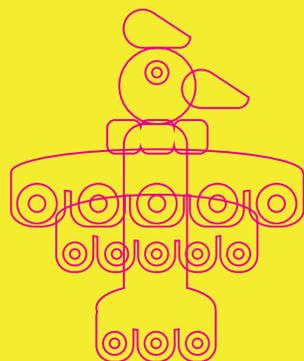

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

[CARNAVAL URBANO]

*Investigación sobre el sentido y la
indumentaria a través del diseño*

Tesis presentada a la Escuela de
Diseño de la Pontificia Universidad
Católica de Chile para optar al título
profesional de Diseñador.

María Magdalena Larraín Bórquez
Profesora guía: M^o Ximena Ulibarri

Julio, 2019
Santiago, Chile

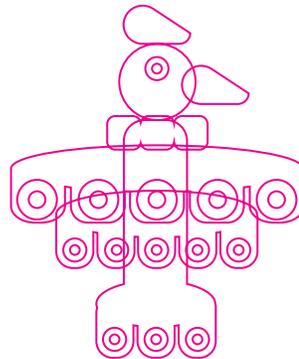

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

[CARNAVAL URBANO]

*Investigación sobre el sentido y la
indumentaria a través del diseño*

Tesis presentada a la Escuela de
Diseño de la Pontificia Universidad
Católica de Chile para optar al título
profesional de Diseñador.

María Magdalena Larraín Bórquez
Profesora guía: M^o Ximena Ulibarri
Julio, 2019
Santiago, Chile

Gracias a mi familia por apoyarme y motivarme a hacer lo que me gusta.

A la Xime por guiarme, ser mi maestra, sacar lo mejor de este proyecto y darle la sensibilidad que merece. Gracias por la confianza y el infinito cariño.

A la Marti por acompañarme durante largos días de trabajo en el Taller Textil.

A la Cata y la Domi, por estar siempre ahí. A la Rosa, la Vicky, la Mari, la Ana, la Ro, la Nati, la Coni y a todos los seres de luz que me apoyaron y acompañaron durante la carrera, infinitas gracias.

“Consciente de su finitud en el tiempo, de la inminencia de su propio destino en un futuro no conocido, el hombre vive intensamente el presente o bien trata de robarle migajas a un pasado ya vivido”

-Olaya Sanfuentes

índice

01

La fiesta

Fiestas en Chile	16
Evolución de las fiestas	19
Carnaval urbano	23
La comparsa	29

02

La Indumentaria

Traje popular	37
Los bailes	40
La Diablada	45

03

Formulación del Proyecto

Problemática	51
Formulación	52
Usuario y contexto	54
Antecedentes y referentes	55

04

Proceso de Diseño

Levantamiento de información	61
Análisis de personajes	71
Investigación material	75
Diseño iconos	85
Manual	99

05

Implementación

Difusión	105
Proyecciones	106

06

Conclusión

Referencias	110
-------------	-----

Motivación

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que podamos entrar en un mundo fuera de lo real, un mundo de la imaginación. Despegarnos de lo que existe y guiarnos hacia algo más allá. Esto, tan característico del mundo andino fue una de las cosas que me motivó a entrar en este proyecto. Por otro lado, el interés por el textil siempre ha estado presente. Es un material que ha permanecido durante toda la historia como soporte para diferentes ámbitos y entrega múltiples posibilidades. Así mismo, agradezco a la indumentaria por ser lo que es, sustrato de nuestra identidad.

Por último, considero importante aferrarnos a lo que conocemos y lo es parte de nuestra historia. Nada es para siempre, por lo tanto, desde el punto de vista del patrimonio, debemos preocuparnos de conservarlo y cuidarlo. Desde el punto de vista del diseño encontré necesario poder aportar con mi granito de arena.

introducción

A través de una investigación, desde el punto de vista del diseño, este proyecto pone en valor el sentido del carnaval urbano. Mediante la reinterpretación de su origen, y sus avances en la actualidad, se enfoca en representar a través de la indumentaria, un significado que va más allá de la riqueza visual y estética que entrega la experiencia.

Este proyecto es guardián de la memoria, para que así, al generar el material, el esquema original no sea vea fragilizado. Con esto, se logra que el sentido de las fiestas continúe vigente y se pueda expresar de manera correcta.

01

LA fiesta

“La fiesta es la creación de un ámbito espacio-temporal extraordinario que trasciende lo cotidiano y permite así la regeneración de la habitualidad del trabajo y la renovación de los deberes y obligaciones de todos los días. En este ámbito espacio temporal extraordinario, la fiesta acontece como una metáfora estética y simbólica del mundo”.

(Cruz de Amenabar, Isabel. La Fiesta: Metamorfosis de lo Cotidiano.)

Caporal San Andrés 3 Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/75930391@N07/8442271288/in/album-72157632675966303/>

La fiesta
Es celebración del ser
‡
Genera comunidad
‡
Equilibra aspiraciones
‡
Reconstruye identidad
‡
La fiesta refleja la continuidad de costumbres, se va perdiendo en el tiempo y se transforma, pero aun así sigue en la memoria.

La fiesta en el mundo

La fiesta permite a la comunidad generar un sentido de pertenencia. A lo largo de la historia y de todo el mundo hemos sido partícipes de hechos como este. Ya sea por un evento cósmico, un logro humano o simplemente por la mera razón de ser nosotros, siempre hay motivos para celebrar y reunirnos. Hay fiestas que compartimos en todo el mundo, pero otras están forjadas por la identidad de cada país o pueblo, su territorio o sus creencias. Este proyecto toma como referencia estos dos aspectos, como por un tema de territorio existen ciertas celebraciones y luego con la fusión de dos culturas, de dos lados opuestos del mundo, se generan nuevas formas de celebrar que van evolucionando cada vez más.

1.1

La fiesta en Chile

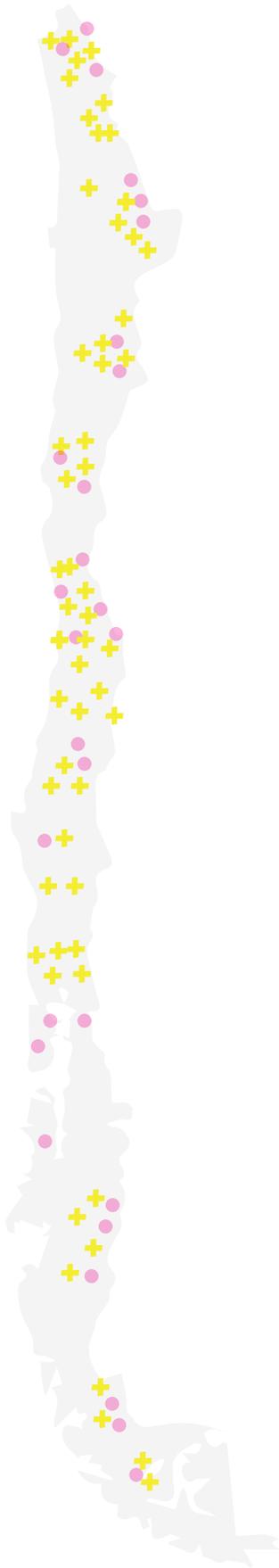
Desde tiempos ancestrales, el mundo Andino ha realizado rituales por cada estación del año, conmemorando generalmente a la Pachamama o Madre Tierra. Por otro lado, los españoles han traído ritos católicos a América.

En Chile, desde el siglo XVI, las fiestas híbridas entre lo hispánico y lo indígena comienzan a aparecer y se insertan en el ámbito popular. La Iglesia no aporta directamente en la creación de ellas, sino que se da por el encuentro casual entre un indígena y una figura de la Virgen. Si bien el poder evangelizador de los españoles tiene una gran influencia en el continente, los rituales Andinos siguen estando presentes en los Andes, y con el tiempo se comienza a generar una simbiosis entre estos dos extremos. Los indígenas aportan el baile y los españoles las coplas a la Virgen. Durante el proceso de evangelización y durante la colonia, los indígenas son inculcados con los ritos católicos, pero llevados a su propia forma. Si bien participan de celebraciones dirigidas a la Virgen y los santos, se manifiestan de forma particular con bailes,

cantos e instrumentos propios. Esto da origen a lo que se llama piedad popular andina y todas estas fiestas, desde este origen, parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Actualmente se considera la sostenibilidad del Patrimonio como un tema importante ya que este es el capital cultural de las sociedades contemporáneas. La Unesco determina que el "El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional." (UNESCO).

Por lo tanto, el estado debe participar en esto de manera responsable. Mediante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile se han dado a conocer varios programas como por ejemplo el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, el cual se entrega a personas, grupos o comunidades que han entregado significativos aportes al patrimonio. De esta manera se da a conocer la cultura y fortalecer estas tradiciones que se han perdido con el tiempo. En este programa se pueden dar a conocer, por ejemplo, agrupaciones de Bailes Chinos, Morenos, y cofradías. En la actualidad, la mayoría de las fiestas presentes en Chile son más bien católicas, tanto iniciadas por la Iglesia o por la cultura popular. Es este caso, el proyecto se dirige a visibilizar las fiestas religiosas y los carnavales urbanos.

+ Fiestas religiosas
 ● Fiestas culturales

+Cultura popular+
 Es aquello consumido por las masas
 +
 Es aquello que hace o proviene del <pueblo>
 +
 Implica, en un momento dado, aquellas formas y actividades cuyas raíces están en las condiciones sociales y materiales de determinadas clases, que hayan quedado incorporadas a tradiciones y prácticas populares.

Hall, S. (1984)

1.2

Evolución de las fiestas

“Los principios básicos que regulan y permiten la existencia de la fiesta son los que han dejado los antiguos, se perpetúan en el tiempo manteniendo el orden establecido por los predecesores” (Mercado, 1996)

Tomando como punto de partida los bailes religiosos, a lo largo de la historia de Chile, se ve que no son aceptados en su totalidad por la Iglesia Católica, pero sí se venera a santos y la figura de la Virgen de una manera más popular. Aunque son tratados de ignorantes por realizar ritos de este tipo, los eventos siguen en pie, siempre dando pequeños cambios y separándose de actividades propiamente folklóricas y carnavales.

En sus inicios, el Norte de Chile es la zona que se ve más influenciada por peregrinaciones y fiestas patronales. Desde la Guerra del pacífico, el Norte comienza a generar un escenario donde las

fiestas andinas son importantes. La fusión de pueblos provenientes de los andes, que incluyen Chile, Perú y Bolivia, junto con la ciudad, inculca la celebración de lo popular en lo urbano. Posteriormente, años de debate se generan, refiriéndose a lo popular como una expresión o un acto de rebeldía dirigido al gobierno, como por ejemplo en los años de dictadura. Finalmente, a medida que el pueblo se atreve a salir nuevamente, la fiesta renace para quedarse. Actualmente se puede percibir que existen dos tipos de fiestas, ambas se siguen realizando tanto en el Norte de Chile como a lo largo de todo el país.

Fiestas Religiosas

Estas fiestas, a diferencia de los carnavales profanos, centran toda su preparación en la devoción a la Virgen, es decir, más que por gusto o diversión, dedican todo su trabajo hacia su patrona. “Como apariencia reveladora de la unidad del hombre consigo mismo y con lo trascendente, la fiesta cristiana se gana, al igual que el Reino de los Cielos, con pérdida: renuncia momentánea al trabajo, donación del tiempo útil, ofrenda de bienes, olvido de sí. En esa pérdida, el ser del hombre se muestra en una dimensión de esplendor.” (Cruz de Amenábar, 1995).

En estas, es importante acuñar el concepto de Piedad Popular, que se refiere a “las diversas manifestaciones culturales, de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura.” (Iglesia Católica, 2002, p.47) Esto más que surgir de una institución, surgió de los propios pueblos y sus creencias, que a través de actos motivados por la devoción, lograron ser aceptadas por la Iglesia, luego de varios

años. “En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo de desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al concilio.” (Papa Francisco, 2013). Este factor es propio del territorio Latinoamericano y es finalmente lo que ha mantenido viva a las manifestaciones y celebraciones que se realizan en el presente.

Un ejemplo claro es lo que pasa en el Templo Votivo de Maipú, donde se realizan celebraciones y procesiones a la Virgen del Carmen con bastante frecuencia, e incluso le van a dejar ofrendas para honrarla, entre ellas piezas textiles valiosas.

Una de las manifestaciones importantes es la Fiesta de la Virgen de La Tirana, la más destacada del Norte Grande de Chile, donde asisten más de 200 mil espectadores y alrededor de 240 cofradías provenientes de Chile, Perú y Bolivia. Esta celebración tiene un fin totalmente religioso ya que las personas se reúnen para honrar a la “Chinita del Desierto”, como llaman a la Virgen. “La fiesta de la Tirana, la más grande expresión de religiosidad popular del país, asentada sobre un

territorio disputado por sus riquezas salitreras, durante la Guerra del Pacífico, lejos de perder su vitalidad como se anunciaba en los años 60 del siglo pasado, ha aumentado su complejidad y masividad.” (Guerrero, 2013).

Otro evento relevante es la celebración de la Virgen de Andacollo, al interior de La Serena. En esta fiesta se muestra con claridad el concepto de Piedad Popular ya que la Iglesia, como propiamente tal, no tiene lugar, sino que lo sagrado surgió de lo popular, de la misma comunidad. Los mismos Bailes Chinos, presentes en la celebración, son de origen Andino y en sus inicios muestran oposición frente a la Institución Eclesiástica. “Somos parte de una tradición. Somos parte de ese grupo de hombres, campesinos, chacareros, carboneros, mineros, cabreros, pescadores, buzos, zorreros. Estamos en la memoria de un grupo de hombres y mujeres que se mueve por un circuito de fiestas determinado por la tradición. Todos sabemos cuándo y dónde son las fiestas, todos sabemos que, si no nos tapa la tierra, nos encontraremos en la próxima fiesta.” (Mercado, 2001).

Iglesias, Roberto. La Tirana 2 (2007)

Gracia, Francisca. Los Tinkus (2011)

Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/gueso/6195136458/in/photolist>

Carnavales

Fuera del carácter cristiano, existen los carnavales que no van dirigidos al culto, sino que refieren a los orígenes propiamente andinos y algunas comunidades afrodescendientes. Por ejemplo el “Carnaval Andino Internacional con la Fuerza del Sol” es uno de los más masivos y relevantes del país, pero a diferencia de la fiesta de La Tirana, es un evento que ha ido creciendo con el tiempo y apoyado por la Municipalidad de Arica. Este se realiza durante la primera quincena de Febrero, pero las celebraciones comienzan mucho tiempo antes. Se inaugura en Octubre con la entrada infantil “Semillas que Florecen” en las calles de Arica, donde dos mil niños y niñas bailan morenadas y caporales, propios del mundo andino. Durante el propio evento, que dura tres días, participan 15 mil bailarines y bandas, además de 160 mil personas como público.

En Santiago, zona geográfica donde se enfoca el proyecto, también existen fiestas religiosas, pero durante el último tiempo lo que ha tomado importancia son los Carnavales Urbanos, los cuales no son necesariamente religiosos, pero si toman de referencia los bailes y celebraciones Andinas.

Las comunidades de los bailes religiosos muestran descontento debido a que si bien el origen tiene que ver con la simbiosis de lo andino y lo cristiano, piensan que con actos como los del carnaval -en el caso de que usen símbolos religiosos- están pasando a llevar lo las creencias cristianas. Por otro lado, es importante mencionar que si bien algunas comparsas hacen uso de estos símbolos, los carnavales están motivados por el origen y no por la religión Católica, por lo tanto, no existe una razón para negarse a sus manifestaciones.

1.3 Carnaval Urbano

“En la fiesta, la ciudad metamorfosea sus espacios que adquieren otro registro. La fiesta improvisa un proyecto alternativo y transitorio de ciudad.”

Tuset (2012).

