

CON LA FUERZA DEL SOL

EL CARNAVAL ANDINO
DE CHILE

Estamos en los últimos días de ensayo, el carnaval se nos viene, solo quiero decirles que demuestren lo que saben! demuestren esos meses de ensayo donde ensayaron duro y sudaron hasta secarse, esos días tan duros, demuestren de que estamos hechos, demuestren la pasión, el estilo que nos caracteriza!!! Demuéstrenlo el 5, 6 y 7 de febrero!!
Z00000000000!!!!!!!

Créditos

Este catálogo fotográfico ha sido concebido para mostrar visualmente la belleza de las culturas que forman parte del Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol, y por otra parte enseñar brevemente sus raíces y quienes son las personas que lo hacen posible cada año.

Un evento tan importante como este merece ser retratado en un soporte impreso de calidad, para de esta forma invitar a todos los chilenos y extranjeros a conocerlo.

Este proyecto ha sido posible gracias a:

El Concejo Nacional de la Cultura y las Artes

Agradezco muy especialmente a:

Cada una de las personas que forman parte de las agrupaciones de baile que hacen posible este evento.

La Confraternidad de Bailes Andinos, La Federación Kimsa Suyu, y La Municipalidad de Arica por su apoyo.

Los 12 fotógrafos que sedieron su material para participar de este proyecto.

Bosco Gonzalez, sociólogo y redactor.

Diseño y diagramación, Margarita Ibañez y Yuri Dekovic.

foto
Enzo Tamburrino
Arica

Índice

El carnaval Andino.....	6
Caporales	8
Tobas	16
Tarqueadas.....	22
Valle de Codpa	26
Afrodescendientes.....	28
La Diablada.....	34
Waca Wacas	40
Morenadas	44
Tinkus	52

foto
Jorge García
Arica
jorgegarciafoto@gmail.com

Con la Fuerza del Sol *Carnaval Andino*

Desde el año 2002, cada mes de Febrero celebramos nuestro gran Inti Ch´amampi (Con la Fuerza del Sol) reuniendo múltiples expresiones ancestrales del hermoso, bello y diverso Carnaval Andino.

En nuestro Inti Ch´amampi coexisten múltiples carnavales, los de la costa, del valle, la precordillera y el altiplano dialogan en el, participando mas de 5000 danzantes y alrededor de cincuenta agrupaciones culturales de danza, compuestas por niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Somos los diversos carnavales en un carnaval, somos diversas comunidades, pueblos y expresiones culturales las que entregamos vida y fuerza a nuestro carnaval, aquí estamos presentes todas las comunidades y comparsas como así también las

múltiples expresiones culturales de ellas, somos indígenas, mestizos, comunidad urbana, afrodescendientes y mundo rural, somos nuestros ancestros aquí y ahora.

Somos Caporales, Tobas, Tarqueada, Zampoñada (Bandas de Laka), Diablada, Waka-waka, Morenadas, Tinkus, Tumbe y Suri Sikuri. Venimos de todos los puntos de nuestra región, otras regiones y otros países como Bolivia y Perú.

Cada año elegimos a nuestra Ñusta, nuestra belleza femenina; también traemos al presente a nuestros antepasados, los que nos dan la vida y nuestra sabia cultura, lo hacemos presentando al nuestro abuelo carnavalón aquí mismo.

Nuestro carnaval es expresión de lo más propio de nuestra gente y nuestras comunidades, la reciprocidad y el intercambio

cultural, el carnaval nació para unir nuestras diferencias en una gran expresión cultural, en un gran espacio de fraternidad y mancomunión y es por eso que lo cuidamos y hacemos crecer.

◀ **Vista General Morro**
foto Matías Araneda
Arica
matias.araneda@hotmail.com

▶ **Diablada Gran Poder**
foto Gonzalo Contreras
Barcelona - España
gonzalokcontreras@gmail.com

Caporales

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Bajada Afro.

Este tipo de baile y música ha adquirido el nombre de "Tumbe Carnaval" esto es producto de un amplio y profundo proceso de fusión entre culturas y formas de expresión artísticas; un ejemplo de esto son los instrumentos de los músicos del Tumbe,

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Bajada Afro.

