

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO

La fiesta de la navidad de los saraguros a través de una estilización
escultórica

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: Simbaña Chiriboga, Jimmy Marcelo

DIRECTOR: Espinosa León, Diego Baltazar, Mtro.

LOJA - ECUADOR

2018

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

2018

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Mtro.

Diego Baltazar Espinosa León

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: “La Fiesta de la Navidad de los Saraguros a través de una Estilización Escultórica” realizado por Simbaña Chiriboga Jimmy Marcelo ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, marzo de 2018

f)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo Simbaña Chiriboga Jimmy Marcelo declaro ser autor del presente trabajo de titulación: La Fiesta de la Navidad de los Saraguros a través de una Estilización Escultórica, de la Titulación de Arte y Diseño, siendo Diego Baltazar Espinosa León director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f.

Autor: Simbaña Chiriboga Jimmy Marcelo

Cédula: 1104668791

DEDICATORIA

A mi madre Inés.

Por el apoyo incondicional en mis decisiones, por su paciencia, dedicación, sus valores que he podido absorber gracias a sus enseñanzas y experiencia de vida, pero sobre todo, por su inmenso amor, bondad y cariño.

A mi padre Segundo

Por su carácter, sus enseñanzas para afrontar los problemas y adversidades de que se presentan en el largo caminar de la vida, por ser el complemento perfecto de tan sublime amor.

AGRADECIMIENTO

En primera instancia agradezco a mis padres porque sin su presencia y apoyo este trabajo no sería posible, a mis formadores quienes con paciencia y amabilidad han atendido mi trabajo, dudas y peticiones.

Al arte por darme la oportunidad de formar parte de este apasionante mundo y a todas las personas que de alguna u otra manera han aportado al surgimiento de este proyecto.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vi
TABLA DE FIGURAS.....	viii
RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS	5
CAPÍTULO I.....	6
SARAGURO: IDENTIDAD Y RELIGIÓN.....	6
1.1. Los Saraguros y su cosmovisión indígena.....	7
1.1.1. Geografía.....	7
1.1.2. Historia.	8
1.1.3. Identidad.....	9
1.1.4. Cosmovisión.	10
1.2. Ceremonias religiosas.....	11
1.2.1. La Semana Santa.....	11
1.2.2. Navidad.	13
1.2.3. Tres Reyes.	14
1.2.4. Corpus Christi.	14
1.3. Ceremonias coloniales y creencia andina.....	16
1.3.1. Fiestas indígenas del Ecuador.....	17
1.4. El ritual de la Navidad.....	18
1.4.1. La comida y bebida en la Navidad.....	21
1.4.2. Los personajes de la Navidad.....	23
CAPÍTULO II.....	37
ESTILIZACIÓN	37
2.1. Estilización en el Arte Gótico.....	38
2.1.1. En la arquitectura.....	38
2.1.2. En la escultura.	40
2.1.3. En la pintura.....	41
2.2. El Manierismo.....	43
2.3. Referentes artísticos.....	47

2.3.1. Alberto Giacometti	47
2.3.2. Boris Salinas Ochoa.....	48
CAPÍTULO III.....	50
PROPOSTA ESCULTÓRICA	50
3.1. La estilización como recurso escultórico.....	52
3.2. Influencias artísticas.....	53
3.2.1. Giacometti.....	53
3.2.2. Boris Salinas.....	55
3.3. Proceso de elaboración.....	57
3.3.1. Material y herramientas.....	57
3.3.2. Proceso técnico.....	60
3.4. Análisis personal de la propuesta.....	60
CONCLUSIONES	68
RECOMENDACIONES.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	70
ANEXOS.....	72

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del cantón Saraguro.	7
Figura 2. Concepción del cosmos.	10
Figura 3. Alumbradores con los Ramos.	12
Figura 4. Baile tradicional de los personajes de la Navidad.	13
Figura 5. Marcantaita y Marcanmama.	14
Figura 6. Procesión del Corpus Christi.	15
Figura 7. “El Inka, el español, el Ángel y el Diablo” fiesta del Altiplano (Andes centrales) XIX.	16
Figura 8. Niños Saraguros disfrazados y enmascarados en la fiesta, siglo XIX.	18
Figura 9. Repartición de la comida el 24 de diciembre.	22
Figura 10. Marcantaitas y Marcanmamas con la imagen del niño.	24
Figura 11. Fabricación de velas para la Navidad.	25
Figura 12. Guiadores.	26
Figura 13. Músico y su coteja.	27
Figura 14. Ajas bailando.	29
Figura 15. Aja.	29
Figura 16. Huiqui.	30
Figura 17. El león y su pailero.	31
Figura 18. El tigre.	32
Figura 19. El oso.	33
Figura 20. Cari Sarahui.	33
Figura 21. Gigante.	34
Figura 22. Ushco.	35
Figura 23. Huarmi Sarahui.	36
Figura 24. Bóveda de crucería, Sainte-Chapelle.	38
Figura 25. Catedral de Salisbury.	39
Figura 26. Portada central del Pórtico real, Catedral de Chartres.	40
Figura 27. Vidriera gótica.	41
Figura 28. El matrimonio Arnolfini, Juan Van Eyck.	42
Figura 29. El Greco. San Lucas.	43
Figura 30. Parmigianino. La Virgen del cuello largo.	45
Figura 31. Rafael. La Transfiguración.	46
Figura 32. Giacometti. El Hombre que camina.	48
Figura 33. Boris Salinas. El Equilibrista.	49
Figura 34. Jimmy Simbaña. Sueño efímero.	51
Figura 35. Jimmy Simbaña. Mortificada.	52
Figura 36. Jimmy Simbaña. Proceso del “Tayta Maestro”.	54
Figura 37. Giacometti. El hombre que señala.	54
Figura 38. Boris Salinas. Cristo.	56
Figura 39. Jimmy Simbaña. El “Tayta Maestro”.	56
Figura 40. Elaboración de arcilla 1.	57
Figura 41. Elaboración de arcilla 2.	58
Figura 42. Elaboración de arcilla 3.	58
Figura 43. Herramientas recicladas.	59
Figura 44. Detalle 1 “Tayta Maestro”.	62
Figura 45. Detalle 2 “Tayta Maestro”.	63
Figura 46. Detalle 3 “Tayta Maestro”.	63
Figura 47. Tayta Maestro.	64

Figura 48. Detalle 1 “El Nacimiento”	65
Figura 49. Detalle 2 “El Nacimiento”	66
Figura 50. Detalle 3 “El Nacimiento”	66
Figura 51. El Nacimiento	67
Figura 52. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 1	73
Figura 53. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 2	73
Figura 54. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 3	74
Figura 55. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 4	74
Figura 56. Procesión 1	75
Figura 57. Procesión 2	75
Figura 58. Baile Tradicional	76
Figura 59. Baile Tradicional	76
Figura 60. Bocetos	77
Figura 61. Bocetos	77
Figura 62. Bocetos	78
Figura 63. Bocetos	78
Figura 64. Soporte Fotográfico 1	79
Figura 65. Soporte Fotográfico 2	79
Figura 66. Soporte Fotográfico 3	80
Figura 67. Soporte Fotográfico 4	80

RESUMEN

Este proyecto presenta una propuesta escultórica que se basa en la celebración de la Navidad de los Saraguros por medio de la estilización de la figura humana y demás elementos. Es una investigación documental y de campo que busca dar a conocer algunas de las costumbres y tradiciones del pueblo Saraguro, con el objetivo de exaltar y sostener su identidad, la cual, ya sea por industrialización o demás elementos evolutivos va perdiendo su valor y continuidad cultural.

Los capítulos tratados revelan un fortalecimiento teórico y práctico para la emersión de dicho proyecto. En el campo artístico esta propuesta presenta la búsqueda de un estilo personal y expone también la libertad que brinda el arte para expresarnos con temas y técnicas de cualquier índole.

La obra visualiza la fuerza, presencia y alegría de un pueblo abatido, que con su cultura se muestra al mundo orgulloso de sus raíces.

PALABRAS CLAVE: Saraguro, estilización, escultura, figura humana.

ABSTRACT

The current project presents a sculptural proposal, which is based on the celebration of Christmas of Saraguros through the stylization of the human being figure and some other elements. It is a documentary and field research that pursues to expose some of the customs and traditions of people who lives in Saraguro, with the goal of exalting and sustaining their identity, which, whether through industrialization or other evolutionary elements, loses its value and cultural permanence.

The analyzed chapters reveal a theoretical and practical solidification for the emersion of this project. On the artistic side this proposal presents the exploration of a personal style and also represents the freedom that art offers to express ourselves with themes and techniques of any kind.

The work pictures the strength, presence and joy of a dejected town and people, whose use their culture to show to the world and to represent they are proud of its roots.

KEYWORDS: Saraguro, stylization, sculpture, human being figure.

INTRODUCCIÓN

“La fiesta de la Navidad de los Saraguros a través de una estilización escultórica”

La escultura es una de las ramas más importantes de las denominadas bellas artes, ya que siempre ha estado ligada con la vida del hombre y con su insaciable necesidad de representar, comunicar o dar a conocer algo en nuestro entorno, es evidente que nuestros antepasados también se preocuparon por representar su realidad o creencias por medio de este arte y gracias a ello, hoy en día, el Ecuador es rico culturalmente.

Los Saraguros son un pueblo de la nacionalidad indígena Kichwas de la Sierra ecuatoriana. Habitan principalmente al sur del Ecuador en la provincia de Loja; datos históricos revelan que este es el único grupo étnico de la ciudad de Loja que ha sobrevivido a la colonización española, es por eso que culturalmente los Saraguros están muy bien definidos, conservan sus costumbres, tradiciones y festividades adquiridas de sus antepasados, los cuales giran alrededor del tema religioso.

En tiempos incaicos los indígenas tenían su propia religión, adoraban a sus dioses (Cosmovisión Andina), tema de suma importancia que da paso a una insaciable producción ceramista en la cual plasman su identidad, vivencia y creencias, quizás dentro de la Cultura Saraguro no hay un registro abundante o variado de esta producción, pero en otras culturas tales como: Cultura Valdivia o Jama Coaque es muy notable este campo (Tiche, C. 2013).

Este proyecto está enfocado a la investigación integral del material, la forma y conceptos que se traducen en el desarrollo de una serie de esculturas, utilizando por un lado la estilización como solución técnica (alargar para sacar un máximo provecho de los diferentes estados de ánimo que se quieren transmitir, alargar para acercar el tormento al cielo o para con un movimiento infinito conjugar lo estilizado con la personalidad a representar); y, por otro, el estudio de la cultura Saraguro en el campo de su religión (Navidad). Para reforzar el tema de la estilización se tomará como referente el trabajo del escultor suizo Giacometti Alberto y el artista local Boris Salinas.

Giacometti fue el más radical y consecuente de los escultores informales. De hecho: no busca en la materia ni una antiforma ni un momento de agregación o desagregación de la forma; fuera de la forma y la materia, igualmente

destruidas, la figura es sólo un signo; el signo no significa la figura, sino el espacio infinito, en el que la presencia enigmática de la figura supone un límite inexplicable y casi intolerable. En resumen, Giacometti no quiere manifestar un Ser sino un no Ser (Enciclonet, 2011).

Boris Salinas Ochoa, en su trabajo expresa el realismo social, con una técnica única, detallada y minuciosa, siendo los niños su más alto punto de enfoque, inmersos en un mundo mágico lleno de aventuras, sueños y deseos.

Con base en los enunciados anteriores se ha encontrado algunas afinidades relacionadas a la escultura propuesta, la necesidad de expresar la realidad humana por medio de cuerpos transformados, expresivos, que nacen del inconsciente, perdidos en el tiempo y que toman un lugar en nuestras vidas gracias al arte.

El proyecto estará basado en ciertos puntos técnicos nombrados de los referentes, para dar nacimiento a una serie de obras escultóricas en arcilla con un canon exagerado de doce cabezas a fin de expresar con mayor énfasis el objetivo a representar, a través de un estilo propio que genere intriga e incertidumbre en el espectador, es decir que la lectura visual no sea inmediata, sino que pase por un proceso de reflexión que logre entablar un diálogo directo con el concepto de la obra propuesta.

OBJETIVOS

General:

- Desarrollar una propuesta escultórica en arcilla como resultado técnico de la estilización y del estudio de la fiesta de la Navidad en Saraguro.

Específicos:

- Estudiar los antecedentes de la fiesta de la Navidad de la cultura Saraguro.
- Identificar los símbolos principales de la fiesta de la Navidad en Saraguro para su reutilización analógica de referentes artísticos.
- Registrar el proceso de producción artística a través de la interpretación personal y estilización.

CAPÍTULO I.

SARAGURO: IDENTIDAD Y RELIGIÓN.

1.1. Los Saraguros y su cosmovisión indígena.

1.1.1. Geografía.

El primigenio cantón Saraguro pertenece a la provincia de Loja; y tiene los siguientes límites: al norte con la provincia del Azuay, al sur con el nudo de Acacana en el cantón Loja, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el cantón Zaruma provincia de El Oro. Su extensión es de 1080 km² (Belote, 1994, pág. 7).

La orografía del cantón Saraguro es netamente variable y extensa, con un sinnúmero de quebradas, riachuelos y ríos que, con su pasar, dotan de vitalidad sus terrenos colinados y arcillosos, los cuales mayoritariamente son perfectos para el cultivo.

