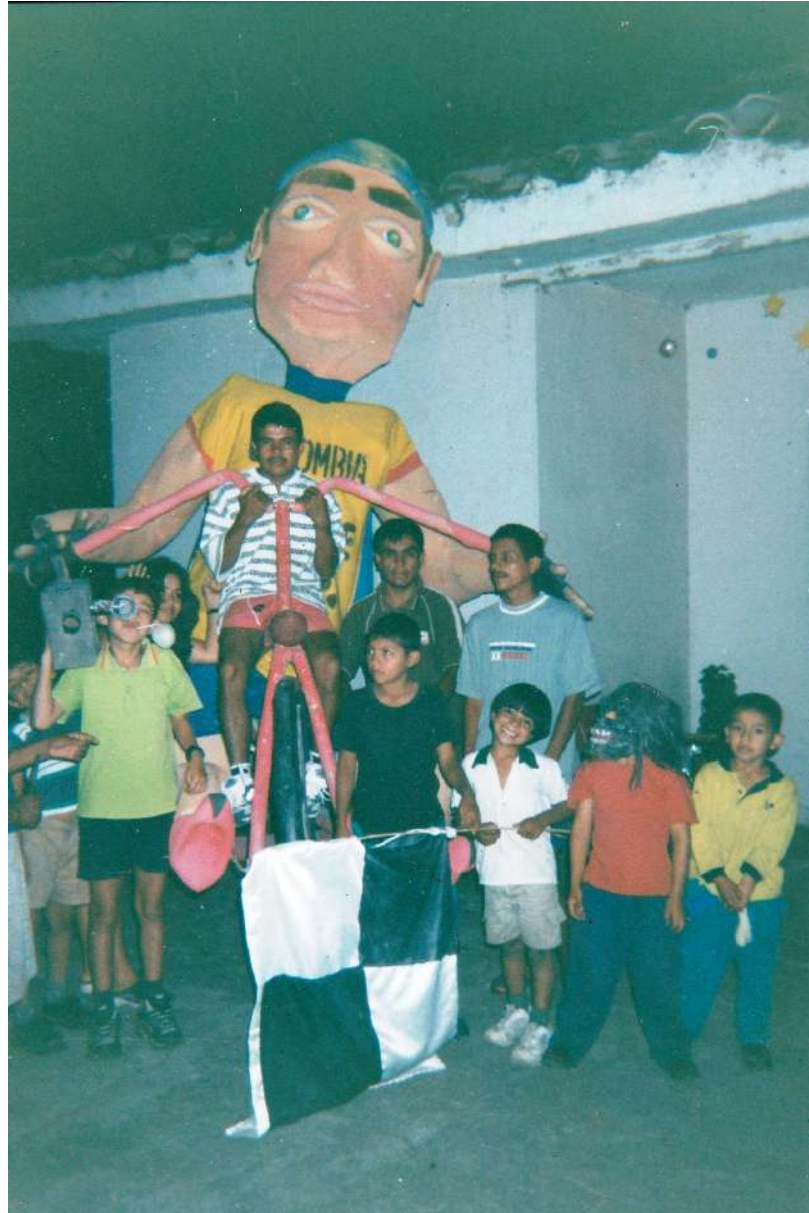


Con la elaboración de esta figura de María Isabel Urrutía campeona Olímpica de pesas, comienza nuestra afición en la elaboración de muñecos alegóricos, con el fin de participar en Popayán y en la cabecera Municipal de Rosas.

La figura es la protagonista, el carro no se decora para el evento ya que solo es usado como medio de transporte. ver carros decorados pag 38

Santiago Botero
Concurso de Taitapuros
Rosas, 30/12/2004
Álbum personal Hellyd Rivera

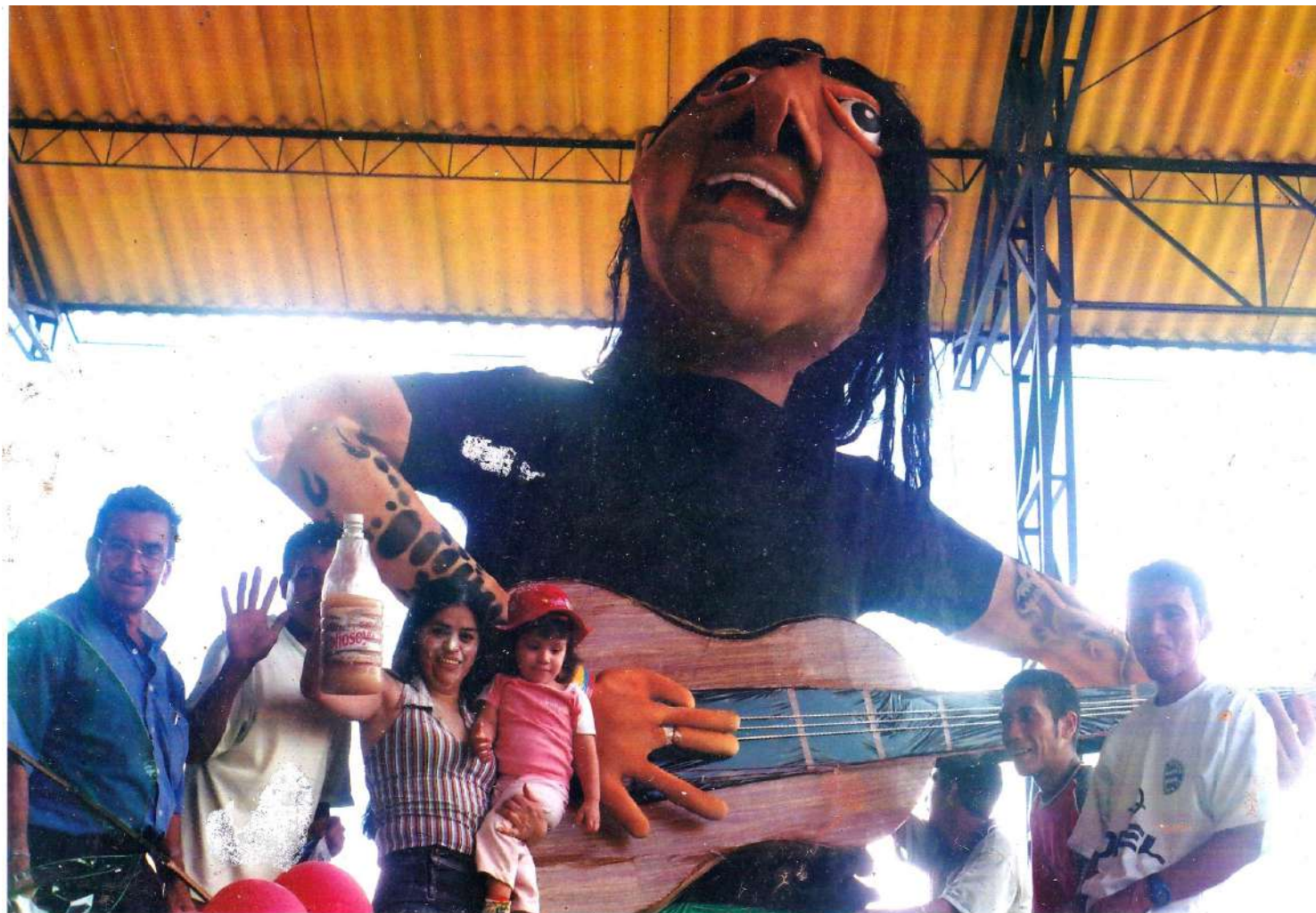
Cuando en la comunidad hay alguien que desarrolla o gestiona algo para el bienestar; la gente colabora de cualquier manera apoyando y acompañando la labor de aquellos que se dedican al trabajo comunitario.



Jóvenes y niños de la familia Castillo

Santiago Botero fue campeón de una de las rutas más importantes en España. Para esta figura de Santiago Botero se diseñó una bicicleta, la cual tenía movimiento haciendo que la figura simulara el pedaleo y se desplazara por las calles del pueblo.

Juanes y la camisa negra
Rosas, 5/01/2005
Álbum personal Hellyd Rivera



De izq. a der. José Cifuentes - Einer Rivera - Ruby Garzón - Diego Collazos - Leonardo Castillo
Los cantantes de moda como Juanes, fueron la inspiración para elaborar grandes figuras que hacían alegoría a los cantantes Colombianos.



El Carnaval significa unión entre las galladas.

William Becerra

El carnaval para mí, significa unión entre las galladas, además viene gente de varias partes a unirse y a disfrutar de las comparsas y de todo lo que se organiza aquí en la vereda.

El carnaval es muy bueno, siempre me ha gustado, recuerdo que desde niño estaba metido de lleno en el Carnaval; pero me gustaría que por medio de la Alcaldía y la misma gente de la región nos uniéramos más y no dejarlo acabar, ya que es una tradición muy buena que conserva la unión de la gente.

Quisiera que hubiera más apoyo de la Alcaldía para que a futuro los niños de nosotros sigan conservando esta tradición, en la cual yo siempre he aportado con mi trabajo, ayudando a organizar y hacer las comparsas. Para lo cual se requiere de creatividad para

Terrorismo internacional
Comparsa
Rosas, 6/01/2002
Álbum personal Hellyd Rivera

*De izq. a der. Bólvor Cortéz - Einer Rivera - Ado Alegría - Jefersson Rivera
James Hidalgo - William Becerra Hellyd Rivera*

Los acontecimientos importantes del mundo como el ataque a las torres gemelas en EEUU, fueron representados con un show y un simulacro que representaba la tragedia del 11 de septiembre de 2001

Cantante Celia Cruz
Concurso de Taitauros
Rosas, 30/12/2003
Album Sandra Garzón

ir organizando al modo que uno ve que quede bien bonita, entretenerse uno mismo, dar motivación y espectáculo a la gente.

Dentro de mis últimas experiencias, en el carnaval, a raíz de que cada año buscamos mejorar, hasta uno mismo se sorprende de las comparsas y las carrozas que uno puede realizar, con las cuales uno va avanzando más y más, en cuanto al trabajo que realizo con mis tíos y mis primos, además de toda la gente que nos acompaña no solo en el proceso, sino hasta el día de la celebración.



En el ámbito musical se hizo un homenaje a la cantante Celia Cruz, quien falleció para esta época. Dentro de la figura se metía una persona que era la encargada de darle movimiento y hacer murga en las calles del pueblo.



