

EL CARNAVAL EN IBEROAMERICA

EMILIO MARTIN SERNA

Lo mismo que he realizado una aproximación a los carnavales de España, donde veíamos, que había máscaras de toros y vacas de verdad sobre todo en la provincia de Cáceres. Ahora vamos a analizar brevemente los carnavales de Iberoamérica, para ver un poco sus paralelismos con los de España en general y de Ciudad Rodrigo en particular.

Desde la antigüedad se sabe que hay un periodo en el año en el cual aparentemente todo está permitido, en el cual se vive en el mundo al revés: todos conocemos el dicho latino “*Semel in anno licet insanire*”, una vez al año es lícito enloquecer. El Carnaval pues, en sus diversas manifestaciones se da en el curso de muchos siglos y sería necesario redefinir de época en época las nuevas funciones que asume y determina históricamente, añadiendo significados nuevos a elementos ya conocidos. Según algunos autores, la idea de la superación de la monótona cotidianeidad, una especie de vuelco de las relaciones sociales y naturales, una subversión fantástica gracias a la cual los pobres ocupan el lugar de los ricos, los pájaros y los animales el lugar de los hombres, los jóvenes el lugar de los viejos y las mujeres el de los hombres, son concepciones que están en el origen tanto de las fiestas agrarias de la primavera de los griegos, como de la representación teatral en máscara que las finalizaba.

Vamos a continuación a señalar los ritos carnavalescos más importantes de Iberoamérica. Donde la influencia de las metrópolis, tanto Portugal como España se ha dejado sentir claramente a lo largo de la historia y han conformado junto a la raíz indígena las especiales características de estos carnavales iberoamericanos.

Colombia

En Colombia se realizan varios carnavales, entre los que se destacan: El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2003. La fiesta inicia con la Lectura del Bando, lo que da inicio a la temporada de precarnavales, durante la cual se celebran diversas actividades como la Coronación de la Reina y la Guacherna, preparatorias para el Carnaval, el cual se celebra los 4 días de previos al Miércoles de Ceniza. Los carnavales inician con un gran desfile de carrozas y disfraces conocido como la Batalla de Flores además de otras actividades el Sábado de Carnaval, el Domingo de Carnaval el acto central es la Gran Parada de Tradición (desfile de disfraces tradicionales); prosigue el Lunes de Carnaval con la Gran Parada de Fantasía (desfile de disfraces de fantasía) y el Festival de Orquestas (competencia de grupos musicales por el Congo de Oro); el Carnaval finaliza el martes con un desfile con la muerte de Joselito (personaje que representa el fin del Carnaval, similar al entierro de la sardina en España) y el concurso de letanías.

La festividad congrega tradiciones indígenas, africanas y europeas traídas desde el descubrimiento de América. Igualmente se dan cita los ritmos más representativos de la Costa Caribe colombiana, como la cumbia, la puya, el mapalé, el garabato y el jalao.

También se celebra en Colombia el Carnaval de Negros y Blancos. Es una de las fiestas más antiguas de la región sur colombiana, cuya versión moderna se remonta alrededor de 1912; se

celebra principalmente en la ciudad de Pasto, aunque también tiene su expresión en otras poblaciones del departamento de Nariño, entre el 2 de enero y 7 de enero. Su principal diferencia con otras festividades en la región latinoamericana es que esta celebración es de carácter festivo enfocado en la expresión artística del pastuso.

El Carnaval de Bogotá fue fundado en 2005 como una respuesta de la capital colombiana ante las propuestas culturales del resto del país, promovida por el alcalde Luis Eduardo Garzón y se celebra alrededor del 6 de agosto, fecha de fundación de la ciudad.