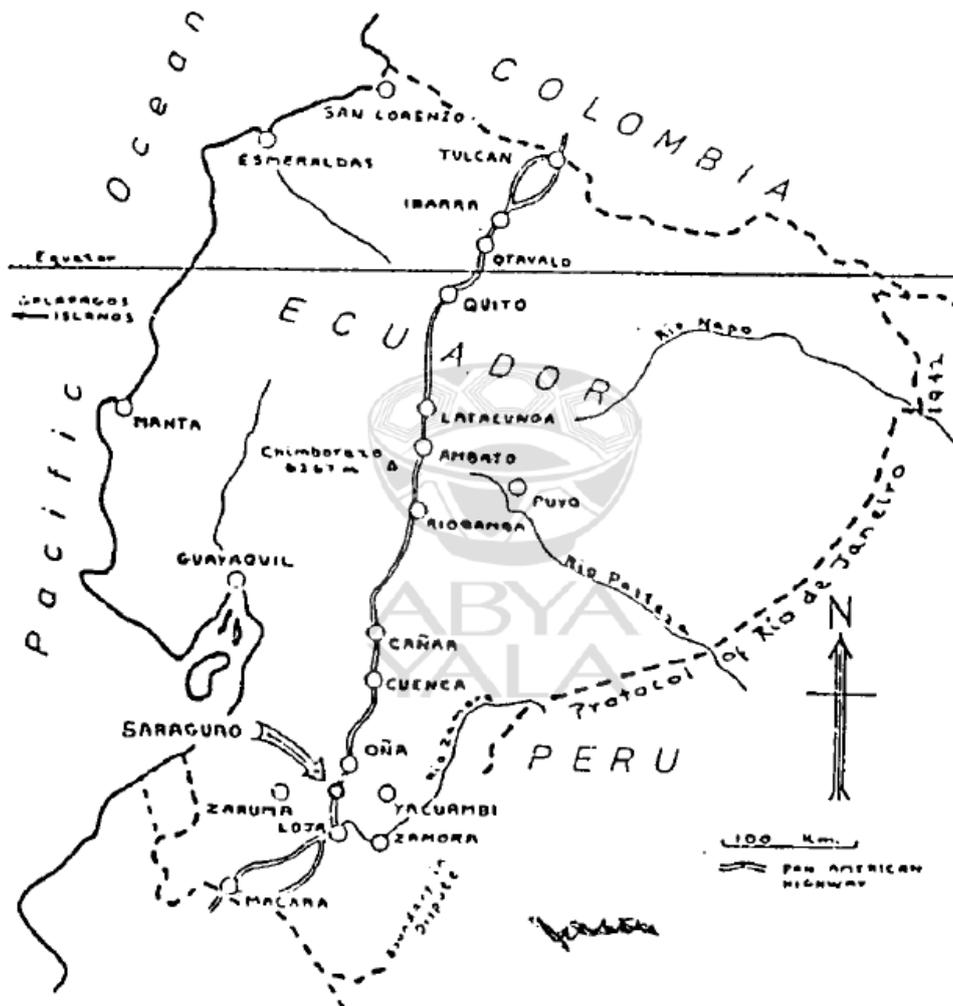

Figura 1. Ubicación del cantón Saraguro.

Fuente: (Belote, 1994)

Elaboración: Belote y Belote.

1.1.2. Historia.

La arqueología, la historia, y la antropología son tres campos de estudio del mundo occidental que nos acercan a una visión de la evolución humana de los pueblos andinos del pasado. En estos campos, sobre todo los dos primeros, buscamos “hechos concretos” y restos materiales que se puedan analizar para tratar de entender esta evolución (Calderón, p. 57).

El hallazgo de material investigativo dentro de los campos mencionados tales como: ollas, herramientas de piedra o metal, entierros, caminos, documentos coloniales, entre otros, datan la existencia de habitantes en tiempos remotos en lo que hoy en día conocemos como Saraguro.

Las evidencias arqueológicas encontradas en Saraguro, permiten ubicarnos de algún modo en el tiempo, los pies de ollas polípodas, bases anulares y pedestales, terrazas asociadas con tiestos preincaicos las cuales se utilizaba para la construcción de la vivienda y el accionar de la agricultura, todo esto nos da una idea o probabilidad de que pertenecía al periodo de integración (500 – 1500 d.c.).

Los Saraguros son considerados pertenecientes a los Paltas¹ antes de la conquista incásica, es por los años 1450 a 1520 que sucede un acontecimiento importante, Tupac Yupanqui y luego Huayna Capac de su sistema de conquista se dirigen al Reino de Quito, dominando en su travesía a pueblos enteros e imponiéndoles ciertas reglas como método de precaución, la cual tuvo como objetivo principal evitar cualquier tipo de rebelión de los grupos ya conquistados, este acontecimiento provocó un cambio irremediable en el campo socio-cultural de dichas organizaciones sociales (Belote, 1994).

Este dilema provocó considerables combates, debido a la resistencia que ejercían estos grupos étnicos, oscureciendo así el avance de la conquista, es por este motivo que el grupo opresor aplicó la estrategia de los Mitmacuna, la misma que se basa en trasladar pueblos enteros a otras zonas. Según González (1969), citado por Belote, afirma:

Los Paltas fueron sometidos a este proceso. Al presentar resistencia fueron castigados severamente y luego trasladados al sur del Perú. Se los reemplazó

¹ Pueblo preincaico que habitó la actual provincia de Loja.

con otros grupos humanos del altiplano de Bolivia, de las orillas del Lago Titicaca o del Callao, Perú (pág.11).

El origen del pueblo Saraguro hasta tiempos actuales sigue siendo un mito, no se sabe con exactitud si realmente pertenecían a los Paltas, o que relación mantenían con los Cañaris o la simple posibilidad de que sean parte del resultado mitimae² con la propagación Inca.

Etimológicamente el origen del nombre Saraguro presentan varias posibilidades, pero todas tienen relación con el maíz. Una explicación más contundente sería la relación con la proveniente de los vocablos kichwa y kulli. Según esta hipótesis del kichwa se deriva el vocablo SARA= Maíz y mientras que de la lengua Kulli se deriva en vocablo GURO= madero (Chalán, 2011, pág. 85).

Pérez (1979), citado por Belote (pág. 12), afirma: que Saraguro es un vocablo quichua compuesto de “Zara” = maíz y “curu” = gusano, y significaría gusano del maíz o maíz que se apolilla. Hay otras posibilidades también. Tal vez ha sido Sara “juru” (inclinado, agobiado, agobiado por el maíz) o Sara “jura” (germinado, es decir, maíz que germina o crece) o Sara “curi” (de oro).

De esta forma, el origen del nombre “Saraguro” sigue siendo una hipótesis, pero algo está claro, su nombre está altamente relacionado con el maíz, producto alimenticio de gran fluidez e importancia en la zona. Durante el transcurso del tiempo, los Saraguros se han convertido en un grupo étnico muy particular, gracias a su fantástica cultura ancestral y milenaria, el cual se hace evidente en sus costumbres, creencias, ritos, vestimenta, música, gastronomía, trabajo agrícola y textil, entre otros.

1.1.3. Identidad.

(Dominique, 2016) sustenta que “La identidad de los Saraguro se basa en los principios de ética y moral impuestos desde el periodo inka – ama killa, ama lulla, ama shua, no seas ocioso, no mientas y no robes” (párr. 1).

Dichos principios, se han ido inculcando de generación en generación dentro del vínculo familiar. En los Saraguros al existir un destacado paternalismo todo se hace

² Colono del imperio Inca.

bajo la disposición y autorización del cabecilla familiar, el cual junto con su mujer³ brinda enseñanzas a sus hijos tales como la socialización de valores habituales y conocimientos de trabajo, siembra y cosecha, producción artesanal, entre otras ocupaciones.

En la actualidad este grupo étnico ha considerado ligarse con el mundo moderno o viceversa, provocando de esta forma que dicha socialización habitual y de aprendizaje tradicional se vea afectada por la inmersión de sistemas educativos formales y de globalización, que afectan directamente a la juventud y que pone en peligro la continuidad cultural de esta comunidad.

1.1.4. Cosmovisión.

La cosmovisión es sucintamente la concepción que un grupo social tiene de su cosmos, es decir de su entorno natural y social inmediato. Se realiza a través de las ideaciones surgidas a partir de preguntas fundamentales como: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la vida? ¿Qué es y quién creó todo lo que nos rodea? Así, las sociedades han ido creando, poco a poco en el transcurso de milenios, elaboradas explicaciones que a la vez han servido para normar su vida cotidiana (Vargas, 2010, pág. 107).

Figura 2. Concepción del cosmos.
Fuente: (Vargas, 2010)
Elaboración: Guadalupe Vargas.

En el argumento de Vargas denotamos una clara definición sobre la cosmovisión en sí y como ésta es percibida dentro de un grupo étnico, gracias a esta percepción cada comunidad tiene su forma muy particular de fijar su entorno natural, crear, vivir y compartir valores morales y culturales, siendo este el punto más emblemático donde radica su calidad tradicional.

³ Mantiene una actitud sumisa frente a su pareja.

Los Saraguros al igual que otras culturas de América, sentían admiración por cosas o fenómenos que se encontraban fuera de su razón. Adoraban al dios sol por su tan majestuosa bendición de brindar calor, luz y vida. No entendían el porqué del crecimiento de las plantas, tan solo agradecían a la madre tierra por dotarlos de tan variado alimento, así mismo, adoraban el maíz por su abundancia y pan común.

Con la conquista les fue impuesta la religión católica, apostólica y romana, actualmente gran parte de su población son seguidores del sentir religioso, sin embargo, aún mantienen su herencia incaica, quizás con menos intensidad, pero perceptible. (Punín, 2007) menciona: “El hombre adora lo que teme. Y teme lo que no se explica” (pág.72). El Saraguro teme lo desconocido y por el que habrá después de la muerte, cree en un purgatorio (lugar donde se purga el pecado para gozar del paraíso) y en el infierno donde se paga los pecados eternamente.

Los Saraguros con fe única creen en un Dios que les provee de todo lo necesario para vivir y convivir, así mismo, está destinado a cumplir con lo que la iglesia manda, ir a misa el domingo, santiguarse frente al altar mayor, confesarse, recibir la ostia, inclinarse ante imágenes (madera, cerámica, metal, etc.) con actitud sumisa para brindar sus plegarias de perdón, acompañadas de oraciones que quizás no entienda pero que debe decir las porque así se las enseñaron (Ibíd, pág. 73-74).

1.2. Ceremonias religiosas.

Las fiestas religiosas de los Saraguros se basan en creencias, derivado de un neto fanatismo y acompañadas de un sinnúmero de actividades tales como: misas, bailes, música de banda, disfraces, juegos artificiales, consumo de alcohol, entre otros. En ellas fluye los valores morales, que son notables en el trabajo grupal, la organización, la colaboración de alimentos al comunero quien está brindando la fiesta, en si todo es recíproco, esto con el objetivo de mantener y enriquecer la unión dentro de la comunidad. De las ceremonias religiosas tenemos: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, 1 de agosto, 24 de mayo y el 10 de marzo, siendo las más importantes las cuatro primeras.

1.2.1. La Semana Santa.

Gonzáles, citado por Belote (1994), declara que: “La Semana Santa, sin duda aparece en la piedad popular andina, como una de las principales expresiones celebrativas del

culto católico, con mayor arraigo en el pueblo” (pág. 65). Esta declaración se está adentrando al sentido emocional de los pueblos y el brío de fe con el cual celebran su festividad.

La Semana Santa es un evento religioso de suma importancia dentro de la comunidad Saraguro, tiene una duración de una semana aproximadamente, esta toma inicio el Domingo de Ramos (Figura 3) con una procesión llena de algarabía y ramos por doquier que simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén (Punín, 2007).

La expresión de fe más relevante se da en los últimos días de dicha semana, la comida es uno de los sucesos más considerables en esta festividad, al iniciar el jueves santo hay que madrugar para preparar la miel y el pan que será comida del día y suspender el consumo de carne; para consiguientemente ser partícipes de la celebración de la misa de la tarde, la cual también marca el inicio de la velada de los alumbradores (veladores) hasta el viernes por la tarde para la procesión y entierro del cuerpo de Cristo.

El siguiente día por la noche se celebra la misa del sábado de gloria⁴, acto en el cual también se bautiza a los niños. El domingo de Pascua, último y más importante día de conmemoración, se participa de la procesión y la misa con gran algarabía y concurrencia de personas, que luego gran parte de ellas acude a la casa del alumbrador para continuar con la celebración, marcando así el fin de esta fiesta (Fundación Kawsay Saraguro).

Figura 3. Alumbradores con los Ramos.

Fuente: <https://lahora.com.ec/noticia/1101928550/el-e28098alumbradore28099--se-mantiene-en--semana-santa>
Elaboración: Archivo de La Hora.

⁴ Jesús vence a la muerte.

1.2.2 Navidad.

La fiesta de la Navidad comienza el 23 de diciembre y termina el 26 del mismo mes; se la celebra al máximo esplendor, es la fiesta más esperada durante el año por todas las comunidades pertenecientes a Saraguro.

El día 23 se realiza la procesión de la imagen del “Niño Jesús”, desde la iglesia hasta la casa del “Marcantaita” (organizador de la fiesta), marca el inicio de esta fiesta, previo a esto se desarrolla el cullqui juntana (juntar dinero), que consiste en recaudar dinero proveniente de donativos voluntarios por parte de los asistentes, quienes después de la procesión degustarán la buena comida, bailes tradicionales y música.

El día 24 en procesión de baile, color, música, disfraces, la imagen es traída de vuelta a la iglesia para celebrar la misa de Nochebuena, así mismo los invitados de forma abierta, se dan cita a la casa del marcantaita para compartir y comer miel y sopa.

El día 25 es tradición bailar frente a la iglesia, dicho baile tradicional es realizado por todos los personajes de todas las comunidades antes y después de la misa de medio día (Figura 4), luego los invitados asisten a la casa de los organizadores para continuar celebrando y dar por terminada la fiesta pública. El día 26 la fiesta es privada, el marcantaita, familiares, músicos y auxiliares se reparten todo lo sobrante de la fiesta (Ecuador del sur, 2014).

Figura 4. Baile tradicional de los personajes de la Navidad.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

1.2.3. Tres Reyes.

Esta fiesta se celebra el 6 de enero de cada año, al igual que las demás ceremonias religiosas se asocian elementos folclóricos de la comunidad Saraguro con hábitos occidentales, la visita de los tres reyes magos al Niño Jesús es el motivo conmemorativo para celebrar esta fiesta.

Se caracteriza especialmente por la bendición de la imagen del Niño Jesús, el cual es llevado en brazos del marcantaita (Figura 5) de cada comunidad hacia el párroco, esta ceremonia cuenta con la participación de toda la población tanto para la celebración de la misa como para las actividades realizadas después de ella, tales como: el almuerzo de platos típicos en el parque Central, la procesión con el Niño Jesús por las calles principales de la ciudad acompañados con el baile típico de todos los disfrazados, músicos y demás, también, particulares danzas de niños y adultos; la fiesta llega a su cúspide en casa del marcantaita quien ofrece comida y bebida a sus invitados (Gonzalez, 2015).

Figura 5. Marcantaita y Marcanmama.
Fuente: <https://twitter.com/saragmilenario>
Elaboración: Saraguro Milenario.

1.2.4. Corpus Christi.

Esta festividad se celebra sesenta días después del Domingo de Resurrección, normalmente en las primeras semanas de junio de cada año, su principal propósito es la adoración a la presencia de Jesús en la eucaristía, Corpus Christi (cuerpo y sangre de Cristo).

En Saraguro un día antes del día de fiesta, el sacerdote, comensales y auxiliares acuden a la casa de la priosta en busca de la cera para la iglesia, este encuentro es armónico, comen y beben, luego ella hace la entrega de las mismas, seguidamente en procesión acuden a la iglesia para el arreglo floral para el día de fiesta.