Este tipo de baile y música ha adquirido el nombre de “Tumbe Carnaval” esto es producto de un amplio y profundo proceso de fusión entre culturas y formas de expresión artísticas; un ejemplo de esto son los instrumentos de los músicos del Tumbe, especialmente sus bombos de origen andino.

No sólo existe expresión afrodescendiente en la ciudad de Arica, ya en el siglo

XVII la población negra que trabajaba en el sector de Arica y sus valles, dejó de ser una población esclava y muchos de ellos se convirtieron en dueños de tierras en el Valle de Azapa, Lluta y Codpa, mientras otros se quedaron en la ciudad de Arica, formando el barrio Lumbanga.

Resulta tan significativa la presencia

cultural de la población afrodescendiente que músicos han desarrollado canciones orientadas a mostrar esta comunidad cultural, el músico Chileno radicado en París y ex integrante de la Agrupación musical Illapu, en conjunto con el grupo Huara cantan:

*“Lumbanga del Congo de allá vengo yo;
Lumbanga del Congo el galeón me raptó;
Lumbanga del Congo a Arica llegue;
Lumbanga del congo ;
Esclavo no seré”*

Lavanderas , vendedoras, mujeres de cañas, faroleras y trabajadoras de la agricultura, niños y adultos mayores se representan en el baile y la música en las comparsas Negras.

La última agrupación cultural de danza y música de afrodescendientes existió en la tercera década del siglo XX y recién, por medio del apoyo de un proyecto del Fondo Nacional para el desarrollo de las Artes , volvió a renacer el año 2002.

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió

en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Bajada Afro.

Resulta tan significativa la presencia cultural de la población afrodescendiente que músicos han desarrollado canciones orientadas a mostrar esta comunidad cultural, el músico Chileno radicado en París y ex integrante de la Agrupación musical Illapu, en conjunto con el grupo Huara cantan:

*“Lumbanga del Congo de allá vengo yo;
Lumbanga del Congo el galeón me raptó;
Lumbanga del Congo a Arica llegue;
Lumbanga del congo ;
Esclavo no seré”*

Lavanderas , vendedoras, mujeres de cañas, faroleras y trabajadoras de la agricultura, niños y adultos mayores se representan en el baile y la música en las comparsas Negras.

La última agrupación cultural de danza y música de afrodescendientes existió en la tercera década del siglo XX y recién, por medio del apoyo de un proyecto del Fondo Nacional para el desarrollo de las Artes , volvió a renacer el año 2002.

¹Nota al pie de página:
acá se pone lo que uno
quiera en chico. Pueden
ser textos largos o cortos

TOBAS

Constituyen una danza guerrera, rememoran los tiempos de la conquista de los nativos orientales por los incas. Marca una época en la que se entremezclaron las tribus orientales con las altiplánicas.

La danza de los Tobas proviene de una etnia asentada al sur del territorio boliviano, a orillas del Río Pilcomayo, pertenece a la familia de los Tupy-Guaraníes, Tapietis, Matacos y otros ubicados en el Gran Chaco (Departamentos de Tarija y Santa Cruz) que expresa a través de movimientos ágiles y elásticos, la actitud guerrera, basada en sus fervientes creencias, manifestadas en ritos de veneración a dioses extraídos de la naturaleza. Por eso, el uso de plumas en su vestuario, lanzas, collares de semillas y caracoles se adosan a su coreografía caracterizada por movimientos ágiles.

Los tobas fueron una de las tribus que ni los collas, ni mucho menos los españoles pudieron doblegarlas o conquistarlas, lo cual les permitió conservar sus expresiones culturales hasta nuestros días, interpretándosela con mayor énfasis en el carnaval Con la Fuerza del Sol.