Bolivia

En Ouro existe una de las fiestas más importantes de Bolivia, resultado del cruce cultural de los grupos ancestrales bolivianos, como son los urus, collas y quechuas. Único en el mundo por su sentido religioso, nació con la aparición de la Virgen en un socavón abandonado donde vivía un ladrón que repartía su botín entre los pobres. Por eso la esencia de esta fiesta pagano-religiosa es la devoción a la Patrona de los mineros de Oruro, la Virgen del Socavón, mezclada con el rito pagano que se le brinda al "Rey de las minas" o "tío de la mina".

Sus comienzos se inscriben el primer domingo de noviembre y dura una semana, de domingo a domingo. Hasta dos domingos antes de la llamada Entrada del Carnaval, los conjuntos se dirigen bailando al santuario en trajes de ensayo para la ceremonia de promesa a la Virgen en un marco de verdadero fervor religioso. Los nuevos promesantes aseguran su palabra para bailar los tres años consecutivos en homenaje a la Virgen.

Estas actividades son conocidas como el primer convite. A partir del primer convite y hasta la llegada del Carnaval, los sábados de cada semana se realizan las Veladas, que consisten en actos preparados con devoción en los que se ofrecen loas y rezos a la Virgen del Socavón implorando su bendición. Este acto se alterna con una costumbre autóctona muy original que es la Pijchada o manifestación de la coca, además de fumar cigarrillos y beber ponches.

Un domingo antes del Carnaval, todas las sociedades folklóricas asisten al segundo convite a la Virgen, que en realidad es el saludo oficial de los danzarines, cofradías y feligresía, cuando todos los preparativos ya han concluido.

Ya propiamente en las fechas de carnaval este último convite se efectúa en forma ordenada siguiendo un papel y una ruta establecida, lo que constituye un digno preámbulo de la fabulosa Entrada del Sábado de Carnaval, en el que los danzarines lucen vistosos trajes de ensayo y exhiben atractiva coreográfica.

El jueves de comadres (último jueves antes de la entrada) y el viernes, se hacen las tradicionales "challas" de los parajes mineros, fábricas, centros de trabajo, mercados, oficinas, locales escolares y otros, en las que se invoca a la Pachamama (Madre Tierra) y a las fuerzas tutelares. Esta ceremonia ritual, que viene del ancestro, es completada con consumo de viandas y bebidas, profusión de mixtura y serpentinas y alegres sonos de música nacional.

El primer día de Carnaval, el sábado anterior al Miércoles de Ceniza, da comienzo la fastuosa Entrada del Carnaval, donde desfilan más de sesenta grupos de danza que presentan sus coreografías a lo largo de cuatro kilómetros, como son: la diablada, la danza de la morenada, la de los toboas, los llameros y otras. La riqueza de la vestimenta y la coreografía de esta entrada son consideradas como la mayor del mundo en espectáculos de esta naturaleza.

La Entrada dura más de doce horas de espectáculo continuo. Esta demostración callejera, que alguna vez fue denominada también Peregrinación a la Virgen, está llena de colorido, musicalidad y belleza. Al llegar al santuario los danzarines, agobiados por el cansancio de tan larga jornada de baile, ofrecen sus preces y cánticos de llegada a la Virgen y se despojan de sus máscaras. Al terminar la entrada en las primeras horas del domingo, la fiesta continúa en la plaza del Folklore, con la participación de la mayor parte de los conjuntos y casi la totalidad de las bandas musicales. Ese domingo se lleva a cabo el Gran Corso del Carnaval. Durante la semana, la fiesta continúa, desde el lunes que es la fiesta del diablo y del moreno, hasta el sábado, momento en el que se realiza un festival coreográfico

En este carnaval cada danza tiene su significado, sin embargo la que desde 1789 continúa deslumbrando es la **Diablada**, lucha entre el bien y el mal. Su coreografía es realizada en dos columnas que representan a los siete pecados capitales. Delante, en medio de osos y cóndores, aparece con ropas celestiales el Arcángel Miguel, tras él marchan Lucifer, la diablesa China Supay, Satanás y la corte de diablos arrepentidos.