En el día de fiesta se celebra la misa del Santísimo Sacramento junto con la tradicional procesión encabezada por sacerdotes y priostas de todas las comunidades, auxiliares y demás, la fiesta se da en la casa de los cabecillas (Figura 6).

En fin, esta fiesta está vinculada con el ciclo fértil ya que encaja con la época de cosecha (Belote, 1994).

Figura 6. Procesión del Corpus Christi.

Fuente: <https://indigenassaragueros.es.tl/TRADICIONES.htm>

Elaboración: Indígenas Saragueros.

1.3. Ceremonias coloniales y creencia andina.

Figura 7. “El Inka, el español, el Ángel y el Diablo” fiesta del Altiplano (Andes centrales) XIX.

Fuente: Macaras: Origen y Vigencia en el Ecuador (2004)

Elaboración: J. Hidalgo, V. Sierra y E. Patzelt.

Los españoles al llegar a América, trajeron e impusieron la religión católica a todos los pueblos andinos conquistados; así mismo, tuvieron la oportunidad de convivir y conocer que las diferentes actividades que desarrollaban los indígenas durante el año, tales como: fiestas y rituales, se daban por el proceder del sol en la naturaleza.

Quizás esta convivencia ayudó a la iglesia a introducir ciertas ceremonias religiosas como: Corpus Christi, Carnaval, San Juan, San Pedro, entre otras. Los indígenas al acudir y formar parte de estas fiestas, de una u otra manera, aceptaron la fiesta cristiana, sin embargo, nunca dejaron de lado sus particulares ritos, bailes, vestimenta y todo elemento étnico característico de los pueblos. Landázuri, Grijalva & Vásquez (2004) enuncia:

Las danzas milenarias se enriquecieron al contacto con la música y danzas hispanas, alentados por los misioneros que sin querer animaron el fondo filosófico y religioso del alma indígena. Las viejas prácticas milenarias continúan, mimetizadas, bajo la “capa” de liturgia católica y se camuflan en forma hábil ya dentro de la ceremonia del templo o en la procesión (pág. 23).

En cuanto a lo enunciado podemos denotar que, aunque hubo escasos puntos positivos en cuanto al fortalecimiento étnico – cultural de los indígenas, la parte negativa toma mayor peso, ya que por esa imposición fue manchada toda una historia ancestral, a pesar de ello, estas fiestas son un verdadero derroche de alegría y pasión, sin dejar de lado los ritos y ceremonias tradicionales en agradecimiento a la madre tierra, el sol, la luna y otros, por dotar de tan puros beneficios (Landázuri et al., 2004).

1.3.1. Fiestas indígenas del Ecuador.

El Ecuador siendo uno de los países más pequeños del continente americano, tiene una pluriculturalidad única y admirable, uno de los tantos campos culturales que ofrece el Ecuador, son las fiestas indígenas o conocidas como fiestas populares, éstas son celebradas al máximo, con una serie de actividades y elementos que enriquecen mucho más su cultura y tradición. En cuanto a su origen, Herrera (2009) expresa:

El origen de estas celebraciones es muy antiguo, inclusive, muchas de ellas datan de antes de la llegada de los Incas y de los españoles. Con la conquista española, la religión católica, en su intento de captar seguidores americanos a sus preceptos, encontró en las fiestas indígenas su más perfecto aliado para introducir su dogma (párr. 2).

No se puede decir que estas celebraciones sobrevivieron netamente en su estado puro, por ejemplo, algunos personajes y ciertas manifestaciones de las fiestas, reflejan la sujeción al cual fueron sometidos, no obstante, han logrado perdurar con honorabilidad y en considerable cantidad parte de su cultura hasta nuestros días.

La música, los juegos pirotécnicos, la vaca loca, la cuantiosa comida, el alcohol, los castillos y los personajes, son algunos de los aspectos más peculiares de estas festividades, siendo los ritos y los personajes disfrazados los más importantes y llamativos de toda esta conmemoración. Landázuri et al. (2004) manifiesta:

Las danzas satíricas de origen colonial y republicano simbolizan la injusticia, ridiculizando a las autoridades y a los mestizos como por ejemplo los disfraces de San Pedro en las comunidades Quinchuquí y Peguche (cantón Otavalo, en Imbabura); que incluyen a personajes disfrazados de militares, mayordomos, policías, etc. Un danzante de San Pedro en Imbabura que representa al soldado ecuatoriano, no sólo afirma su identidad como indígena, sino que se presenta como un ecuatoriano, dando una versión propia de un evento nacional, versión con la cual se ubica dentro de un discurso nacional (pág. 27).

Jóvenes y adultos son partícipes de estas danzas (Figura 8), desde el preciso momento en que el danzante usa su disfraz (muy adornado), se convierte no sólo en un símbolo dador de alegría, compañía, fiesta y algarabía, sino también da rienda suelta a la expresión de sus sentimientos más recónditos que van desde lo humano hasta lo religioso.

Figura 8. Niños Saraguros disfrazados y enmascarados en la fiesta, siglo XIX.
Fuente: Macaras: Origen y Vigencia en el Ecuador (2004)
Elaboración: J. Hidalgo, V. Sierra y E. Patzelt.

1.4. El ritual de la Navidad.

La Navidad en los Saraguros es la fiesta más emblemática y aguardada del año, su finalidad es celebrar la llegada del Niño Jesús, acompañada de un sinnúmero de actividades tradicionales propias del sitio, las cuales cuentan con el apogeo casi

general de dicha comunidad indígena, quienes para los días de fiestas hacen un paréntesis a sus actividades del diario vivir.

En Saraguro, como característica muy antigua, se realiza la triple celebración de la Misa; la primera se celebra el 24 de Diciembre antes de la Media Noche, a las 23h00 por el nacimiento de Cristo en Belén; la segunda, la de la Aurora o del Gallo, celebra el nacimiento de Cristo en el corazón de los fieles a las 6h30; y, la tercera, se realiza a medio día el 25 de diciembre y celebra el nacimiento del Verbo en el Seno del Padre (Belote, 1994, pág. 27).

Es notable con esto el marcado sentido sincrético que existe entre la tradición de los Saraguros heredada desde tiempos incaicos y el ritual cristiano traído o impuesto por los españoles.

En esta fiesta existen muchos personajes tales como: el Síndico, los Marcantaitas y las Marcanmamas, los Guiadores, los Diablicos, los Huiquis, el León, el Oso, el Tigre, el Pailero, niños disfrazados de Jíbaros llamados los Cari Sarahuis (4 niños) y las Huarmi Sarahuis (4 niñas), los Uzhcos o Gallinazos y Mojigandas gigantes (Ibíd. pág 28).

Desde el preciso momento en el que estos personajes son elegidos, están destinados a cumplir todo en cuanto al funcionamiento de la fiesta se refiere, así mismo, ningún miembro previamente elegido puede ausentarse en los días célebres, esto es considerado como irrespeto tanto a su devoción como a la comunidad; la fiesta se tornaría oscura.

Landázuri et al. (2004) expone: El momento que el danzante andino usa su disfraz traerá alegría al triste, al apocado arrojo y al solitario compañía. El disfraz permite la liberación de los deseos reprimidos como al formar una nueva pareja (transitoria o permanente), decirle a alguien lo que nunca se le había dicho, embriagarse sin recato, bailar en las calles con desenfreno y durante toda la noche; en definitiva, celebrar la vida (pág. 23).

En la Navidad de los Saraguros es patente dicha liberación de deseos reprimidos, aprovechan estos días festivos para relacionarse con todos aquellos que se hayan dado cita a la casa del marcantaita, es ahí donde sale a flote el sentido de dualidad (característica importante de las fiestas andinas), se hace de amigos y si es posible en

un futuro próximo, puede darse la posibilidad de conexión de vínculos familiares, tales como: esposos, compadres, consuegros, etc. La solidaridad, la reciprocidad, el ofrecer y el compartir, son valores que también se hacen presentes en la fiesta, formando así un festín de alegría y moralidad.

Ahora bien, para entender de mejor forma la fiesta de la navidad en Saraguro, su inicio, desenlace y culminación, fue necesario realizar una entrevista, la cual muy amablemente fue otorgada por parte del Sr. Baudilio Quizhpe, músico de la Comunidad Lagunas.

Según el entrevistado esta fiesta se divide en dos partes, el contexto de la primera es todo lo que se realiza previo al evento mismo y la segunda se da con la celebración de los Tres reyes (Pase del niño) del 5 al 7 de enero.

Don Baudilio se refiere al Marcantaita y a la Marcanmama como los “jefes”, estos dos personajes son el eje principal por donde gira todo este ritual, son estos los personajes más emblemáticos de toda la fiesta, por la misma razón que sin ellos la fiesta no se daría.

Asimismo, nos comenta que esta ritualidad empieza el mismo día que termina el cargo del marcantaita que ya ha cumplido con su ofrecimiento, es decir, el nuevo marcantaita se posesiona de este cargo el último día de ofrecimiento del antiguo personaje, cabe recalcar que, generalmente esta posesión sucede el último día festivo de enero, pero si no hay la celebración de los tres reyes la posesión se hará en diciembre.

Durante el transcurrir del año, este protagonista se ve inmerso en un proceso de búsqueda, elección y conformación de su equipo para poder pasar la fiesta, nos referimos a equipo a todo este círculo de personajes previamente mencionados, siendo los guadores y los músicos los más próximos a conseguir, estos ayudarán al marcantaita a organizar y complementar todo el grupo a participar.

Para el mes de septiembre u octubre o quizás un poco antes, ya se concreta o se define todo el equipo, es ahí en donde dicho personaje convoca a todo el personal que va estar con él en la celebración y se realiza una ritualidad de la comida y bebida especial para agradecer, recibir, integrar y conocerse entre todos si es el caso, todo esto lo brinda el marcantaita en su casa.

A partir de este encuentro los preparativos ya son más estrechos y puntuales, por ejemplo, se define más claramente los grupos y su función dentro del equipo de personajes, los bailes a presentar, la indumentaria, entre otros; esto durará hasta el 20 de diciembre, aproximadamente.

Para el 22 de diciembre todo está listo, desde los detalles mínimos hasta lo más grande; a media noche todo el equipo se concentra en la casa del músico y se produce el Chaqui Ricuna (ver los pies), un ritual de colocación de atuendos o disfraces por parte del músico a los personajes; el 23 de diciembre, hay que madrugar (4 o 5 de la mañana) para el Chaqui Ricuchina (ir a mostrar los pies), todo el equipo se traslada a la casa del marcantaita, para presentar lo definido, desde este momento inicia la fiesta propiamente dicha, hasta el 26 de diciembre que culmina marcando, de esta forma, todo el contexto de la primera parte de la celebración.

Para la segunda parte, el 5, 6 y 7 de enero, se festeja los Tres reyes, esta fiesta es similar, se basa bajo los mismos preparativos y las mismas personas que participaron de la navidad.

1.4.1. La comida y bebida en la Navidad.

La navidad de los Saraguros es una integración social, comunitaria donde la solidaridad, el compartir y la reciprocidad son los valores más sobresalientes de esta celebración.

“El acto de comer y beber anima el compañerismo en la fiesta y demuestra la generosidad de los patrocinadores. No hay nada peor si la comida o bebida escasea” (Stiles, 1996, pág. 45).

Baudilio Quizhpe nos comparte que el principio de colaboración vive dentro de todos los miembros de las comunidades y, esto es palpable en la celebración de la navidad, todo mundo previo a los días de fiesta, se dan cita a la casa del marcantaita para dejar algo, ya sea: un saco de arroz, maíz, panela, yuca, cuy, licor, miel, lo que sea, todo con el sentido de apoyar, sin olvidar que el ofrecimiento mayor viene directamente por parte del marcantaita y marcanmama.

Entre los alimentos que se consumen durante toda la fiesta tenemos la miel, que es un alimento especial que solamente se comparte en la Navidad y en la Semana Santa, el plato fuerte (cuy, queso, mote), el caldo de res, comida de granos (Figura 9), en

cuanto a las bebidas, la bebida principal es la chicha⁵ que está presente indispensablemente durante todos los días festivos y el “champus”⁶ que normalmente lo beben las mujeres, claro también está presente el consumo de bebidas prefabricadas.

El día 23 de diciembre se consume carne de res, cuy, ya sea en caldo u otras preparaciones, para el día 24 no se consume nada de lo que se consumió el día anterior, más bien la dieta de este día se rige a la comida a base de granos secos, esto porque el grano se cosecha en junio o julio y se guarda para la celebración, aprovechando y respetando así el ciclo de la naturaleza que ofrece la madre tierra; el día 25, 26 y hasta el 27 nuevamente se retoma la dieta del día 23.

Figura 9. Repartición de la comida el 24 de diciembre.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

⁵ Realizado a base del maíz.

⁶ Carente de alcohol. Es maíz molido puesto en agua y panela por algunos días.

1.4.2. Los personajes de la Navidad en Saraguro.

Todos y cada uno de los personajes que intervienen en la Navidad de los Saraguros, serán presentados de tal forma que podamos distinguir un orden jerárquico para el funcionamiento de la misma, ayudándonos del relato recuperado de la entrevista realizada al Sr. Baudilio Quizhpe y la experiencia propia del autor.

El Marcantaita y la Marcanmama

Estos dos personajes son los más importantes de la fiesta, ya que son ellos quienes organizan, disponen y ofrecen la celebración. El momento en que se posesiona o es elegido el marcantaita automáticamente su pareja conyugal pasa a ser la marcanmama.

Punín (1976), citada por Belote, expresa que: El Marcantaita y la Marcanmama tienen alta jerarquía social debido a una holgada situación económica, buenas relaciones con el cura Párroco e influencia dentro de sus congéneres, representa el papel principal en la fiesta, que se desarrolla dependiendo económicamente de ellos (pág. 35).

Punín nos da a conocer por medio de este enunciado, que para ejercer este cargo dicho personaje quizás no sea necesario tener un exagerado estatus económico, pero si debe estar dentro de las posibilidades para encargarse de todos y cada una de las actividades que se requiere para brindar esta celebración; actividades tales como: adecuar su casa para recibir a la gente, sembrar y cosechar abundante maíz y otros granos, disponer de algunas cabezas de ganado para contar con la suficiente carne, así mismo, encargarse de la búsqueda de su equipo para los personajes quienes le van acompañar durante esos días, en fin, un sin número de actividades y elementos que se requieren para la realización del evento.

La representación del Marcantaita está vinculado con la iglesia, con el Niño, ya que es el padrino y la Marcanmama la madrina de la imagen, aquellos que marcan el niño, así mismo, para los miembros de la comunidad toman a estos dos protagonistas como representación de padre y madre, quienes desinteresadamente invitan a todos a ser parte del ofrecimiento y gozar de momentos amenos.