El carnaval urbano se apropia de la ciudad. Si bien algunos nacen por motivos religiosos, su pilar fundamental es la comunidad. Son ellos quienes mantienen viva la celebración y se centran más que nada en tradiciones de origen, no de creencias.

Por esto mismo, podemos ver comparsas de origen Boliviano y Peruano que participan con su bandera como estandarte.

“La reivindicación actual de que “la ciudad es para la gente” es un alegato por la ciudad común deseada por todos. Esta consideración se sustenta en que la gente usa la ciudad para satisfacer su vida privada y colectiva, pero también en que es el necesario soporte sobre el que se escriben las historias personales cotidianas”.

(Tuset, 2012). En este sentido, no existe discriminación al participar, ya que de una forma u otra, el

origen de los bailes y el vestuario es el mismo, solo que con pequeñas diferencias. La razón de estos eventos, tiene que ver más con el hecho de formar comunidad, de salir a tomarse las calles. Si bien algunos eventos partieron con un origen religioso, actualmente estos han tomado intereses que tienen que ver con la procedencia de las mismas personas.

El Carnaval San Antonio de Padua se realiza el segundo fin de semana de Octubre, en el Barrio Matta Sur.

Este se comienza en el año 1992 con motivo de celebrar al patrono, y como iniciativa de la propia comunidad del barrio. Aunque ya no se considera a este santo como el eje principal y el símbolo religioso se ha dejado un poco de lado, el evento ha ido creciendo y al mismo tiempo conservando ese carácter local.

*Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, color y música inunda
Arica. Revista enfoque (2018)
Recuperado de: <https://www.revistaenfoque.cl/carnaval-andino-de-arica-con-la-fuerza-del-sol>*

Al momento de insertarse dentro de un carnaval, la mayoría de las personas que asisten se sienten atraídas por los bailes y el vestuario.

Esto causa que haya un incentivo a participar, lo cual es beneficioso para promover las tradiciones, pero, viendo desde el punto de vista de la organización del carnaval, se presentan desafíos.

Para su realización, depende de la magnitud el apoyo que se brinda en cada municipalidad. En el caso de los carnavales realizados en el Norte Grande, la municipalidad tiene mayor participación que en Santiago. Por ejemplo, El carnaval de Arica "Con la Fuerza del Sol", que tiene gran convocatoria, es apoyado por la municipalidad tanto en la difusión, como en la organización y la recolección de la basura. No

pasa lo mismo con carnavales más pequeños, pero no menos importantes como el Carnaval San Antonio de Padua, realizado en Santiago, al cual asistieron 30 mil personas este año. Francisco Tapia, el ahora organizador del evento antes mencionado, declara que a medida que han pasado los años, la municipalidad ha prestado menos servicios. "Por ejemplo, la municipalidad no aportó mucho, los trámites los hace la intendencia. Las guardias papales las conseguimos nosotros y tuvimos la suerte de que el que veía eso era el papá de una ex-bailarina del grupo". (Tapia, Francisco. Comunicación personal. 19 de Octubre, 2018.) En este evento no son muchos los aportes ya que son los organizadores los que realizan las gestiones y se preocupan de que haya la menor cantidad de deshechos.

Con respecto a su difusión, esta no es mucha, pero los organizadores lo prefieren así. Francisco Tapia -desde este año organizador- menciona en una entrevista que si bien quieren que la cultura se dé a conocer, también quieren cuidarla, no quieren que se transforme en un evento sin sentido patrimonial, como es el caso de El Carnaval Mil Tambores realizado en Valparaíso. Así mismo, al igual que en el Norte, se celebra la Tirana Chica en Macul, en Agosto. Esta celebración si tiene un enfoque más religioso ya que se da inicio con un saludo a la Virgen en la Parroquia Salesiana de la Sagrada Familia (Macul), para luego proceder con una misa nortina y finalmente presentar los bailes típicos, como la Diablada. Este evento lo organiza la agrupación folklórica Intiñan, la cual también participa en el Carnaval San Antonio de Padua, anteriormente mencionado.

c a r .

n a r

A r .

1.4 La Comparsa

---

car

na

A

1.4 La Comparsa

---

car.

na

1.4 La Comparsa

CAR.

n

1.4 La Comparsa

CAIR.

1.4 La Comparsa

[comparsa]
Grupo de personas que, ataviadas de forma similar, frecuentemente con intención jocosa o sarcástica, participan en una fiesta popular. (Real Academia Española. (2001).

Como punto de partida, cada agrupación necesita elementos para funcionar, entre los cuales están: los bailarines, la banda, la música y el vestuario. Todos estos se ven potenciados entre sí. Y sin estos, el conjunto no puede funcionar. Lo principal, antes que nada son los bailarines. Sin ellos la comparsa prácticamente no existe. Dependiendo de cada grupo, el número de personas que la componen son aproximadamente de 20 a 60 personas, considerando hombres y mujeres. Además sus edades pueden variar dependiendo si el grupo tiene un carácter más juvenil o familiar, donde participan desde niños hasta sus padres. Lo mismo pasa con los integrantes de la banda. Con respecto a su origen -cómo llegan a ser parte de una agrupación- la mayoría de los participantes son de familias de folkloristas o tiene afinidad con el patrimonio, por lo tanto, por medio de un contacto, llegan a ser parte de una comparsa.

1.4 La Comparsa

[comparsa]
Grupo de personas que, ataviadas de forma similar, frecuentemente con intención jocosa o sarcástica, participan en una fiesta popular. (Real Academia Española. (2001).

Como punto de partida, cada agrupación necesita elementos para funcionar, entre los cuales están: los bailarines, la banda, la música y el vestuario. Todos estos se ven potenciados entre sí. Y sin estos, el conjunto no puede funcionar. Lo principal, antes que nada son los bailarines. Sin ellos la comparsa prácticamente no existe. Dependiendo de cada grupo, el número de personas que la componen son aproximadamente de 20 a 60 personas, considerando hombres y mujeres. Además sus edades pueden variar dependiendo si el grupo tiene un carácter más juvenil o familiar, donde participan desde niños hasta sus padres. Lo mismo pasa con los integrantes de la banda. Con respecto a su origen -cómo llegan a ser parte de una agrupación- la mayoría de los participantes son de familias de folkloristas o tiene afinidad con el patrimonio, por lo tanto, por medio de un contacto, llegan a ser parte de una comparsa.

Es importante mencionar que los participantes de las agrupaciones trabajan o estudian y, paralelamente, durante todo el año estas agrupaciones participan de giras por el país y eventos folclóricos, además de dedicar tiempo a sus ensayos y la elaboración de sus trajes.

marzo

abril mayo junio

Ensayos, reclutamiento y confección de trajes, en caso necesario.

julio

Se dirigen a la fiesta de la Tirana. Usan su vestuario como referencia.

agosto septiembre

Participan en eventos de producciones y fiestas patrias.

octubre

Mes de carnavales

noviembre

diciembre

enero febrero

Participan en giras por el país con otras comparsas.

Existen dos tipos de comparsas

+Principiante

Conocieron el baile de forma casual y disponen de pocos conocimientos sobre confección de los trajes.

Bailan más que nada por diversión y no tienen tanta conciencia sobre el origen.

+Avanzada

Han dedicado su vida a bailar. Están dispuestos a invertir más dinero en sus trajes y encargar hacia afuera, preferentemente a Bolivia. Tienen conocimiento sobre lo que hacen y si bien innovan en los trajes, respetan las reglas.

En la mayoría de los casos y dependiendo de las fiestas o carnavales de los que participe, cada agrupación debe tener una identidad propia que los identifique y los diferencie de otros. Hay algunos casos donde esto no se cumple, por lo tanto, las tradiciones se expresan de forma confusa y esas agrupaciones son poco memorables. Paralelo a esto, sea la agrupación para eventos religiosos o no, deberá cumplir con ciertas normas morales, con referencia al vestuario de cada ocasión. Lamentablemente, estas no siempre se cumplen, y como sanción, se le prohíbe a la agrupación ser partícipe de dicho evento.

02

LA Indumentaria

“La ropa habla de la autobiografía, porque no camina sola por la calle, va con un cuerpo: ambos forman un conjunto que se mueve por el espacio público, y cada quien lo usa de manera distinta, según cómo se apropia de él. Hay códigos de comportamiento, percepciones de mundo, imaginarios”
(Montalva, 2017)

El textil

Es y ha sido, durante siglos, un soporte eficiente para impartir cultura, especialmente en el mundo andino. La indumentaria juega un rol muy importante tanto en nuestras vidas como en los eventos analizados. Es finalmente un signo de comunicación visual que no necesariamente representa superficialidad.

“Sobre todo en la sociedad actual, que coloca a la palabra cada vez más en segundo plano, dando prioridad a la imagen, la indumentaria, como sistema riguroso de signos, como modo particular de codificación de la información, adquiere una concentración simbólica siempre mayor” (Squicciarino, 1998).

2.1

Traje Popular

“Que estos trajes sean el signo de compromiso con su sociedad, y se adornen con la virtud de la fraternidad, el respeto mutuo, la unidad, la mansedumbre, el amor a la Iglesia y a todos los hombres. Padre santo, derrama sobre estos hijos tuyos tu bendición abundante”

Padre Yanko, (2012) Fiesta de La Tirana.

El traje popular no es algo que se use todo los días. Se prepara con meses de anticipación y se usa solo para ocasiones especiales. En las fiestas religiosas existen reglas mucho más estrictas: debido a que uno está bendecido por la Chinita, uno no puede realizar ciertos gestos o comprar cosas usándolo. Aún así, el significado va más allá, genera que uno se sienta como una persona distinta. Esta “indumentaria viva” que se enciende a la hora de la fiesta, es el sustrato del sentido y la memoria de un origen.

La mayoría de las prendas, independiente del baile, representa ciertos significados. Primero que nada, en temas de color, estos son seleccionados dependiendo de que refleje el personaje. En segundo lugar, en el caso de la Diablada, los caporales, los tobas, etc. los trajes van decorados con iconografía

andina. Estos sirven tanto para representar sus creencias como diferenciador para cada personaje.

El hecho de usar el cuerpo como lienzo existe durante toda la historia del ser humano.

“Algunos pueblos guerreros recurrían a la pintura del cuerpo como fórmula mágica indispensable para suscitar el miedo en el enemigo y adquirir mayor seguridad en sí mismos. En diversas culturas indígenas la pintura corporal reproducía los motivos ornamentales que aparecen en todas sus manifestaciones artísticas, retomando los temas decorativos de los objetos de cerámica o madera de uso doméstico.” (Squicciarino, 1998).

En el contexto de las manifestaciones, el vestuario se guía por distintos sentidos, algunos a venerar a la Virgen o Santos y otros a representar los orígenes. Gladys, mujer aymara, menciona:

“El vestuario tiene que ver con quien somos, de que pueblo somos. No es lo mismo para cada lugar y esto hace que forme parte de una comunidad”. (Huanca, Gladys. Comunicación personal. 15 de Octubre, 2018.) Por lo mismo cada baile tiene un vestuario distinto que depende de su origen y el de la misma comparsa, por lo tanto, la indumentaria refleja creencias, actitudes y en este caso, cuánto están dispuestos a dar, por lucirse en un evento.

Producción

A la hora de diseñar, son generalmente las mismas agrupaciones quienes piensan en la estética del vestuario y se hace con varios meses de anticipación. Las agrupaciones a las que se dirige el proyecto, generalmente se inspiran de eventos y celebraciones más grandes como por ejemplo La fiesta de la Tirana o carnavales como el de Oruro. Cada año surgen modas de que se usa, qué colores o que aplicaciones nuevas se aplican al vestuario. Estas observaciones son aplicadas de manera similar adecuándose al presupuesto de cada comparsa. Hugo Martínez, bailarín de Diablada dice: “En La Tirana, cuando vamos, aprovechamos de ver. Cada año uno observa cual es la nueva moda, los colores, que cosas nuevas salen. Y ahí, si nos gusta algo, lo replicamos dentro de lo posible.” (Martinez,2018.)

Luego, al momento de la confección, existen dos opciones, cada una con su complejidad. Hoy en día, las cofradías que llevan mayor trayectoria optan por mandar a hacer su vestuario a lugares como Arica o Iquique, donde llevan años de experiencia. Esta opción tiene un valor bastante alto y depende de eventos al año tengan, la cantidad de vestuario que mandan a hacer. La otra opción de producción es que la misma agrupación diseñe y confeccione su vestuario. Esto se da en el caso de comparsas o cofradías más nuevas y optan por esto para gastar menos dinero, pero aun así, gastan más tiempo produciendo. Además, esta situación se ve complicada debido a que tienen pocos conocimientos sobre técnicas de patronaje, manufactura o materiales adecuados. Por lo tanto, el vestuario final no tiene un resultado de calidad, tanto en su idea como en su confección.

Costos

En el tema financiero, que es lo complicado, existen fondos a los cuales postular. Tanto el Fondart Nacional y el Fondart Regional son aplicables a este caso, pero al momento de solicitarlo, existen exigencias que las agrupaciones más nuevas no pueden cumplir. Por ejemplo, se exige participación en varios eventos durante el año, pero debido a la escasez de vestuario, no cumplen con el requisito. Aun así, las comparsas si están dispuestas a invertir su dinero en sus trajes. Ellos se organizan para hacer eventos y ahorrar para adquirir un traje con mucha decoración. Si bien, las comparsas no son recompensadas por bailar en los eventos, determinan una gran cantidad de gastos a la indumentaria, que va desde los 30.000 pesos hasta los 500.000 pesos por un traje completo. En conclusión, existe un gran poder adquisitivo para trajes que si lo merezcan. Por último, un tema importante es de la sustentabilidad. Generalmente se piensa que un carnaval lo único que genera son desechos, pero depende de cada cofradía o comparsa el periodo de vida que le den a su vestuario. En la mayoría de los casos se utilizan telas que aporten a la estética pero sean de bajo costo, por lo tanto, su duración es corta .

Dependiendo del baile, el vestuario ha ido evolucionando con el tiempo.

En este caso se analizan tres tipos de vestuario que son los que tienen mayor presencia en los Carnavales Urbanos de Santiago.

2.2

Los bailes

“La vestimenta también entrega un sentido de identidad de cada cofradía, ya que no sólo se distinguen entre las agrupaciones, sino que al interior del mismo baile”.

(Federación de Bailes Religiosos de La Tirana, 2012)

El baile como expresión es la esencia del carnaval. La música y los bailarines se guían por este medio. “El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, «habla», revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio.” (Squicciarino, 1998).

Desde este punto, el cuerpo toma la indumentaria para comunicarse. En cada carnaval se presentan distintos bailes, los cuales se diferencian tanto por su origen y su vestuario. La mayoría de estos es de origen Boliviano, pero a medida que ha avanzado el tiempo, las comparsas han rediseñado algunos de los personajes y trajes para reforzar su identidad.

Dentro de los principales se destacan la Diablada, los Caporales, los Tobas, y los Tinkus.

finis del siglo XIX

Los primeros bailes que llegan a Chile con traídos desde Bolivia, los chunchos, cuyacas y morenos, representando lo andino. Desde Perú llegan los Bailes Chinos

30s

.Bailes indios norteamericanos Pielas Rojas, Los dakotas, los sioux, bailes gitanos, cosacos

50s

Primera Diablada en La Tirana

80s

Sambo Caporal y Tinkus llegan a Iquique, Chile

Diabladas

Las diabladas son de origen Boliviano y a fines de los años 50 llegan a Iquique para quedarse como baile principal de la celebración de La Tirana.

Hombre “el diablo”

Penca + pechera
Capa
Camisa y pantalón
Botas largas
Chasca + máscara.

Mujer “la chola”

Blusa
Falda + falso + bombachos
Mantilla o capa
Tongo + botas

Caporales

Es un baile de origen Boliviano y su nombre proviene del capataz de los esclavos negros afrodescendientes, los cuales son representados en el baile por objetos como el látigo, el sombrero, y los múltiples cascabeles que representan las cadenas de estos últimos.