foto
Gonzalo Contreras
Barcelona - España
gonzalokcontreras@
gmail.com

foto
Wenceslao Miranda

Las Tarqueadas

En el pueblo aymara de Bolivia, la fiesta principal del trabajo concluido y la floración de las sementeras de papa es en la Anata (diversión) o en el carnaval andino y el principal instrumento es la tarqa. La tarqa está construida por una madera llamada Largo, en tres medidas: el licu o tayca, que es el más largo o grande; la mala o malta que es de tamaño mediano y el ch'ili que es el más pequeño. Los instrumento de percusión son: el tambor, bombo y las tamboras. La tarqa es un instrumento que empiezan a tocar el día 2 de noviembre después de rendir homenaje a nuestros difuntos y antepasados, en lo que se denomina desenterrar la tarqa. Su ejecución como instrumento musical termina generalmente el domingo de Tentación en algunos; pero en muy pocos lugares su ejecución se prolonga hasta la Pascua o comienzos de la cosecha. La tarqa es un instrumento, en que sus melodías lo recibe de

la naturaleza, para pedir clemencia de esa misma naturaleza frente a las sequías, los excesos de lluvia o cualquier otro fenómeno climático que afecten a los sembradíos. Finalmente es con este instrumento que festejan la Anata o la diversión de la promesa de una buena cosecha, que anuncia por la floración de las sementeras de papa. En los danzantes después de pijchar un poco de coca y ch'allar con alcohol su casa, sus sembradíos y animales llega a una euforia y en forma común en un solo y amorfo grupo de hombres y mujeres comienza la fiesta donde nadie es más ni nadie es menos; donde al compas de la tarqa se hace esa fiesta andina tan diferente en sus motivaciones y en sus creencias. "En este Carnaval mi tarqa le dice a la naturaleza, gracias por darme el alimento, el vestido y la felicidad de vivir." La tarqa interpreta en la celebración del Marka Qullo, para pedir a la naturaleza la presencia

de lluvias a las sequías o cualquier otro fenómeno climático que afectan a los sembradíos. Luego en ocasión de la investidura de las autoridades, así como se toca y se baila en la entrega del bastón de mando al jilacata, reconociendo los méritos del ciclo de mando que termina. Se interpreta también en Navidad, Año Nuevo, fiestas familiares, el día de comadres y compadres, llegando de esta manera a la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, donde en algunos lugares esta fiesta significa fiesta de la papa nueva. Donde los aymaras escarban la tierra de las sementeras de papa para ver cómo se está desarrollando el producto y así presentar ofrendas a la Pachamama y a los espíritus. La danza o baile de este instrumento es la tarqueada, se baila en la fiesta principal donde se festeja la floración de las sementeras que es en la Anata o Carnaval Andino, donde se manifiesta la alegría, diversión y juegos;

Nota al pie de página:
aca se nota lo que uno
quiere en la vida. Pueden
ver todos los días o todos

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Brindada Afro.

Este tipo de baile y música ha adquirido el nombre de “Tumbe Carnaval” esto es producto de un amplio y profundo proceso de fusión entre culturas y formas de expresión artísticas; un ejemplo de esto son los instrumentos de los músicos del Tumbe,

especialmente sus bombos de origen andino.

No sólo existe expresión afrodescendiente en la ciudad de Arica, ya en el siglo

XVII la población negra que trabajaba en el sector de Arica y sus valles, dejó de ser una población esclava y muchos de ellos se convirtieron en dueños de tierras en el Valle de Azapa, Lluta y Codpa, mientras otros se quedaron en la ciudad de Arica, formando el barrio Lumbanga.

Resulta tan significativa la presencia cultural de la población afrodescendiente que músicos han desarrollado canciones orientadas a mostrar esta comunidad cultural, el músico Chileno radicado en París y ex integrante de la Agrupación musical Illapu, en conjunto con el grupo Huara cantan:

*“Lumbanga del Congo de allá vengo yo;
Lumbanga del Congo el galeón me raptó;
Lumbanga del Congo a Arica llegue;
Lumbanga del congo ;
Esclavo no seré”*

“Lavanderas , vendedoras, mujeres de cañas, faroleras y trabajadoras de la agricultura, niños y adultos mayores se representan en el baile y la música en las comparsas Negras.

La última agrupación cultural de danza y música de afrodescendientes existió en la tercera década del siglo XX y recién, por medio del apoyo de un proyecto del Fondo Nacional para el desarrollo de las Artes , volvió a renacer el año 2002.

Afrodescendientes

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón. La última agrupación cultural de danza y volvió a renacer el año 2002.

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la

Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Bajada Afro.