En cuanto a la indumentaria todos los personajes siguen un protocolo ya establecido, sólo varía el color en algunos elementos y en algunos casos, estos dos personajes poseen un traje muy particular y de fácil reconocimiento; por un lado, el marcantaita a más de vestir su traje tradicional (pantalón, cinturón, poncho, zamarro⁷, sombrero), usa una tela de color llamativo que cubre toda su espalda y hombros, en su cuello reposa una banda color blanco que se extiende hasta su cintura y un rosario de monedas de plata, por otro lado, la marcanmama engalana su traje típico (collar, aretes, blusa, bayeta⁸, tupu⁹, faja, anaco, pollera) con una chalina blanca y pañuelo grande de color azul que cubren su espalda (Figura 10).

Como ya lo habíamos especificado, estos dos personajes culminan con su labor el último día festivo, con la posesión del nuevo marcantaita, que puede ser tanto en la Navidad como en la celebración de los tres reyes.

Figura 10. Marcantaitas y Marcanmamas con la imagen del niño.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El Autor.

⁷ Cobertor hecho de lana de oveja que cubre la parte frontal y trasera del pantalón.

⁸ Cubre el torso de la mujer, también hecho de lana de oveja.

⁹ Joya típica, útil para sujetar la bayeta.

Los Guiadores

Una vez que se conoce quienes serán los nuevos Marcantaitas, se pide ser guiadores. Son seis para cada Marcantaita: tres janailus y tres arailus (mayor-menor), y son niños de entre 5 y 10 años. La petición la hacen los padres de estos. Si alcanzan los puestos, está bien. Caso contrario quedan sin la participación, desde luego, los primeros serán los que llevan las mayores responsabilidades. Por ser estos cargos muy solicitados, no existen rituales para la nominación (Belote. Op. cit., pág. 41).

Belote nos comenta que este cargo funciona bajo la petición de las personas que desean representar este personaje, pero Baudilio nos explica que el Marcantaita es quien se encarga de buscar los guiadores meses previos a la fiesta, estos generalmente son seis, tres adultos y tres niños, los menores normalmente son hijos, pero también pueden ser sobrinos, nietos o familiares cercanos de los adultos, son quienes más cerca se encuentran del marcantaita y la marcanmama, cumpliendo la función de ayudar, asesorar o guiar como su nombre mismo lo dice; realizan actividades tales como: conseguir la leña para la preparación de alimentos, pelar las reses, arreglar el nacimiento en la iglesia y en la casa de celebración, fabricar velas grandes (Figura 11), etc.

Figura 11. Fabricación de velas para la Navidad.

Fuente: <http://www.elcomercio.com/tendencias/saraguros-celebracion-navidad-tradicionesintercultural.html>

Elaboración: El Comercio.

Los guiadores llevan consigo el llamado “fueguito”, es una especie de incienso que siempre estará prendido durante toda la travesía requerida, ya sea para ir a la iglesia o

para ir a la casa del marcantaita, siempre ira delante de todo el elenco de personajes y la procesión misma, en sentido de purificación del aire, alejar las malas energías, en si abriendo el camino; para los Saraguros este “fueguito” es considerado como sagrado, ya que representa la luz, el camino, la iluminación y también por ser uno de los elementos vitales de la vida.

La indumentaria de los guiadores al igual que el marcantaita, usa su traje típico y dos pañuelos de colores llamativos, uno cubre su espalda y otro está ligado al cuello, el “fueguito” también se lo puede tomar como parte de su atuendo, este es adornado con flores dentro de una vasija de barro y alimentado de incienso cada vez que sea necesario; los guiadores deberán estar presentes todos los días de fiesta

Figura 12. Guiadores.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

El Músico

La persona encargada de ejecutar la música es conocida como el Tayta Maestro. Este músico tiene mucha experiencia, sobre todo en la preparación de las diferentes coreografías propias de la comunidad, especialmente en aquellas relacionadas con la Navidad. Estas labores generalmente las realiza siempre con la ayuda de un músico acompañante, que, por tradición, es conocido como coteja o chulla (Fundación para el Desarrollo Social Integral Jatari , 2012).

Los músicos son muy importantes para la fiesta de la Navidad, son quienes organizan, distribuyen y preparan las diferentes actividades que se realizan dentro del cuadro de danzantes, de ellos depende la alegría, armonía, el colorido de la fiesta; normalmente el músico empieza a enraizarse con los instrumentos a temprana edad, ya sea por gusto o ejemplo a seguir de los mayores.

El Marcantaita es el encargado de buscar su músico, cabe recalcar que, la mayoría de las personas pertenecientes a la comunidad guardan una estrecha relación de amistad o conexión familiar, por lo tanto, esta búsqueda no es ardua, simplemente el marcantaita conversa con el músico sobre el tema, luego junto con sus guiadores acuden a la casa del mismo con comida y bebida para compartir, llegando de esta forma a un mutuo acuerdo, ya sea de negocio o colaboración para la música en la fiesta.

Los músicos no cuentan con un atuendo establecido, visten sus trajes tradicionales y se los distingue por sus instrumentos, éstos al igual que los guiadores han de quedarse todos los días de fiesta, ya que de ellos depende la algarabía de la misma (Figura 13).

Figura 13. Músico y su coteja.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Personajes Danzantes

Baudilio se refiere a todo este contexto (personajes y demás), como una representación de diversidad como parte de la madre tierra, un complemento de sublimidad, belleza, infancia, fuerza, energía, posición, presencia, en si un simbolismo completo.

Nos comenta también que todos estos personajes están dispuestos bajo un orden jerárquico, esto para tener un mejor decreto y desarrollo de las actividades a realizarse; generalmente no faltan voluntarios para ejercer estos papeles, los cuales exponen al marcantaita o el músico su deseo participativo, esperando así mismo una respuesta positiva para ejercer dicho cargo.

Estos personajes danzantes se presentan bajo este orden: los Ajas, los Huiquis, el Tigre, el León, el Oso, el Pailero de cada animal nombrado, Cari Sarahuis y Huarmi Sarahuis, Gigantes y Ushcos.

LOS AJAS (DIABLICOS)

Dentro de este grupo de danzantes también existe un orden jerárquico, denominados como: aja mayor, aja segundo, aja tercero hasta el aja "Chupa" (último), el aja mayor es considerado como jefe de todo el equipo de danzantes, porque es el responsable de todo, cualquier petición o mensaje por parte de los demás integrantes deberá pasar por el aja mayor.

Los ajas son la representación pura de la fuerza, con su grito enérgico y su baile temerario (Figura 14) emanan presencia y autoridad, son personas con notable fuerza física ya que su traje podría alcanzar un peso aproximado de cien libras o más, no sólo son la representación de esa energía física sino de todo este contexto cultural y de la comunidad.

El atuendo de este personaje se caracteriza por su larga cabellera de musgo, cintas de diferentes colores y un par de cuernos de venado, todo esto sujeto a una copa de sombrero, este armazón se agarra al cuerpo por medio de tirantes o fajas, incluye una máscara de piel de oveja, un chicote en su mano derecha, una figura que representa su personaje en la mano izquierda y un par de botas (Figura 15).

Figura 14. Ajas bailando.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 15. Aja.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

LOS HUIQUIS

El huiqui es considerado para los Saraguros como una fuerza espiritual de su cultura y su historia, este personaje en la fiesta de la Navidad muestra una actitud pícaro y alegre a la vez, esto para dinamizar y armonizar la fiesta con todos los presentes, según lo relatado, el objetivo del huiqui más allá de hermanar la fiesta es corregir actitudes negativas de los miembros por medio del chiste y la sátira, utilizan la fiesta y la algarabía para exponerlas sutilmente.

Su indumentaria consta de una máscara con muchas figuras, que representa el simbolismo andino, la presencia de la cultura andina ante toda la imposición, un traje muy colorido sujetado con un cinturón de cuero y una cuerda larga que rodea la cintura y el cuello y, un par de botas, generalmente llevan en sus manos un huiqui miniatura que es la representación de sí mismo para la picardía (Figura 16).

Figura 16. Huiqui.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Los Saraguros intervienen a los animales (personajes) en la fiesta de la Navidad como acompañamiento a esta marcada diversidad festiva, son el complemento de este ritual tradicional, su objetivo es ensalzar la importancia de los animales como parte de la vida junto al hombre. Los paileros representan al hombre destructivo, desconocido, dominante e insensible, aquel que usa a los animales como objetos; su objetivo es criticar aquellos actos inmorales provenientes del hombre.

EL LEÓN Y SU PAILERO

El león viste un disfraz felpado de color ocre, su disfraz es la imitación misma de un león genuino, en su mano derecha lleva un palo decorado y con lana de oveja en la parte superior (Figura 17). Por otro lado, el pailero generalmente usa una máscara de ojos pequeños y nariz larga, viste de saco, sombrero, pantalones largos y un par de botas, lleva consigo un pequeño tambor y un pito con los que hace bailar al león (Figura 17).

Figura 17. El león y su pailero.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

EL TIGRE Y SU PAILERO

Al igual que el león, el tigre viste un traje felpado y simula un tigre real, lleva en la cintura una larga cadena que se arrastra por el piso o que agarra su pailero para domarlo (Figura 18). Su pailero tiene las mismas características antes dichas.

Figura 18. El tigre.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

EL OSO Y SU PAILERO

El oso usa un traje confeccionado artesanalmente cubierto de pieles de oveja, este traje cubre todo su cuerpo (Figura 19), lleva consigo dos palos previamente decorados, uno en cada mano.

Figura 19. El oso.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

CARI SARAHUIS

Estos personajes comúnmente son cuatro niños que representan al Jívaro (Shuar), dos mayores y dos menores, los mayores se visten de camisa azul con pantalón corto de color rojo, un pañuelo color amarillo cubre su espalda y parte del pecho, llevan un festón hecho con plumas de gallina y en la mano una lanza pintada de colores (Figura 20). Los menores visten igual, solo varia el uso de una falda roja en vez de los pantalones cortos, esto para representar a las Jívaras.

Figura 20. Cari Sarahui.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Baudilio nos comenta que estos Cari Sarahuis se encargan de hacer el Gigante y el Ushco (gallinazo) y además buscan dos niños que les ayuden a cargar estos dos elementos, ya sean amigos, familiares o allegados. Por un lado, el Gigante representa crítica, el rechazo a la aparición de extraños, a la invasión, y el Ushco funciona como elemento de la naturaleza perteneciente a la zona.

El gigante es una estructura cónica elaborada a base de carrizo y palos, cubierta con tela blanca, en la parte superior de ésta se simula la figura humana, tronco, cabeza y brazos, vestido ya sea con camisa, chaleco, saco, sombrero, guantes, entre otros (Figura 21).

Figura 21. Gigante.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

El Ushco (gallinazo) al igual que el gigante, es una estructura cónica cubierta de tela negra u oscura, en la parte alta de esta estructura tiene una representación de la cabeza de esta ave (Figura 22).

Figura 22. Ushco.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

HUARMI SARAHUIS

Son 4 niñas, dos mayores y dos menores, su indumentaria consta de una falda (pollera) de color azul, blusa de color claro, un pañuelo de color amarillo cubre su espalda y hombros, en su cuello llevan varios collares propios de la cultura, su cabeza es adornada con diademas de colores, flores y cintas. Estas niñas cantan durante todo el camino, representan inocencia, belleza, sublimidad y alegría (Figura 23).

Figura 23. Huarmi Sarahui.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

CAPÍTULO II.
ESTILIZACIÓN

2.1. Estilización en el Arte Gótico.

Vasari, citado por Palomero (2001, pág. 176) propone que “el Gótico es un arte bárbaro que inventaron y cultivaron los godos, una tribu guerrera escandinava que asesinó durante las invasiones a los artistas clásicos y arruinó la arquitectura antigua”.

El surgimiento de la estilización en el arte quizás no está determinado, sería un tema de largo debate y muy controversial, por eso, nos detendremos e iniciaremos un breve análisis de ciertas características propias del estilo gótico, tanto en la arquitectura, escultura y pintura, ya que es ahí donde se dan los primeros indicios más virales de estilización como tal.

2.1.1. En la arquitectura.

Este estilo tuvo su punto más alto de expresión en la arquitectura, se caracteriza básicamente por su forma de construcción, la intervención del arco ojival y la bóveda de crucería (Figura 24) permitió un notable alargamiento y longitud de la edificación, así como también el reemplazo de paredes por grandes ventanas de iluminación; intención u objetivo primordial del gótico (Palomero, 2001).

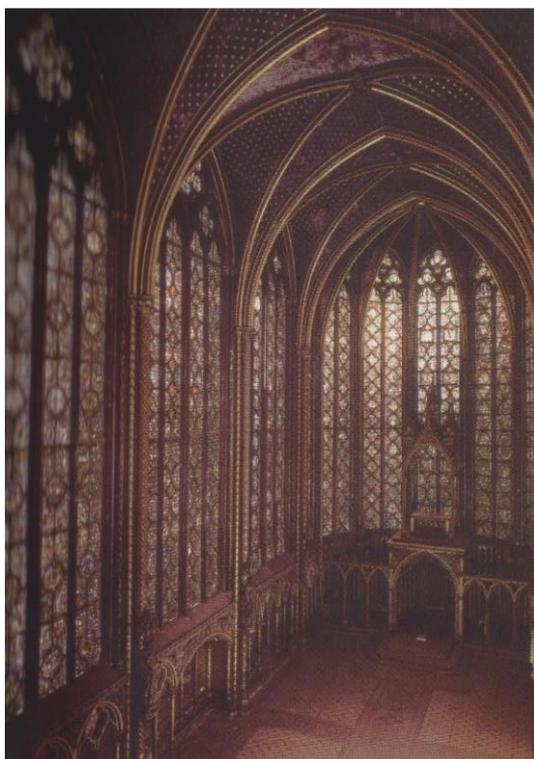

Figura 24. Bóveda de crucería, Sainte-Chapelle.

Fuente: (Palomero, 2001)

Elaboración: Jesús Palomero.

Estos principios de construcción esconden un sentido ideológico religioso que trasciende hacia lo sublime, todo gira en torno a la idea de la nueva Jerusalén, el paraíso, la vida después de la muerte, con el fin de erigir la tierra prometida en esta vida terrenal.

Las ventanas y vitrales como paredes simbolizan la luz divina, mientras que el sentido ascensional de los edificios (Figura 25), denotan el deseo insaciable de alcanzar el cielo, en si todo fluye bajo la fe cristiana (Documentalia, 2016).