Hombre “el caporal”

Camisa con mangas largas y anchas
Pantalón + faja
Botas llenas de cascabeles
Sombrero + látigo o chicote.

Mujer “la chola”

Blusa con escote, bordada en su mayor porcentaje con lentejuelas
Falda corta con vuelos
Sombrero
Zapatos con taco

Tinku

*Quechua significa "encuentro"
Aymara significa "ataque físico"*

El baile nace del ritual del Tinku. Tiene su origen en Potosí, Bolivia y se basa en los combates entre los pueblos para determinar quién obtendría poder del río y así desarrollar una buena cosecha.

*Es importante mencionar que las prendas de los hombres eran confeccionadas por las mujeres y viceversa.

Hombre

Pantalón y chumpi (faja)
Chaqueta con abundantes adornos de colores vivos.
Montera o sombrero
Lluchu o gorro tejido de lana
Chuspa o bolsa
Tipa, Chupa o Waylla Wallya o bufanda
Sicas o polainas
Ojotas

Mujer

Aqsu o vestido con mangas anchas
Awayo
Tullmas o adornos
Rebozo o manta con bordados coloridos
Sombrero de lana de oveja.
Ojotas

Tobas

Es un baile de origen Boliviano de las Amazonas
Representa al guerrero y por eso se baila con actitud de casa y el cuerpo se ve más descubierto que otros bailes.

Hombres y mujeres

Top corto
Falda corta
Botas con piel
Arco de flecha

2.3 La Diablada

Como enfoque del proyecto, para realizar la investigación, se seleccionó el baile de la Diablada. Este es uno de los más vistos tanto en carnavales como en eventos religiosos, en especial en la Fiesta de La Tirana, en el Norte de Chile.

.Este se originó en Bolivia y la simbiosis entre lo hispano y lo español origina que se inspire en temas del bien y el mal, visto por separado en cada cultura. De esto mismo es lo que se trata este baile. De la lucha entre dos polos opuestos, el bien y el mal, donde existen personajes tales como el Angelito y el Cóndor, que reflejan la pureza y el poder andino, para contrastar con los diablos acompañados por las cholos. A esta secuencia, se suma el oso o mejor conocido como “Jukumari”, que representa el pecado de la pereza. Finalmente se unen a este montaje, dos personajes que provienen de otro, en este caso, la morenada. Estos tienen un origen más gracioso ya que se burlan del español

Tinku

Quechua significa "encuentro"
Aymara significa "ataque físico"

El baile nace del ritual del Tinku. Tiene su origen en Potosí, Bolivia y se basa en los combates entre los pueblos para determinar quién obtendría poder del río y así desarrollar una buena cosecha.

*Es importante mencionar que las prendas de los hombres eran confeccionadas por las mujeres y viceversa.

Hombre

Pantalón y chumpi (faja)
Chaqueta con abundantes adornos de colores vivos.
Montera o sombrero
Lluchu o gorro tejido de lana
Chuspa o bolsa
Tipa, Chupa o Waylla Wallya o bufanda
Sicas o polainas
Ojotas

Mujer

Aqsu o vestido con mangas anchas
Awayo
Tullmas o adornos
Rebozo o manta con bordados coloridos
Sombrero de lana de oveja.
Ojotas

Tobas

Es un baile de origen Boliviano de las Amazonas
Representa al guerrero y por eso se baila con actitud de casa y el cuerpo se ve más descubierto que otros bailes.

Hombres y mujeres

Top corto
Falda corta
Botas con piel
Arco de flecha

2.3

La Diablada

Como enfoque del proyecto, para realizar la investigación, se seleccionó el baile de la Diablada. Este es uno de los más vistos tanto en carnavales como en eventos religiosos, en especial en la Fiesta de La Tirana, en el Norte de Chile.

Primera diablada (1905)

.Este se originó en Bolivia y la simbiosis entre lo hispano y lo español origina que se inspire en temas del bien y el mal, visto por separado en cada cultura. De esto mismo es lo que se trata este baile. De la lucha entre dos polos opuestos, el bien y el mal, donde existen personajes tales como el Angelito y el Cóndor, que reflejan la pureza y el poder andino, para contrastar con los diablos acompañados por las cholos. A esta secuencia, se suma el oso o mejor conocido como “Jukumari”, que representa el pecado de la pereza. Finalmente se unen a este montaje, dos personajes que provienen de otro, en este caso, la morenada. Estos tienen un origen más gracioso ya que se burlan del español

Con respecto a la disposición de los personajes, el Angelito es quién da inicio a la diablada ya que es el personaje que abre el camino al cielo. Luego de transitar el siguiente en pasar es el cóndor que es quien anuncia la diablada desde las montañas de los Andes. Estos personajes generalmente existen individualmente. En cambio, los siguientes en entrar son los diablos y las cholos quienes bailan al gran compás de la música. Entre ellos o posteriormente comienzan a participar los figurines, es decir, el oso que también se puede presentar en plural, seguido por las figurinas, el abuelo y por último el achachi o rey moreno junto con el chuta.

En relación al movimiento corporal, el baile se caracteriza por movimientos de brazos y piernas, jugando con las capas o prendas que cada personaje pueda tener.

angelito

cóndor

diablos y cholos •

jukumari •

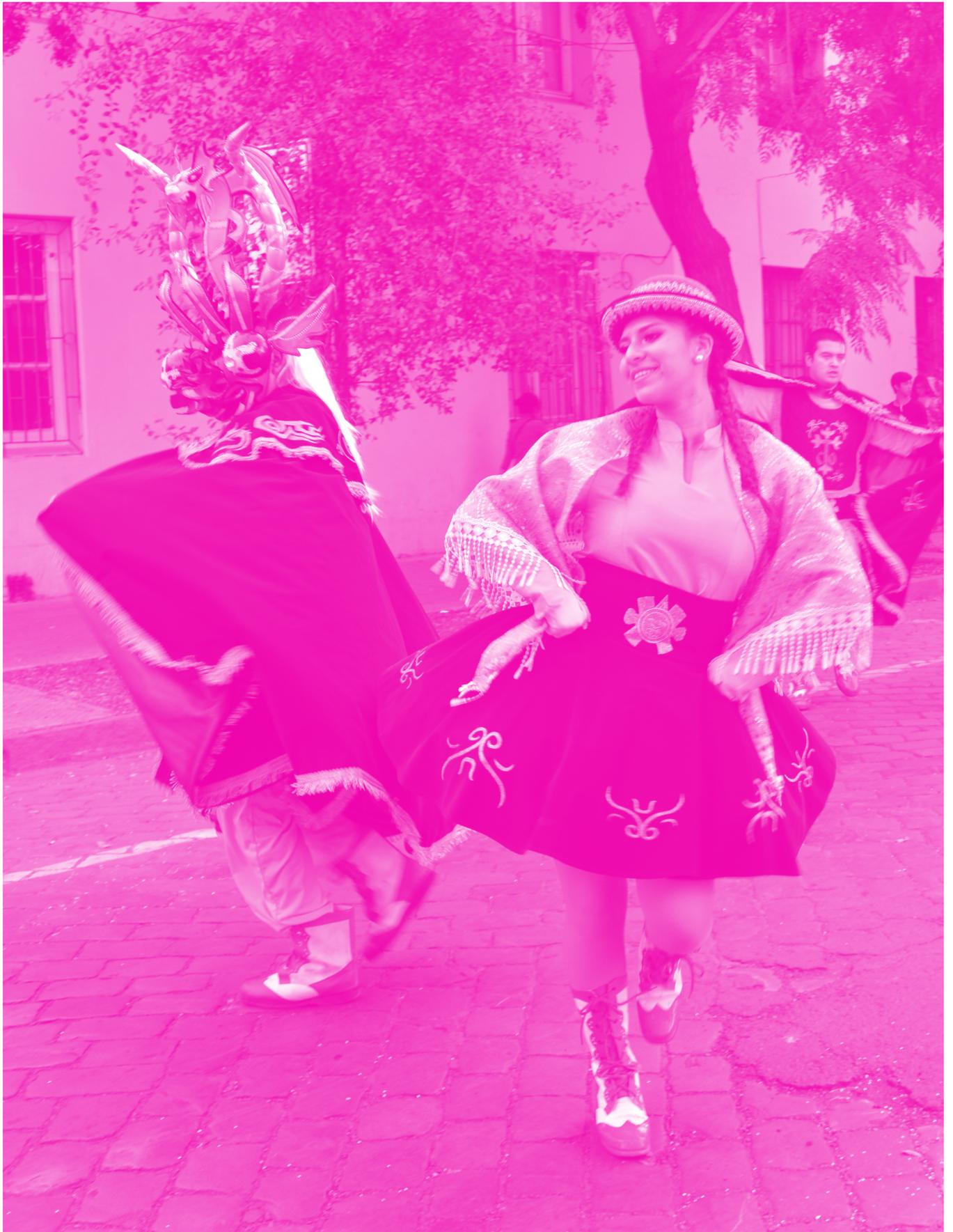
abuelo

figurina •

chuta •

achachi •

03

EL proyecto

proble mática

Se reconoce el cambio de sentido como factor importante, se reconoce que por medio del contexto, esto presenta una evolución, pero aún así, no se está reconociendo el origen o no se está representando de manera correcta. Por esto mismo, por medio de la indumentaria, reflejo del sentido del carnaval, se da cuenta de que es importante mantener y reconocer su origen.

Actualmente se está dando la carnavalización de las fiestas, que se refiere a que estas se ven fragilizadas, en su sentido original.

Esto se demuestra tanto por la actitud y por la indumentaria, que no refleja de forma correcta los significados del baile. Es así como, desde el diseño, se toma la problemática y se busca una

solución. Si bien, el sentido es algo difícil de intervenir, el aspecto de la indumentaria y los significados que esta entrega, si es abarcable. De esta forma, se construye una solución posible para el futuro de las comparsas y sus trajes, que revive el sentido original y que involucra la percepción actual de las comparsas.

Interacciones críticas

Poco reconocimiento de significados

Reconocimiento pero sin representación, por dificultad o falta de tiempo

Los que sí sirven, implican dificultades como comprar en el Norte o mucho gasto monetario.

Qué

Investigación experimental que busca entender el fenómeno del carnaval urbano, mediante su origen y evolución. Tiene el objetivo de ser guardián de la memoria y resignificar su origen para preservarlo de manera correcta en lo contemporáneo.

Por qué

Traducirlo es necesario ya que la fiesta ha cambiado en términos del sentido y su representación, por lo tanto, esta misma se ve fragilizada.

Para qué

Para que la fiesta tenga un rescate de su memoria visual, y su comunicación sea eficiente en diferentes espacios culturales contemporáneos, mediante tecnologías y procesos adecuados.

Objetivo general

Rescatar y visualizar el origen y sentido de las fiestas actuales en Santiago inspiradas de las andinas, mediante el buen uso de los símbolos aplicados en la indumentaria.

Objetivos espe cíficos

- + Comprender orígenes y sentido del fenómeno en la actualidad.
- + Entender significados originales de color, material, iconos.
- + Lograr traducir el lenguaje establecido por los pueblos originarios de manera contemporánea.
- + Desarrollar iconografía para la indumentaria factible en su uso y fácil de fabricar.

usuario y contexto

El usuario a quien va dirigida la investigación es una comparsa que esté interesada en mantener y representar sus orígenes en la indumentaria.

Actualmente no cuenta con recursos que hacen que su producción sea eficiente, por lo tanto opta por soluciones que no cumplen sus objetivos.

Luego de la investigación podrá hacer uso de la propuesta que le facilitará la confección de iconos usados como ornamentos, que es su mayor interés, antes que prendas de calidad.

El proyecto se da en un contexto que promueve el patrimonio. Así esta es puesta en valor y su propuesta se

La investigación se aplica en un contexto de producción de indumentaria, donde las comparsas podrán, a través de nuevos métodos de producción, generar trajes para usar durante las fiestas y carnavales.

ante cedentes y ref erentes

Lof

Ignacia Murtagh

Colección de vajilla inspirada en cerámica mapuche que entrega significados simbólicos y culturales de una forma contemporánea. Se toma como referente debido a la resignificación de un origen, pero que mantiene su significación.

Open Textiles

Plataforma que realiza investigación desde el diseño textil. Los recursos son open source, por lo tanto, cualquiera puede acceder a ellos. Se destaca por su forma experimental de investigar, haciendo pruebas con medios análogos y tecnológicos, además de compartir el contenido al mundo.

TRImarchi

Talleres 10 años

Talleres entre artesanos y diseñadores para intercambiar conocimiento de los oficios. Así genera un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Chamanto

Proyecto de joyería textil que rescata el oficio de artesanas de Doñihue.

Usa nuevos procesos de fabricación artesanal para lograr expresar la identidad del pueblo de Cachapoal.

04

PROCESO de diseño

metodología

El desarrollo del proyecto se divide en 3 etapas.

Primero que nada, el levantamiento de información, que tiene que ver con buscar el sentido de la fiesta en la actualidad.

Luego se procede a realizar una investigación ,material que busca hacer una recopilación de telas con las que se pueda n confeccionar trajes de calidad y con significado.

Por último se desarrolla una colección de iconos pertinentes al baile seleccionada, la Diablada Esto con el fin de generar nuevas forma de fabricación y así fomentar el buen uso de los símbolos

4.1 Levantamiento de información

[SENTIDO]

Razón de ser, finalidad o lógica que tiene una cosa.

Orientación en que se mueve una fuerza o cuerpo, o dirección que tiene una indicación, línea, camino, etc.

La primera etapa se enfoca en comprender el sentido de la fiesta que existe en la actualidad. Si bien existen ciertos guiños sobre el origen, estos conceptos no son bien comprendidos ni expresados.

Para llegar a los resultados se realizan observaciones en terreno y varias entrevistas a miembros de alguna comparsa, complementado con antropólogos, sociólogos y expertos, que trabajan con el concepto de celebraciones chilenas.

01

Origen

02

Vestuario

03

Permanencia

3
temas
claves

01 Origen

El primer punto a investigar se refiere al origen tanto del carnaval como de la comparsa. con esto se dará a entender la base de la situación a tratar.

Carnaval

- ¿Por que se genera este fenómeno?
- ¿Cómo se vive el cambio de lo tradicional a lo urbano?
- ¿Qué cambios en el “ritual” se pueden percibir?

Comparsa

- ¿Porque lo hacen?
- ¿Desde que edad lo hacen?
- ¿Cuántas personas conforman la comparsa?
- ¿Cuanto es el porcentaje de hombres y mujeres?
- ¿Cual es el rango de edad?

02 Vestuario

Lo segundo tiene que ver con el sustrato del sentido, la indumentaria. Para posteriormente llegar a una propuesta, es necesario comprender como se genera este y su significado.

Importancia

- ¿Qué rol juega el vestuario?
- ¿Es fundamental?

- ¿ Cada cuanto tiempo necesitan reponer el vestuario?

Diseño

- ¿Quién lo diseña?
- ¿Que iconos son relevantes?

Producción

- ¿Quien lo confecciona?
- ¿Que materiales usan?
- ¿De donde sacan los materiales?
- ¿Cuanto tiempo de producción requieren los trajes?

03 Permanencia

El último tema se refiere a la continuidad que ha tenido y tendrá el carnaval. Esto es realmente necesario para determinar la importancia y relevancia de la propuesta próxima.

Traspaso

- ¿Alguien le pasó la tradición?
- ¿Pasa la tradición a alguien?
- ¿Se está traspasando de la manera que debería?

Parte 1

Origen

CARNAVAL

¿Por que se genera este fenómeno?