Comparsa Acuario de pirañas
Rosas, 6/01/2001
Álbum Familiar Nidia Díaz

De izq. a der. Hugo Díaz - Nidia Díaz - Bianey Obando - Horacio Becerra

*El hecho de poder mostrar el arte de Lomagrande en la cabecera municipal, era la oportunidad de poder expresar y hacer una crítica a los entes gubernamentales locales. Para esta comparsa se vistió un carro que simulaba un gran acuario que con tenía personajes representativos de la alcaldía Municipal
Antecedente de carroza, ver carros decorados pag. 38*

Las comparsas como medio de expresión comunitaria.

James Hidalgo

La creación de comparsas, además de ocupar el tiempo libre tenían el objetivo de hacer una crítica social, económica o medioambiental y también rendir homenaje a algún hecho significativo que afianzara nuestra identidad cultural y nos llenara de orgullo y felicidad.

La mayoría de estos montajes se realizaban con materiales propios de la región. Se hacían las estructuras con guadua, bambú y con materiales como la cabuya, hacíamos el pelo de los muñecos, también se usaban telas y plásticos reutilizados, entre otros materiales de reciclaje que estaban a nuestro alcance. Las caras y la piel se elaboraban de espuma pintada con vinilo, una técnica (Ver pag.63) que había aprendido en los últimos años de bachillerato.

La comunidad se organiza por barrios, los cuales adoptan diferentes nombres con el fin de generar identidad y diferenciarse de las otras zonas de

la misma vereda, desde ese entonces surgen los nombres como El barrio chino, El cartel, El cerro porteño, entre otros.

La competencia era sin igual, cada zona de Lomagrande, se esforzaba por ser la mejor, Durante muchos años se hicieron comparsas alegóricas, alusivas a temas sociales y problemáticas ambientales como: La zona de despeje y el conflicto armado del Caguan, y las fumigaciones aéreas que afectan el medio ambiente. También se elaboraron personajes famosos en nuestro ámbito artístico y cultural.

Aunque en principio, el fin de crear las carrozas era participar en el concurso tradicional de la verdea; en el año 2000, el señor Jesús Alberto Salazar, Alcalde de la época, nos invitó para mostrar el talento y creatividad de la gente de Lomagrande en la cabecera Municipio de Rosas. Lomagrande era la única vereda del Municipio

que realizaba esta serie de actividades y se accedió ir hasta la zona urbana del Municipio lo que hizo que la vereda ganara reconocimiento a nivel regional.

Posteriormente la alcaldía Municipal, hizo extensiva la invitación a otras veredas del Municipio como son El Cefiro, El Sauce, El Libano, Parraga, El Diviso, El Márquez, La Violeta, Guizabalo y Portachuelo entre otras.

Los barrios de la cabecera municipal también comenzaron a participar en los carnavales programados por la administración Municipal, que año tras año fomentó la participación de la comunidad, tanto rural como urbana, que la gente participe con comparsas, disfraces y carrozas alegóricas, para los carnavales de blancos y negros.

Para esta época el Señor Cesar Augusto Guevara concejal de la vereda de Lomagrande, gestionó recursos para la obtención de herramientas a

través de la Alcaldía municipal, con el fin de montar un taller que se convirtió en nuestro mayor recurso, facilitando el trabajo que veníamos realizando.

Contar con las herramientas básicas como sierra, taladro, compresor, aerógrafo, entre otras fue muy importante para nuestro proceso creativo. La casa de mi mamá se convirtió en el taller donde ensayábamos y practicábamos algunas técnicas que nos servían para seguir con la creación de comparsas y posteriormente las carrozas. Esto nos motivó mucho, miramos la magnitud de los trabajos que se hacían en otras partes y comenzamos a ver otras posibilidades que nos llevaron a pensar en grande.

Grupo musical "Los sultanes"
Rosas, 6/01/2003
Álbum familiar Nidia Díaz



Las agrupaciones musicales, fueron motivo de representación para las comparsas que se presentaban tanto en la vereda como en la cabecera municipal. Lo más importante era la unión entre niños, jóvenes y adultos que participaban de la puesta en escena.

El intercambio humanitario
Lomagrande, 6/01/2006
Álbum personal Hellyd Rivera



En las comparsas se hacían críticas a las diferentes problemáticas colombianas como: la guerrilla y paramilitarismo, los fracasados procesos de paz y las fumigaciones aéreas que afectaban el medio ambiente.

Carnaval

Municipio de Rosas

años 2007 al 2014

La comunidad de Lomagrande participa masivamente en las actividades culturales programadas por la Alcaldía Municipal de Rosas, los procesos creativos se hacen más visibles por la participación y el nivel expresión artística en las construcción de carrozas alegóricas.

Últimamente, desde el año 2013, al tiempo que se sigue participando en los carnavales de la cabecera Municipal de Rosas. Con algunas personas de la comunidad de Lomagrande, también se participa en el Carnaval de Pubenza de Popayán, especialmente en la construcción de carrozas infantiles para el Carnavalito de los niños.



Comparsa Adulto Mayor
Calle principal
Rosas, 6/01/2014
Foto:Adriana Ortiz

A la derecha Pilar Castillo
La tía Pili, cuando no era preparadora de reinas,
participa como reina, le gusta bailar, cantar y actuar;
orgullosamente ella misma confecciona los vestua-
rios que se usan en el Carnaval.

Los Carnavales dan a Lomagrande una importancia de la cual nos sentimos orgullosos.

César Augusto Guevara

Para los carnavales de blancos y negros se formaba una junta de pro-carnavales y así mismo los de la junta también participaban, la tarea nos la repartíamos entre todos, hoy en día el evento se redujo a menos, el evento es responsabilidad casi de una sola persona y si esta persona no llega, todo mundo se queda paralizado, me parece chévere que pudiéramos retomar nuevamente el tema, darnos una charla entre todos y volver hacer nuestro propio Carnaval.

El proceso de cambio en el carnaval ha sido algo riesgoso, porque anteriormente nos tenía más unidos, era una sola fiesta entre nosotros y a nosotros nos visitaban, lo contrario ahora es que la competencia se volvió mucho más eufórica; con la participación en la cabecera municipal. Nosotros no podemos traer una orquesta por ejemplo, entonces nos toca que irnos arrinconar a la plaza del pueblo, donde hay orquestas y otra serie de eventos y espectáculos.

Culturalmente para nosotros fue una pérdida porque ya no vivimos el carnaval como familia, como vereda, ya no podemos casi divertirnos, además de la situación económica limita mucho a la hora de querer disfrutar un carnaval en el pueblo.

Reinado del
adulto mayor
Rosas, 6/01/2007
Álbum Familiar Nidia Diaz



De Izq. a derecha: Carmen Rosa Lopéz, Anaïlda Cortez, Pilar Castillo, Primitiva Valencia, Margarita Rojas, Margarita Ordoñez, Elcira Triana.

*En los carnavales hay espacio para todos,
nuestras mamás y abuelas se sienten orgullosas
de participar en los reinados del adulto mayor
que organiza la Alcaldía Municipal*

Los tiempos cambian y sostener dos fiestas es difícil, además esta la premiación en la cabecera municipal, la cual es tentadora a la hora de decir si nos quedamos acá o nos vamos para allá.

Aunque sería bueno retomar el tema y celebrar así sea con guarapo, ya que nos hemos reducido a lo que es solo el día de blancos, el día de los negros ya ni se menciona, entonces vamos desapareciendo algo tan valioso, sería muy importante renovar el tema porque si nosotros hemos vivido esa experiencia bonita; nuestro deber es dejarle esa escuela a los chicos.

De todas formas es importante resaltar la participación que hace la comunidad de Lomagrande en los carnavales de la cabecera Municipal ya que no solo participamos con carrozas, sino que llevamos comparsas y disfraces, participamos en reinados y toda una serie de actividades que se programan el pueblo. Lomagrande siempre está presente en los carnavales.



Janeth Murcia

Maquillaje corporal
calle principal
Rosas, 6/01/2012
Foto: James Hidalgo

Maquillaje que representa las abejas, La apicultura es una de las actividades agrícolas de la familia Guevara-Murcia.



Julio Ruiz

Celebrando
Plaza de mercado
Rosas, 6/01/2012
Foto: Giraldo Diaz

Las personas de Lomagrande se sienten orgullosas de participar en los Carnavales de blancos y negros en la cabecera Municipal



Fausto Cifuentes - Mercy Garzón - Alirio Castillo

Representación de la fauna
Calle principal Rosas, 6/01/2012
Foto: James Hidalgo

Fausto Cifuentes y Alirio Castillo, se caracterizaron por ser pioneros y organizadores de los carnavales de Lomagrande, con orgullo siguen participando en la presentación de comparsas de los carnavales de blancos y negros en el Municipio de Rosas.

El paraíso de Eva
Rosas, 6/01/2009
Álbum personal Hellyd Rivera



*Inspirada en el tema bíblico, con esta carroza, comienza una nueva etapa en la construcción de carrozas, se piensa en una temática y una ornamentación para el vehículo que contiene un personaje central.
Ver antecedente de carroza, pag. 2 y 30*

Las carrozas alegóricas, una diversión muy sana y creativa

Einer Rivera

Hasta donde yo tengo conocimiento esta tradición viene desde mi papá, que era una persona de espíritu carnavalero. Era muy chévere la manera como hacían las carrozas para el carnaval, uno veía que era una diversión muy sana y creativa.

En la vereda trabajábamos con lo que teníamos y podíamos, no hacíamos las carrozas que hacemos ahora; en cuanto a tamaño, cubrimiento y acabado, carecíamos de experiencia y de materiales, pero de igual forma es algo que se ha venido haciendo y día a día con el transcurrir del tiempo se ha venido mejorando, eso hace que un carnaval siempre va a ser diferente a otro carnaval, uno siempre hace lo posible, porque siempre sea mejor que los demás.

El trabajo que se hace con las carrozas ha cambiado bastante, puesto que hemos ido des-

**Braulio y las muñecas
de Lomagrande**
Rosas, 6/01/2010
Archivo digital: James Hidalgo

plazando y cambiando de materiales. Anteriormente siempre utilizábamos cosas que se daban en nuestra región como la guadua y el bambú, hoy en día hemos descubierto otros materiales y técnicas y que hemos ido conociendo y aplicando con el fin de facilitar el trabajo y engrandecer las carrozas.