Resulta tan significativa la presencia cultural de la población afrodescendiente que músicos han desarrollado canciones orientadas a mostrar esta comunidad cultural, el músico Chileno radicado en París y ex integrante de la Agrupación musical Illapu, en conjunto con el grupo Huará cantan:

“Lumbanga del Congo de allá vengo yo;

*Lumbanga del Congo el galeón me raptó;
Lumbanga del Congo a Arica llegue;
Lumbanga del congo ;
Esclavo no seré”*

Lavanderas , vendedoras, mujeres de cañas, faroleras y trabajadoras de la agricultura, niños y adultos mayores se representan en el baile y la música en las comparsas Negras.

La última agrupación cultural de danza y música de afrodescendientes existió en la tercera década del siglo XX y recién, por medio del apoyo de un proyecto del Fondo Nacional para el desarrollo de las Artes , volvió a renacer el año 2002.

1 Nota al pie de página:
acá se pone lo que uno
quiera en chico. Pueden
ser textos largos o cortos

1 Nota al pie de página:
acá se pone lo que uno
quiera en chico. Pueden
ser textos largos o cortos

La Diablada

La diablada es una danza llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines.⁴ La danza representa el enfrentamiento⁵ entre las fuerzas del bien y del mal, mezclando tanto elementos propios de las tradiciones católicas introducidas durante la conquista española y ritos ancestrales andinos.⁶ En la actualidad esta danza se practica en diversas regiones andinas y

altiplánicas de América del Sur (Bolivia, sur del Perú y norte de Chile), además de fundarse agrupaciones en Argentina,⁷ Estados Unidos⁸ y Austria.⁹ Se aprecia principalmente en el Carnaval de Oruro en Bolivia, en la Fiesta de la Candelaria en el Perú, y en la Fiesta de La Tirana en Chile. El sentido de identidad patrimonial de esta danza es motivo de disputa.

fotos diablada
Gonzalo Contreras
Barcelona - España
gonzalokcontreras@gmail.com

La diablada es una danza llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines.⁴ La danza representa el enfrentamiento⁵ entre las fuerzas del bien y del mal, mezclando tanto elementos propios de las tradiciones católicas introducidas durante la conquista española y ritos ancestrales andinos.⁶ En la actualidad esta danza se practica en diversas regiones andinas y altiplánicas de América del Sur (Bolivia, sur del Perú y norte de Chile), además de fundarse agrupaciones de residentes bolivianos en Argentina,⁷ Estados Unidos⁸ y Austria.⁹ Se aprecia principalmente en el Carnaval de Oruro en Bolivia, en la Fiesta de la Candelaria en el Perú, y en la Fiesta de La Tirana en Chile. El sentido de identidad patrimonial de esta danza es motivo de disputa.¹⁰ Las organizaciones culturales y gobierno de Bolivia opinan que otros países, al incluir esta danza como parte de su patrimonio cultural, estarían incurriendo en apropiación indebida del patrimonio cultural boliviano y consideran que la declaración del Carnaval de Oruro como una de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad daría a Bolivia y la ciudad de Oruro apoyo en este reclamo.¹¹ Tras esta declaración, la UNESCO¹² moderó el estudio del carnaval con historiadores y folcloristas.¹¹ El estudio del Carnaval de Oruro elaborado por este grupo incluye la teoría que la diablada tendría raíces en los rituales ancestrales realizados hace 2000 años por la civilización uru, quienes danzaban el Llama llama en la fiesta de Ito, en honor al dios Tiw, y que Oruro habría sido el principal

centro religioso de esta cultura que se extendió en el altiplano andino. El gobierno del Perú y sus investigadores consideran que la danza al tener sus orígenes en el altiplano andino no podría ser considerada patrimonio únicamente de un país. Consideran que esta tradición es producto de un proceso histórico que trasciende fronteras y es anterior a la conformación de los países actuales;¹³ La declaración de la UNESCO se centra en la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial y no en proteger legalmente manifestaciones concretas través de derechos de propiedad intelectual. En la declaratoria indica que “la fiesta de Ito fue transformada en ritual cristiano: la Candelaria (el 2 de febrero), y la tradicional llama llama o diablada se convirtió en el baile principal de Oruro”.¹⁴ La Convención en su artículo 3, indica que sus disposiciones no pueden ser interpretase de tal manera que afecte los derechos de otros países

Waca Waca

La Morenada

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Una de las tantas danzas afrodescendientes practicadas en el pasado y presente de la Región de Arica Parinacota; ésta se convirtió en un referente y punto de encuentro de la comunidad Negra en la ciudad de Arica, especialmente para la celebración de la fiesta de carnaval, Pascua de Negros y Bajada Afro.