El carnaval es algo que a pesar de no ser aceptado en su totalidad, se ha hecho siempre. Hubieron épocas donde la gente no se atrevía a salir a las calles pero, de alguna forma u otra, la fiesta siempre existió. Los bailarines sienten la necesidad de expresar sus orígenes y hacerlos permanecer en el tiempo, por lo tanto, el lugar donde viven no es un impedimento para esto. Si bien estos bailes tienen origen andino y se practican originalmente en el desierto, vivir en la ciudad no es problema. De hecho, el factor ciudad le da otro carácter al carnaval, que genera aún más ruido.

¿Cómo se vive el cambio de lo tradicional a lo urbano?

Las comparsas que participaron en la investigación viven en Santiago, por lo tanto, lo primero es que el contexto es bastante distinto a lo que se vive en el Norte. Santiago es una ciudad con más ruido y otras complejidades pero, tiene otras oportunidades. En temas de espacio, se da mayor explanada debido a sus grandes avenidas pero, por otro lado, las gestiones son más difíciles y ésta es organizada por las mismas agrupaciones. En temas de las fiestas religiosas, depende de la Iglesia de la que participe en la fiesta. Por ejemplo, en la Fiesta de la Promesa de Maipú, lo urbano no tiene gran influencia debido a que el templo es tan extenso, que casi se aleja de la ciudad misma.

¿Qué cambios en el ritual se perciben?

Los cambios que se pueden percibir, primero que nada, es que el contexto es distinto, por lo tanto la actitud hacia la fiesta es distinta. Es

difícil contener un evento religioso en un espacio tan grande y ruidoso como una avenida, pero por otro lado, un carnaval es potenciado por eso. En temas del ritual, comparado con fiestas religiosas del norte, el carnaval urbano es menos estructurado debido a que no existen ritos de presentación ni alabanzas a lo divino, por lo tanto, la estructura es más que nada un seguimiento de pasacalles, cada uno bailando por su cuenta, pero unidos por un fin. Los bailarines bailan con la misma energía, pero no se ve algo divino detrás de esto, sino que el baile es para ellos.

COMPARSA

¿Porque lo hacen?

Primero es importante referirse a sus orígenes. La mayoría de los entrevistados dicen que llegaron al baile por temas de tradición. Sus padres o sus abuelos son folkloristas, por lo tanto, es parte de su historia familiar participar en fiestas. Algunos cuando eran adolescentes se alejaron de esto pero, eventualmente, terminaron bailando de todas formas. Esto se debió a que si tenían un interés real por mostrar sus orígenes, no necesariamente por el lado religioso, pero si andino. Otros miembros de la agrupación llegaron por casualidad o porque tenían algún conocido que lo hacía. Les llamó la atención y se integraron a un grupo.

Ahora, ¿cuál es la razón porque lo hacen? Los con más experiencia, por el mismo tema de mantener la tradición familiar. Es una forma de dejar legado, tanto de ellos, como de los que vinieron antes de ellos. Incluso, sus hijos también bailan

con ellos, desde muy pequeños.

Los con más experiencia dicen que los hace ser alguien distinto, se divierten y hasta se ahorran el psicólogo bailando. Es decir, lo toman como un pasatiempo, pero siempre con un fin, mostrar quienes son. Desde este mismo punto, recalcan la importancia de generar comunidad. Ellos pasan por lo menos un día a la semana juntos, por lo tanto ya se denominan como una familia.

¿Desde que edad lo hacen?

Esto depende de si su familia se lo inculcó o no. Los que llegaron por tradición, la mayoría baila desde pequeño y durante algunos años dejaron de lado el baile, pero volvieron a retomarlos. Otros miembros, por ejemplo, llegaron por el colegio. Estos dependiendo del curso, formaron parte de alguna comparsa escolar y siguieron haciéndolo por gusto.

¿Cuántas personas aproximadamente conforman la comparsa?

La cantidad de personas depende de la comparsa y al mismo tiempo, del baile que se presente. Hay bailes que deben ser bailados en parejas.

Según los casos estudiados, una comparsa se forma por 40 bailarines más 10 personajes de la banda. En otros casos, existen comparsas más grandes que se dividen en bloques para tener una mejor gestión.

¿Cuál es el porcentaje entre hombres y mujeres?

Las comparsas guían este porcentaje dependiendo del baile que se presente. Aún así, en general participan más mujeres que hombres, debido a que les da vergüenza o no les atrae el baile. Por ejemplo, en el baile de la Diablada puede variar más el porcentaje entre hombre y mujeres, pero los que se bailan en parejas, deben ser equivalentes. Por otro lado, los caporales, si bien hay secciones del baile, donde bailan hombres y mujeres separados, hay otras donde se juntan y tienen que coincidir.

En Tinkus es el mismo caso. Se seccionan en bloques de hombre, separados a las mujeres, para luego, al final del baile, juntarse.

¿Cuál es el rango de edad?

El rango de edad depende mucho de la comparsa. Hay comparsas familiares que generalmente son las que se guían por la tradición, y otras más juveniles que realizan audiciones. Por eso mismo, estas primeras pueden tener un rango de niños de 3 años hasta adultos de 50 años o más.

En el segundo caso, las edades van desde los 18 años hasta los 40. Estas comparsas generalmente son las que bailan sambos caporales, bailan en parejas.

Parte 2

Vestuario

IMPORTANCIA

¿Qué rol juega el vestuario?

El vestuario juega un rol clave en el carnaval. Primero que nada este se ve determinado por el baile que se presente y luego determina qué tan profesional es la comparsa. Si se percibe que el vestuario no tiene mucha producción, se determina que la comparsa es principiante, por que desde otro ángulo, existen comparsas que encargan sus trajes a Bolivia, por lo tanto al ser ellos los precursores de esto, obtienen indumentaria con mayor cantidad de adornos e innovaciones.

¿Es fundamental?

Sí, es fundamental. Sin el traje uno no puede bailar. Si bien existen modificaciones en el traje y hay elementos que no siempre son necesarios, el estar vestido sí. Para los ensayos, no los usan, pero al momento del carnaval, el traje les entrega lo posible para personificar al respectivo personaje. Se sienten mejor usando un traje adornado.

¿Cada cuanto tiempo necesitan reponer el vestuario?

Se determina que si existe la necesidad de un traje, por lo menos una vez al año o más. Esto depende de cada comparsa, debido a que si baila solo un tipo de baile o se rota entre varios. Además, depende de la calidad del traje. Existen algunos que aunque entregan mucha calidad visual, verdaderamente en temas de confección dejan mucho que desear. Por otro lado, hay comparsas que no les entregan el cuidado que merece y existen trajes que por temas de confección no se pueden lavar, ni siquiera a mano. En consecuencia, se ve que hay mucho gasto en producción, pero no tanto tiempo en su ciclo de vida.

DISEÑO

¿Quién lo diseña?

Al momento que decidir adquirir un taraje existen dos opciones.

La primera es que como agrupación seleccionan un concepto para ser diseñado y luego, determinan que telas y colores se usarán, junto con las decoraciones.

Por otro lado, existen personas que se dedican a fabricar trajes, pero en serie, por lo tanto, cada temporada diseñan ciertos trajes y sacan su colección, para que cualquiera pueda adquirir.

¿Que iconos son relevantes?

Los iconos dependen de si son bailes religiosos o no. Para los bailes religiosos es importante hacer uso de símbolos que reflejan el catolicismo. Entre ellos se encuentran imágenes de la Virgen, hostias, el sagrado corazón, cruces y motivos florales refiriéndose a las prendas de la Virgen. Por otro lado, no todos los bailes van dirigidos a lo religioso, por lo tanto, lo importante para ellos son los símbolos andinos. Desde el punto de vista del carnaval urbano, lo que se usa es la iconografía andina

De alguna forma y otra, su idea es usar esos significados, pero no siempre lo logran debido a su complejidad o tamaño. Generalmente debido a el tiempo, terminan desarrollando iconos que son fáciles de fabricar, pero que no entregan mucho significado.

PRODUCCIÓN

¿Quien lo confecciona?

Como se mencionó anteriormente, los fabrican ellos o bien los mandan a hacer o compran.

En el caso de que los fabriquen ellos, algunos tienen conocimientos

básicos de costura y se manejan para confeccionar prendas. Esto requiere de tiempo y lo tienen en cuenta. “Al entrar al grupo, lo primero que conocen es el hilo y la aguja” (Aguilera, 2018). Como agrupación se organizan con tiempo para coser y luego decorar sus trajes.

Para este último, para cada icono, se hace una maqueta final, para que luego, cada integrante replique en su propio traje. Esto les parece adecuado debido a que cada uno se encarga de hacer que su traje quede bien hecho y así logran mayor satisfacción al aportar.

¿Que materiales usan?

Para la confección de los trajes usan telas tanto planas como de punto, en su mayoría compuestas por poliéster. Dependiendo de lo que sea necesario para cada baile. Un aspecto clave para la elección de estas, es lo visual. Prefieren gastar menos dinero en telas de baja calidad pero que tengan brillo y aporten a la estética. Para la decoración, compran cintas brillantes de todos tipos, y para los bordados lentejuelas al por mayor. Si bien las lentejuelas tienen gran riqueza visual, el trabajo es más de lo esperado. En el caso de que decoren con entorchados deben comprar el cartón, en cualquier librería, y el hilo lurex para embarrilar cada figura.

¿De donde sacan los materiales?

Las comparsas que deciden fabricar sus propios trajes compran sus materiales en el barrio Independencia. Estas son traídas desde china y no tienen mucha rotación lo que les permite encontrar telas con facilidad en el caso de que necesiten más. Lo negativo está en que no existen muchas opciones para elegir. Los materiales para la decoración los compran también en Independencia o en Rosas, ya que

ahí encuentran más opciones para elegir, aunque nada comparado con lo que hay en el Norte de Chile.

¿Cuanto tiempo de producción requieren los trajes?

Las comparsas comienzan a preparar sus trajes con meses de anticipación, dependiendo cuantos trajes tengan que hacer. Comienzan primero por el diseño y la propuesta a realizar tomando el concepto y la paleta de colores a representar.

Luego de decidir, compran los materiales en independencia y se ponen a fabricar las piezas base.

Finalmente, tiempo antes de la presentación, empiezan a decorar hasta el último minuto, dónde hay veces que terminan pegando las lentejuelas a la tela.

Parte 3 Permanencia

¿Alguien le pasó la tradición?

Se puede decir que una gran mayoría conoció el baile por algún familiar, lo cual es bueno porque indica que existe interés de que siga vigente.

¿Pasa la tradición a alguien?

Gran parte de los bailarines a los cuales le heredaron la tradición, están haciendo lo mismo. Es parte de su historia familiar, por lo tanto, bailan ellos y sus hijos desde que son pequeños. Desde este punto, a los niños les gusta ser parte de esta tradición y ojalá siga así en el futuro.

¿Se está traspasando de la manera que debería?

Teóricamente si. La intención de que esto se siga haciendo logra que los adultos se motiven por enseñarles a los niños. Aún así existen temas, como por ejemplo, el buen uso de los trajes, que no siempre se logra como ellos quisieran.

Conclusiones

Consideran importante mostrar el origen de los bailes, pero se les dificulta por otros aspectos

Tienen interés a mostrar el origen andino más que el religioso, debido a que los carnavales urbanos se generan en torno al origen, Además así no pasan a llevar las creencias de la religión católica.

En términos de confección, aunque gasten tiempo haciéndolo, toman la opción de fabricar ellos los trajes, o por lo menos hacer el trabajo ornamental. De esta forma, saben que están haciendo las cosas de la forma que esperan, además de que lo hacen juntos, entonces generan un gran espacio de comunidad.

Generalmente debido a el tiempo, terminan desarrollando iconos que son fáciles de fabricar, pero que no entregan mucho significado. Sería útil un sistema de creación mecanizado y fácil de replicar, refiriendo siempre a lo andino.

Un punto clave en la generación de los trajes es la representación visual. Prefieren algo llamativo que algo práctico, aunque la calidad no tiene por que ser descartada.

4.2 Análisis de personajes

“Es la danza más espectacular, de las más simbólicas, en las que los personajes lucen los trajes más brillantes y múltiples”

El proyecto se ve desarrollado a partir del baile La Diablada. Esto se debe a que es uno de los más representativos del carnaval y por la variedad de personajes que entrega, para generar una propuesta consistente. La segunda etapa se enfoca en comprender cada personaje de La Diablada por separado. Entender su origen, su significado y que rol juega en el baile. Entender esto, es clave para generar la propuesta de indumentaria.

conclusiones

Consideran importante mostrar el origen de los bailes, pero se les dificulta por otros aspectos

Tienen interés a mostrar el origen andino más que el religioso, debido a que los carnavales urbanos se generan en torno al origen, Además así no pasan a llevar las creencias de la religión católica.

En términos de confección, aunque gasten tiempo haciéndolo, toman la opción de fabricar ellos los trajes, o por lo menos hacer el trabajo ornamental. De esta forma, saben que están haciendo las cosas de la forma que esperan, además de que lo hacen juntos, entonces generan un gran espacio de comunidad.

Generalmente debido a el tiempo, terminan desarrollando iconos que son fáciles de fabricar, pero que no entregan mucho significado. Sería útil un sistema de creación mecanizado y fácil de replicar, refiriendo siempre a lo andino.

Un punto clave en la generación de los trajes es la representación visual. Prefieren algo llamativo que algo práctico, aunque la calidad no tiene por que ser descartada.

4.2 Análisis de personajes

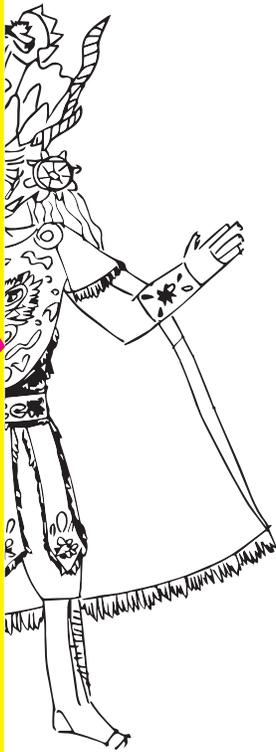
“Es la danza más espectacular, de las más simbólicas, en las que los personajes lucen los trajes más brillantes y múltiples”

El proyecto se ve desarrollado a partir del baile La Diablada. Esto se debe a que es uno de los más representativos del carnaval y por la variedad de personajes que entrega, para generar una propuesta consistente.

La segunda etapa se enfoca en comprender cada personaje de La Diablada por separado. Entender su origen, su significado y que rol juega en el baile. Entender esto, es clave para generar la propuesta de indumentaria.

Personajes

- Pechera y penca +*
- Capa +*
- Máscara +*
- Chasca +*
- Camisa y pantalón +*
- Guantes y muñequeras +*
- Botas +*

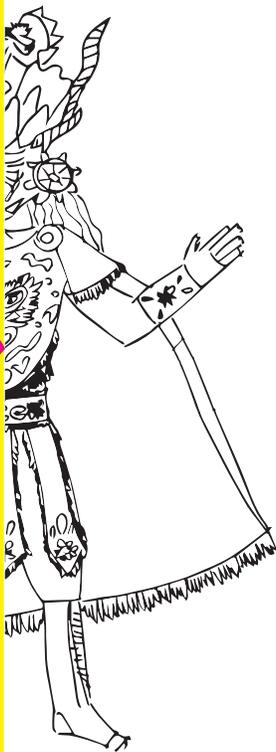
4.3 Investigación material

Un buen material puede hacer que un producto crezca rotundamente. Con una buena elección, este puede pasar a tener más valor de lo que realmente tiene.

Como tercera parte del proyecto se realiza una investigación que tiene que ver con los materiales que se fabrica la indumentaria. Se revisan los que son utilizados actualmente y luego se buscan opciones para generar la propuesta, cumpliendo con las especificaciones que requieren las comparsas.