Para la parte estructural de un muñeco seguimos utilizando el bambú que es un material flexible y económico de la región. Cuando necesitamos construir el rostro de una persona o un animal, trabajamos con un molde en barro que luego se cubre con papel, a veces lo hacemos con espuma y últimamente lo estamos haciendo con el icopor que es un material liviano que da buenos acabados, además de dar rendimiento en cuanto al tiempo que se necesita para elaborar determinada figura.



Los medios de comunicación como la televisión nos influyen con temáticas que se adaptan a nuestro contexto. La Novela "Braulio y las muñecas de la mafia" con un alto rating de sintonía fue la inspiración para realizar esta carroza.

La magia existe
Rosas, 6/01/2011
Archivo digital: James Hidalgo

Últimamente el carnaval ha cambiado. Antes uno no lo hacía por dinero, ni por interés personal, únicamente se hacía por pasar un rato agradable, por integrarnos, divertirnos y pasarla bien. Hoy en día existe el interés monetario, si se maneja “una premiación” y esta es “buena”, así mismo le vas a trabajar a una carroza.

Actualmente, el Carnaval depende de las administraciones locales; lo que genera una problemática, ya que si hay una mala administración pública, puede peligrar o acabarse esta tradición.

Entonces la participación y el sentir del carnaval no va ha ser igual. Al carnaval, yo le apporto mi gestión para que continúe y nunca se vaya acabar. A medida que va pasando el tiempo me gustaría implementar talleres dónde se expe-



*Con el diablo como personaje central de la carroza, reaparecen los disfraces con el fin de hacer un acompañamiento y darle más protagonismo a la carroza.
ver antecedente de disfraz pag 10*

Izq. a der: Ruby Garzon-Vanesa Garcia-Tatiana Rivera - Lida Becerra

Vive la magia del Carnaval
Recorrido principales calles
Rosas, 6/01/2010
Archivo digital: James Hidalgo

rimenten nuevas técnicas para compartir con la juventud, los niños y todas las personas que sienten gusto por este tipo de actividades. Esta sería una estrategia muy atractiva para engrandecer más el Carnaval en nuestra región.



A la izq. Ovidio Rios

Con el fin magnificar nuestra participación en los carnavales de Rosas, por primera vez se realizó esta carroza de gran tamaño, la cual hacía una invitación a la alegría y al gocé en el carnaval.



Fantasia de carnaval
Recorrido - calle principal
Rosas, 6/01/ 2013
Archivo digital: Jeferson Rivera

El colorido y las figuras de esta carroza muestran un mundo de alegría y fantasía en un contexto donde soñar también es posible.

Izq. a der: Albeiro Rivera - Ricardo Castillo - Einer Rivera



Elaboración de bocetos
Tema: clasificación selección
Colombia al mundial
casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 5/12/2012
Foto: Adriana Ortiz

Con algunas personas que hacen parte del proceso creativo, se define la temática, se hacen los bocetos, se establecen roles, responsabilidades y se reparten las tareas.

Diseñando con la comunidad

Para la participación en los carnavales del año 2014, nos reunimos con los participantes que año tras año han estado involucrados en los diferentes procesos creativos de las carrozas.

Uno de los aspectos más importantes fue definir la temática sobre la cual se iba hacer la carroza; la cual se escogió teniendo en cuenta el tema de moda que fue la clasificación de Colombia al mundial de Brasil 2014. Esta temática nos daba la posibilidad de hacer algo muy colorido con el tricolor nacional, como también poder involucrar a la mayoría de la comunidad que podía participar con el vestuario apropiado para el día del desfile final.

Después de definir entre todos la temática comenzamos a establecer criterios de diseño: como la forma, la cual se determino que debía ser de gran tamaño con una figura central que sería el jugador de moda, "El tigre falcao" ya que este

Estableciendo acuerdos
casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 5/12/2012
Foto: Adriana Ortiz

personaje nos permitía darle a la temática escogida, el aire carnavalesco que necesitábamos a la hora de diseñar. Podíamos jugar con una amplia paleta de colores cálidos. La relación del nombre y el sobrenombre nos permitió darle una expresión animalesca dando como resultado un diseño híbrido para el personaje principal.

Mi paso por la universidad, me permite reflexionar acerca de lo importante que es el proceso de diseño que en este caso empieza desde que se hace la interacción con la gente con la que se va a llevar a cabo todo el trabajo porque es de estos encuentros donde surgen las ideas y conceptos que van a convertirse en bocetos y dibujos que servirán como base para una carroza. En el dibujo podemos visualizar la fuerza expresiva del diseño que queremos llevar a la realización. Para el grupo, el tamaño y la expresión de la figura principal es algo muy importante, por tal moti-



vo se definió que la cabeza como mínimo debía tener 2 metros de altura y con una gran sonrisa que evocara alegría y diversión en el Carnaval. Además se tienen en cuenta aspectos como las expresiones corporales de las figuras que ayudan a que el trabajo se vea más rico; este tipo de expresividad de movimiento y de fuerza hace que se distancie de la escultura común y se acerque a la caricatura porque precisamente lo que está en juego es el uso de la desproporción y la exageración.

En la medida que se avanza en el proceso de diseño, son más las personas que se interesan y que se van involucrando y aportando con sus puntos de vista y opiniones acerca del tema sobre el cual se desea trabajar.

Para los elementos que adornan la carroza en la parte frontal, se diseñaron unos “*bastidores*” caras de gran tamaño, las cuales irían pintadas con los colores de la bandera colombiana. De igual forma se realizaron elementos decorativos como flores en espuma para decorar los lados de la carroza, haciendo alusión a la fiebre, la alegría y el entusiasmo que se vivía por esos días de la clasificación de la selección al mundial de Brasil.

Diseñar en comunidad implica la participación activa de la misma. En el proceso creativo, hay un trabajo de gestión concentrado donde se tiene en cuenta los recursos y las potencialidades de cada uno de los integrantes que voluntariamente participan en una construcción social y múltiple, sujeta a valores y circunstancias contextuales del momento. En este caso, se está proyectando el diseño de una carroza alegórica para la participación en el Carnaval de Rosas Cauca.

Diseñar con la gente, es hacer una relación de interacciones en la que la comunidad y el diseñador confrontamos puntos de vista, aprendemos lenguajes y se validan cada una de las posiciones aspirando que todos los miembros del grupo se involucren. Para que el resultado final sea lo que todos esperamos, se tienen en cuenta todas las opiniones para así escoger los elementos relacionados con el tema, que en este caso está enfocado en la cultura colombiana; se establecen criterios de color, como el tricolor de la bandera, la cual sirvió de inspiración para desarrollar muchos de los elementos que aportan de manera significativa a la planeación y desarrollo del proyecto.

En este sentido, la participación es un proceso inclusivo y el diseño una función de la interacción que se establece entre las características del grupo que participa. Se comparten experiencias de trabajo con la comunidad, se adquieren nue-

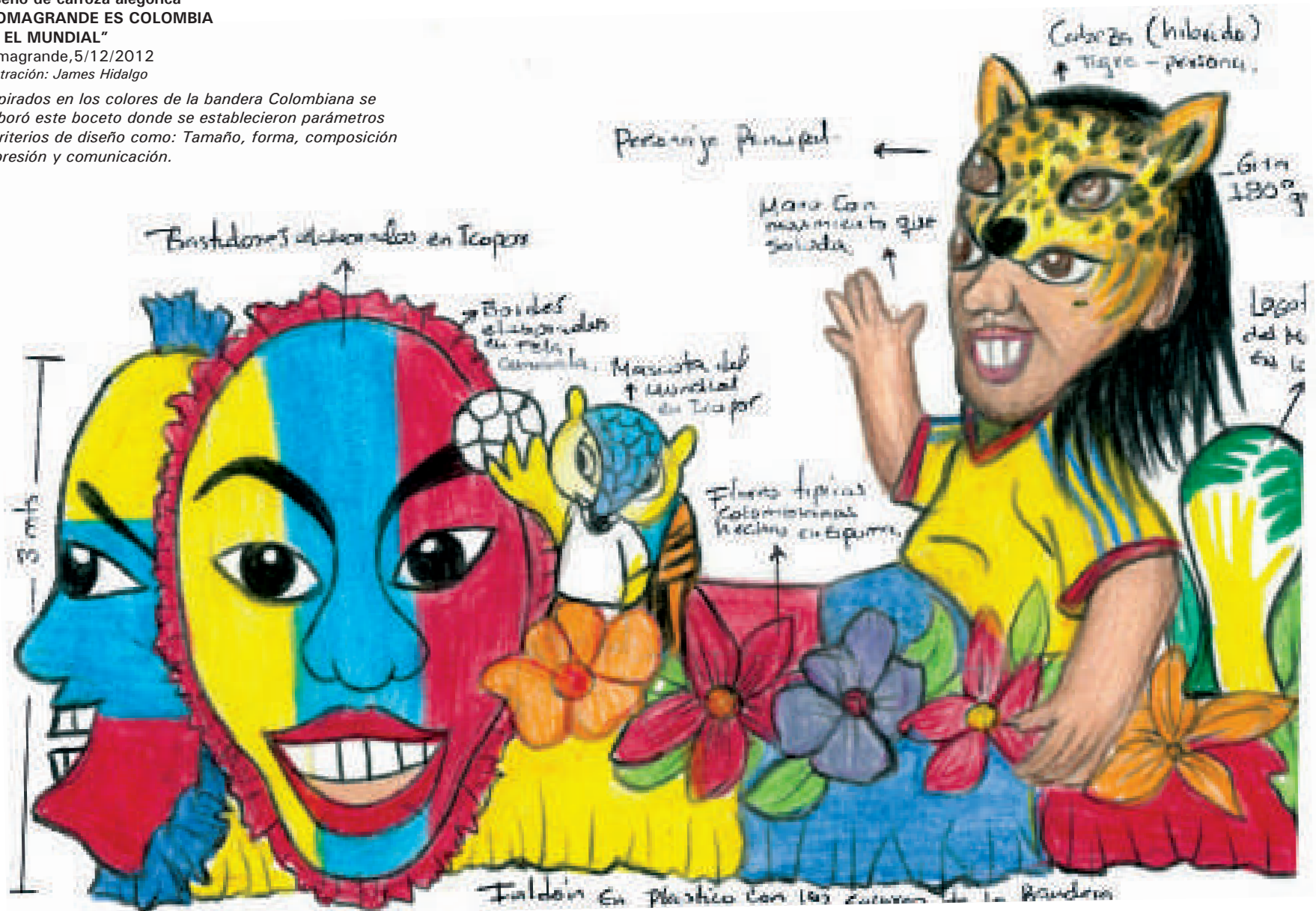
vos conocimientos de proporción y forma; sobre todo en la construcción de figuras humanas, y de composición en los elementos decorativos. Además de términos y teorías como usos y aplicaciones del color.