En el "Relato", o escenificación teatral a cargo de los danzarines, se representa la lucha a muerte entre los seres infernales y el destierro de la discordia, el mal y las furias

El carnaval de Tarija es otro de los carnavales más importantes de Bolivia. Esta fiesta comienza con un mes de anticipación, con recorridos de comparsas. Faltando dos semanas para el carnaval, el jueves, hombres y mujeres transitan las calles de la ciudad con hermosas tortas adornadas con fruta de la temporada, dulces, flores, queso, etc.; todo esto en una gran canasta con globos y serpentinas, se trata de la fiesta de Comadres y Compadres. Quien recibe el presente se convierte en compadre o comadre y se compromete a acompañar en las buenas y en las malas a su nuevo pariente espiritual. Vemos como existen costumbres similares a muchos lugares de España, entre ellas tradiciones perdidas en la comarca de C. Rodrigo, que habría que recuperar. Por las noches las mujeres de Tarija salen a la plaza a bailar con sus tortas. Las comparsas tienen como costumbre llevar un diablo enjaulado a la plaza, donde se libera de su cautiverio; este acto da inicio a la fiesta.

Al comienzo de la cuaresma, se entierra al diablo en una fiesta especial, evento único en el cual los tarijeños usan una máscara elaborada **con cuernos** de oveja, chivo o vaca imitando al diablo. Mientras un hombre le abre paso al diablo, va detrás la negra santera, pintándole la cara a los curiosos con hollín. A ellos les sigue el diablo y los grupos carnavales.

Carnaval de Trinidad Tobago

Fiesta popular que se celebra cada año en diferentes poblaciones de Trinidad y Tobago en los dos días que preceden al Miércoles de Ceniza, aunque la más famosa es la de la capital, Puerto España. Se trata de uno de los Carnavales más importantes del mundo. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando fue traído a la isla por los colonizadores franceses. En sus inicios se trataba de una celebración de la alta sociedad, pero paralelamente la población africana de la isla empezó a extender su visión satírica del mismo. En 1830, con la emancipación de los esclavos, el Carnaval de Trinidad empezó a ser popular y a cobrar la importancia que hoy en día posee sin perder ese espíritu crítico que permanece en las letras del calipso, el ritmo que se baila en las calles. Lo que más llama la atención de la fiesta es su multitudinario desfile, en el que participa nada menos que más del 10% de la población de Trinidad, lo que puede suponer una concentración de más de 100.000 personas.

El Carnaval comienza a prepararse con mucha antelación; de hecho, después de la Navidad y el Año Nuevo, "las steelbands" realizan sus ensayos y surgen los nuevos calipsos, o ritmos típicos de estas fechas en la isla. En enero los participantes empiezan a inscribirse en las comparsas, aquí llamadas bandas, y los disfraces de las diferentes secciones en que se dividen las bandas se muestran en sus sedes.

La semana previa al carnaval se suceden algunos eventos, como las veladas nocturnas, donde tienen lugar las finales para elegir el tema musical que se convertirá en marcha oficial de los desfiles, el rey del Calipso, el rey de la Soca o la mejor steelband. La apertura del Carnaval se realiza a la cuatro de la mañana en diferentes centros urbanos, es el llamado J'Ouvert. Donde miles de personas comienzan a embarrarse de pigmentos, barro, grasa y cacao, y bailan detrás de camiones literalmente

cubiertos de cornetas. Aparecen diablos azules, rojos y amarillos, escupiendo fuego, sonando sus cencerros o contorneándose junto a su "demonia".

Los desfiles oficiales comienzan el lunes a mediodía y marcan el clímax del carnaval al anunciar el final de la temporada. Tras un festivo lunes, llega el mayor esplendor en los disfraces, que se reserva para el día final, el martes, que despide el Carnaval.