Personajes

- Pechera y penca +
- Capa +
- Máscara +
- Chasca +
- Camisa y pantalón +
- Guantes y muñequeras +
- Botas +

El diablo

Esta inspirado en el soldado romano, por eso el uso de la penca. Representa los siete pecados capitales que son la pereza, avaricia, gula, envidia, ira, lujuria y la soberbia. Los iconos que representan esto son las plagas uru: plagas de hormigas, lagartos, sapos y serpientes, animales considerados sagrados en su mitología. Esto mismo tiene simbología similar en la religión católica.

*Pechera y penca +
Capa +
Máscara +
Chasca +
Camisa y pantalón +
Guañtes y muñequeras +
Botas +*

La chola

La Chola representa a la acompañante del diablo, por lo tanto generalmente su vestuario va pensado en conjunto. Esta también refleja en su vestuario la lucha entre el bien y el mal, a través de las plagas, pero de manera más sencilla. En comparación con la figurina, tiene un vestuario más acotado.

*Blusa y falda +
Capa o chal +
Falso +
Bombachos +
Tulmas +
Tongo +
Pantis +
Botas +
Guañtes +*

El angelito

El angelito es un personaje que surgió en Chile. El original de Bolivia es el arcángel Miguel. En este caso, representa la pureza y es quien inicia la diablada, por lo tanto es la primera en pasar durante el recorrido. Este personaje debe ser interpretado por una niña a la cual no le ha llegado la menstruación, representando la pureza e inocencia. Al llegar por primera vez, pasa a ser parte de las cholos o figurinas.

*Blusa y falda o vestido +
Capa +
Falso +
Bombachos +
Tulmas +
Corona y varita +
Pantis +
Botas +
Guañtes +*

El cóndor

El cóndor es la mayor expresión de lo andino, ya que es considerado un animal sagrado dentro de varias culturas. Es pensado como el mensajero de los dioses. Este es quien desde los Andes anuncia la diablada, por lo tanto es quien sigue luego del angelito.

*Pechera y penca +
Capa cubierta por plumas +
Máscara +
Camisa y pantalón +
Guañtes y muñequeras +
Botas +*

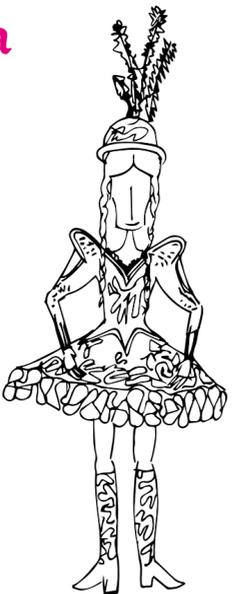
Jukumari

El Jukumari es una especie de oso que habita en los Andes. Este particularmente representa uno de los siete pecados capitales: la pereza. Este personaje puede estar solo en el carnaval o pasar junto a un grupo, llamando en este caso "osadas".

*Traje de piel, generalmente blanco +
Máscara +
Chaqueta sin mangas +
Chuspa +
Cascabeles +
Mazo +*

La figurina

La figurina es quien representa la lujuria, por lo mismo su traje está completamente decorado, lleno de brillos y texturas que estimulan los sentidos, además de un sombrero lleno de plumas. Generalmente pasa luego de los diablos y cholos, junto al abuelo o el chuta, donde se arma un juego de coqueteo.

*Blusa y falda o vestido +
Falso +
Bombachos +
Tulmas +
Tongo con plumas +
Pantis +
Botas +
Guañtes +*

El abuelo

Este personaje representa la sabiduría y se representa tal cual como un abuelo. Chaqueta larga y un sombrero, máscara y barba. Junto a sus prendas lleva un bastón con el que juega durante el baile.

*Camisa y pantalón ancho +
Chaqueta larga con solapa +
Máscara +
Bastón +
Botas +*

El chuta

Este personaje es una mofa al español. La decoración refleja a un personaje europeo que se arregla bien y su actitud en el baile representa al español borracho, por lo tanto, mientras camina tambalea y juega con los demás personajes, en especial con la figurina.

*Camisa +
Chaqueta corta con solapa y hombreras +
Pantalón ancho con lados sobrealientes +
Máscara +
Faja +
Sombrero +
Botas +*

El achachi

Llamado Achachi, Rey Moreno o "Torta", es un personaje que originalmente no está en la Diablada, pero en Chile fue incluido. La Morenada, de donde proviene, representa a los morenos cuando salían a celebrar con vestuario decorado y rasgos exagerados, por eso el uso de máscaras. El rey moreno es el encargado de poner orden debido a que tiene mayor jerarquía y poder.

*Chaqueta con faldín con volumen +
Pantalón bombacho +
Camisa +
Botas +
Sombrero con plumas +*

personajes

- Pechera y penca +*
- Capa +*
- Máscara +*
- Chasca +*
- Camisa y pantalón +*
- Guantes y muñequeas +*
- Botas +*

4.3 Investigación material

Un buen material puede hacer que un producto crezca rotundamente. Con una buena elección, este puede pasar a tener más valor de lo que realmente tiene.

Como tercera parte del proyecto se realiza una investigación que tiene que ver con los materiales que se fabrica la indumentaria. Se revisan los que son utilizados actualmente y luego se buscan opciones para generar la propuesta, cumpliendo con las especificaciones que requieren las comparsas.

En los inicios de las fiestas andinas las prendas que se usaban eran de lana del alpaca, porque era lo que ellos mismos fabricaban. A medida que las fiestas avanzaron a lo urbano y comienzan a llegar telas desde el exterior, las comparsas optan por utilizar telas más prácticas y a medida que avanza el tiempo, las telas que se prefieren son de menor calidad y bajo costo.

Actualmente las telas que se usan son, en su mayoría, compradas en el barrio Independencia. Aquí se pueden encontrar grandes variedades de tela, pero por temas de composición y costo, no son muchas las que califican para fabricar trajes.

Las que se utilizan para la fabricación cumplen las siguientes características:

- + Telas elasticadas o planas, compuestas en su mayoría por poliéster
- + Dependiendo de las prendas, se necesitan distintos tipos de tela
- + En general son telas de mucha riqueza visual
- + En general son telas de bajo costo, por lo tanto baja calidad
- + Tienen brillos o colores interesantes.
- + Entregan movimiento suficiente a la hora de bailar.

Raso

Esta tela esta compuesta por poliéster y es utilizada para la mayoría de las prendas. entre ellas, las camisas y blusas, las faldas, los pantalones y las capas. Esto debido a que genera movimiento al bailar.

Ventajas: Es de bajo costo y se puede encontrar en varios colores. Además, gracias a su composición aporta brillo a la prenda.

Desventajas: Es una tela de muy baja calidad y difícil de confeccionar debido a que se resbala facilmente.

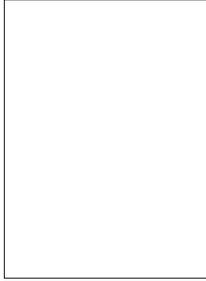

Piel de sirena o Piel de ángel

Se caracteriza por ser una buena imitación a la seda natural, aunque esta compuesta por poliéster. Al igual que el raso, se utiliza para la mayoría de las prendas, entre ellas, las camisas y blusas, las faldas, los pantalones y las capas. Esto debido a que genera movimiento al bailar.

Ventajas: Revela mejor aspecto a lo que realmente es y se puede encontrar en varios colores. Además, gracias a su composición da buena caída y aporta brillo a la prenda.

Desventajas: Es una tela de muy delicada y difícil de confeccionar debido a que se resbala facilmente. Además su precio no es ta asequible.

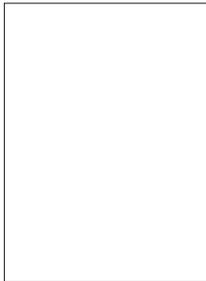
Floking

Tela de textura suave que trata de imitar al terciopelo. Está compuesta por poliéster y es rígida.

Se usa para el chaleco y la penca del diablo y el cóndor. Además aparece en la chaqueta del abuelo y otros personajes.

Ventajas: Entrega textura, cumple con lo que se busca.

Desventajas: Su precio no es tan asequible, comparado con lo que quiere aparentar y no tiene mucha variedad de colores

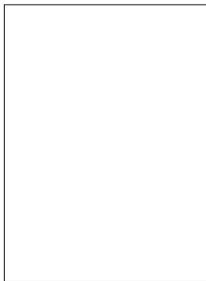
Velour

Tela de textura suave que trata de imitar al terciopelo. Está compuesta por poliéster y es flexible.

Se usa para el chaleco y la penca del diablo y el cóndor. Además aparece en la chaqueta del abuelo y otros personajes.

Ventajas: Entrega textura, que es lo que se busca.

Desventajas: Su calidad es baja y no tiene mucha variedad de colores para elegir.

Telas tipo aguayo

Tratan de imitar a los tejidos originales andinos y están fabricados por tejido a máquina.

Se usan para aplicaciones dentro del traje, junto con el raso.

Ventajas: Entrega una textura y colores interesantes que aportan a la visualidad del traje

Desventajas: No tiene un precio tan asequible y su material no es muy apropiado para bailes.

Conclusiones

Ventajas

Bajo costo

Variedad de colores en ciertos tipos de tela.

Brillo, riqueza visual

Movimiento

Hay reposición de telas, al tener poca variedad de material, se encarga siempre lo mismo.

Desventajas

Bajo costo implica baja calidad, por lo tanto, corto ciclo de vida.

No existe tanta variedad de telas de por sí, siempre se importa el mismo material, por lo tanto, no existe mucha novedad.

Al considerar estas falencias, para generar la propuesta, se toman en cuenta estas consideraciones:

+ Poder adquisitivo medio alto.

Si bien ellos mismos pagan sus trajes, están dispuestos a invertir en trajes de gran estética, sin importarles mucho la calidad.

+ Hacer mucho con poco

No siempre necesitan usar muchos materiales, si no que con una tela bien escogida se pueden generar propuestas interesantes.

+ No modificar prendas base originales del vestuario.

Es importante respetar las prendas originales del baile. Si bien hay prendas que no son siempre necesarias, las estructuras de las prendas no tienen gran variación. Si se puede variar en escotes de las camisas y blusas, como también en la forma de las mangas, pero no tanto en su largo.

Color

En temas de color, se investiga que significa cada uno desde el punto de vista andino, pero también desde la actualidad. Desde esto se plantea una paleta de colores para la propuesta.

Blanco

Representa el desarrollo de las cosas que causan la armonía en el mundo. También representa la pureza.

Amarillo

Representa la energía, fuerza y la práctica colectivista.

Naranja

Representa la cultura y la procreación de la especie humana, considerado como un bien preciado.

Rojo

Se refiere al planeta tierra y al hombre andino. También se refiere a la mujer por ser fértil.

Violeta

Expresa el poder comunitario y la armonía en los Andes.

Azul

Representa lo cósmico y su organización, representa el poder divino del más allá.

Verde

Significa la riqueza en la tierra. Esto se refiere a recursos naturales, flora, fauna, etc.

Combinaciones

Debido que la Diablada representa la lucha entre el bien y el mal, se decide hacer uso de paletas con colores contrastantes. Así mismo, en el mundo andino los contrastes representaban el caos, por lo mismo, los primeros diablos usaban trajes de dos colores complementarios.

Luego de establecer ciertos parámetros de color, cada paleta se fue complementando con un color más que generaba contraste o complementaba, dependiendo del personaje y su representación.

diablo

chola

angelito

cóndor

jukumari

abuelo

figurina

chuta

achachi

Propuesta

Se definen categorías de las telas necesarias dependiendo de su función. Que no sean de costo tan alto, pero si entreguen mejor calidad y riqueza visual.

Para la propuesta se seleccionan colores que contrasten pero al mismo tiempo se complementen mediante texturas y brillos.

shangtun

Tela originalmente de seda, aunque en Independencia tiene porcentaje de poliéster. Es un poco áspera, pero no molesta el tacto. Gracias a su composición entrega cierto brillo y el revés tiene un color distinto.
\$1800 pesos el metro.

*Básicos como
camisas, blusas
pantalones*

jacquard

Tela caracterizada por tener motivos geométricos de colores. Entrega brillo y textura interesante.
\$2500 pesos el metro.

*Chaquetas, capas,
vestidos y faldas*

lamé

Tela compuesta por poliéster que entrega rigidez, mucho brillo y una textura interesante. Existe gran variedad de colores.
\$2500 pesos el metro.

*Chaquetas, faldas
y capas*

felpa

Tela suave al tacto, utilizada generalmente en tapicería. Tiene gran variedad de colores, rigidez y mejor calidad que las usadas actualmente.
\$3700 pesos el metro.

Pecheras y pencas

gabardina neón

Tela compuesta por algodón y poliéster. Entrega rigidez a la prenda que lo necesite, además de brillo.
\$1800 pesos el metro.