Con este proyecto se fortalecieron bases cognitivas. Se comparten algunos conceptos de expresión donde se tiene en cuenta la caricatura, como uno de los ejes transversales del tema que estamos trabajando. Además la comunicación es importante ya que deseamos entregar un mensaje de alegría, felicidad y regocijo por la clasificación de la selección Colombia al mundial de Brasil 2014. Con este trabajo también pudimos conocer y explorar nuevos materiales para la construcción de los elementos que conforman un carro alegórico. Todo este proceso deja las puertas y la mente abierta para futuras acciones conjuntas en los próximos carnavales.

Diseño de carroza alegórica
"LOMAGRANDE ES COLOMBIA
EN EL MUNDIAL"

Lomagrande, 5/12/2012
ilustración: James Hidalgo

Inspirados en los colores de la bandera Colombiana se elaboró este boceto donde se establecieron parámetros y criterios de diseño como: Tamaño, forma, composición expresión y comunicación.





Elaboración de estructuras
Casa: Ricardo Castillo
Lomagrande, 5/12/2013
Foto: Adriana Ortiz

El bambú y la guadua, materiales de la región se utilizan para la elaboración de estructuras que se cubren con espuma que es un material sintético económico y de fácil manejo. El manejo de esta técnica lo aprendí en mis últimos años de bachillerato

Compartiendo saberes

Definida la temática de la carroza, se comienza con la elaboración de la estructura del personaje principal que se hace con alambre, guadua y bambú que previamente ha sido conseguido en las fincas vecinas del señor Bolívar Cortés y Romelio Ruíz.

El bambú se parte en cintas flexibles a las cuales se les puede dar cualquier forma y asegurar con alambre dulce, en esta parte es importante tener en cuenta los movimientos que se le pretenden dar a la figura para determinar que articulaciones deben llevar resortes o cauchos que permitan ejercer los respectivos movimientos.

Posteriormente la estructura es forrada con papel, espuma o tela dependiendo de la disponibilidad de estos materiales que fueron comprados con recursos asignados por la administración Municipal. Una vez elaborado el cuerpo de la figura principal se procede a la elaboración de la

Soportes y cubrimiento
Casa Ricardo Castillo
Lomagrande, 10/12/2013
Foto: Adriana Ortiz



Definida la temática de la carroza, se comienza con la elaboración de la estructura del personaje principal que se construye con guadua, bambú y alambre dulce.

cabeza que en esta ocasión debía tener la mitad de la cabeza humana y la otra parte animal con el fin de hacer alusión al jugador que queríamos representar “el tigre falcao”. con un aire de Carnaval.

Después de tener la figura principal casi terminada se da inicio a la elaboración de los elementos decorativos de la carroza. Teniendo en cuenta los bocetos anteriormente elaborados se sigue con la elaboración de los bastidores o caras de gran tamaño que fueron talladas en icopor forradas con papel kraff, y pintadas con vinilos de agua. Las caras se hicieron muy expresivas con el fin de mostrar las diferentes emociones que nos produce la selección Colombia cuando es clasificada a un mundial. También se reprodujeron los logotipos y emblemas del mundial para reforzar la temática, el contexto y el porque de la carroza.

Sombras color y texturas
casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 20/12/2013
Fotos: Adriana Ortiz



La aerografía es una técnica aprendida en el primer semestre de diseño gráfico, la cual se usó para darle los acabados finales a la figura principal de la carroza, que es un híbrido elaborado en icopor que representa al "tigre falcao" jugador de la selección Colombia.

Pintando los accesorios
Casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 4/01/2013
Foto: James Hidalgo

Una vez se han elaborado todos los accesorios y elementos decorativos de la carroza. La noche anterior al desfile se procede con el montaje final de la carroza para la cual últimamente se contrata un carro con planchón que permita instalar todo lo que se ha dispuesto para la presentación.



Ramona Carvajal

Las técnicas para pintar, se usan de acuerdo a las habilidades de cada uno de las personas que participan en el proceso creativo.



Instalación figura principal
casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 4/01/2013
Foto: Adriana Ortiz

En el trabajo en equipo se intercambian saberes, aprovechando habilidades y destrezas con las que cuenta cada uno de los participantes.



Ultimando Detalles
Casa: Leonor Castillo
Lomagrande, 5/01/2013
Foto: Adriana Ortiz

Antes de la puesta en escena Los vecinos madrugan para ayudar con la instalación de los ornamentos de la carroza.

El resultado de un trabajo mancomunado.

La puesta en escena comienza desde las seis de la mañana del mismo día del desfile, cuando comienza a llegar gente de la comunidad con el fin de poder ayudar en el montaje final.

En esta parte del proceso es muy valiosa la ayuda de todos los que madrugan a colaborar, se distribuyen tareas sencillas como cortar y pegar con el fin de salir a tiempo para el desfile principal. Se revisan de una forma muy general los detalles, se hacen los últimos retoques, se ensayan los movimientos de las figuras las cuales para esta ocasión estuvieron centrados en la parte delantera, haciendo que una de las caras se abriera y se cerrara dejando entrever la copa que anhelábamos tener. También se instala el equipo de sonido y se ensaya el audio que fue grabado con la temática alusiva a la carroza. Lista la carroza, nos dirigimos hasta la vereda del Céfitro que es donde comienza recorrido

**La carroza y la gente
Iniciando el recorrido
El Céforo Rosas, 5/01/2013
Foto: Adriana Ortiz**

oficial, en este lugar se organizan las chirimías, las comparsas y las carrozas de las diferentes veredas y barrios del pueblo que participan de la cabecera Municipal. El desfile continua por las principales calles del pueblo.

Con la chirimía por delante, los artesanos y la comunidad de Lomagrande reunida con el propósito de acompañar la carroza, se sigue con el desfile. Uno de los momentos que más causa regocijo; es el paso por el atrio de la iglesia lugar donde se hace la presentación oficial de la carroza, se escuchan los aplausos que nutren y llenan de vida a los artesanos, es como volver a vivir, se siente una alegría indescriptible que no se puede comparar; las felicitaciones, la admiración, la algarabía y la bulla que se le hace a la carroza, producen una sensación que motiva a celebrar, jugar y compartir con todos los familiares amigos y vecinos que acompañan en este día.



Para la comunidad de Lomagrande es importante participar de la puesta en escena. En la carroza hay espacio para los niños y jóvenes que con su alegría engalanan la participación de la vereda.



Lomagrande es Colombia
en el mundial
Desfile en la calles principales
Rosas, 5/01/2013
Foto: Adriana Ortiz

Las temáticas de actualidad, como la clasificación de Colombia al mundial, fue la inspiración para participar y engalanar los carnavales de blancos y negros en el Municipio de Rosas





La carroza y los artesanos

Rosas, 5/01/2013

Foto: Adriana Ortiz

Para el día de la presentación el equipo de trabajo se hace más amplio, los familiares que no estuvieron en el proceso creativo, llegan para colaborar y participar de la puesta en escena.

Carnavalito

Municipio de Popayán

años 2013 y 2014

Sin dejar de lado, el trabajo y la participación que se realiza con la comunidad de Lomagrande para el Carnaval de Rosas. El cual se toma como un compromiso comunitario, seguimos participando simultáneamente en Rosas y en Popayán, ya que ambos contextos nos aportan un crecimiento a nivel socio-cultural y organizativo. El Carnavalito de Pubenza se presenta como una oportunidad de aprendizaje y de trabajo, para el colectivo que es organizado con algunas personas de la vereda de Lomagrande.



Nuevos materiales en la comunidad
Casa de Leonor Castillo
Lomagrande, 2/12/2012
Foto: James Hidalgo

El icopor es un material de fácil manejo, que se pega con un líquido llamado poliuretano "A rojo y B azul", que al ser mezclado forma una espuma consistente que se usa para unir diferentes partes de icopor.

“El Carnaval, una fuente de empleo”

Albeiro Rivera

A diferencia del trabajo que se hace con y para la comunidad, en las carrozas para el Carnavalito de Popayán surgen el interés económico y se da la oportunidad de ver el carnaval como un medio para ganarse el sustento diario que muchas veces es muy difícil de conseguir.

El trabajo de jornalero en muchas ocasiones es solo en las épocas de cosecha y dura muy poco. A largo del año en las fincas solo se consigue trabajo para dos o máximo tres días de la semana. Elaborar las carrozas para el Carnavalito de Pubenza se convirtió en una alternativa de empleo en la época de fin año, Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se tiene trabajo a diario y constante. Lo mejor de todo es que dependiendo de la actividad que toque realizar así llueva o haga sol, trabajamos en la propia casa. Nos ponemos metas y tratamos de cumplir con las tareas encomendadas.



Izq. a derecha: Noralba Rivera- Pilar Castillo - Albeiro Rivera

Empapelado de figuras

Ver proceso de empapelado pag 61
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 25/12/2012
Foto: James Hidalgo

“Los carnavales una oportunidad para aprender haciendo.”

Noralba Rivera

Trabajar para el Carnavalito de Popayán es tener la oportunidad de conocer y aprender nuevas técnicas de trabajo, junto con mis hermanos, mis tías y mis sobrinos. No somos artesanos, porque no lo hacemos todo el tiempo, somos aficionados al carnaval, porque lo hacemos para la época de fin de año donde lo más importante es irnos perfeccionando en este trabajo que desde siempre me ha gustado.

Con el objetivo de seguir trabajando todos los años decidimos adoptar esta experiencia de aprendizaje que fue muy buena, la verdad no somos expertos, pero decidimos aceptar el reto porque era una oportunidad de aprender haciendo. Una de las cosas que más me gusto, fue aprender a manejar las nuevas telas que me parecieron muy bonitas para la elaboración de los disfraces para los niños y niñas. Junto con la

tía Pilar y Bianey Obando los diseñamos, combinamos los colores y realizamos los diferentes disfraces de los niños que acompañaban cada una de las mini-carrozas del Carnavalito.

Lo mejor de este trabajo es que en las mañanas, mientras los muchachos hacían las figuras, nosotras lijábamos y pegábamos el papel. Llegada la tarde nos íbamos para la casa de cada una de nosotras a seguir con la elaboración de los disfraces de los niños.