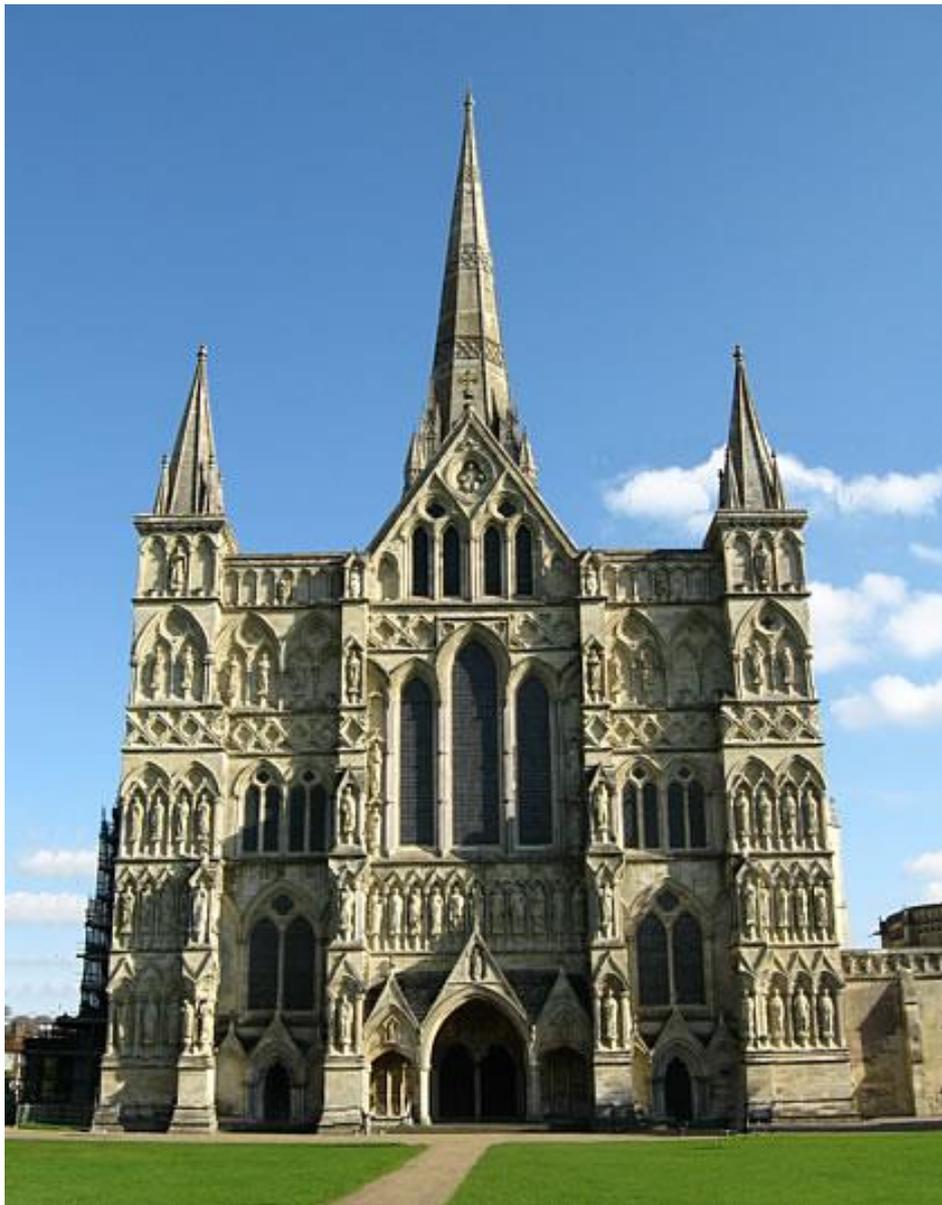

Figura 25. Catedral de Salisbury.

Fuente: <http://www.arquitectura-antigua.es/gotico/catedral-salisbury.htm>

Elaboración: Arquitectura Antigua.

2.1.2. En la escultura.

Male, citado por Palomero (2001, pág. 190) expresa: “Los sencillos, los ignorantes, aquellos a quienes se llama el pueblo santo de Dios, aprendían con los ojos todo cuanto sabían por la fe”.

La escultura en el estilo gótico se presenta exuberante y especial, su objetivo principal era catequizar a los fieles en la religión católica y a su vez adornar la fachada de sus edificaciones. Estas imágenes elaboradas con materiales tales como la roca y madera, tuvieron gran importancia en la arquitectura, no solo por el uso masivo de las mismas, sino también, por los temas iconográficos presentados con una naturalidad compositiva que se desprendía de la línea Románica (Pitarch, 2007).

Figura 26. Portada central del Pórtico real, Catedral de Chartres.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chartres2006_076.jpg
Elaboración: Wikimedia Commons.

Fijémonos en la figura 26, notamos que, aunque las características más importantes de la escultura gótica era el naturalismo, libertad de movimiento, elegancia y gracia, también podemos ver el uso de la estilización por alargamiento, con un canon de entre

nueva a diez cabezas, esto para mantener el equilibrio entre los elementos decorativos y la forma alargada de la construcción.

2.1.3. En la pintura.

La pintura en el gótico apareció mucho más tarde que la arquitectura y la escultura, su propósito era decorar los templos con escenas mayoritariamente religiosas propio del estilo, la arquitectura al remplazar grandes paredes por ventanas, provoca que la pintura muralista pierda protagonismo y florezca el interés por el color en las vidrierías (Figura 27).

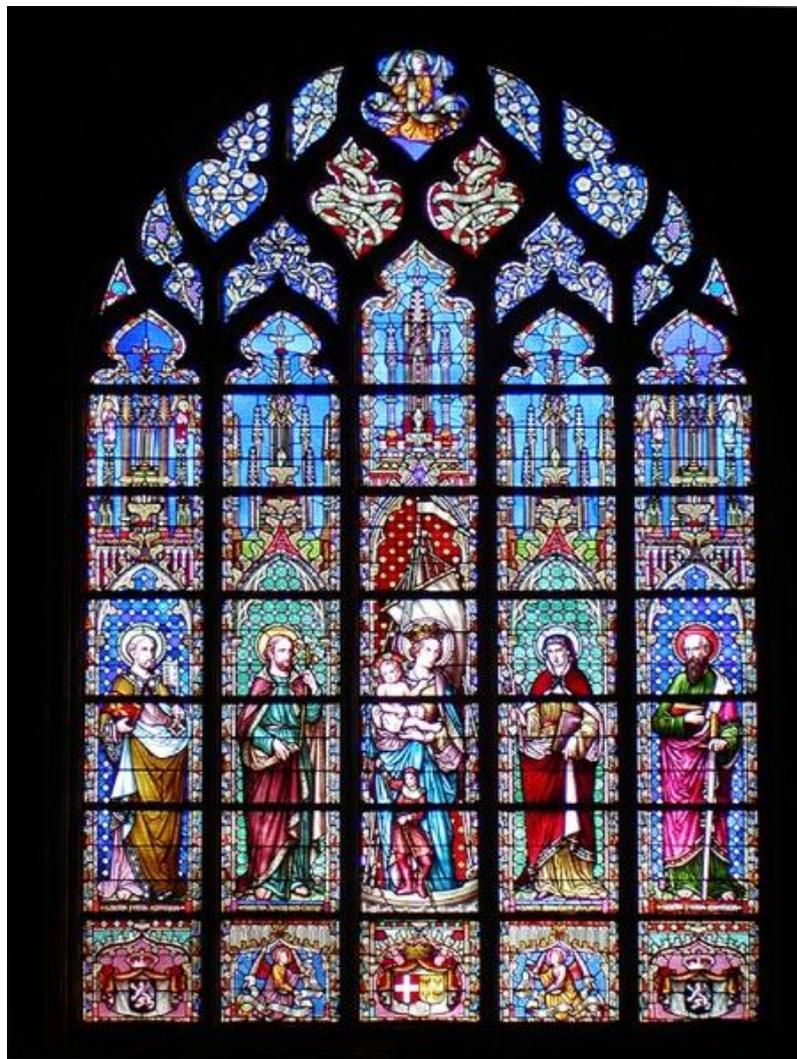

Figura 27. Vidriera gótica.

Fuente: <https://artaula.files.wordpress.com/2009/04/p7232241.jpg>

Elaboración: Artaula.

La pintura gótica al igual que la escultura, presenta en sus figuras expresión y naturalismo, capaces de irradiar emociones; al ser una pintura mucho más natural, los

fondos dejan de ser puros y se interviene ambientes reales, esto marca el inicio de una perspectiva más estudiada (Gómez, 2011).

Figura 28. El matrimonio Arnolfini, Juan Van Eyck.
Fuente: <https://lasociedadsupersecreta.files.wordpress.com/2015/02/ma.jpg>
Elaboración: La sociedad supersecreta.

Como podemos apreciar en la figura 28, sus figuras son estilizadas, acompañadas de líneas curvas perceptibles en la postura corporal de los personajes y en su vestimenta, el fondo nos muestra una escena más natural y real con detalles simbólicos, brindándonos de esta forma una mejor apreciación visual de esas características antes enunciadas propias de este estilo.

2.2. El Manierismo.

El Manierismo es un periodo artístico que no tiene una cronología establecida, no obstante, podemos afirmar que se dio entre el final del Renacimiento e inicios del Barroco, proviene del italiano <<maniera>> que significa <<estilo>>, este significado va a desbordar un amplio número de calificativos e innovaciones.

En este periodo se dieron varias manifestaciones artísticas, las cuales guardan en su esencia características similares que los conectan como unidad, entre las más irrelevantes está el abandono de la representación cuidadosa de la naturaleza, esto último para obtener un trabajo más real, minucioso y elegante (Martínez, 2005).

Dolce, citado por Martínez (2005, pág. 106) manifiesta que: “La facilidad es el principal argumento de la excelencia de cualquier arte y lo más difícil de lograr y es un arte de esconder el arte”. Esta manifestación quizás nos permite mostrar la intención del artista manierista al realizar su trabajo, ya que <<maniera>> también tiene el significado de <<facilidad>>.

Figura 29. El Greco. San Lucas.

Fuente: <https://www.artelista.com/san-lucas-de-pintor-MH/05/MWM04136.jpg>

Elaboración: Artelista.

En la figura 29 es visible lo antes enunciado, este personaje con su vestimenta nada natural, más bien idealizada, el rostro, manos y demás elementos sin una variedad de tonos, difuminación y detalles nos muestra una neta obra manierista; el arte de esconder el arte.

En paralelo, la tratadística del manierismo confirma la existencia de reglas racionales y la necesidad de la inspiración o <<idea>>, por encima de la razón (PANOFSKY, 1978). Oponiéndose a Alberti, Vasari habla del instinto que posee el artista, entendido no como medida razonable y general, sino como <<juicio>> relaciona con el <<gusto>> que reside en el ojo más que en el espíritu. Distintos especialistas han recordado que el recurso final al ojo es típico florentino. El propio Vasari afirma que para Miguel Ángel <<era necesario tener los compases en los ojos y no en la mano, porque las manos obran y el ojo juzga>>. Sobre la mesa esta uno de los temas más queridos de los manieristas, el de las proporciones de la figura y el rechazo de las matemáticas como ley del canon humano. El propio Vasari cuenta que el método miguelangelesco era hacer sus figuras de nueve, diez y doce cabezas de longitud, no buscando otra cosa, sino que al ponerlas todas juntas hubiese cierta concordancia de gracia en el conjunto, o que no se logre con la estatura normal (Ibíd. pág. 108).

Dentro de las características más importantes del manierismo está el uso de un canon que rompe con las reglas del canon clásico, excediéndose de esta forma a un canon de diez a doce cabezas, esto para desencadenarse de las leyes impuestas para la representación artística, porque el artista ha de ser libre tanto en su pensamiento como en su forma de expresión, su idea por encima de la razón. Culminemos este argumento con una sugerencia de Borghini:

Borghini, citado por Martínez (Op. Cit., pág. 108) sugiere: “dad a vuestras figuras humanas cabezas pequeñas y largos miembros y tendrán la elegancia requerida”

Figura 30. Parmigianino. La Virgen del cuello largo.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_cuello_largo
Elaboración: Wikipedia.

En la figura 30 tenemos una composición asimétrica, propio del manierismo, donde el mayor peso visual está a la izquierda, dejando a la derecha un pilar y un personaje sobre un fondo oscuro que juega con el manto de la Virgen, consiguiendo de esta forma un cuadro unitario y no dividido. En cuanto al personaje central se aprecia una figura alargada, cabeza pequeña y largos miembros, cumpliendo así el canon exagerado de los pintores manieristas para romper las leyes del clasismo.

Otra de las características sustanciales del Manierismo es la teoría de las proporciones conocida como “figura serpentínada”, Panofsky citado por Martínez se refiera a esta de la siguiente forma:

La tendencia a abandonar las líneas racionales propias del Renacimiento y a desterrar las matemáticas le lleva a enunciar una teoría de las proporciones

que ha pasado a ser la más genuina del Manierismo. Se conoce con el nombre de figura <<serpentinada>> aquella que describe una <<S>>, irracionalmente contorsionada, desproporcionada y semejante a una lengua de fuego. <<La mayor gracia y vivacidad que puede tener una figura es la de que parezca en movimiento; los pintores llaman a esto <<furia>> (alma) de la figura. Y para representar este movimiento no existe forma más apropiada que la llama de fuego... Por lo tanto, cuando la figura tenga esa forma es cuando será más bella>> (Ibíd. pág. 109).

Figura 31. Rafael. La Transfiguración.

Fuente:

[https://es.wikipedia.org/wiki/La_transfiguraci%C3%B3n_\(Rafael\)#/media/File:Transfiguration_Raphael.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/La_transfiguraci%C3%B3n_(Rafael)#/media/File:Transfiguration_Raphael.jpg)

Elaboración: Wikipedia.

Podemos apreciar en la figura 31 una escena de carácter religioso, pero no nos detendremos analizar su temática sino su movimiento, nos encontramos con una serie de personajes con posturas sinuosas al igual que su vestuario, el cual en su totalidad o conjunto brinda al espectador una escena en donde el movimiento es lo más

perceptible e incluso nos atreveríamos a decir que ese es el objetivo primordial mas no su mensaje, el claro oscuro aunque un poco idealizado también es importante para su funcionamiento. La figura serpentinada propio del Manierismo lo podemos adjudicar al personaje central, en cual es más notorio la descripción de una “S” y la forma de llama de fuego.

2.3. Referentes artísticos.

Es difícil enmarcarse y afirmar que la siguiente producción artística que será plasmada en el tercer capítulo, se deba a dos o tres artistas como influencia única para dicha producción, esto básicamente sería incorrecto, ya que el artista siempre va a estar anclado a una serie de influencias, bien sea por gusto, por lo que ve o por lo que vive.

A continuación, nombraremos a dos de los artistas que con su obra han ayudado con mayor intensidad al surgimiento y realización de la producción artística ya enunciada.