*Chaquetas y
pantalones*

Shangtun amarillo

Shangtun naranja

Shangtun verde

Jacquard plata

Jacquard rosa

Jacquard celeste

Jacquard azul

Lamé magenta

Lamé rojo

Lamé dorado

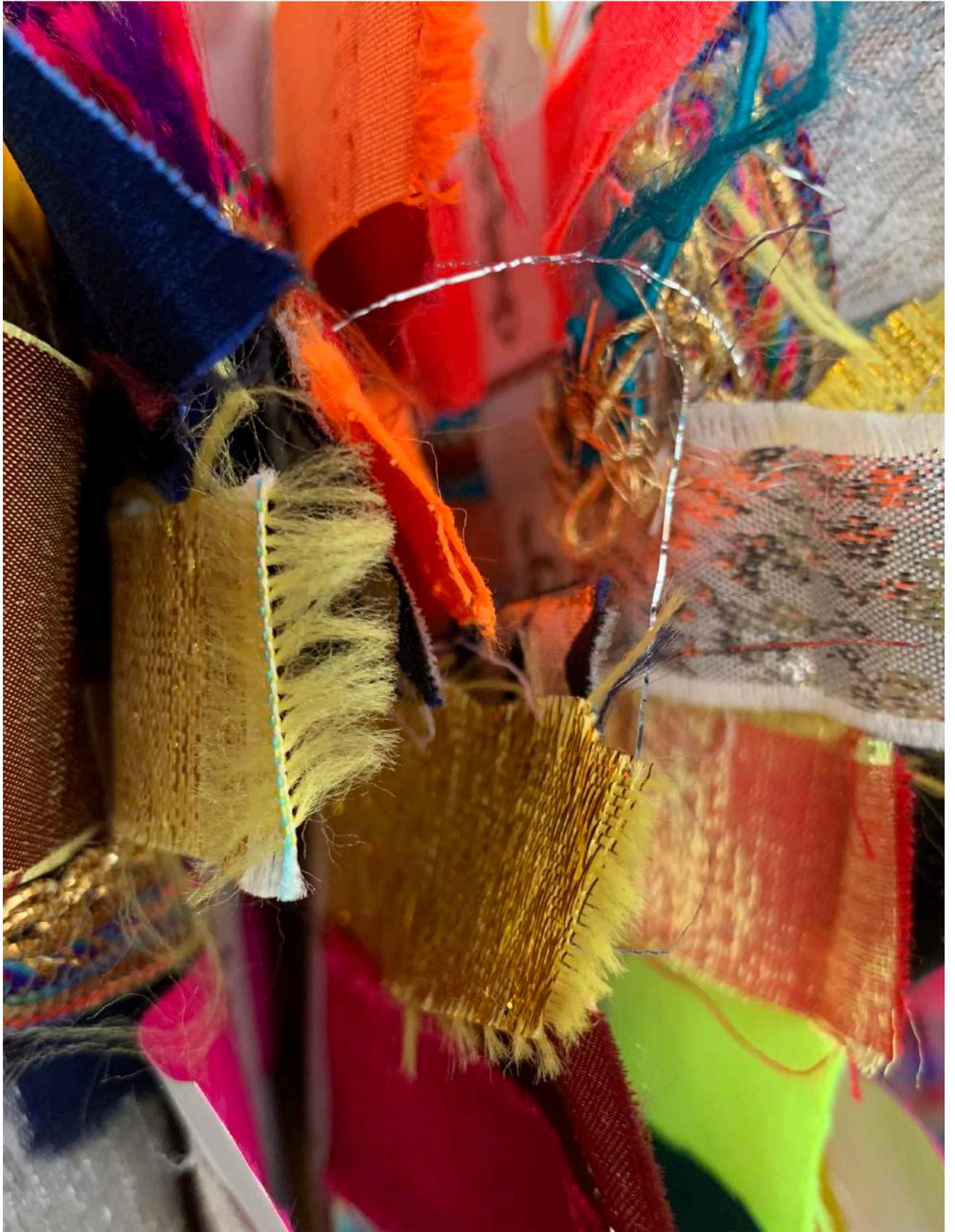
Lamé plateado

Felpa azul

Gabardina amarillo neón

Gabardina naranja neón

Gabardina rojo neón

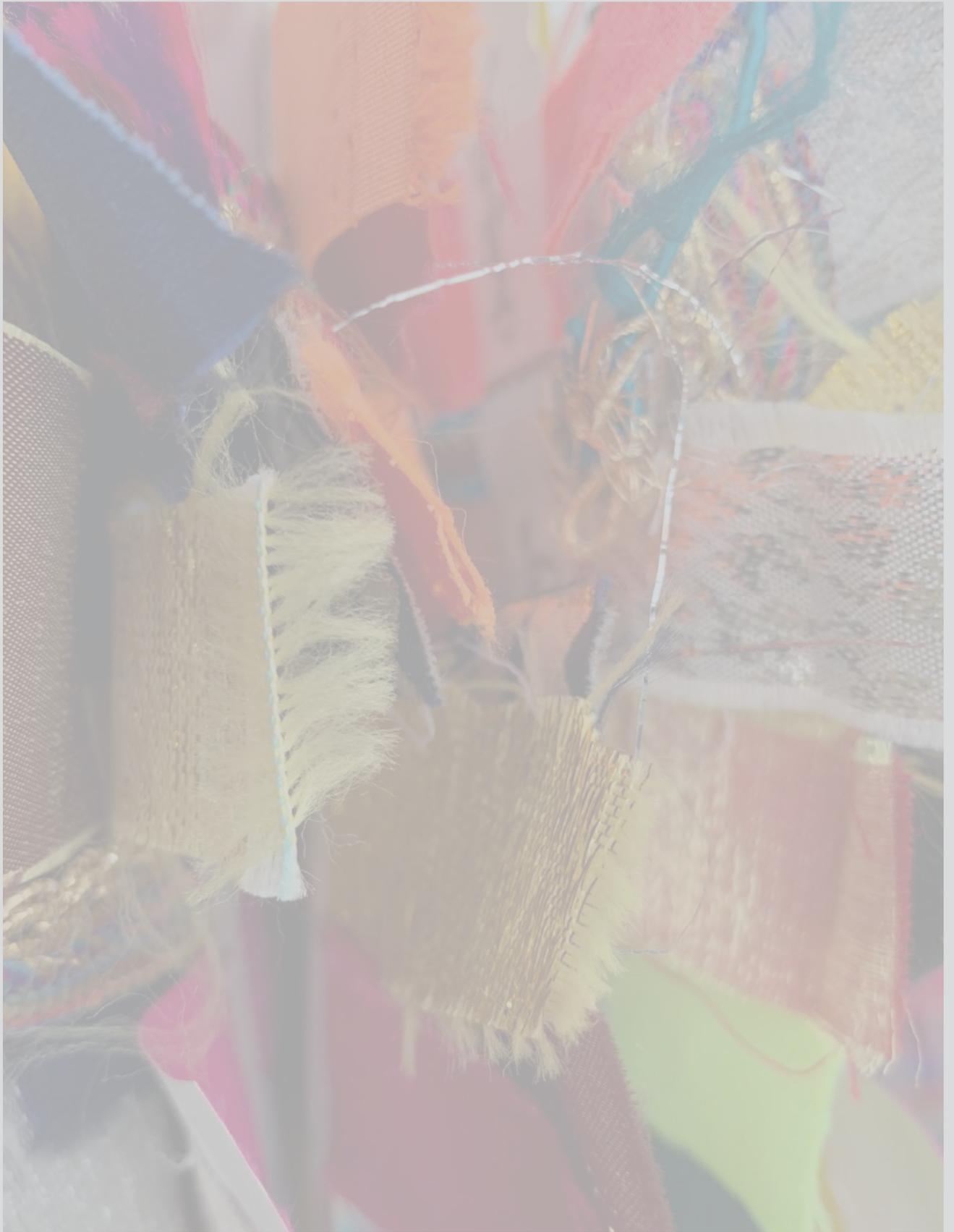
4.4 Diseño de iconos

Es importante mantener métodos de producción que sean entendidos por los mismos fabricantes, en este caso, las comprarsas. Debe existir el sentido.

Luego de determinar los materiales, se procede a desarrollar los iconos que funcionan como representación del sentido en la indumentaria.

Para esto, como punto de partida, se toman iconos andinos importantes, para luego desarrollar una propuesta que sea posible de desarrollar por las comprarsas y que les haga sentido.

4.4 Diseño de iconos

Es importante mantener métodos de producción que sean entendidos por los mismos fabricantes, en este caso, las comprarsas. Debe existir el sentido.

Luego de determinar los materiales, se procede a desarrollar los iconos que funcionan como representación del sentido en la indumentaria.

Para esto, como punto de partida, se toman iconos andinos importantes, para luego desarrollar una propuesta que sea posible de desarrollar por las comprarsas y que les haga sentido.

Desde siglos atrás, en los andes existieron varios pueblos que plasmaron sus creencias tomando como referencia a los animales, considerándolos como elementos sagrados y estos eran fusionándolos con seres humanos, chamanes en general, para crear deidades. La gran cantidad de iconografía de la cultura Paracas, Moche, Chavín, Chimú, Nazca, Inca y Tiwanaku, llega en general a los mismos resultados.

Serpientes

Se relacionan con la fertilidad y la lluvia y son objetos de culto en los pueblos andinos

Felinos

Representa el poder terrenal y lo guerrero, por sus atributos de fiereza, rapidez y agilidad

Cóndor

Se considera inmortal, símbolo de la fuerza y la inteligencia, Ya que habita en la parte más alta del cielo, es el encargado de las rogativas de los hombres a los dioses.

Colibrí

Debido a su habilidad para succionar el néctar de las flores con su pico, puede sacar estos objetos y sanar al paciente. También se refiere a la fertilidad, el inicio de la primavera, y el tiempo de gestación.

Venado

Situaciones de caza

Zorro

Asociado a su astucia, mala intención y mala suerte.

Jaguar

Refleja la fortaleza y esta asociado a chamanes y reyes guerreros.

Mono

Ocupan un lugar importante en las creencias sobre la vida y la muerte, ya que son motivo frecuente en la cerámica funeraria.

Llama

Considerado un animal sagrado. por su uso para la lana y la carne.

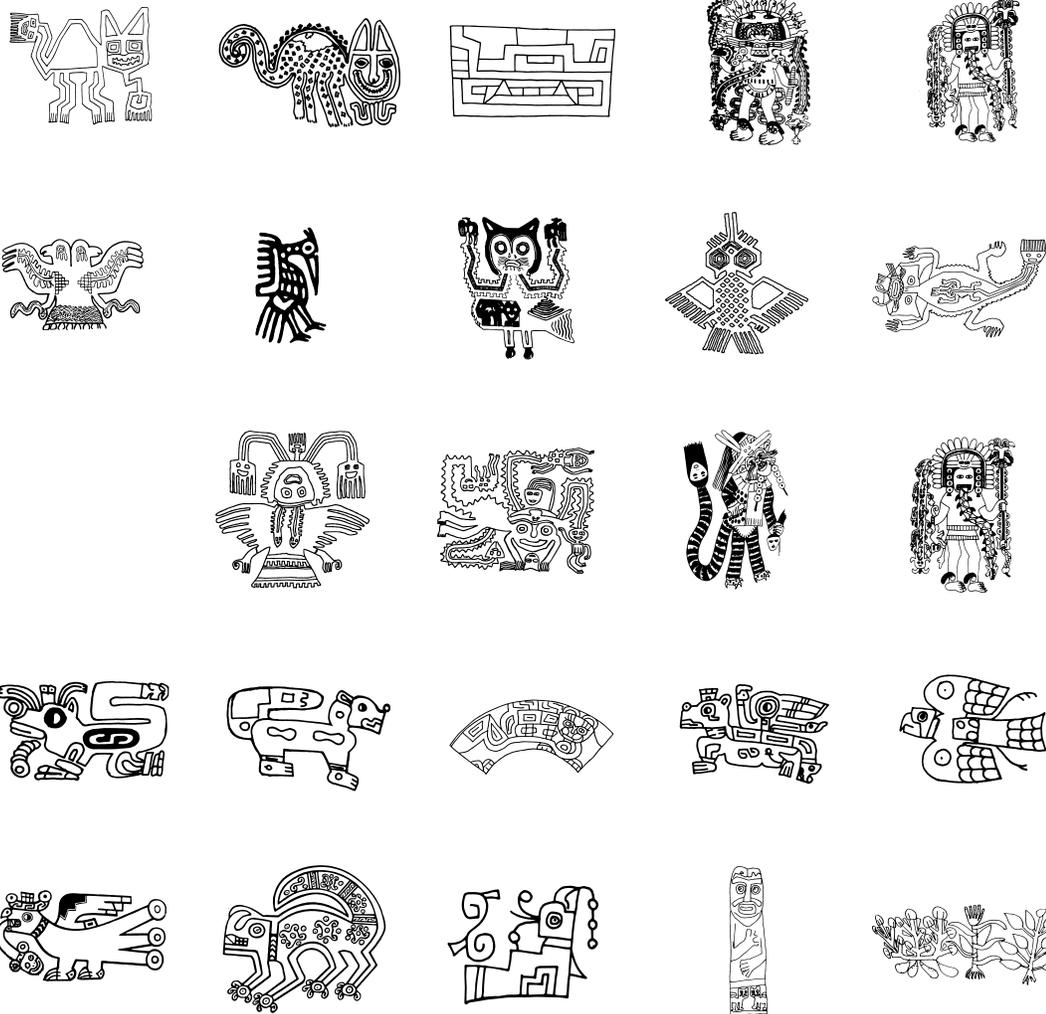
Perro

Son los guardianes y alimento para el alma. Acompaña a los rebaños y sirve de alimento. También es el encargado de llevar a los muertos al más allá.

Buho

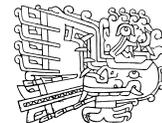
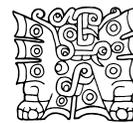
Se relaciona con la sabiduría y los malos augurios

Finalmente, los que adquieren mayor importancia son la serpientes, que se ven altamente representadas en distintos ámbitos. El felino, por representar lo terrenal y motivar al ser humano a ser como él. Y por último, el cóndor, que es el elemento representativo y sagrado de los Andes.

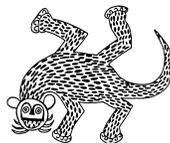

César Sonderegger. (2000). *Diseño precolombino : catálogo de iconografía : Mesoamérica, Centroamérica, Suramérica*. México: Ediciones C. Gili.

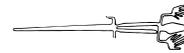
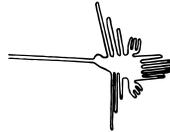
Chavín

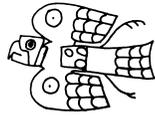
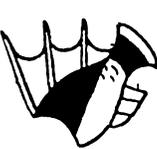
Chimú

Nazca

Moche

Por otro lado, debido a que la Diablada se genera por la fusión de lo andino y lo hispánico, también entran símbolos que reflejan la lucha entre el bien y el mal. En este caso, el mal es representado por plagas entre las cuales se encuentra, las hormigas, arañas, serpientes, alacranes y ranas.

¿Cuales tienen sentido?

Luego de la investigación se determina que la propuesta debe enfocarse en el Carnaval Urbano que busca representar el origen Andino.

Así mismo, ya que la diablada busca representar símbolos que muestran la simbiosis, se determina que los símbolos a utilizar son los siguientes:

Serpiente

Se muestra como un animal sagrado que representa la fertilidad en el mundo andino pero, por otro lado, representa las plagas y un animal que proviene del mal, un animal engañoso y seductor. Esta dualidad está presente en el baile de la diablada, por lo tanto es importante su presencia.

Alacrán

Forma parte de las plagas, representan el mal.

Hormigas

Forma parte de las plagas, representan el mal.

Arañas

Forma parte de las plagas, representan el mal.

Lagarto

Forma parte de las plagas, representan el mal.

Cóndor

Representa lo sagrado en lo andino. Además existe un personaje del cóndor, por lo tanto no se puede dejar afuera.

Felino

Muestra la fuerza y la energía desde el punto de vista terrenal.

Motivos florales

hacen referencia a als decoración usadas en las prendas españolas. Especialmente a los bordados con que visten a la Virgen.

Consideraciones para diseñar

Debido a las necesidades y requerimiento de las comparsas, y con el fin de generar una propuesta eficiente, se determina las siguientes exigencias:

+ Confección fácil y en serie

+ Atractivo, textura y color

+ Mucho con poco

+ Niveles de producción.

Que tenga una base, pero que se pueda personalizar por niveles.

+ Toma como referencia elementos andinos.

Referentes Andinos: Chavín, Chimú, Nazca, etc.

+ Geometría, capas, simplificación, textura y detalles, motivos

+ Elementos que generan la fantasía, que pueden reemplazar lo original de manera correcta.

+ Elementos lavables

Las técnicas actuales no permiten que las prendas sean lavadas de manera fácil. Incluso, el entorchado por ejemplo, no es lavable debido a que está compuesto por cartón.

Es así como mayoritariamente inspirado en los iconos andinos, se genera la propuesta que tiene la siguientes características: ser piezas geométricas, pero no estrictamente duras en sus cortes. Tener detalles geométricos que indiquen una repetición para ser fáciles de replicar. Estos son formados por colores lisos complementados con estampados, para así generar riqueza visual y contraste. Por último, se enfoca en crear detalles interesantes, pero que no impliquen trabajo innecesario, sino que sea fabricado mecanizadamente.

Proceso

Se buscan referentes y antecedentes de técnicas que se usan actualmente y se determinan las ventajas y desventajas

Primero que nada, se descarta de las opciones generar los iconos con la técnica del entorchado. Si bien esto entrega una imagen visual importante, no es muy práctico en su forma de fabricar.

Este se confecciona mediante cortes hechos en cartón que luego son embarrilados con hilo lurex, el cual es muy delgado. Finalmente, esto termina siendo no lavable y al aplicar los adornos en la prenda, que van sujetos por costuras, se pierde el reverso de la figura que está cubierto por hilo. Por lo tanto, se pierde la mitad del material

En segundo lugar se piensa involucrar bordado, aludiendo al entorchado, pero por temas de tiempo y dificultad se descarta como técnica principal, pero no como complemento.

Finalmente, se idea un sistema de parches, que alude a la mezcla de materiales y cultura que se da en el carnaval. Esto funciona mediante capas y dependiendo lo que se quiera invertir, se pueden agregar más materiales como lentejuelas, mostacillas u otras aplicaciones.