La elaboración de los ornamentos(flores y Hojas) para las carrozas se hacen en diferentes materiales como tela,espuma, icopor entre otros.

Elaboración de ornamentos
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 28/12/2012
Foto: James Hidalgo

“Las carrozas, un trabajo que me gusta”

Ramona Carvajal

Cada año sin importar las circunstancias desde noviembre comienzo a planear mi viaje desde Cali, yo no puedo faltar en la construcción de las carrozas, y más aún ahora cuando hay la oportunidad de poder trabajar en algo que me gusta mucho y con lo cual me siento identificada.

El Carnaval para mi es alegría, soy feliz ayudando a pintar y pegar, indiscutiblemente no puedo faltar cada año para este tipo de actividades, soy una persona muy pulida a la hora de hacer lo que me corresponde.

Uno comienza ayudando a tener, a revolver pintura; pero uno luego se atreve y comienza realizar cosas que hacen los que tienen un poco más de experiencia, cuando llega el que está haciendo el trabajo, se sorprende de lo que uno ha hecho y esto es muy placentero, de esta

forma uno comienza a tener libertad de crear y de hacer cosas nuevas. En la elaboración de las mini-carrozas tuvimos la oportunidad de tener a nuestra disposición muchos materiales con los cuales tuvimos la oportunidad de conocer, manejar y poner en práctica.

La oportunidad del Carnavalito, me pareció una experiencia muy enriquecedora, ya que muchas veces no podemos explotar y aprovechar nuestro talento por falta de recursos económicos.



Bocetos con algunas ideas de las temáticas propuestas para el Carnavalito de Pubenza Lomagrande, 1/12/2012
Ilustraciones: James Hidalgo

Proceso creativo en la construcción de mini-carrozas.

Año 2013

Etapa de diseño

Con el deseo de trabajar y gestionar proyectos culturales que aporten al desarrollo socio-económico y cultural de la región y engrandecer el carnaval del Municipio de Popayán; el colectivo de artesanos de Lomagrande-Rosas hicimos la propuesta a la Corporación Carnavales de Pubenza CORPUBENZA para elaborar las minicarrozas del Primer Carnavalito de Pubenza.

Después de varias conversaciones con la junta directiva de la corporación, se establecieron compromisos con el fin de poder sacar adelante la propuesta que buscaba dar protagonismo a los niños de la ciudad a través de 9 mini-carrozas que desfilarán por las principales calles de la ciudad de Popayán el día 3 de enero.

Desde el momento en que empieza a generarse las ideas de cada una de las mini carrozas, que casi siempre provienen de relatos e historias regionales, estas se van socializando, comentando y proyectando para después ir transformando, bocetando y concretando junto con las personas responsables del proyecto. Aunque yo fui el líder y representante, no trabajé solo, sino que conté con el apoyo de todo el colectivo.

Como primera medida se presentaron algunos bocetos con las ideas y temáticas que tendrían las 9 mini-carrozas. Estos bocetos se diseñaron con temas alusivos a la economía, los mitos, las leyendas y las costumbres del Departamento del Cauca. Una de los primeros diseños, fue la representación de LA MADREMONTE, guardiana de la naturaleza, temática regional sobre los mitos y leyendas del Departamento del Cauca. Representaciones como la madre monte, nos

permitía expresar una mito muy conocido en la región; además de una amplia posibilidad en la construcción de los elementos decorativos como flores, hojas y árboles; muchos de estos elementos de la naturaleza se podían realizar con materiales sintéticos como la espuma y otros con materiales de reciclaje como papeles y cartones que desechan el algunas empresas.



La Madremonte
Lomagrande, 1/12/2012
Ilustración James Hidalgo

*Boceto hecho a mano alzada que corresponde a una primera idea, donde se quiere representar **La madremonte**, guardiana de la naturaleza, temática regional sobre los mitos y leyendas del Departamento del Cauca.*

De igual forma propusimos una temática con “EL DUENDE” que es uno de los personajes más representativos de nuestra mitología local y regional, se dice que anda por los montes, cuidando la naturaleza y que juega con los niños. Para esta ocasión lo quisimos representar en una carroza, como un ser amigable y alegre que ha decidido salir de los montes y llegar hasta la ciudad para divertir con su picardía y su buen humor a los niños, para esto se tuvo en cuenta seleccionar una gama de colores vivos y contrastados como el verde y el naranja, y elementos colgantes que le darían movimiento a la carroza.

Dentro de las temáticas alusivas a la economía del Departamento del Cauca se diseñó una carroza con el tema del café dándole una versión infantil a la hora de elaborar el personaje principal con “EL CAFETERITO” que era la representación de un niño campesino. Los elementos



decorativos de la carroza son propios de la cultura cafetera del Cauca. La carroza se ambientaría con hojas, flores y granos gigantes de café.

Dentro de la cultura tradicional de la ciudad de Popayán también quisimos representar “LA ÑAPANGA” que es una representación folklórica de la mujer Caucana; se tuvieron en cuenta rasgos de este personaje que se caracteriza por un atuendo con colores blanco azul fucsia

La Madremonte
Popayán, 5/12/2012
Ilustración James Hidalgo
Corel draw X6

Una segunda visualización de la temática de las mini-carrozas, ya incorporaba detalles de color, forma, expresión, composición y proporción. Lo cual es necesario para definir los procesos y materiales para su construcción.

y morado. La ñapanga es un personaje muy representativo de la ciudad, la gama cromática de los colores tradicionales de su vestido, se usaron para ambientar toda la mini-carroza que además fue adornada con orquídeas elaboradas en espuma las cuales también son características de nuestra región. Esta carroza buscaba compartir y enseñar acerca de la identidad y la cultura de Popayán.

También se diseñó una carroza denominada “NOTAS DE MI TIERRA” con un personaje muy alegre vestido con los atuendos típicos de un grupo musical y con instrumentos como la tambora, la flauta, las maracas y la charrasca propios de la chirimía que es un icono muy representativo del Departamento del Cauca.

Pensando en la espontaneidad y el gusto de los niños como tal; también surge la idea de diseñar



La ñapanga
5/12/2012

Ilustración James Hidalgo
Corel draw X6

y elaborar algunas de las mini-carrozas con temas abstractos como: la alegría, la fantasía, la magia y la diversión. Las representaciones de estos temas se hicieron a través de arlequines, y payasos los cuales evocaban y expresaban gestos característicos de este tipo de personajes. Los cuales dan la oportunidad de caricaturizar y volver a los personajes mucho más atractivos para el público objetivo que en este caso son los niños.

Una figura a la que se le colocan labios gigantes, ojos grandes y se exageran los dientes de una forma que no se había hecho antes, se vuelve más atractiva, más expresiva y jocosa, impacta a la hora de ser puesta en escena. Este tipo de caricaturización además de exagerar hiperbólicamente las proporciones normales del cuerpo humano se relaciona con el humor que es común en este tipo de estética popular.

La gran variedad de elementos, los colores fosforescentes y contrastantes que se usarían creativamente en la elaboración tanto del personaje, como en la decoración de las mini carrozas, haría que los niños se sintieran identificados con estas temáticas que siempre los atraen.

Nuevos materiales en la comunidad
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 2/12/2012
Foto: James Hidalgo

Pasar del boceto bidimensional al plano tridimensional, se resuelve cortando el icopor en diferentes planos seriados con una inclinación de 60 grados que luego se interponen y se unen con poliuretano (químico industrial) con el fin de ganar volumen.



Etapas de construcción

La casa de mi mamá en Lomagrande, es el taller, donde año tras año se convierte en un lugar de trabajo y aprendizaje, desde mi pieza hasta la sala hay espacio para los materiales y las herramientas que con anterioridad se han comprado en Popayán.

Pasar del boceto bidimensional al plano tridimensional, se resuelve cortando el icopor con serrucho en diferentes planos seriados, con una inclinación de 60 grados, estos luego se interponen y se unen con poliuretano (químico industrial) con el fin de ganar volumen.

Luego de tener los planos unidos, se comienza a tallar el bloque con serrucho, segueta, exacto y cepillo de alambre, que son las herramientas con las que se le da forma y expresión a la escultura que se quiere realizar.

Todo comienza con la materialización de los bocetos como se muestra en las fotos a la izquierda; trabajar con icopor fue un nuevo desafío

Modelado del icopor
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 2/12/2012
Foto: James Hidalgo



Luego de tener los planos unidos, se comienza a tallar el bloque con serrucho, segueta, exacto y cepillo de alambre, que son las herramientas con las que se le da la forma y la expresión a la escultura que se quiere realizar.



Pulimento de figuras
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 2/12/2.012
Foto: Gina Arroyave

Colegas de la universidad como Gabriel Girón, aportaron sus conocimientos de diseño: composición y simetría; lo cual ayudó a mejorar la forma y el acabado de las figuras.

para el grupo ya que esta era una nueva técnica y un nuevo material con el cual estamos experimentando a partir de un seminario taller que yo, como diseñador había realizado en Colegio Mayor del Cauca con los artesanos del Carnaval de Barranquilla. (ver Anexo).

Estábamos muy complacidos de tener nuevos retos que nos ayudaran a mejorar la expresión y la calidad de los elementos que se instalan en los carros alegóricos. Con el icopor pudimos en poco tiempo realizar caras con mas expresión, ya que con el modelado en barro se necesita de muchísimo más tiempo para elaborar las figuras. El icopor nos ofreció una amplia posibilidad de creación, además nos facilitó y nos mejoró la calidad del mismo, y más aún cuando nos estamos proyectando y trabajando en los carnavales de Popayán.

Debido al impacto ambiental y al alto costo que ocasiona el icopor decidimos solo trabajar las caras, las demás partes como la cabeza y el cuerpo de la figuras se trabajan como tradicionalmente lo veníamos haciendo con estructuras en bambu y alambre que luego fueron forradas con telas de diversos colores.

El aprender cosas nuevas implica que veces tenemos de desperdiciar materiales, perder plata y tiempo, ya que casi todo lo que hemos aprendido ha surgido de prueba-error, de ensayo y desperdicio, este es el valor que yo le he puesto al costo de aprender, mi lema es que, “aprender tiene un costo” y así es como lo asumimos.