2.3.1. Alberto Giacometti.

Alberto Giacometti es un artista suizo con una calidad artística de la figura impresionante, donde su significado expresivo es más importante que su técnica, su experimentación con el surrealismo y el cubismo lo llevó a encontrar su propio estilo, Giacometti estiliza por la duda y el cuestionamiento íntimo sobre el ser, fundamentando que la existencia del ser está por arriba de su esencia y que en cuanto a la conciencia es más significativo la experiencia vivencial (Mosqueda, 2016).

Al apreciar sus obras alargadas, que son las de mayor admiración de toda su producción, nos sumerge a un mundo irreal, fantástico y perturbador a la vez, reflejándonos de esta forma la manera de percibir la realidad para el artista y el deseo insaciable de representarla (Figura 32).

Este personaje con cabeza pequeña y largos miembros representa el ser humano para Giacometti, dotado de características notables que se abren a un universo de interpretaciones para quien lo aprecie, un cuerpo solitario envuelto de una piel dañada, arrugada y seca, representa el pasar del tiempo y que consiente e inconscientemente nos hace identificarnos con la figura, preguntándonos quienes somos, que hacemos y hacia a donde vamos en el largo caminar de la vida y el tiempo.

Figura 32. Giacometti. El Hombre que camina.
Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-hombre-que-camina>
Elaboración: Historia-arte.

2.3.2. Boris Salinas Ochoa.

Coger arcilla, transformar, jugar, dañar, avanzar, empezar, volver a sentir la posibilidad de crear algo que ni tú mismo te imaginas; sortear diariamente obstáculos, ver el modelo, analizar, y con un palito modelar para sacar detalles. ¡Es increíble! Nuestra dúctil tierra..., permite tanta expresividad y nos quedamos cortos ante todo lo que nos ofrece; siempre fría, pero muy noble y fecunda. *Boris Salinas*

Boris Salinas es un artista con una técnica muy particular, ha logrado dominar el barro de tal forma que sus obras trascienden hacia algo más especial, el detalle, sus personajes, la composición, el movimiento y su temática nos muestra un mundo realista y fantástico, que detiene al espectador a observar y cuestionarse el porqué de los elementos sin dejar de maravillarnos con tan majestuosa técnica (Figura 33).

Figura 33. Boris Salinas. El Equilibrista.
Fuente: <https://borissalinaschoa.jimdo.com/>
Elaboración: BorisSalinasOchoa.

CAPÍTULO III.

PPROPUESTA ESCULTÓRICA

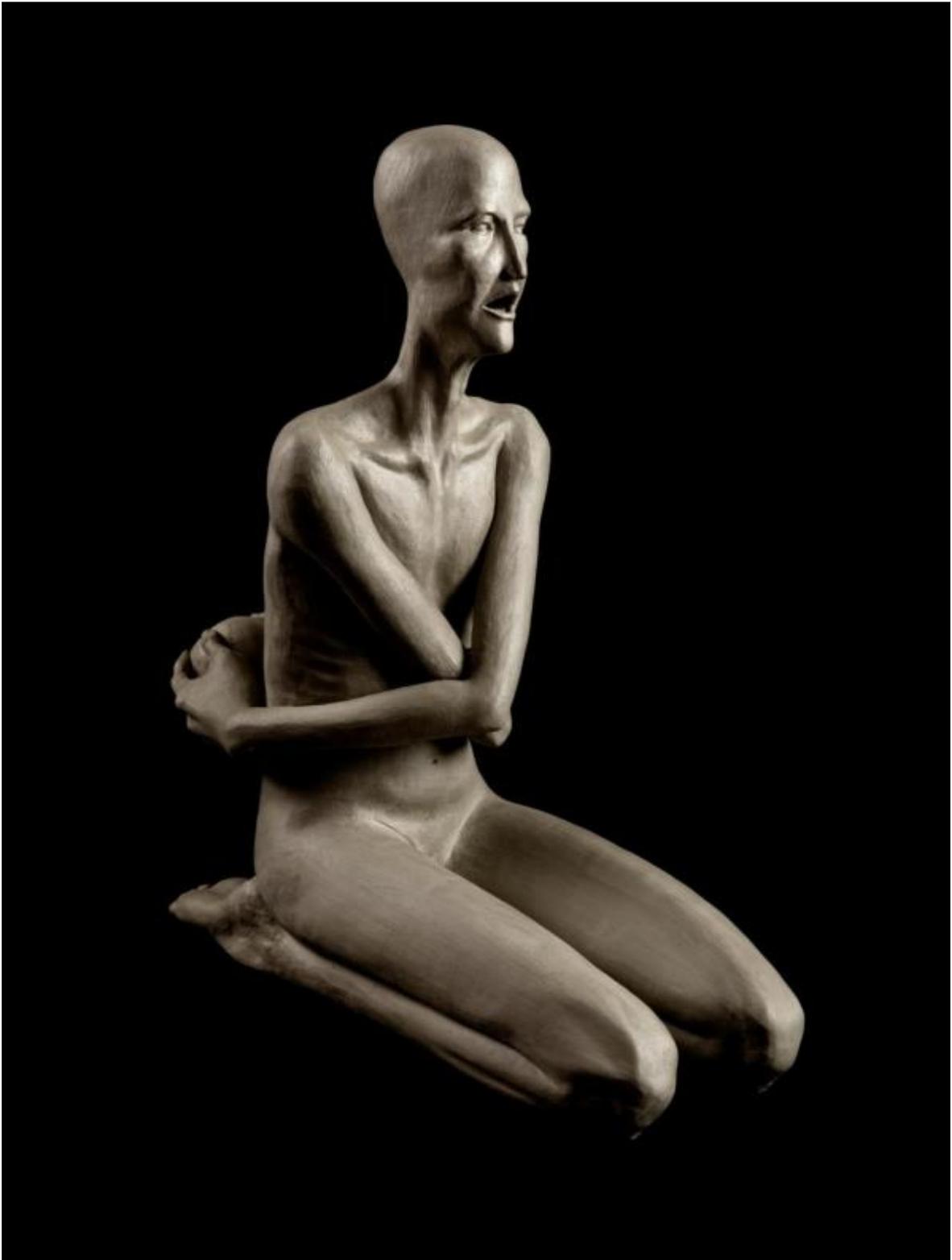

Figura 34. Jimmy Simbaña. Sueño efímero.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

En los dos capítulos previamente analizados, hemos abordado temas indispensables tales como el origen e identidad de la comunidad Saraguro y la importancia, fundamento y significado de la estilización en el arte, los cuales han sido necesarios para el fundamento y fortalecimiento de la siguiente producción artística, propio de este tercer capítulo.

3.1. La estilización como recurso escultórico.

Durante la historia de las artes plásticas y el pasar humano, han surgido un sinnúmero de artistas que, con el dibujo, la pintura, la escultura y otras técnicas, han dado paso al nacimiento de una serie de tendencias o estilos que han marcado el arte como tal.

En mi camino formativo y corto tiempo de producción artística, me he visto inmerso en una variedad de corrientes, técnicas y estilos artísticos que han sido de suma importancia para adentrarme un poco más el excitante mundo del arte, los cuales he podido palpar y experimentar, siendo el realismo (Figura 35), la escultura y la estilización temas de mi máximo agrado y estudio, creo que la combinación de estos tres campos me permite expresar lo que deseo y busco.

Figura 35. Jimmy Simbaña. Mortificada.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2015). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Para mí la estilización es la búsqueda ansiosa de un estilo personal, a lo largo de la historia los artistas han estilizado para simplificar, buscar la belleza en el arte, el deseo voraz de alcanzar lo sublime, reflejar una ideología, expresar los sentimientos y los diferentes estados emocionales que padece un artista; yo estilizo para mostrar mi percepción de la realidad, las cosas, lo que veo, siento y experimento, para conseguir un orden estético en mi producción artística que sea agradable para el ojo y mente del espectador, en sí verme a mí mismo en la obra.

3.2. Influencias artísticas.

En el siguiente punto trataremos ciertos elementos temáticos y constructivos que han sido importantes de alguna manera para la siguiente producción artística, tomando como punto de enfoque a los dos artistas referentes antes nombrados.

3.2.1. Giacometti.

Durante mis estudios tuve la oportunidad de estudiar, analizar y ver la obra de Alberto Giacometti (libros e imágenes del internet), el estudio fue minucioso, deteniéndome en observar todos los detalles que el artista le había dado a la obra, esos cuerpos alargados que provocan desesperación ya que parecen seres que flotan en un mundo sin sentido, seres llenos de tormentos sin ninguna esperanza de vivir.

Su obra carece de detalle y se limita a expresar sentimientos por medio de una estilización, alargamiento y adelgazamiento de manos, brazos, piernas, cuerpos y retrato, por medio de una técnica expresionista conjuga magistralmente la energía de la materia (barro, cera o yeso) con su crisis existencial y personalidad que proveen al mundo una obra totalmente nueva y diferente para la época que marco y sigue influyendo en el mundo del arte actual.

La energía que emana la textura y composición de sus obras lo hace único e inconfundible llegando a ser un maestro universal con recursos y formas austeras de una poderosa presencia. Que influyó en mí con su temática, su surrealismo y su forma de expresión.

Particularmente de la estilización de Giacometti me atrae especialmente el alargamiento del cuerpo que provoca desesperación, la forma en sí no pretendo copiarla, ya que con mi estilización busco el aporte personal y el detalle cargado de

emociones que se salga de un simple tema de estudio para ir buscando y encontrando un estilo personal en donde se fusiona la figura que es mi pasión con el naturalismo y el surrealismo para dar paso a temas de mi interés como son las costumbres de los pueblos, su rescate y permanencia como aporte cultural a nuestra sociedad.

Figura 36. Jimmy Simbaña. Proceso del “Tayta Maestro”.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 37. Giacometti. El hombre que señala.
Fuente: <https://uk.news.yahoo.com/giacometti-art-trove-center-franco-swiss-legal-tussle-140545919.html>
Elaboración: John Miller.

Giacometti utiliza la figura humana de una manera grotesca, alargada y desproporcionada (Figura 37), logrando de esta forma una expresión única que esconde un fuerte campo simbólico, basándome en este principio, utilice ese canon exagerado para mi obra (Figura 36), creo que es una forma directa de encontrar una expresión característica que le da el toque estético y elegante a la obra, obra que tiene como intención sugerir un mundo mágico, colorido y simbólico.

3.2.2. Boris Salinas.

Boris Salinas es un artista plástico de la ciudad de Loja al cual pude conocer, ya que fue mi profesor de escultura en los primeros años de mi carrera, (Boris Salinas se considera autodidacta) consta con estudios superiores, la figura humana es su inspiración primordial tanto en dibujo, pintura, diseño, cerámica y escultura, siendo esta última su campo preferido, su incansable práctica y educación visual lo ha llevado a dominar una técnica singular. Sus figuras se caracterizan por el detalle minucioso que van desde la figura humana hasta los diferentes elementos de la naturaleza y lo terrenal. Igualmente, Boris Salinas ha realizado un sin número de ejercicios estéticos (experimentos artísticos de forma y materiales) en donde las estilizaciones tanto a lo largo como lo ancho forman parte de su quehacer plástico cotidiano (Figura 38).

La influencia más significativa que pude obtener de Boris Salinas para esta propuesta es el detalle naturalista y el manejo de diversos materiales que me han mostrado un camino en donde la materia prima dominante (arcilla) se permite darle todo tipo de tratamiento, en donde caben texturas de tela, piel, cabello, uñas, instrumentos, en fin, todo tipo de elementos cotidianos que nos rodean. A todo esto, se une la ductilidad del material, bajos costos y aprovisionamiento lo hacen ideal para aportar a las artes plásticas desde nuestra ciudad con herramientas de trabajo fáciles de realizar.

Boris Salinas manifiesta "la sociedad y el arte se desarrolla de mejor manera cuando se utiliza el material del entorno". De allí viene que el mayor porcentaje de su obra es netamente de arcilla.

Figura 38. Boris Salinas. Cristo.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

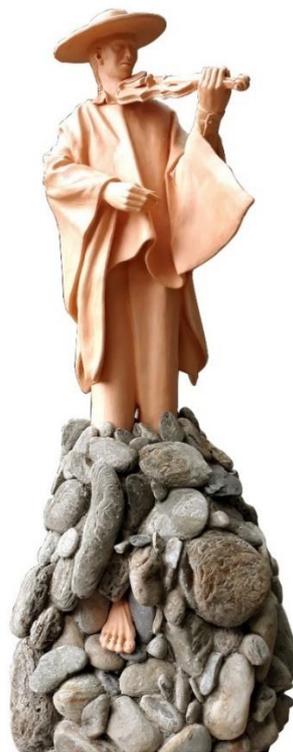

Figura 39. Jimmy Simbaña. El "Tayta Maestro".
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Es importante recalcar que la parte técnica de mi producción artística se basa en los conocimientos adquiridos por parte de Boris salinas, aprendí a dominar el material (arcilla) y a elaborar las herramientas para el modelado, así mismo, enmendé ciertos principios compositivos tales como: proporción, equilibrio y armonía (Figura 39).

3.3. Proceso de elaboración.

3.3.1. Material y herramientas.

Para un escultor el material es primordial, para este proyecto el material a utilizar ha sido la arcilla, elemento natural que se encuentra en muchos lugares de la localidad, muy pura, plástica, diferentes tipos, colores y de buena calidad.

La arcilla es recogida de la montaña en bruto, ésta comúnmente es muy pura, pero, a veces, es necesario librarla de ciertas impurezas (piedras, plásticos y raíces), para esto se sumerge la arcilla previamente triturada en agua o viceversa (Figura 40), para luego cernirla y secarla en moldes de yeso para retirar el exceso de agua (Figura 41), el resultado es una pasta de arcilla muy dúctil y maleable lista para trabajar.

Figura 40. Elaboración de arcilla 1.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 41. Elaboración de arcilla 2.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 42. Elaboración de arcilla 3.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Este material (arcilla) ha sido adecuado perfectamente a la intención figurativa de este proyecto, gracias a su plasticidad (Figura 42) y sus diferentes estados dentro de su proceso de secado, ha permitido trabajar el movimiento de esta propuesta y los pequeños detalles de todos los elementos que la conforman.

En cuanto a las herramientas se refiere, están han sido trabajadas manualmente con material reciclado, es decir, retazos de madera, alambres y cuchillas que ya han sido usadas, sus formas se adaptan a los diferentes problemas que presenta la obra en su proceso, son perfectas para el modelado (Figura 43).

Figura 43. Herramientas recicladas.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

3.3.2. Proceso técnico.

Este proceso inicia con el dibujo, en el cual plasmo la idea general de la forma y así obtengo un soporte visual de lo que deseo hacer, para luego dar paso al modelado.