México

En México o Méjico, podemos señalar brevemente varios carnavales, donde el desfile y la música junto a los coloridos trajes y la música, son la tónica general

El carnaval de Campeche, ubicado en el sureste de México (península de Yucatán). Se presume que la primera celebración del Carnaval en la ciudad de San Francisco de Campeche, se efectuó en 1582. Las comparsas típicas, que son la herencia que llega hasta nuestros días de añejos carnavales basados en el folclor que nos caracteriza influenciada por la cultura negra, como las Jicaritas, el Gallo, los Papagayos y la Guaranducha Campechana.

Carnaval de Chimalhuacán.- En esta ciudad, celebran las comparsas un baile regional tradicional en todos y cada uno de los barrios, el cual representa a los caciques y la gente de dinero, que celebraba la venida de su dios y una forma de agradecimiento a la vida. Estos bailes regionales son representativos en cada localidad de Chimalhuacán, los charros, como originalmente se les conoce en cada uno de los barrios, son los representantes nacionales de las típicas tradiciones de esta localidad.

El Carnaval de Ciudad del Carmen es el segundo más antiguo de México, se ha celebrado desde finales del siglo XVIII) en esta ciudad del estado de Campeche. Se inicia el 20 de enero con la coronación del Rey Feo o **Rey Momo**, que preside las fiestas; una semana antes de la semana de carnaval se coronan a los reyes infantiles, el primer jueves antes del miércoles de ceniza se celebra el Primer Bando Infantil de Carnaval que recorre las principales calles de la ciudad ; el viernes se corona la reina; el sábado las familias de la ciudad se reúnen desde tempranas horas , para presenciar el sábado de bando, en que los reyes usan sus trajes de coronación; el domingo se lleva a cabo el segundo bando donde los participantes usan sus trajes de comparsa, y el martes, se lleva a cabo el gran bando final , donde toda la ciudad acude a bailar y disfrutar de la algarabía, el miércoles de ceniza por la noche se realiza el desfile con las comparsas y disfraces.

El carnaval de Quintana Roo es uno de los más rítmicos, por la mezcla de culturas entre el país de Belice y México, la celebración se realiza entre las fechas de mediados de febrero y principios de marzo culminando con la quema de Juan Carnaval o la imposición de la ceniza.

En Mérida desde el siglo XIX, el Carnaval se festeja anualmente, como muchos de ellos los carnavales, son una fiesta popular en la que reina la alegría y la diversión. El Carnaval de Mérida se caracteriza por su original aspecto étnico, ya que se fusiona la cultura contemporánea con la cultura maya y tiene un día en especial en que el pueblo yucateco, con un desfile regional, luce el traje de regional o de mestizo, con una combinación del carnaval de alegres comparsas y coloridos carros alegóricos.

En Vera Cruz el carnaval data del año 1866, cuando el país estaba bajo dominio del Imperio de Maximiliano, y los jarochos, siempre dados a la fiesta y el buen humor, solicitaron al Prefecto Superior del Departamento, permiso para la celebración de la Fiestas de las Máscaras. Éstas consistían en bailes de disfraces realizados en los principales centros sociales de la época. Aunque los festejos tenían lugar exclusivamente en los salones, al dirigirse a ellos, aprovechaban para desfilar por las calles, lo que provocaba que la gente se agolpara en los alrededores para ver pasar a los grupos. Es precisamente aquí donde nace la tradición de los famosos desfiles del Carnaval de Veracruz.

En 1926 nació la figura del Rey Feo del Carnaval, hoy Rey de la Alegría. En 1942 se eligió por vez primera a la Reina Infantil del Carnaval. Pocos años después se realizó así el primer desfile nocturno en las principales calles de la ciudad. Así es como se ha llegado a nuestros días, en los que esta Fiesta de Carnaval, considerada como la más importante de México, hace de la noche una belleza y tradición sin igual, que contagia de entusiasmo y alegría a todos los visitantes y a la gente del puerto, que goza y vive los ritmos y bailes. La marimba, el arpa y la guitarra son los instrumentos más usados en su música popular.