El proceso de construcción consta de varios pasos importantes, para los cuales se repartieron roles entre los participantes: unos se dedicaron

Empapelado de figuras
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 25/12/2012
Foto: James Hidalgo

a los cortes de los planos seriados, otros pegaron y unieron las piezas, mientras que otros con el boceto en la mano, íbamos dándole forma al bloque con un cepillo de alambre a la escultura que se quería realizar. Después de tener talladas todas las figuras principales se comenzó con el pulimento que se hace con lija de varios calibres, para después proceder al empapelado o cubrimiento con papel kraff o papel de cemento, mediante la técnica de pegado con engrudo.

Después de tener todas las caras de las figuras hechas con icopor decidimos realizar la forma de la cabeza y el medio cuerpo con la tradicional estructura de bambú que habíamos trabajado en años anteriores, una vez hecha la parte estructural se procedió al blanqueamiento de las caras con el fin de comenzar con la aplicación del color para lo cual se utilizó principalmente la técnica del aerógrafo.



Izq. a der. Albeiro Rivera -Noralba Rivera - Leonor castillo

El empapelado se hace con papel reutilizado de las bolsas de cemento y/o azúcar, este se pega con engrudo (mezcla de almidón de yuca y agua) con el fin de eliminar texturas y darle un acabado mas liso a las figuras.



Blanqueamiento de figuras
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 26/12/2012
Foto: James Hidalgo

El Proceso de blanquear es indispensable para que los colores fluorescentes resalten y no se absorban en fondos oscuros.



Aerografía
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 27/12/2012
Foto: James Hidalgo

Juan David Cerón es diseñador gráfico y tiene una gran habilidad en el manejo del aerógrafo por cual fue invitado con el fin de compartir su experiencia en el manejo de esta herramienta.



Pintado con pincel
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 28/12/2012
Foto: James Hidalgo

La combinación de técnicas genera contrastes y además permite posibilidades de participación a todos los integrantes del grupo.



Teñido de espuma
Escuela Guillermo Valencia
Lomagrande, 29/12/2012
Foto: James Hidalgo

El pelo para cada una de las figuras se realiza con espuma a la cual se le dio el color por medio de inmersión en un valde con vinilo diluido, se escurre para eliminar el exceso de agua y luego se expone al sol para que se seque.



Elaboracion de vestidos para las figuras
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 1/01/2013
Foto: James Hidalgo

Elaboración del vestuario para las figuras principales que van en cada una de las mini-carrozas.



La ñipanga
 Casa Leonor Castillo
 Lomagrande, 2/01/2013
 Foto: James Hidalgo

Para la elaboración de vestuario de "La ñipanga" que es una representación folklórica de la mujer Caucana; se tuvieron en cuenta elementos de este personaje que se caracteriza por un atuendo con colores blanco azul y fucsia.



Elaboración de flores en tela
 Casa Leonor Castillo
 Lomagrande, 1/01/2013
 Foto: James Hidalgo

La comunidad experimenta con nuevos materiales como la cambrela, que es una tela sintética de fácil manejo a la hora de elaborar ornamentos para las carrozas.



Pintando los ornamentos que decoran las mini-carrozas
 Casa Leonor Castillo
 Lomagrande, 2/01/2013
 Foto: James Hidalgo

Para Fabían Rivera fue muy placentero participar en la elaboración de las carrozas para el carnavalito de Popayán, a la vez que ocupó su tiempo libre, aprendió el manejo de varias herramientas y tuvo oportunidad de generar algunos ingresos.

Los niños y su capacidad creativa
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 3/01/2013
Foto: James Hidalgo

Una vez terminada la parte de la pintura se comenzó con la realización del pelo el cual se realizó con la técnica de la espuma como se muestra en la imagen, los vestidos y los accesorios como gorros y sombreros de cada una de las figuras los cuales fueron diseñados de acuerdo a cada una de las temáticas.

Posteriormente se comenzó a realizar los elementos decorativos de las carrozas como flores y algunas figuras que ayudaron a reforzar la idea de lo que se quería mostrar y expresar en cada una de las mini-carrozas.

Finalmente con la ayuda de los niños, se elaboraron los gorros, sombreros y disfraces para los



En cabeza del tío Hellyd, los niños - artistas de la familia, aprovecharon sus habilidades e imaginación para elaborar accesorios como gorros y sombreros.



Temáticas infantiles
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 3/01/2013
Foto: James Hidalgo

*Figuras principales listas para ser transportadas a la ciudad de Popayán
Los Hermanos Rivera diseñaron e hicieron el vestuario para cada una de
las figuras que representaban temáticas diferentes en cada una de las
mini-carrozas. Teniendo en cuenta criterios de color que se definieron de
acuerdo al significado de cada una de las mini-carrozas*

Los artesanos
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 3/01/2013
Foto: Adriana Ortiz



Todo el proceso de construcción, está determinado por el trabajo en conjunto de los artesanos: carpinteros, escultores, pintores, costureros(as) y aficionados. El resultado final depende de la dedicación y el compromiso de los participantes que con gran satisfacción sienten que su trabajo es reconocido y recompensado.

Izq. a der: Juan Carlos Rivera- Adriana Morán- James Hidalgo - Einer Rivera - Aldemar Cifuentes - Noralba Rivera Albeiro Rivera



La convocatoria
Parque informático
Popayán, 3/01/2013
Foto: James Hidalgo

Puesta en escena

El día 3 de enero de 2.013, Con los carros alegóricos listos y los niños disfrazados se da inicio al recorrido que salió del parque informático y se desplazó por algunos barrios y las principales calles de la ciudad Popayán, hasta llegar al punto de encuentro en el club campestre al norte de la ciudad, en este lugar estaba programado el desfile central con comparsas, conjuntos de baile y danza donde el actor de TV Memo Orozco acompañó a los niños en el recorrido, hasta llegar al Parque de la salud donde se terminó el desfile y comenzó el show central del Carnavalito programado para los niños de la ciudad de Popayán.

Los niños de algunos barrios de la ciudad que fueron convocados para desfilan con las carrozas



Los protagonistas
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
Foto: James Hidalgo

Con diferentes materiales como espuma y tela de diversos colores, se diseñaron los diferentes disfraces de duendes, arlequines y payasos, entre otros que iban acorde a la temática de cada mini-carroza



Los responsables
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
Foto: James Hidalgo

Algunos padres de familia acudieron con sus niños con el fin de que estos participaran y mostraran lindos vestidos en el carnaval



Los invitados
Club campestre
Popayán, 3/01/2014
Foto: James Hidalgo

El evento central del carnavalito infantil estuvo amenizado por el reconocido artista Memo Orozco de la televisión colombiana, un personaje muy querido por los niños a los que les dio un día lleno de alegría y diversión.



Recorrido por las Principales calles de la ciudad
calle 6 Norte
Popayán, 3/01/2014
Foto: Adriana Ortiz

Por primera vez en Popayán se realiza un carnaval diseñado especialmente para los niños, que con su alegría y su espontaneidad engalanaron la ciudad.



Frutos de mi tierra
Popayán, 1/12/2013
Ilustración James Hidalgo
Corel draw X6

Ilustración digital que corresponde a una de las mini-carrozas que pretende mostrar la gran variedad y riqueza agrícola del Departamento del Cauca.

Año 2014

Etapas de diseño

Debido a problemas presupuestales y con el fin de no dejar de hacer el Carnavallito. El proceso de diseño en este año fue algo complejo debido a que tocaba adaptarse a hacer el montaje de las mini-carrozas con algunas figuras y elementos usados en otros carnavales, las cuales consiguió el señor Harold Rodríguez de la empresa privada.

Luego de aceptar la propuesta, el tiempo también fue un elemento importante a la hora de realizar las carrozas alegóricas, ya que solo faltando 15 días para la entrega del trabajo, aprobaron el dinero para los materiales. Toda esta experiencia sirvió para conocer temas relacionados con la contratación pública, impuestos, retenciones y condiciones para la realización de eventos culturales.

El proceso creativo comienza con la escogencia de las figuras principales que van a ir en cada

una de las 4 mini-carrozas; estas se restauraron, se retocaron y se pintaron con el fin de adaptarlas a temáticas regionales que se querían expresar en el contexto del Municipio de Popayán.

Una de las figuras que más nos llamó la atención fue la de un bebé que está puesto sobre unas manos que salen de una flor; esta figura nos permitió diseñar una carroza con el nombre “EN POPAYÁN FLORECE LA VIDA” esta temática que es muy importante en todos los contextos, nos daba la oportunidad de entregar a la sociedad de Popayán un mensaje simbólico acerca de lo importante que es la protección y el cuidado de los niños para el futuro de nuestra sociedad.

La segunda temática escogida, fue acerca de uno de los renglones económicos más importantes de nuestra región, por lo cual se diseñó

una mini-carroza denominada “FRUTOS DE MI TIERRA”, para la cual elaboraron en diferentes técnicas, las frutas más representativas de nuestro Departamento como son el café, la papaya, la piña y el maíz. La idea era que los niños fueran conscientes de la gran variedad y riqueza agrícola que tenemos en nuestro territorio.

La tercera temática fue relacionada con la historia de Popayán y se diseñó con el fin de enseñar a los niños de la ciudad, lo importante que es reconocer sus raíces, de donde venimos, que un pueblo no puede olvidar su historia y que a través de estas tradiciones podemos aprender acerca de nuestros antepasados. Esta carroza se denominó “CACIQUE DE PUBENZA” muestra al cacique “Payan” quien llevó al imperio de los Pubences a cierto grado de desarrollo material, organización social y militar. Era quien tenía la autoridad, era dirigente, presidía los concejos y participaba en

ceremonias religiosas, promulgaba normas, castigaba los delitos y premiaba las virtudes de sus hombres. Su residencia se ubicaba en el pueblo de “puben” actualmente Popayán.

A la cuarta carroza se le colocó el nombre de “LOS NIÑOS AMAMOS LA NATURALEZA” haciendo uso de una figura surrealista en donde la forma de flor que contiene una cara muy expresiva muestra que todos estamos inmersos en ella. La idea era que los niños llevaran un mensaje a todos los espectadores acerca del cuidado del medio ambiente que hoy por hoy es un tema del cual se habla en todos los ámbitos socio-económicos y culturales.



El rediseño
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
foto: James Hidalgo

Figura traída de Pasto con el fin de adaptarla al contexto de Popayán, debido al mal estado en que se encontraba, nuevamente se volvió a resanar, retocar y pintar con aerógrafo.