Personalmente en el modelado primero trabajo la cabeza para tener una percepción más clara de la figura en su totalidad; amaso la arcilla hasta tener una masa maleable y voy montando según requiera la forma, un boceto sencillo y rápido.

Con la posición de la figura ya establecida, pongo un soporte (palo) en el núcleo de la misma y la apuntalo por todos los lados para no sufrir cualquier incidente, empiezo a quitar el exceso de material o, a su vez, ir aumentando, todo depende de cómo se construyó el boceto, de a poco trabajo todos los elementos que compone a la pieza.

Con el volumen, proporción, pliegues y demás elementos fijados, procedo a cortar la pieza de tal forma que nos permita desbastar su interior, esto para no tener problema alguno en la cocción de la pieza, pego todas las partes previamente cortadas y trabajamos en el detalle (texturas, manos, pies, uñas, etc.).

Dejo la pieza a la sombra para obtener un mejor secado y luego quemarla a una temperatura de entre 1 000 °C – 1 100 °C, para conseguir una pieza compacta, resistente y manejable (Figura 39).

Después de quemada la pieza toma un tono rojizo, pinto la misma con óleo, gasolina y brea, rocío esta con laca mate, finalmente pego la escultura a una base de madera, vidrio, piedra, etc.

3.4. Análisis personal de la propuesta.

Análisis Formal

Tayta Maestro

En la escultura destaca un hombre Saraguro con una proporción exagerada de 12 cabezas aproximadamente, su postura interpreta el movimiento y enfatiza el trabajo de equilibrio.

El rostro, manos y pie sobresalen por su naturalismo y resolución técnica, el estudio minucioso de estos detalles llama la atención y brinda equilibrio estético al espectador.

El sombrero reposa sobre la cabeza de la figura estilizada (alargada), misma que juega con los personajes colgantes, los cuales sirven de guía para llevarnos a la parte trasera de la escultura, donde destaca su larga y detallada trenza que descansa en su espalda.

La pierna derecha ligeramente delante de la izquierda, nos da la sensación de que el personaje camina, las manos ocupadas con el arco y el violín que se pega al cuello, dotan de movimiento la obra. La escultura yace sobre una base de piedra.

En fin, cabe recalcar que las formas de cada uno de los elementos perceptibles en la obra han sido estilizadas al igual que la figura humana, esto para conseguir unidad en la composición y propuesta, es una obra que se caracteriza por el dinamismo, concepto, equilibrio y detalle.

El Nacimiento

En esta escultura resalta el sombrero, en su copa reposa la imagen de un niño recostado sobre musgo y del cual fluye una trenza ligada a todo un cuadro cultural basado en la fiesta de la Navidad de los Saraguros.

Las campanas colgantes que se encuentran sobre el ala del sombrero funcionan como equilibrio visual de toda la composición, así mismo, dotan de movimiento a la obra.

Análisis Simbólico

Tayta Maestro

La escultura hace homenaje a una de las escenas que se presenta en la fiesta de la Navidad de los Saraguros a través de la interpretación y ejecución personal del artista por medio de la estilización.

La propuesta consta de diferentes puntos de enfoque que marca el inicio de lectura de la obra, mi intención ha sido llamar la atención del espectador por medio del sombrero y sus elementos que lo acompañan, consiguiendo de esta forma un mejor orden de

lectura que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. La obra está plagada de símbolos, a continuación, me enfocaré en cada uno de ellos:

La figura humana estilizada (Figura 47) se muestra como representación de la cultura y valores de todos los miembros de las diferentes comunidades que conforman Saraguro, su importancia y aporte en nuestro medio.

El sombrero y vestimenta, exalta su presencia, origen, orgullo e identidad, el Saraguro que ha podido mantenerse en pie pese a la colonización y demás aspectos de sometimiento.

El aja, el huiqui, la vasija de incienso, el oso, el gigante y el ushco que se suspenden bajo el alerón del sombrero representa la fuerza cultural de la comunidad, su constante movimiento y color expresa todo el contexto ceremonial y festivo de esta celebración, alude algarabía, alegría y pasión (Figura 44).

Figura 44. Detalle 1 "Tayta Maestro".
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

El violín y el arco simbolizan dos elementos: la presencia de la conquista, ya que los instrumentos musicales fueron introducidos a las fiestas indígenas con la colonización y la importancia de la música en la celebración de esta ceremonia.

Las manos y pie significan fuerza, poder, lucha y sabiduría que se expresa por medio de las diferentes producciones tanto culturales como agrícolas, mientras que el cabello trenzado, largo y serpentinado propio del manierismo, expresa identidad, presencia, jactancia, energía y vitalidad (Figura 45).

Figura 45. Detalle 2 "Tayta Maestro".
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

El musgo, piedras y demás representa la naturaleza de la localidad, su entorno y territorio (Figura 46).

Figura 46. Detalle 3 "Tayta Maestro".
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Finalmente creo necesario recalcar que dentro de esta celebración se desprenden un sinnúmero de símbolos inmateriales que aportan y potencian, a pesar que no se evidencian, como el sonido de la música, la comida, la danza y el caminar descalzo sintiendo la naturaleza que le rodea. Para su apreciación y comprensión, mi propósito es adentrarme en la escena y abrir un mundo lleno de aventuras e interpretaciones para el espectador.

Figura 47. Tayta Maestro.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

El Nacimiento

La escultura se concentra en el sincretismo existente entre la creencia occidental y la fiesta andina, estas dos partes son visibles en la representación del nacimiento del niño Jesús en el sombrero, las campanas colgantes y el cuadro cultural Saraguro que de él se desprende (Figura 51).

La composición de esta obra se base en las formas serpentinas propias del manierismo, al igual que el “Tayta Maestro” esta escultura consta de diferentes puntos de enfoque que permite al espectador tener una lectura visual de ida y vuelta.

La escultura es netamente simbólica, a continuación, profundizaré este análisis:

El sombrero representa la presencia e identidad de la cultura Saraguro como parte de nuestro medio y que cobija el nacimiento del niño Jesús, esta imagen llama la atención por su naturalismo y color, color que está basado en la vestimenta colorida que utilizan el Marcantaita y la Marcanmama, la banda blanca del Marcantaita que lo lleva alrededor de su cuello y la chalina azul que cubre la espalda de la Marcanmama junto con las monedas de plata (Figura 48).

Figura 48. Detalle 1 “El Nacimiento”.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

La trenza representa el orgullo y fuerza de la comunidad, este sostiene todo el cuadro festivo cultura visible en la obra, el cual está conformado por personajes, comida y demás elementos que hacen posible la fiesta de la Navidad (Figura 49).

Figura 49. Detalle 2 "El Nacimiento".
 Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
 Elaboración: El autor.

En este "bodegón" cultural saraguro, encontramos el huiqui, el oso y ushco como representación de los personajes danzantes, alegría y sátira, el bombo y el pito simboliza la música y la algarabía con la cual se celebra esta fiesta, el pan y la vasija de barro representa la comida, fraternización y solidaridad, todo esto sobre la miel, alimento que es indispensable en la fiesta (Figura 50).

Figura 50. Detalle 3 "El Nacimiento".
 Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
 Elaboración: El autor.

Figura 51. El Nacimiento.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2018). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

CONCLUSIONES

En base a la investigación realizada en este proyecto, se ha logrado conocer el contexto histórico del pueblo Saraguro, compartir y experimentar la Fiesta de la Navidad, sus rituales, costumbres y tradiciones.

Esta fiesta es netamente sincrética, ya que es perceptible la combinación histórica entre la religión católica y las ceremonias indígenas.

Con esta labor he tratado de sustentar y seguir con la búsqueda de un estilo personal, estilizo para conseguir una estética diferente, bello y agradable de las formas estilizadas que motiva mi pensamiento a una exploración estética altamente visual, para encontrar y transmitir armonía con el material que estoy transformando y poder llegar a un público que vea en mis obras el intento de compartir un pensamiento artístico e idealizado de una manera fuera de lo convencional.

El presente estudio trata de aglutinar sutilmente una investigación sobre el pueblo Saraguro, reforzándolo con una corriente estilística (estilización) para llevarla a una conclusión estética personal y aportativa que busca el rescate de la identidad cultural de nuestros pueblos.

Mi propuesta es importante porque estoy contribuyendo por medio de ejercicios plásticos al rescate y valoración de los pueblos que nos rodean, un rescate que se sale de lo meramente cronológico o fotográfico y se profundiza en la identificación de los símbolos principales de la fiesta de la Navidad y el volumen que cuentan historias de vida para buscar la trascendencia.

La sucesión del trabajo teórico y práctico de este proyecto me ha servido para vigorizar mi crecimiento como artista, tanto en el campo léxico formal e interpretativo de una obra, como también la presentación estética de la misma.

La muestra basada en este contexto cultural, me ha permitido compartir ciertos conocimientos técnicos y constructivos para una propuesta artística escultórica, aportando de tal forma al arte en general.

RECOMENDACIONES

A las personas sensibles por el arte y la cultura tomar como tema de estudio aspectos tradicionales de nuestros pueblos indígenas para ayudar a fortalecer y mantener nuestra riqueza cultural, la cual con el pasar del tiempo pierde fuerza e importancia.

A todos los colegas artistas en formación o profesionales quienes se animen a realizar proyectos basados en temas culturales tales como el tratado en este proyecto, recomiendo hacerlo sin temor ya que según mi experiencia ha sido muy fructífero combinar las diferentes corrientes estilísticas que ofrece el arte con el ámbito cultural. La estilización a pesar de haberse mantenido en el tiempo creo yo se la puede seguir aplicando y reinventando en diversos estilos contemporáneos o temas de cualquier índole, sea cual sea la técnica y visión del artista.

Finalmente recomiendo a los gestores culturales realizar una investigación de campo, ya que me ha permitido profundizarme más en el tema y abrirme a nuevas posibilidades.

BIBLIOGRAFÍA

(Diciembre de 2014). Obtenido de Ecuador del sur:

<https://ecuadordelsur.blogspot.com/2014/12/las-celebraciones-ancestrales-de.html>

Belote, L. y. (1994). *Los Saraguros fiesta y Ritualidad*. Quito: ABYA - YALA.

Chalán, Á. (2011). *Pachakutik la Vuelta de los Tiempos*.

DBpedia. (2014). *DIGIMUS*. Obtenido de

http://www.digibis.com/elgreco_digimus/es/agents/1028.html#

Documentalia (Dirección). (2016). *Gigantes del Gótico - Documental* [Película].

Dominique, M. (01 de MAYO de 2016). Obtenido de SCRIBD:

<https://es.scribd.com/document/311156823/PDF-Saraguros>

Enciclonet. (septiembre de 2011). *MCNBiografias.com*. Obtenido de

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=giacometti-albert>

Fundación Kawsay Saraguro. (s.f.). Obtenido de Fundación Kawsay Saraguro:

<http://www.kawsay.org/Eventos.aspx?Gid=1&Eid=112>

Fundación para el Desarrollo Social Integral Jatari . (2012). *Meomoria oral del pueblo Saraguro*. Loja: SERIE ESTUDIOS .

Gómez, E. (19 de Noviembre de 2011). Obtenido de Edugoro:

<http://www.edugoro.org/blog/caracteristicas-generales-de-la-pintura-gotica/>

Gonzalez, D. M. (20 de Abril de 2015). Obtenido de Tradiciones Saraguro:

<http://tradicionessaraguro.blogspot.com/2015/04/los-tres-reyes.html>

Herrera, S. (11 de Enero de 2009). Obtenido de Fiestas Populares en Ecuador :

<http://fiestaspopularesenecuador.blogspot.com/>

Landázuri, G. &. (2004). *Mascaras: Origen y Vigencia en el Ecuador*. Quito: Banco Central del Ecuador.

Martínez, P. (2005). *El Greco - El pintor humanista. Obra completa*. . Madrid: LIBSA.

Mosqueda, G. (10 de Octubre de 2016). Obtenido de FAHRENHEIT MAGAZINE:

<http://fahrenheitmagazine.com/arte/alberto-giacometti-el-genio-escultor-del-existencialismo/>

Palomero, J. (2001). *Historia del Arte*. Sevilla: Algaida.

Pitarch, M. (2007). *Arte Gótico*. Vilafranca del Cid.

Punín, D. (2007). *Los Saraguros*. Loja: Gustavo A. Serrano.

Stiles, T. (1996). *CASI EL CIELO: EL SISTEMA DE CARGOS DE FIESTA LOS QUICHUAS SARAGUROS EN EL ECUADOR E IMPLICACIONES POR CONTEXTUALIZACIÓN EN LA IGLESIA EVANGÉLICA* . Deerfield, Illinois.

Vargas, G. (2010). *La cosmovisión de los pueblos indígenas* . Veracruz .

ANEXOS

Figura 52. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 1.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 53. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 2.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 54. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 3.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 55. Comunidad Lagunas. Fiesta de la Navidad 4.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2016). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 56. Procesión 1.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 57. Procesión 2.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 58. Baile Tradicional.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

Figura 59. Baile Tradicional.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.

Elaboración: El autor.

Figura 60. Bocetos.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 61. Bocetos.

Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

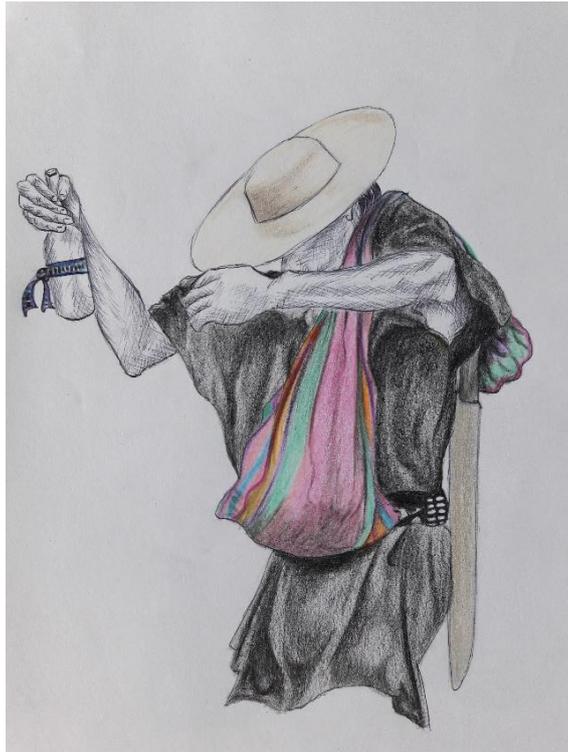

Figura 62. Bocetos.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

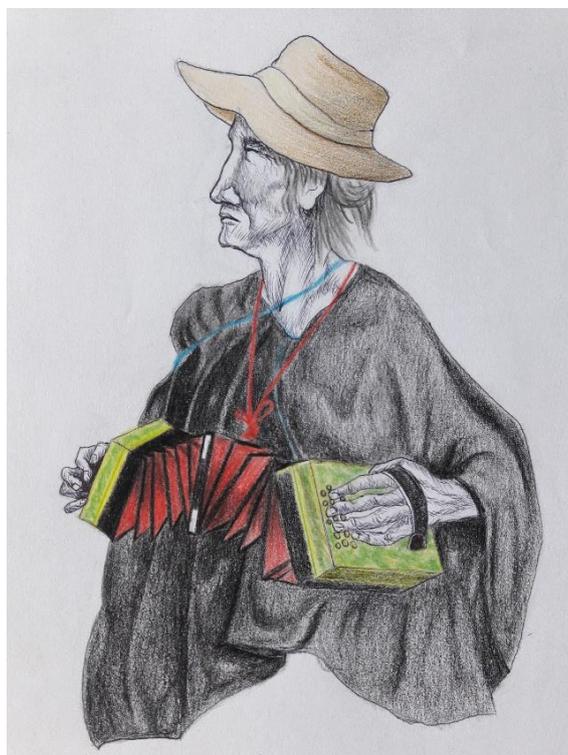

Figura 63. Bocetos.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 64. Soporte Fotográfico 1.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 65. Soporte Fotográfico 2.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 66. Soporte Fotográfico 3.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Figura 67. Soporte Fotográfico 4.
Fuente: (Simbaña, Jimmy. 2017). [Fotografía]. Archivo Personal.
Elaboración: El autor.