República Dominicana,

Donde desfilan variados personajes de trajes brillantes y ruidosos y representativos de folclore dominicano. Los etnógrafos locales encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas, como la fiesta de invierno (Saturnalia), las celebraciones dionisiacas griegas y romanas (Bacanales), las fiestas andinas prehispánicas y las culturas afroamericanas. Algunos autores consideran que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de carnaval ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la Cuaresma.

Brasil

Río de Janeiro y Salvador de Bahía

El Carnaval fue llevado a América fundamentalmente por navegantes españoles y portugueses desde finales del siglo Aves en Brasil donde más reconocimiento internacional ha tenido las fiestas carnavalescas. Aquí hubo una potente mezcla de celebraciones con características europeas (con personajes de la Comedia del Arte, Pierrot, Arlequín y Colombina,) y de las fiestas de los descendientes de los africanos esclavizados. Todos participan de la *folia* (el baile y la juerga).

El Carnaval de Brasil tiene algunas variaciones con su contraparte europea y también diferencias a lo largo del territorio brasileño. A pesar de respetar la periodicidad católica, más bien es celebrado como una fiesta profana que como un evento religioso.

Sus raíces europeas se remontan a una clase de carnaval llamado *introito* ("entrada" en latín) aspecto ya señalado en otros artículos de esta página y *entrudo* en idioma portugués, que se caracteriza por el juego de tirarse agua de una persona a otra para purificar el cuerpo. El *entrudo* fue prohibido sin demasiado éxito a mediados del siglo XIX, porque era considerado violento por las clases sociales altas (se dice que algunas personas morían por infecciones y otras enfermedades debido a que algunas veces se tiraban frutas podridas).

A finales del siglo XIX, los *cordões* ("lazos", en portugués) fueron introducidos en Río de Janeiro y consistían en grupos de personas que caminaban por las calles tocando música y bailando. Los *cordões* fueron los antecesores de las modernas escuelas de samba. Los *blocos* (bloques), otro nombre para los *cordões*, son algunas de las actuales representaciones del carnaval popular de Brasil. Están formados por personas que se disfrazan de acuerdo a ciertos temas o celebran el carnaval de forma específica. Las escuelas de samba son verdaderas organizaciones que trabajan todo el año con el objetivo de prepararse para el desfile de carnaval. La celebración principal se lleva a cabo en Río de Janeiro y São Paulo, en donde las escuelas de samba, blocos y bandas ocupan barrios enteros.

En el Noroeste, en los estados de Bahía y Espírito Santo se celebra otro tipo de carnaval (el más importante en Salvador). Los días que preceden al Miércoles de Ceniza la capital de Bahía comienza a desprender un espíritu fiestero haciendo de la ciudad la más africana del país. Encontramos aquí también los *blocos*, la base del Carnaval, grupo de asociaciones que se rigen por un espíritu *yoruba* originario de Benín, país del África occidental. Los desfiles al ritmo de las *batucadas* son acompañados de orquestas formadas por percusionistas únicamente. Sus calles comienzan a llenarse de tríos eléctricos, que durante tres días y tres noches no pararán de tocar música sobre unos camiones acondicionados con un enorme equipo de sonido. A su alrededor se concentra el festejo con la

multitud bailando a ritmo de samba, axé y otros muchos tipos de música. Este carnaval es muy distinto al de Río de Janeiro, porque se desarrolla en las calles. En Bahía el carnaval comienza 6 días antes del miércoles de ceniza, o sea un jueves por la noche.

En el carnaval brasileño desempeñan un rol central las escuelas de samba y los blocos, conjuntos muy elaborados de danza, música y canto, que desfilan por las calles (en Salvador) y en sambódromos (en São Paulo y Río De Janeiro). Las músicas del carnaval es la samba...