Etapas de construcción

El proceso de construcción de carrozas para este año fue muy diferente al año anterior ya que las figuras principales fueron traídas de otros carnavales. Teniendo como punto de partida estas figuras, se hizo una adaptación de mini-carrozas que expresaran un mensaje acerca de nuestras costumbres y tradiciones Caucanas.

Al tiempo que estas figuras se iban reconstruyendo en mi casa de Popayán. En la casa de la finca de Lomagrande, simultáneamente los artesanos de la familia iban realizando los elementos decorativos de cada una de las 4 cuatro mini-carrozas. Elementos de ayudarian a contextualizar las tematicas que se querian expresar.

Los elementos decorativos como frutas de la región y figuras de animales en su mayoría se realizaron con estructuras en bambú y se forraron con materiales de reciclaje como los



Elaboración de elementos decorativos

Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 5/12/2013
Foto: James Hidalgo

Con estructuras hechas en bambú y laminas de icopor, se elaboran diferentes elementos con los que se van a decorar los carros alegóricos.



Reutilización de materiales
Casa Leonor Castillo
Lomagrande, 28/12/2013
Foto: James Hidalgo

Elementos decorativos como las mazorcas que iban a decorar el carro "frutos de mi tierra" se hicieron a partir de materiales de reciclaje como los contenedores de huevos.



Ultimando detalles
Parque informático
Popayán, 2/01/2014
Foto: James Hidalgo

Para las artesanías es muy importante realizar pequeños detalles decorativos que ayudan a mejorar la presentación de los elementos que van a ir en cada una de las mini-carrozas.



El retoque
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
Foto: Adriana Ortiz

Algunas de las figuras que se usaron en las mini-carrozas se les dió los últimos acabados con pincel, que es de fácil manejo tanto para niños como para adultos.



Ensamblaje
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
Foto: James Hidalgo

Instalación y aseguramiento de las figuras principales en cada uno de los carros que posteriormente se decoraron con cada una de las temáticas propuestas.

contenedores de huevos, icopor y papel de cemento, los cuales se blanquearon y luego se pintaron con aerógrafo.

El día anterior al desfile todo el colectivo nos reunimos en el sitio donde realizamos el montaje de las mini carrozas, con la llegada de los carros se comienza con la instalación de las figuras principales y las estructuras donde van los elementos decorativos de cada una de las mini-carrozas.



Decoración
Parque informático
Popayán, 3/01/2014
Foto: James Hidalgo

La decoración de algunas de las mini-carrozas se hizo con diferentes elementos, algunas como esta se decoraron con flores que se hicieron en espuma y se pintaron con aerógrafo.



Publicidad
Parque informático
Popayán, 2/01/2014
Foto: James Hidalgo

La realización del evento fue posible gracias a la participación de algunos patrocinadores, entre otros podemos mencionar: Supertienda el vecino, Fruco, Off Corss y Arrurrú. Sus logotipos fueron promocionados en un sitio visible de cada una de las carrozas que participaron de la comparsa.



La carroza muestra las manos de un adulto que salen de una flor las cuales sostienen un bebé. Con esta representación se quiso mostrar la importancia de que los adultos protejamos a niños que son el futuro de una ciudad.

En Popayán florece la vida
Parque Carantanta
Vía panamericana
Popayán, 5/01/2014
Foto: James Hidalgo

Puesta en escena

La puesta en escena del Carnavalito para el año 2014, fue muy similar a la del año anterior, con las mimi-carrozas listas se llega al Parque Carantanta, donde se dio inicio al recorrido oficial.

Para este año fueron las niñas candidatas del reinado infantil quienes desfilaron en cada una de las mini carrozas. Los niños de las comparsas y grupos de baile iban desfilando intercaladamente con las carrozas.

La puesta en escena se hizo por la vía panamericana hasta llegar al centro comercial Campanario y cruzando por la Cra 24N, hasta llegar nuevamente al parque de la salud donde se realizó el evento central con recreacionistas que realizaron actividades diseñadas especialmente para los niños que disfrutaron de un día lleno de diversión.

Disfruta lo dulce de
nuestra tierra
Vía panamericana,
parque Carantanta
Popayán, 5/01/2014
Foto: James Hidalgo



*Alegoría a la gran variedad
y riqueza agrícola del
Departamento del Cauca.
Las temáticas regionales
muestran la cultura de nuestra
tierra, expresada a través
de un carro alegórico.*

Cacique de Pubenza
Vía panamericana, zona norte
Popayán, 5/01/2014
Foto: James Hidalgo



Esta carroza muestra al cacique "Payan" quien llevo al imperio de los Pubences a cierto grado de desarrollo material, organización social y militar. Era quien tenía la autoridad, era dirigente, presidía los concejos y participaba en ceremonias religiosas, promulgaba normas, castigaba los delitos y premiaba las virtudes de sus hombres. Su residencia se ubicaba en el pueblo de "puben" actualmente Popayán.

www.wikipedia.com



Los niños amamos la naturaleza
Zona norte, Vía panamericana
Popayán, 5/01/2014
Foto: James Hidalgo

Carroza diseñada con el objetivo de entregar al público en general, una invitación para la conservación de la naturaleza, la idea era mostrar como la fauna, la flora y el ser humano pueden convivir en un mismo espacio.



Reflexiones finales

“En la nueva concepción del mundo social, Bourdieu nos invita a comprender el modo en que nosotros mismos estamos en él, como agentes que lo construyen. En comprender el mundo percibiéndolo y haciéndolo al mismo tiempo. Según Bourdieu el oficio es un capital que resulta de la combinación de varios capitales y otorga a las personas un pasaporte al mundo social, con este capital nos posicionamos, tomamos posición y también somos posicionados.” Pierre Bourdieu -1997

Desde cuando estaba en la escuela primaria, las tradiciones comunitarias de la vereda siempre fueron mi principal interés, posteriormente en la educación secundaria desarrollé gusto por el arte y la cultura; fue en esta etapa cuando un profesor me dijo que yo debía estudiar Diseño Gráfico, un concepto nuevo para mí, pero que igual me fue calando en la mente y sabía que algún día lo iba hacer, porque sentía que esto era algo que me identificaba, el gusto por la ilustración, las letras los dibujos animados etc. Hicieron que un día llegara hasta la Universidad. Hoy cuando estoy terminando este trabajo me doy cuenta que la cultura popular fue mi principal insumo para diseñar esta memoria que es el resultado no solo de una experiencia de vida, sino de un trabajo académico que evidencia un gran capital que no es individual, sino de toda una comunidad con la cual me ha formado como ser humano y como profesional. El trabajo con el cual yo aportó al Carnaval, está basado en liderar año tras año cada proyecto de Carnaval con la gente de Lomagrande. De los cuales se han sacado muchos beneficios: como aprender en comunidad, compartir conceptos y teorías de diseño como la teoría del color, la forma, la expresión, la composición y la comunicación; conceptos que se socializan y se com-

plementan y se refuerzan con las ideas y la percepción que los amigos, vecinos y familiares tienen de ellos.

La Universidad me ha dado una visión más amplia para valorar las tradiciones locales y regionales, todo el aprendizaje lo hemos hecho simultáneamente entre los conocimientos empíricos de la comunidad y la academia. Lo cual ha servido para sensibilizarnos acerca de la importancia que tienen los procesos creativos comunitarios que además aportan a la conservación de las tradiciones y expresiones culturales que son el capital cultural que posee la comunidad.

Como diseñador gráfico profesional, este trabajo muestra que hay muchas cosas por hacer desde el diseño como una actividad creativa encaminada a idear proyectos útiles que pueden llegar a realizarse ya que el diseño

interviene no sólo en la producción de una diversidad de objetos, sino que también hace parte de la vida cotidiana; como experiencia de vida, aporta no solo al conocimiento de uno mismo, sino de la misma comunidad que nos rodea. Las comunidades con las cuales estamos en constante contacto, son las que aportan los elementos necesarios para la producción visual que está dotada de una gran simbología.

La acción conjunta de mi trabajo con la comunidad de Lomagrande, permitió visualizar brechas en los conocimientos de la disciplina, puso en crisis marcos teóricos, generando métodos que me ayudaron a revisar gestiones y proponer acciones, evaluar resultados y replantear estrategias. Como campo proyectual se enriquecieron y redefinieron aspectos de la práctica del diseño. El desafío es consolidar este marco de acción, generalizarlo y también

hacerlo cada vez más pertinente y eficaz para generar procesos de innovación que mejoren la calidad de vida de los actores productivos.

El trabajo mancomunado con la comunidad, orientado desde el diseño gráfico sirvió para reflexionar sobre los diferentes elementos que se integran en el Carnaval; con el fin de aprovechar y complementar habilidades y conocimientos en pro del mejoramiento de la calidad en la elaboración de las diferentes actividades que se programan dentro de un Carnaval.

El poder documentar los diferentes procesos creativos comunitarios de la comunidad a la cual yo pertenezco, me brindó la posibilidad de articular conocimientos empíricos con conocimientos académicos, ya que como profesional tengo los elementos necesarios para abordar y evidenciar la riqueza cultural de nuestro contexto local, pensando de esta

forma en el diseño como un hecho social y funcional que da la posibilidad de resolver problemáticas que ayudan al fortalecimiento de la vida misma.

El documentar los procesos creativos de la comunidad de Lomagrande, teniendo en cuenta la evolución histórica, en el contexto del Carnaval de Lomagrande, Municipio de Rosas Cauca, sirve como referencia para el estudio de las tendencias del diseño en una época en la que la disciplina se ha re-orientado a otras esferas, abriendo un campo prometedor para la aplicación de nuevas formas de comunicación en nuestro contexto local, abriendo el camino para nuevas posibilidades de creación. Esta memoria se convierte en un hecho muy importante para la comunidad que desea que su trabajo sea valorado y reconocido. El compromiso con la sociedad dinamiza la docencia y la articula, al trabajo académico formal de

los problemas y necesidades específicas del contexto. Las experiencias individuales y grupales y el diálogo con otros saberes, producen nuevas expresiones y conocimientos que enriquecen la vida académica y simultáneamente la sociedad.

A nivel de contexto, Este proyecto sensibilizará e impactará positivamente en la región, porque promoverá la formación de valores sociales en la comunidad, sobre todo en los niños y jóvenes con los cuales a través del gusto por el arte, se desea que participen activamente, y sean ellos los gestores de próximos proyectos culturales.