Sistema de fabricación

Primero que nada, los iconos se contruyen mediante capas de tela, las cuales son ordenadas debido a su textura o color. Esto genera que se puedan intercambiar diseños previamente a la unión. Para lograr este proceso de manera mecanizada, se determina que se hará mediante corte láser. Esta técnica está cada vez más cercana a nosotros, especialmente desde el ámbito textil y tiene las siguientes ventajas:

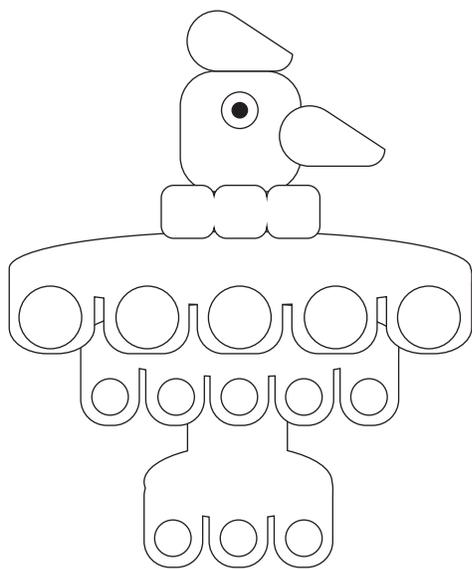
- + Es un sistema mecanizado, por lo tanto es más rápido
- + Permite jugar con figuras de corte complejo, sin problemas.
- + Por el lado de las terminaciones, al cortar las telas, las deja selladas, por lo tanto no se deshilan.
- + Si bien es un costo extra a lo que tiene estimado la comparsa, no es tan alto y es un sistema eficiente que ahorra tiempo y trabajo.

Para lograr unir las capas de tela, se considera un proceso que es rápido y eficiente. Aunque se piensa en acoplar mediante costuras, esto genera más procesos de los esperados, por lo tanto se determina que las piezas sean unidas mediante entre tela doble faz. Esta es un material eficiente, existen de distintos formatos y niveles de calidad, y se aplican solo por sistema de calor, es decir, con plancha.

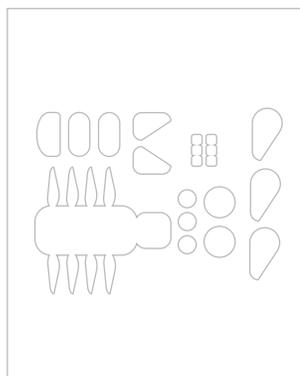
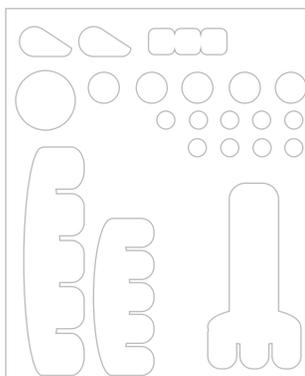
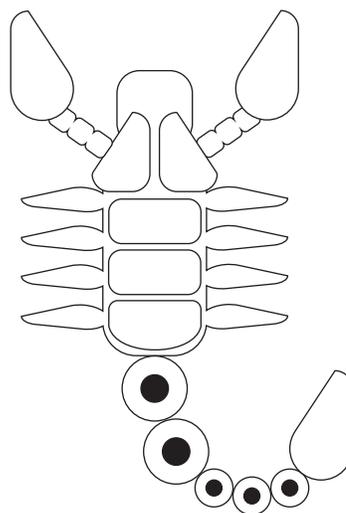
Por último, se determina que para la obtención de estos archivos, ya que no todos se manejan en el mundo digital, estos puedan ser descargables de manera gratuita.

iconos

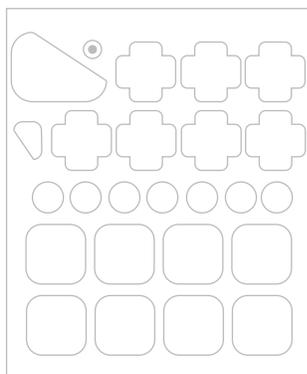
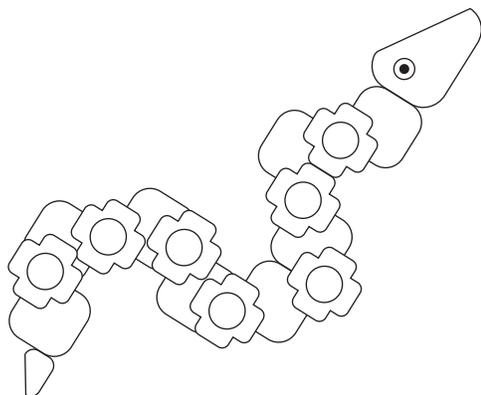
1. cóndor

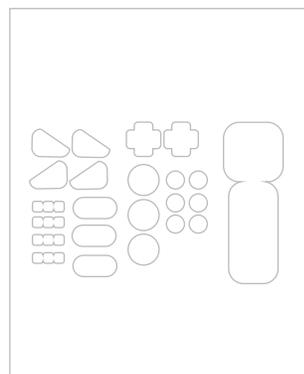
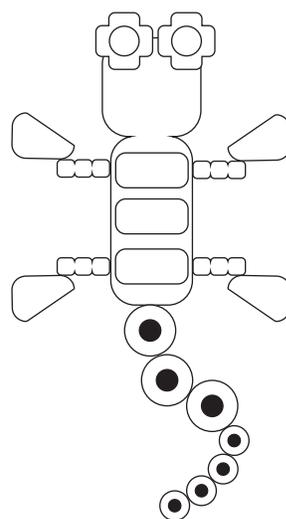
2. alacrán

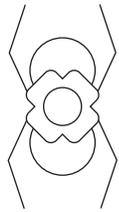
3. serpiente

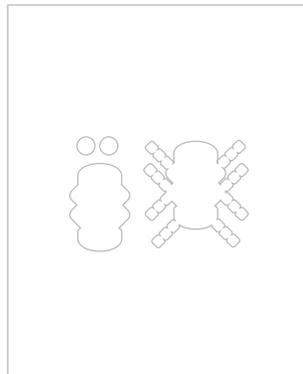
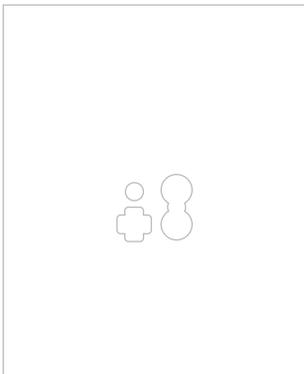
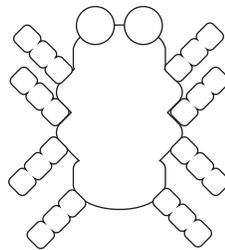
4. lagarto

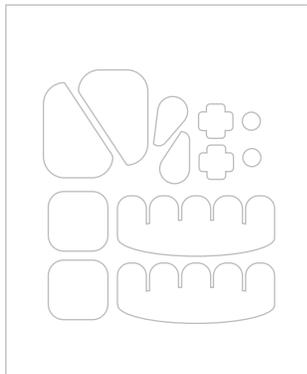
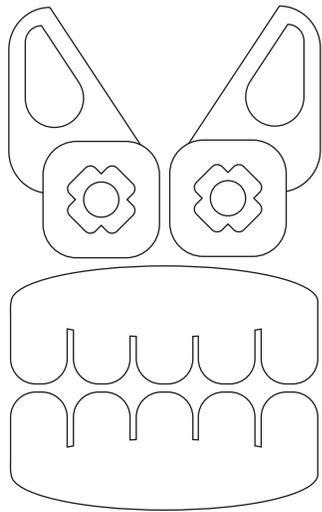
5. hormiga

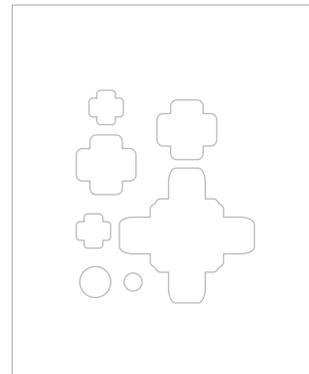
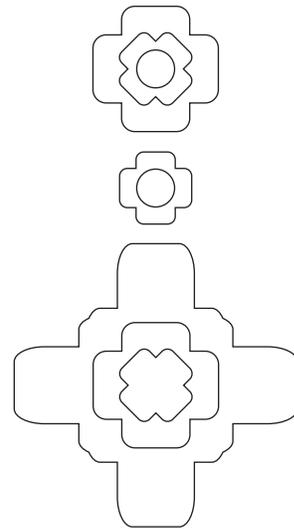
6. araña

7. felino

8. florales

propuesta

propuesta

A partir de la investigación se crea una colección de indumentaria que sirve de referente para el buen uso de información, con el motivo de fabricar cosas con significado.

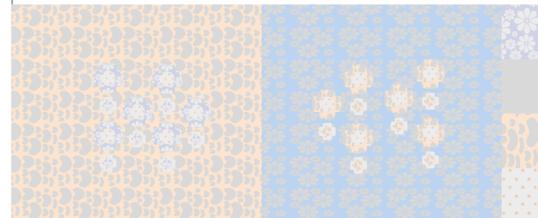
El diablo

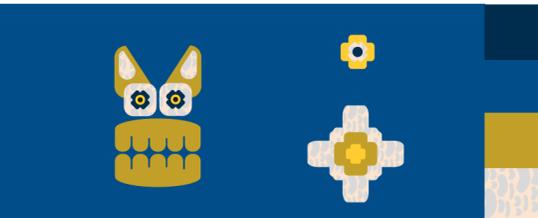
La chola

El angelito

El cóndor

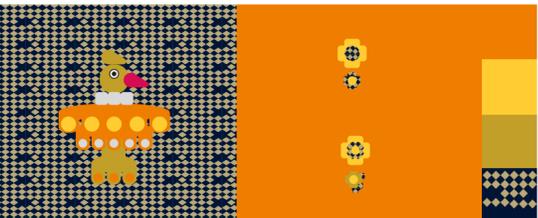
Jukumari

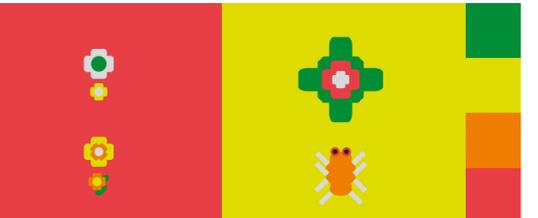
La figurina

El abuelo

El chuta

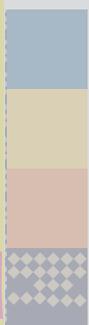

El achachi

propuesta

ADA

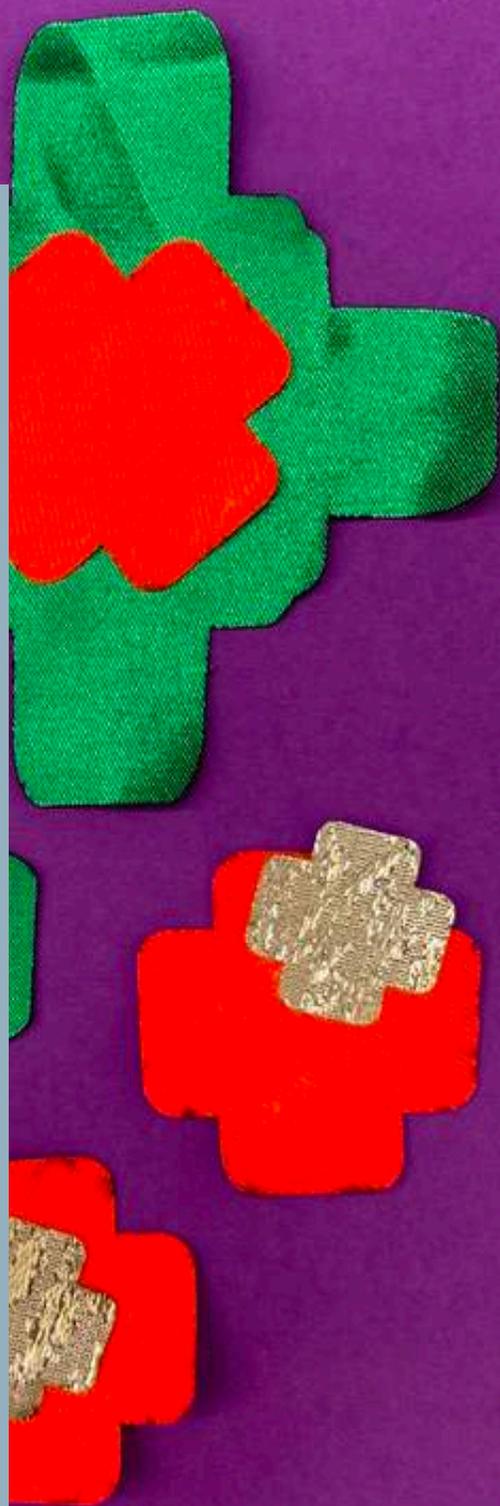

4.5 Diseño de manual

---

*Es crucial que la investigación no se pierda
con el tiempo.
Es importante dejar registro .*

Por último, luego de obtener la información y generar la propuesta, es necesario que esto sea difundido. Por esta razón, se crea un manual que da instrucciones de como generar indumentaria siempre teniendo en cuenta que lo orígenes y el sentido es lo primero.

Con el fin de que la investigación sea aplicada, se crea un manual de uso que recopila los aspectos esenciales que se deben cumplir a la hora de generar indumentaria.

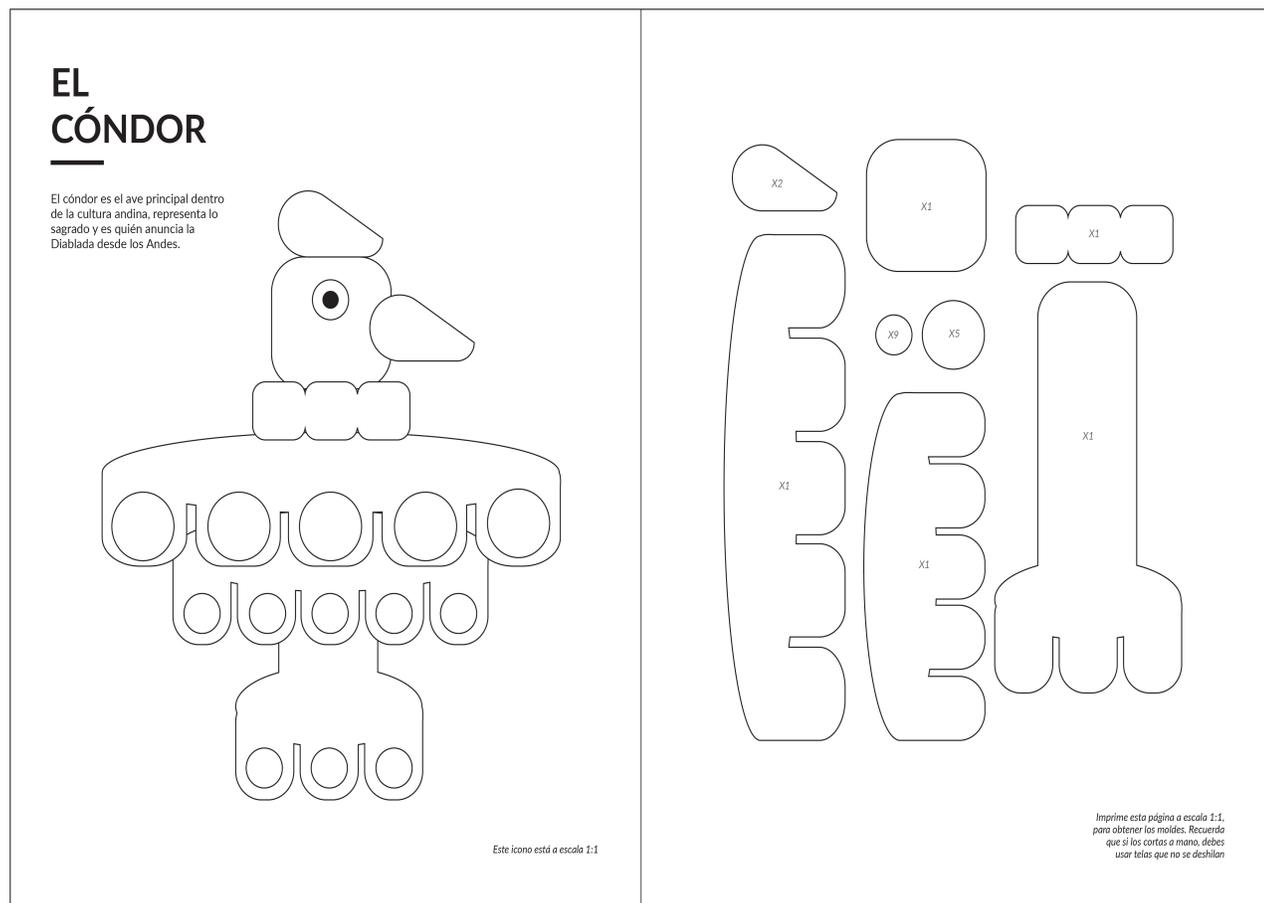
Primero se inicia explicando la situación actual, es decir, evidenciando la carnavalización de las fiestas. Con esto se da a entender la relevancia de este material.