Entrevista a Baudilio Quizhpe 2017

P1: ¿Cuénteme como empieza el ritual de la Navidad en Saraguro?

P2: hay una situación que hay que diferenciar al inicio, hay dos cosas, dos posiciones en la Navidad. Primero la navidad es una celebración sincretizada, hay un elemento netamente cultural, tradicional, histórico y un elemento vinculado hacia la religión católica en este caso vinculado a la navidad, entonces en los inicios de la historia vincularon todas las celebraciones andinas con la llegada de los españoles y misioneros, la intención era destruir toda presencia de simbolismo andino de los pueblos originarios, imponer con su conquista todos los simbolismos, políticos – religiosos de ellos, en esto, todas las celebraciones andinas se fueron incorporando al calendario católico, al calendario cristiano y la política española, son cosas que se introdujeron, desapareció el nombre real de nuestras celebraciones y surgió la navidad por ejemplo, entonces todo el contexto cultural, ideológico, filosófico es netamente del Capac Raymi como pueblo andino vinculado a la navidad, con el nacimiento de Cristo y su historia.

P1: Entiendo

P2: Esas son cosas que se deberíamos tenerlo claro de todo el proceso histórico, de ahí claro ahora con la celebración del Capac Raymi igual como se hace el Inti Raymi y todos los Raymis, no se logran desvincular, no sé si en algún momento se pueda o no sé si también sea interesante o no, desvincular todo este elemento cultural y vincular netamente al Capac Raymi, en donde existen cosas elemental como el Huiqui, Sarahui, la música, pero, son pocos años de lucha, son 15 años de lucha para 500 años de historia, entonces hay que tener presente eso.

Luego la celebración de la Navidad es un contexto que gira en torno a un Marcantaita, el marcantaita es como un prioste, es el dueño de casa, es el protagonista.

P1: ¿Es el que marca el niño, la imagen?

P2: Exactamente, es el que marca el niño, el que representa, el que ordena, el que distribuye, ósea es el jefe, es “marcan taita”, antiguamente era el taita de una marca, de una región, una zona, ósea era el jefe, no era el marcactaita que era el padrino, es otra cosa, entonces claro aparentemente se confunde marcantaita porque marca al niño, porque es padrino del niño, más bien su significado se basa por marca (región, lugar) y taita (líder, jefe). Entonces en torno a ese líder se hacia esta celebración, esta

celebración andina, la representación del marcantaita está vinculada con la iglesia, con el niño y el jefe, el protagonista de la celebración.

Ahí está ritualidad empieza, podríamos decir hace un año, porque empieza con la posesión del marcantaita que se efectúa el mismo día que termina la posesión del antiguo macantaita, el 25 de diciembre. Ahora, hace dos años también hicieron la celebración de los Reyes, en enero, entonces se posesiona en enero, generalmente se posesionan en enero, porque se hace la fiesta de los reyes, si no hay la fiesta en enero obviamente se tiene que posesionar en diciembre, desde ahí empieza el ritual del marcantaita, porque ahí el ya empieza a ser protagonista, en la comida, la música, los personajes, ocupa un lugar especial, el marcantaita comienza a buscar la gente que va estar con el en todo el año y terminar con la celebración de la navidad, claramente el punto de partida es donde termina el otro.

Luego hay un proceso de búsqueda de conformación del equipo, porque el marcantaita tiene un equipo como son: guiadores, músico, danzantes, niños, un círculo de personajes que necesita para pasar esa celebración, desde ahí el inicia con la conformación de este equipo de personas, entre los personajes más básicos e importantes son los Guiadores y el músico por ejemplo que se busca con anticipación; luego se vienen otras cosas, otros detalles entre los guiadores y el músico con el marcantaita, el músico con los danzantes y con ese cuadro cultural.

A partir más o menos desde octubre, septiembre, ya los preparativos ya son más estrechos, porque ya se concreta, ya está definido todo el cuadro de personajes, entonces el marcantaita ya convoca a todo el personal que va estar en la celebración y ahí se hace una ritualidad de la comida en agradecimiento, recibimiento, de una integración y conocimiento de todos, esta es la primera ocasión donde ya se reúnen, esa parte hace el marcantaita en su casa, ahí habrá comida, habrá "Chichita", existe un protocolo para la comida.

Luego viene un proceso preparativo mucho más específico, por ejemplo, ahí el músico empieza a preparar todos los bailes de los jóvenes, niños, adultos y eso dura hasta de diciembre aproximadamente, luego 21, 22 son días ya de determinación, como es la vestimenta, colores y para esas mismas fechas ya toda la comunidad se prepara con su traje típico para los días festivos.

El día 22 tiene que estar listo todo y el 23 tipo 4 o 5 de la mañana tienen que llegar a la casa del marcantaita todo el equipo de personajes, el 22 a media noche se concentran en la casa del músico, ya todo listo, con todos sus trajes especiales, ahí se hace un ritual de colocación de todos los atuendos, por ejemplo si yo soy un huiqui en

ese momento el músico me pone el traje de huiqui, yo dejo de ser Baudilio, soy huiqui, yo represento ese personaje al atuendo que llevo, entonces toda la fiesta el danzante representa lo que lleva, desde la casa del músico hasta que se termina la fiesta, incluso hasta el día siguiente de la culminación de la fiesta, en donde se hace un ritual de comida, bebida y de bailes; eso es quizás un contexto muy, muy general de este contexto de la navidad.

Hay otras cosas elementales, por ejemplo, los guiadores tienen otras funciones, son un equipo, generalmente son 6, es un equipo que está más cerca al marcantaita y son las personas que le guían, le asesoran o le ayudan, entonces tienen su función especial, generalmente ellos tienen un niño que les acompañen a quienes representan, a menudo son allegados, hijo, sobrino, primo, ellos son encargados de la guía y de llevar el “fuiguito” , claro el fuiguito es como el sahumero, el fuiguito para nosotros es guía, es iluminación, es limpieza, el fueguito es sagrado para, es un elemento vital de los cuatro elementos de la vida, es un elemento que está ahí y que no se perdido hasta estos tiempos.

P1: ¿Entonces siempre va encendido durante la procesión?

P2: Siempre va encendido, lo adornan en una vasija con flores y hay sahumero que lo van poniendo.

P1: Es como incienso

P2: Si exactamente, eso va purificando el aire, abriendo el camino, siempre están los niños delante de todo el cuadro de personajes, de escolta, ahí está el fuiguito.

P1: ¿Por qué siempre tienen que estar los niños con los Guiadores?

P2: Porque la guianza es del adulto, entonces en la iglesia como está vinculado con el nacimiento, guarda esa relación y desde nuestra apreciación los niños debes aprender a cuidar y a mantener el fueguito porque es nuestra luz.

Otra de las cosas es que en esta celebración participa el niño, el jovencito, el adulto, el anciano, ósea participa todo el mundo, entonces no es una participación solamente de adultos se lo hace desde los pequeños, hasta los abuelos, es otra integración social - comunitaria. El principio de reciprocidad siempre está presente, porque el marcantaita, que es el dueño de la fiesta, también tiene gente que le apoya, por ejemplo, yo soy amigo del marcantaita, soy compadre, familiar, voy a dejar alguna cosa, voy a “pinshir” (dar) algo, un saco de arroz, un poco de panela, miel, pan, lo que sea.

P1. Solidaridad, reciprocidad.

P2: Entonces ese principio está en nosotros y todo el mundo antes del día 22, hasta antes del 23, va con cosas; tampoco se mida la cantidad que trae, se mide el corazón, las ganas con la que la gente viene a compartir y todo el mundo está invitado a comer un plato de comida, chicha, sin importar si me ha traído poco, me ha traído mucho o nada.

P1: ¿La comida tiene algún significado?

P2: Hay tipos de comida que solo se comen en cierto tipo de celebraciones, por ejemplo, la miel, se comparte únicamente en diciembre en el Capac Raymi y después también en Semana Santa junto con el Alumbrador que es otra celebración impuesta, entonces en estas dos celebraciones grandes se comparten la miel, es una comida especial otra, por ejemplo, el "Champus" que es un tipo de colada preparada a base de maíz, esta bebida si se la puede encontrar en otras celebraciones pero, solo en celebraciones, en las casas cotidianamente como menú de comida no existe, aunque la gente sepa hacer no lo hace, porque es un proceso diferente, un proceso en cantidad y es un poquito complicado de hacer, el champus es solo para mujeres eso no es para todo el mundo, por ejemplo a mí no me van además no me voy a sentir bien si sé que no es para mí pero, si yo estoy con mi mujer, el dueño de casa la llamará y la invitará a ella, es una forma de agradecimiento para las personas que colaboran y que están formando parte de la festividad.

P1: ¿Será que ese champus se le da a la mujer por ser sinónimo de importancia, fertilidad, viva enérgicamente?

P2: Si, la mujer tiene el protagonismo de la comida, porque la mujer sabe cómo cuidar, sabe cómo guardar, porque esa comida del champus si hay un descuido se daña, no vale, entonces tiene un cuidado muy especial, difícil no, pero la mujer sabe de la gastronomía de la casa, sabe cómo cuidar, sabe en que ocupa y en que desocupar la vasija, sabe en qué estado y como servir, generalmente casi toda la comida que se comparte ahí quien guarda es la mujer, en la fiesta están las mujeres con una ollita, con su vasijita, si a mí me dan un caldo una comida en una vasija pero, si la vasija necesitan para repartir a otra persona, entonces yo desocupo rápido y devuelvo la vasija, porque no van a tener 300 o 500 vasijas para toda la gente, claro ahora también ocupan vasijas de desechable que es un poco complicado, contaminante que a mí personalmente no me gusta.

Esta comida también tiene su contexto, su significado, una cosa en la combinación del equilibrio un poco alimenticio que hay en esos días, porque por ejemplo el día 23 hay una res, una carne, pero, para el día 24 no hay nada de carne, son comidas de

granos, granos secos, porque el grano seco?, porque el grano seco se cosecho en julio y todavía se guarda para la celebración, el grano tierno todavía no existe en nuestra zona, en nuestra zona el grano tierno existe a partir de marzo o febrero que empiezan aparecer las habas, entonces la comida es de la haba, del poroto, del frejol pero seco lo que cosechamos en la época anterior, es compartir lo que hay, respetar el ciclo de la naturaleza, lo que nos da la madre tierra, claro ahora se puede comprar productos de otros lados pero, en la realidad aquí no hay casi siempre y la producción es de marzo, desde febrero en algunos casos salen los granitos tiernos el choclo y todo, la arveja no hay, la arveja se siembra en marzo y sale en julio, agosto, entonces hay seco, lo seco se prepara en diciembre todo lo seco, el 24 es mas de comida de grano seco y esta la miel, la miel no es del sitio pero, la miel es compartida de los hermanos que vienen del oriente, ahora mismo nuestra parte caliente, nuestra parte baja que se siembra caña, también se comparte, el 25 se vuelve a lo del caldo y en todo esto hay un elemento especial que no puede faltar desde el inicio hasta el final que es la “Chicha”, en la casa de la fiesta es indispensable.

P1: ¿Qué nos podría platicar sobre los personajes?

P2: Los guiadores ya dije, los personajes del baile son los diablicos, el aja, el huiqui, el músico, el león, el tigre, oso, cada uno con su pailero, cari sarahuis y los huarmi sarahuis, estos son los personajes principales, después estos cari sarahuis tienen que tener, un ushco y un gigante, dos personajes de apoyo, el niño sarahui, es el que busca y tiene que hacer este personaje y tiene que buscar dos amigos o familiares, solo en el camino estos dos ayudantes cargan el uscho y el gigante.

P1: ¿Estos que significado tienen?

P2: Contextualmente el significado de todo, primero es una diversidad, es un complemento de sublimidad. Belleza, infancia, fuerza energía, posición, ósea es un simbolismo completo, por ejemplo, el aja mayor, es la cabeza de todo el equipo, es el responsable de todo, representa la fuerza, temor incluso, el huiqui pone orden, picardía, dinamiza un poco, expone ciertas cosas, debilidades de la gente con el fin de corregir, por ejemplo, si yo tengo la debilidad de embriagarme y dormirme en la calle, me harán un chiste con el fin de corregir para mejorar la situación, el huiqui es presencia energética de un pueblo, su personaje, su máscara con muchas figuras que representa la presencia de la cultura andina ante toda la imposición, representa que no se ha perdido, para nosotros el huiqui es el personaje más representativo de la cultura, es como una fuerza espiritual, interna de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia.

De ahí el oso, el tigre, el león, son elementos que están en la Pachamama como parte de nuestra vida, no como elementos para enriquecerme, para vender un cuero o para utilizarlo para hacer teatro y de ello para ganar dinero, nuestra concepción que todo este elemento de la naturaleza, de los animales, son nuestros hermanos de la Pachamama y conviven con nosotros, energizan todo el espacio.

En si habrá más cosas de las cuales se ha obviado, pero esta es mi concepción, la iglesia puede verlo diferente, pero este concepto se basa desde nuestra lucha ideológica, desde la reivindicación de nuestros derechos culturales, sociales, comunitarios, desde leer la imposición, la destrucción a nuestra cultura, nosotros lo vemos de esa manera.