En el diseño participativo se comparten experiencias de trabajos con las comunidades, se adquieren nuevos conocimientos y se desarrollan nuevas habilidades que se van perfeccionando a medida que los procesos se van

enriqueciendo, como experiencia, muestra que hay muchas cosas buenas por hacer desde nuestra profesión y que lo único que falta es diálogo, escucha y unión con alguien creativo que articule.

En el seguimiento de estas festividades algunos elementos se mantienen constantes como el trabajo en comunidad, mientras que otros se modifican como el uso de nuevos materiales. El Carnaval de Lomagrande por un lado se ha fortalecido gracias a que mi trabajo como diseñador a aportado las herramientas y elementos necesarios para el desarrollo de nuevos procesos creativos. Este trabajo permitió establecer y desarrollar dinámicas que facilitaron realizar acciones conjuntas en la construcción de una comunidad que busca ser reconocida a través de sus procesos socio culturales.

Esto me permitió pensar en la actual producción de diseño como un fenómeno que se arraiga en la cultura visual, influyéndola y recreándola. En este contexto de producción visual se pueden analizar diversas cuestiones que surgen al interior de la cual el diseño actúa de manera protagónica, incidiendo en su conformación y reproducción. Recreando el propio accionar del diseño en nuestra sociedad: que se traslada a la co-creación directa, real y eficaz, de los bienes que conforman la vida de las personas que hacen parte del proceso creativo. Tal es el fin del diseño, creación y producción de una forma que ayuda al accionar propio en la vida cotidiana. Las soluciones sostenibles surgen de las mismas comunidades en los que están involucrados una multiplicidad de actores. En esta interpretación, los diseñadores aportamos metodología, creatividad y conocimiento técnico,

dando soporte y promoviendo a la generación de visiones compartidas y el diseño se transforma en herramienta de inclusión, desarrollo y empoderamiento de la comunidad.

Trabajar por la cultura regional, promueve en la comunidad, la creatividad y la búsqueda de otras alternativas de entretenimiento, motivando a la comunidad a ser gestora de su propio bienestar. Este proyecto se hace con el fin de preservar los lenguajes e identidades locales. La gran variedad y riqueza cultural que encontramos en los diferentes Municipios del Departamento del Cauca, constituyen para mí como diseñador una posibilidad de proyectar mi profesión, en provecho de las necesidades de las comunidades, como una estrategia para enriquecer las expresiones culturales. A través de este proyecto de diseño, se inició con la comunidad, un proceso consciente y

organizado de un colectivo tecno-económico de artesanos de Carnaval, donde yo como diseñador propongo diferentes proyectos culturales de carnaval a diferentes instituciones públicas y privadas, los cuales al ser aprobados, se da la oportunidad de generar trabajo para las familias que poseen las habilidades y destrezas para el trabajo artístico. Para algunas personas de la comunidad de Lomagrande, los carnavales de blancos y negros, además de diversión, son un aliciente económico en una época del año, donde el trabajo del campo no es rentable. El Carnaval se convierte en un trabajo que pueden realizar desde sus propias casas, ellos mismos organizan sus tiempos y sus horarios. Estos espacios también son la oportunidad de enseñarle a sus hijos labores artísticas que los alejan de muchos vicios y enriquecen el capital cultural de la familias.

Anexos



En esta parte de la memoria se evidencian estrategias que ayudaron al fortalecimiento del carnaval; tanto a nivel local, como a nivel regional. Además reseñas y piezas graficas promocionales.



**VI Seminario-Taller Diseñando Carnaval:
Diseño y Maquetación de Carrozas
con identidad Local**

Elias torné (Carnaval de barranquilla)
Colegio mayor Popayán, 31/08/2012
foto: James Hidalgo

Teniendo en cuenta el contexto local, se establecieron criterios de diseño, se realizaron bocetos y finalmente se realizó la maqueta con escala 1-100. La maqueta contiene elementos de la flora, fauna, e historia indígena del departamento del Cauca.

En busca del conocimiento

Exporáices que es un evento académico organizado por La Facultad de Artes y el Grupo de Investigación DyA, de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Expertos en el diseño, el arte y la arquitectura presentan experiencias y conceptos sobre el diseño y Maquetación de Carrozas alegóricas de carnaval.

Dentro de esta experiencia de la cual yo hice parte, el arquitecto Elías Torné inició su seminario con una contextualización de lo que ha sido su trabajo como diseñador y artesano durante varias versiones del Carnaval de Barranquilla, compartiendo la experiencia del proceso de construcción de elementos para carnaval: carrozas y comparsas.

Él, hace un repaso por el quehacer de los artesanos y los puntos vitales para la construcción de carrozas, tales como el diseño, los colores, la historia y la mano artesanal. El arquitecto presentó varios aspectos importantes de la elaboración de carrozas, como lo es la etapa de diseño, donde se deben tener en cuenta varias aristas del contexto local; como los iconos de la ciudad, imaginarios de la gente y una gran variedad de elementos representativos y significativos que ayuden al desarrollo integral de una carroza.

**VII Seminario-Taller
Diseñando Carnaval:**
Diseño de carrozas con técnica
tradicional pastusa
Fernando Baez
Colegio mayor
Popayán, 20/08/2.012
foto: pag Web unicolmayor



El Seminario-Taller patrocinado por la Alcaldía de Popayán invitó a 18 artesanos payaneses, con el fin de enriquecer los conocimientos y las técnicas para la realización de las carrozas de Carnaval. También atendieron al llamado artesanos del Municipio de Rosas, Timbio y La Cruz Nariño.

Los asistentes al seminario tuvieron oportunidad de compartir técnicas tradicionales como la del tallado en barro, haciendo de este espacio académico, una experiencia enriquecedora en el quehacer de los artesanos Caucaños.

**Maquillaje corporal
para carnaval**
Fernando Baez
Colegio mayor
Popayán, 23/08/2.013
foto: James hidalgo



Fernando Baéz es un artista empírico, que trabaja en la elaboración de carrozas, máscaras, disfraces y maquillaje corporal. en la ciudad de Popayán y en los carnavales de la ciudad de Pasto

Poster promocional
Carnavales de Rosas.
Lomagrande, 28/12/2013
Diseño: James Hidalgo.
Corel draw X6



**ESTE AÑO EN EL CARNAVAL
DE BLANCOS Y NEGROS
DE ROSAS-CAUCA**

**LOMAGRANDE
ES COLOMBIA**

**MUNDIAL
EN EL BRASIL 2014**

**VEN Y NOS ACOMPAÑAS CON TU
CAMISETA, GORRA O SOMBRERO**

**EN EL ESPECTACULAR DESFILE DE LA CARROZA
DE LA SELECCIÓN, QUE ESTAMOS REALIZANDO
PARA GOZAR EN EL CARNAVAL!!**

VAMOS POR EL PRIMER LUGAR!!

*Diseño de piezas
Gráfica promocionales*

Con el apogeo de las redes sociales "facebook", se difundió rápidamente este diseño, con el fin de que las personas que viajaban a visitar a sus familiares en la temporada de fin de año, incluyeran dentro de su equipaje todo lo que tuvieran con relación a la selección Colombia para acompañar la carroza el día de la puesta en escena.



Afiche Promocional
Carnavalito de pubenza
Popayán, 4/01/2014
Diseño: James Hidalgo



Afiche Promocional
Carnavalito de pubenza
Popayán, 3/01/2013
Diseño: James Hidalgo
corel draw X6

Con el concepto "La ciudad se viste de color," se diseñó este afiche pensando en como carrozas y los niños con su alegría y su espontaneidad, engalanarían la ciudad blanca, en el primer carnavalito de Popayán. Las imágenes de los niños corresponden a los hijos de los artesanos que elaboraron las mini-carrozas.

Para este afiche se pensó en el carnavalito como una fiesta donde los niños y niñas de la ciudad podían tener un día lleno de alegría y diversión.



Reseña en medios de comunicación

“El carnavalito saca a todos de sus casas Periódico EL EXTRA Popayán, 4/01/2013 foto: James Hidalgo

Por primera vez en los Carnavales de pubenza, Popayán tendrá en esta edición lo que se denomina el carnavalito infantil y que para este año tuvo la presencia del animador y humorista “memo orozco” que le puso al desfile un toque de diversión y alegría a las comparsas que los niños y padres de familia prepararon para estas festividades, que cada año están sorprendiendo a ciudadanos y turistas con su estilo innovador Diario el extra



Nota de televisión
Noticias Caracol
Popayán, 3/01/2013
Fuente: Alejandro Palacios
se presenta este viernes en
Popayán. - 4 de enero de
2013 - YouTube

En Popayán se lleva a cabo el carnaval de pubenza que se celebrara hasta el 7 de enero, fiesta donde los niños también disfrutan de este evento cultural, que incentiva las costumbres de esta región del país. El talento caracol se hizo presente en el inicio de los carnavales de pubenza. "Memo rozco" no solo le robo una sonrisa a los niños, sino también a hombres y mujeres que disfrutaron de su presentación. En tarima los niños salseros también demostraron todo su talento y alegraron al público en el denominado Carnavalito. En las calles de Popayán estas carrozas pusieron el colorido de esta primera jornada de Carnaval.
canal caracol

Bibliografía

Pierre Bourdieu,(1997) *Capital cultural, escuela y espacio social*. siglo XXI editores, ISBN968-23-2054-2.

<http://www.system-concepts.com/>

François Jégou, Ezio Manzini, (2012) *servicios colaborati vos diseño e innovación social para la sostenibilidad*.

<http://www.encarnaval.com/>

Victor Margolin, (2009) *“Investigación en torno al diseño”*. Los archivos el sentido histórico del diseño, DDI. Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación. ISBN 978-84-693-8455-8A.

<http://www.redalyc.org> Gisela Ignacio Diaz, ‘estudio sobre culturas contemporaneas. Redalyc.org.

<http://www.experimenta.es>

Julio Cesar Goyes Narvaéz;(2009) *Revista Porik aN “Los carros alegóricos del Carnaval de blancos y negros”*. Facultad Ciencias Contables. Económicas y Administrativas Universidad del Cauca ISSN 0124-0528 Edición: 600 ejemplares. Popayán Colombia.

www.hypergene.net/wemedia/espanol/, “Capítulo 4: Las reglas de la participación” - Nosotros, el medio.

<http://www.creativecommons.org>. Euclides Sánchez - “II La definición de participación”

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Capital_cultural_sociologia

[http://www.El Espectador](http://www.ElEspectador.com), Bogotá, 5/021990 Especial fiestas Colombia.