Luego el contenido contiene tres secciones importantes.

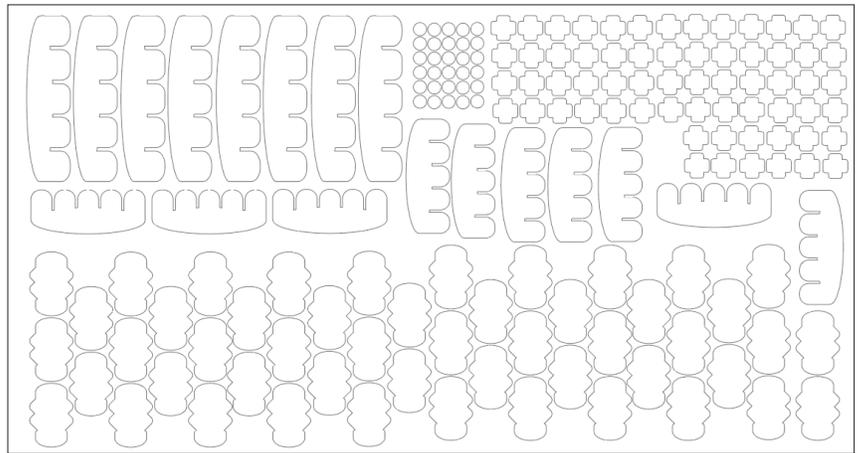
La primera trata sobre las prendas y su estructura. Cuales de estas son esenciales y como componen.

La segunda se refiere a temas de color y su significado. Entrega información sobre las paletas de color que se pueden generar a partir de lo existente.

Cada icono vendrá con una página imprimible, en el caso de que el trabajo se quiera realizar de manera completamente análoga.

Cada icono viene con una pequeña reseña sobre su significado, además de tener una imagen a tamaño real.

Los archivos están ordenados por tela, pero, en este caso, vienen con nombre "tela n°x", por lo tanto, cada comparsa podrá elegir sus colores.

Esto va complementado con una guía de telas posibles a utilizar y sus características, ventajas y desventajas. del uso. Por último, se explican los iconos. Es importante entender qué significa cada uno y en qué personaje es coherente que vaya. Por lo tanto, para luego producirlo, existen guías de como hacerlo. En el caso de que se corte en láser, los archivos se entregan gratuitamente de forma digital, y en el caso de que decidan cortarlos a mano, se indica que instrucciones seguir y que telas usar, ya que es un caso distinto.

Con el motivo de difundir esto, el manual se entregará de forma digital junto con los archivos. De forma excepcional y por una tema de costos, se entregará un impreso a quién lo requiera.

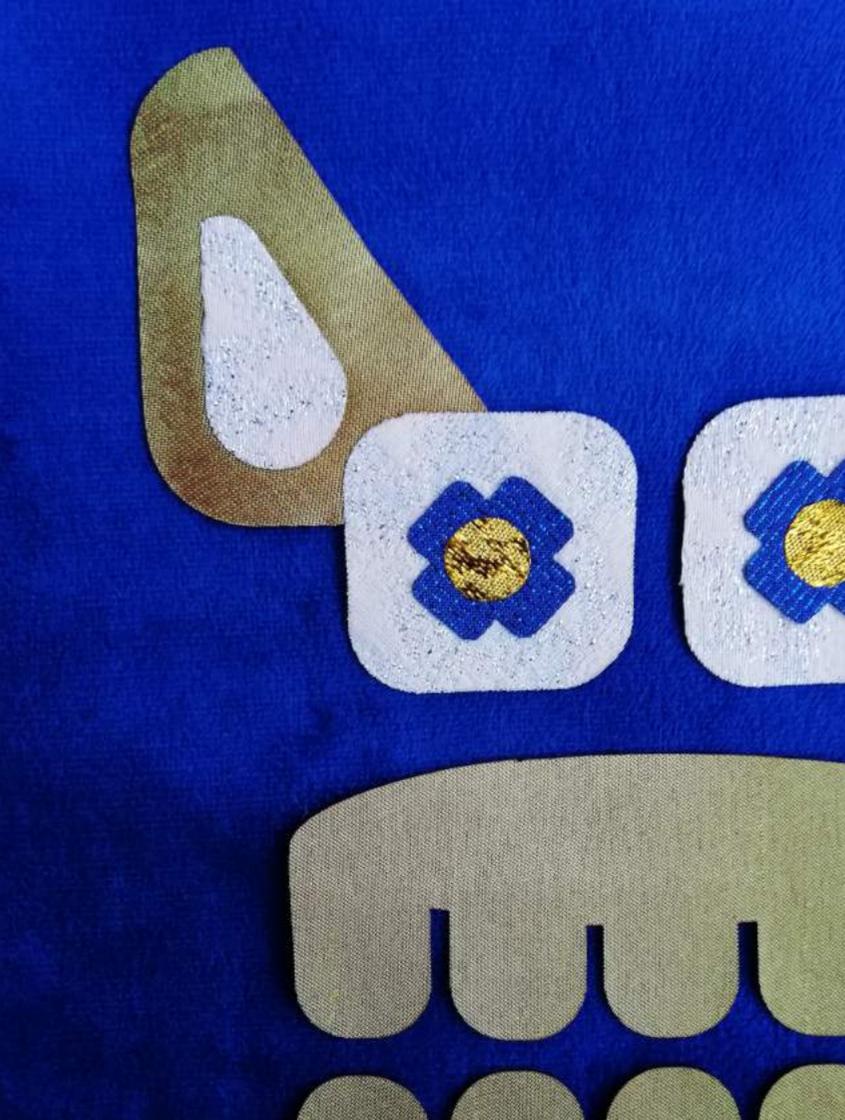
Esto será entregado tanto a las comparsas para usar como guía y también a instituciones que promuevan la conservación y la salvaguardia del Patrimonio, como por ejemplo el Museo Chileno de Arte Precolombino.

resultados

05

implementación

resultados

Como método de implementación se propone publicar este proyecto en una plataforma relacionada a estudios patrimoniales. Así mismo, como se mencionó anteriormente, existe un manual que es entregado a las comparsas para ser usado al momento de fabricar indumentaria, y por otro lado, a una institución que fomenta estudios dirigidos a temas patrimoniales. Con respecto a la entrega de esto, será mediante el modelo Open Source, es decir, será completamente gratuito para quien quiera acceder al material, esto con motivo de fomentar el buen uso y generar comunidad.

La divulgación de la investigación realizada es fundamental para el soporte del Patrimonio Cultural Inmaterial. Las fiestas forman parte de esto, y debido a que estas se ven fragilizadas debido al mal uso en la indumentaria, esta investigación funciona como guardián del sentido del carnaval.

La investigación puede continuar a partir de distintos aspectos. En el futuro podría abarcar otros tipos de bailes que tengan referencia o más bien otros tipos de fiestas. Además podría también, junto con la investigación, generar talleres de confección para facilitar la producción de los trajes. Para esto se propone postular a distintos fondos que pueden sustentar esta investigación y al mismo tiempo buscar patrocinios con organizaciones que fomenten el patrimonio.

Fondo de apoyo a la investigación patrimonial (Faip)

Servicio nacional de patrimonio cultural
Financia proyectos que guíen a nuevos conocimientos a partir del patrimonio. Responde a investigaciones pero no a actividades análogas. En este sentido, el fondo no sirve para la fabricación de indumentaria, pero si para la investigación material.

Fondart Nacional

Diseño
Creación y producción o sólo producción creación de productos, bienes y servicios relacionados al diseño y al proceso creativo, de significación cultural

Investigación

Relacionado a la investigación teórica y práctica para llegar a resultados vinculados con el diseño tales como museografía, conservación, curaduría, etc.

Fondart Regional Patrimonio Cultural

Dentro de este fondo existen 3 secciones:

Investigación

Incluye estudio, visualización, y registro de situaciones o objetos relacionados al patrimonio.

Financiamiento total o parcial

Salvaguardia

Se refiere específicamente a la protección, promoción y transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial, tema que abarca esta investigación.

Financiamiento total o parcial

Puesta en valor

A través de un proyecto se busca valorar el patrimonio y velar por su protección.

Fondo de apoyo a la investigación patrimonial (DIBAM)

Investigación intelectual y experimental que genere nuevo conocimientos a partir del patrimonio

06

conclusión

El proyecto emerge de una problemática de diseño pero se guía al rescate y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este responde a una temática verdadera, que está pasando no solo en la actualidad, sino que ha permanecido durante años.

El diseño juega un rol importante en la sociedad. La escuela me ha entregado el pensamiento de que siempre hay una razón detrás de todo y las herramientas para resolverlo de manera creativa y eficiente.

Durante el proyecto comprendí la necesidad de trabajar con un enfoque multidisciplinario, para lograr concebir la integridad que este proyecto merece. La investigación es totalmente necesaria para llegar a una buena propuesta y sin esto, el proyecto no se hubiera logrado de buena manera. Es crucial conocer realmente las necesidades del usuario. En este sentido, sus motivaciones para participar en las fiestas van más allá, son motivaciones trascendentales.

Por esta misma razón, fue necesario tomar la sensibilidad que necesita. Esto no es algo de lo que se generan ingresos, sino que es motivado por el sentido que le entrega a los usuarios. Las comparsas sí abren su mundo a la sociedad, están dispuestas a compartir con el fin de hacer llegar su esencia a todos los que les interese e incluso invitarte a bailar. a alguna fiesta

Desde siempre mostré interés por el mundo Andino, pero hace muy poco logré conocerlo con cercanía. Debo decir que fue una muy buena casualidad encontrarme con cosas así, y ahora me apasiona aún más seguir profundizando y llegar a resultados como este.

Finalmente, es gratificante desarrollar proyectos donde cada uno pueda aportar desde su perspectiva y trabajar en comunidad. Esto se ve muy reforzado dentro de las comparsas. Además me dió la oportunidad de generar lazos importantes. ¿Quién sabe? Pronto quizás me vean bailando en un carnaval.

referencias

Arevalo, Carolina , Indumentarias Carnavaleras. Tesis (Diseño). Santiago, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, escuela de diseño, 2010.

Chamorro, Andrea (2013). Carnaval Andino en la ciudad de Arica: Performance en la frontera norte chilena. Estudios Atacameños, 45, pp. 41-54. 6 de Septiembre, De JSTOR Base de datos.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Estudio de registro del patrimonio cultural inmaterial rural y caracterización de sus cultores en la región metropolitana. Web www.observatoriocultural.gob.cl. Sección Observatorio Cultural. Publicado: Junio 2013. Consultado: Septiembre 2018. <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/10/estudio-PCI-rural1.pdf>

Cruz de Amenábar, Isabel (1995). La fiesta, metamorfosis de lo cotidiano. Santiago Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.)

Guerrero, Bernardo (2013). La Tirana: Chilenización y religiosidad popular en el Norte Grande. Santiago: Ebooks del sur.

Hall, S. (1984) “Notas sobre la desconstrucción de lo popular” en SAMUEL, R. (ed.) Historia popular y teoría socialista. Barcelona: Crítica

Iglesia Católica. Congregatio pro Cultu Divino. 2002. Liturgia y piedad popular: problemática actual. En Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia (24, 47-59) Ciudad del Vaticano: Biblioteca de Autores cristianos.

Mercado, Claudio. Rodriguez, Patricia. Uribe, Mauricio (1996). Carnaval en Aiquina. Santiago, Chile: Lom.

Mercado, Claudio. (2001). ¿Haciendo Videos?. IV Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G.

- Ministerio de Educación (3 de Noviembre del 2017). Ley nº21.045. Crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Santiago Chile.
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2017) Bases de Postulación Reconocimiento Tesoros Humanos Vivos. Santiago Chile.
- Montalva, Pía. (2017). Apuntes para un diccionario de la moda. Santiago, Chile: Hueders.
- Papa Francisco. (2013). Evangelii Gaudium, Exhortación apostólica de S.S. Francisco: Sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. pp 122- . Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Catolica.
- Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Madrid, España: Autor.)
- Revista patrimonio cultural nº38 “Fiesta”. (2006)
- Sanfuentes, Olaya (2012). Hecho en Chile, Daniela Marzal. Reflexiones en torno al patrimonio cultural . Santiago, Chile: Andros Impresores.
- Sagredo Rafael, Gazmuri Cristián. (2013). Historia de la vida privada en Chile. Tomo 1. Santiago Chile: Taurus.
- https://books.google.cl/books?id=7aHUAQAAQBAJ&pg=PT321&dq=virgen+de+andacollo&hl=es&sa=X&ved=oahUKEwiGgbmcj_jeAhWJfZAKHSJcBycQ6AEIQTAF#v=onepage&q=virgen%20de%20andacollo&f=false
- Squicciarino, Nicola. (1998). El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria. Madrid: Cátedra.
- Sondereguer, César (2000). Diseño precolombino : catálogo de iconografía : Mesoamérica, Centroamérica, Suramérica. México: Ediciones G. Gili.
- Tuset Davó, Juan José. (2012). La ciudad común en fiesta : espacios para la construcción cultural. ARQ, Nº 81, 67-73.
- UNESCO (2003). Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Paris, 17 de Octubre de 2003 , Serie de Tratados de las Naciones Unidas, artículo 2, pág. 2, disponible en: <https://ich.unesco.org/es/conven-ci%C3%B3n>
- Van Kessel, Juan (Agosto, 1984). Los bailes religiosos del Norte Chileno como herencia cultural andina. Chungara: Revista de Antropología Chilena No. 12 , 12, pp. 125-134 .
- Aguilera, Catalina. Comunicación personal. 27 de Octubre, 2018.
- Aguilera, Catalina. Comunicación personal. 13 de Abril, 2019.
- Aguilera, Catalina. Comunicación personal. 18 de Mayo, 2019.
- Martinez, Hugo. Comunicación personal. 27 de Octubre, 2018.
- Huanca, Gladys. Comunicación personal. 15 de Octubre, 2018.
- Fernandez, Amanda. Comunicación personal. 31 de Octubre, 2018
- Mercado, Claudio. Comunicación personal. 23 de Abril, 2019
- Salinas, Maximiliano. Comunicación personal. 31 de Octubre, 2019
- Tapia, Francisco. Comunicación personal. 5 de Noviembre, 2018.

Esta tesis, impresa digitalmente, en July impresiones, tiene un formato carta y utiliza los papeles:
Cartulina texturada Magenta 190 grms.
Rio de Janeiro 180 grms.
Curious Metallics Galvanized 120 grms.
Curious translucent pearl 100 grms.
Ahuesado 90 grms.
Ocupa la tipografía Alegreya y Alegreya Sans, como también expone terminaciones y una encuadernación de empaste con tapa dura termolaminado, por Todo Empastes.