Ecuador

En Ecuador por su alta población indígena en la sierra, se celebran los carnavales con agua, espuma de carnaval, talco o maicena para pintarse la cara o cualquier tipo de pintura del tipo vegetal. El lugar más conocido de esta celebración es la ciudad de Guaranda, capital de la Provincia Bolívar. Existe un desfile de carros alegóricos, identificando diversos temas y la mayoría de comparsas baila el tradicional himno carnavalero. Una celebración diferente es la que se lleva a cabo en Ambato, tierra de las flores y de las frutas, donde la característica, a diferencia del resto del Ecuador, son las comparsas culturales, donde se lleva a cabo el desfile de carros alegóricos, decorados con flores y frutas de la zona y llegan delegaciones de otros países para desfilar en él. En la costa la celebración a demás del agua, la espuma y globos también se une las celebraciones culturales de la zona como en Esmeraldas donde se realizan festivales internacionales de culturas afro americanas .

Nicaragua

Tiene lugar regularmente durante febrero en la ciudad de Managua, la capital. La celebración está llena de colorido, música, bailes típicos de la nación, etc. Durante el carnaval ocurre la elección de la reina. En este certamen participan 15 jóvenes de distintas partes del país, donde luego una de ellas se alza con la corona. Aparte de esto, también se elige la mejor comparsa de todas las participantes. A pesar de ser una celebración reciente, ha alcanzado un importante reconocimiento por los nicaragüenses y extranjeros que se deleitan con esta.

Panamá

Los Carnavales de Panamá, también denominados fiestas del rey Momo, son festejados por cuatro días consecutivos, anteriores al miércoles de ceniza. Esta festividad de Panamá termina el martes en la noche con el entierro de la sardina. Los más famosos son el Carnaval de Las Tablas y La Villa de los Santos en la provincia de los Santos; también son famosos los carnavales de Ocú y Chitré.

En la capital se disfruta en las mañanas las mojaderas o culecos que refrescan el calor tropical; en las tardes los desfiles y paradas con Reinas de extravagantes y lujosos disfraces en carros alegóricos, acompañadas de comparsas y tunas son el deleite de chicos y grandes. En las noches los bailes populares en sitios públicos y avenidas culminan un día lleno de actividades festivas. Las horas de descanso son pocas pues tan pronto el sol calienta se inicia nuevamente la fiesta.

Perú

El carnaval en el Perú tiene dos connotaciones, la primera es la de fiesta folclórica y la otra es la de juegos con agua y pintura. En la mayoría de los casos ambas se conjugan en una sola celebración.

Los juegos con agua y pintura inician en el mes de febrero en todo el Perú y se prolongan por todo el mes; las fiestas folclóricas en cambio se inician por lo general unos días antes del miércoles de ceniza, aunque en el caso del carnaval chico de la ciudad de Juliaca, lo celebra en enero. Lo más común es que las fiestas folclóricas del carnaval giren en torno al miércoles de ceniza, pudiendo ser días antes o días después, o ambos, según el pueblo o ciudad que los celebre. En el caso de las fiestas folclóricas, en las zonas rurales y las ciudades de influencia quechua y aymara, van acompañadas de ritos a la pachamama o a imágenes católicas.

Uruguay

El Carnaval en Uruguay es la fiesta popular por excelencia, considerándose además el más largo del mundo, con cuarenta días de duración. El carnaval en Montevideo se abre con el Desfile Inaugural el último jueves de enero, que se realiza en la principal avenida, donde desfilan numerosas agrupaciones del carnaval (parodistas, murgas, humoristas, revistas y comparsas de negros y lubolos), los carros alegóricos, los cabezudos y las reinas del carnaval, y escuelas de samba.. El otro desfile importante del Carnaval son las Llamadas, desfile de comparsas de negros y lubolos que se realiza el primer jueves y viernes de febrero, y donde participan más numerosas agrupaciones formadas por cien personas. Pero este carnaval es fundamentalmente un carnaval de espectáculo que se desarrolla en escenarios al aire libre (tablados) diseminados por toda la ciudad y a los que concurren los distintos grupos todas las noches.