Este tipo de baile y música ha adquirido el nombre de “Tumbe Carnaval” esto es producto de un amplio y profundo proceso de fusión entre culturas y formas de

expresión artísticas; un ejemplo de esto son los instrumentos de los músicos del Tumbe, especialmente sus bombos de origen andino.

*“Lumbanga del Congo de allá vengo yo;
Lumbanga del Congo el galeón me raptó;
Lumbanga del Congo a Arica llegue;
Lumbanga del congo ;
Esclavo no seré”*

Lavanderas , vendedoras, mujeres de cañas, faroleras y trabajadoras de la agricultura, niños y adultos mayores se representan en el baile y la música en las comparsas Negras.

La última agrupación cultural de danza y música de afrodescendientes existió en la tercera década del siglo XX y recién, por medio del apoyo de un proyecto del Fondo

Nacional para el desarrollo de las Artes ,

El Tumbe Carnaval es una variedad de danza musical afroarriqueña que llega a nuestra ciudad hace cuatro siglos; arribó con los esclavos negros que trabajaban en los cañaverales y plantaciones de algodón existentes en el valle de Azapa y Lluta.

Este tipo de baile y música ha adquirido el nombre de “Tumbe Carnaval” esto es producto de un amplio y profundo proceso de fusión entre culturas y formas de

¹ Nota al pie de página:
acá se pone lo que uno
quiera en chico. Pueden
ser textos largos o cortos

foto
James Nicholson
Adelaide - Australia
pie69ers@hotmail.com

foto
Armando Muñoz
Santiago
arm.munozc@gmail.com

Tinku

En la macrozona andina Tinku es sinónimo de “el lugar donde todas las diferencias se encuentran”.

Siendo un baile netamente altiplánico, cercano a las zonas culturales del sector de Potosí en Bolivia, este baile forma parte también de la cultura de los Ariqueños.

Trajes con coloridos similares a la Whipala (Bandera representativa del Tawantinsuyo o Cuatro esquinas del mundo) representan el carácter macroandino de este baile.

Sus pasos y bellos movimientos nos recuerdan esta forma de abordar la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión del Ayni le llaman, es donde la reciprocidad y la complementariedad son las bases de las relaciones sociales en el mundo andino.

Sus pasos y bellos movimientos nos recuerdan esta forma de abordar la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión del Ayni le llaman, es donde la reciprocidad y la complementariedad son las bases de las relaciones sociales en el mundo andino.

foto
Cristián Edgardo Fonseca
cajarito@gmail.com

foto
Armando Muñoz
arm.munozc@gmail.com

Sus pasos y bellos movimientos nos recuerdan esta forma de abordar la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión del Ayni le llaman, es donde la reciprocidad y la complementariedad son las bases de las relaciones sociales en el mundo.

Son los opuestos complementarios y la necesidad de encontrar ese lugar común lo que permiten crear un baile que hace sentir a la ciudad de Arica en un espacio mayor, ese espacio que antes fue el reinado de los Incas; este baile proviene de ahí y mucho antes, más de 7 siglos de tradición en danza y en música indican lo relevante de este baile.

Baile que une a las comunidades de “Arriba” con las de “Abajo”, ese baile donde las diferencias son mancomunidad y las fricciones se pulen hasta crear un todo armónico que durara un año, un año hasta el próximo carnaval andino.

Con gorros similares a los usados por los españoles en el momento de la conquista, los indígenas buscan recrear situaciones beligerantes, intentando personificar a sus conquistadores, ubicando en la centralidad de su baile, la experiencia histórica de los hombres de los andes.

En este baile, en los Tinkus del carnaval se ven representados todos los miembros de la Región, esa reciprocidad entre pisos ecológicos (Costa, Pampa, Valle y Cordillera) se ve graficado en las vestimentas, en las formas de bailar y por sobre todo en esa especial manera de representar los conflictos del año en el desarrollo del carnaval.

