

ENFOQUE SIMBÓLICO DE LA DANZA FOLCLÓRICA (COLOMBIANA) PARA UNA COLECCIÓN DE TRAJES CON IDENTIDAD CULTURAL

Margarita María Buitrago Franco

Resumen

Introducción: este proyecto se inspiró en las artes escénicas, específicamente en la danza folclórica, (bambuco nupcial), del cual se extrapolaron los elementos pertinentes para desarrollar el proceso de investigación, que involucró la cultura y la tradición del pueblo colombiano.

Metodología: la investigación se trabajó desde el enfoque cualitativo, para recolectar y organizar la información de manera sistemática; herramienta clave para argumentar e implementar de forma correcta la investigación planteada. A través de mecanismos como la entrevista, identificación de datos históricos, tipológicos, recolección de material fotográfico y trabajo de campo con el grupo objeto de estudio, se llegó a la creación de una colección de alta moda, cuyo referente principal fue la historia y la tradición.

Resultados: aplicación de los elementos representados en la historia de la danza folclórica, con el fin de transformarlos y crear una colección de alta moda, dirigida al mercado de novias y a la bailarina folclórica.

Palabras clave: historia; cultura; tradición; folclor; simbología; iconografía; nupcias; bambuco.

* Estudiante VIII Semestre, perteneciente al Semillero de Investigación IMAPRODI. Programa Diseño de Modas Fundación Universitaria del Área Andina.

SYMBOLIC APPROACH ON THE COLOMBIAN FOLKLORIC DANCES FOR THE CREATION OF A COLLECTION WITH COLOMBIAN IDENTITY

Abstract

Introduction: *this project was settled down on Scenic Arts, directly on Folkloric Dances, (Specifically the Nuptial Bambuco) from which were extrapolated the pertinent elements to develop the research process that involved the culture and the tradition of Colombian people.*

Methodology: *this research study was done using the Qualitative Approach, since the intention is to collect and to organize the information in a systematic way, which was the key tool to argue and to implement in a correct way the raised research. Through mechanisms like the Interview, the historical and typological data identification and the collection of photographic material, as well as the field-work with the target group. In this way was achieved the creation of a High Fashion Collection, whose main reference was History and Tradition.*

Results: *application of the elements represented in the history of the Folkloric Dances in order to transform them for the creation of a High Fashion Collection, focused on Bridal Market and Folkloric Dancers.*

Keywords: history, culture, tradition. folklore, symbology, iconography, bridal, bambuco, qualitative.

Introducción

El trabajo creativo de un diseñador de modas requiere el aporte de diversos elementos. El presente proyecto investigativo surgió como una propuesta académica, que permitió al estudiante dar a conocer las tradiciones y manifestaciones culturales del territorio colombiano.

Figura 1. Bailarines Bambuco Nupcial

Fuente: Cortesía Fundación Ballet Folclórico de Risaralda

Este proceso se inició con la identificación de la danza folclórica, específicamente el bambuco nupcial, y se investigó de manera sistemática su origen, evolución y trascendencia, a través de libros, internet y personas especializadas en el tema. Dicho referente permitió profundizar en el estudio para destacar la conservación de la idiosincrasia del país, como un homenaje a los 200 años de historia y tradición.

Esta danza aparece originalmente antes del siglo XIX, y su práctica se realiza más por una tradición heredada que por motivación; el término se aplica a determinados ritmos de importancia

histórica, en una cultura que se desarrolla inicialmente en Asia y Europa, y a través de la colonización llega a Colombia, país donde también existe un sinnúmero de danzas de procedencia étnica, como es el caso de la cultura africana.

La danza expresa el sentir del ser humano, representa una de las artes más completas porque compromete musicalidad, expresión corporal, intencionalidad, coordinación, color, precisión etc.

La danza folclórica hace parte de la rica cultura colombiana, de sus recursos naturales, que sin duda intervienen significativamente en el desarrollo y contextualización de este baile.

Es allí donde entra a jugar un papel importante la participación de los signos simbólicos e iconográficos -entre ellos las flores- y la historia, que comprometen la total significancia de una cultura alrededor del folclor.

El diseño busca satisfacer necesidades básicas del ser humano al responder a expectativas de protección, comodidad y en algunos momentos elegancia; lo cual implica llevar a cabo una investigación responsable y consciente a la hora de desarrollar una colección.

El tema se centró en las artes, específicamente en la danza folclórica, gracias a los diversos géneros provenientes de las diferentes regiones del país, enriquecido con montajes de antecedentes históricos, culturales y tradicionales. Uno de estos géneros es el bambuco en diferentes expresiones: ‘Bambuco Nupcial’ procedente de la zona del antiguo Tolima, cuya historia, ritmo y vestuario, son totalmente adaptables al manejo de los diseños de alta moda.

En el ámbito académico se planteó la realización de un ejercicio responsable, creativo e innovador, que reflejó un concepto útil desde la parte del diseño como actividad productiva, ya que busca difundir la relación entre la manifestación artística y la necesidad de sus expresiones, dentro de la creación y estructura del traje.

Finalmente se contextualizó dentro del ámbito de una labor social responsable, que busca promover características de funcionalidad, ergonomía y originalidad, en la colección “Boda y Folclor”, para identificar en el diseñador su sello distintivo, y facilitarle en la danza la actividad al bailarín.

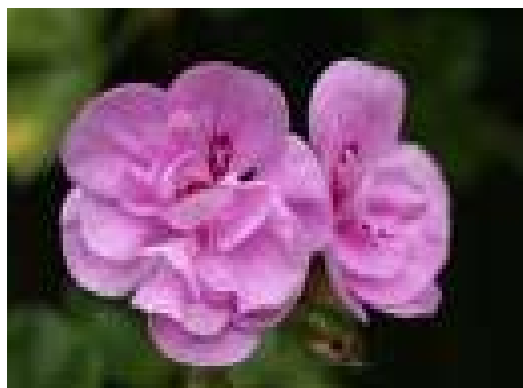
Metodología

Investigación cualitativa para estudiar los mensajes de los signos intrínsecos; en el caso particular, en la danza.

De acuerdo a la concepción que se tiene del manejo de la iconografía en los signos, se toman como elementos imprescindibles las flores, llevadas a un esquema abstracto, del cual se extrapola toda la esencia de la investigación, aplicadas no solo como referente sino también como concepto de apropiación de los recursos naturales autóctonos del país.

Figura 2. Orquídea. Flor autóctona colombiana

Figura 3. Flores como tipologías

Desestructuración para los trajes

Al incorporar antecedentes históricos y culturales en torno a la danza folclórica colombiana, intervinieron elementos representativos desde la simbología del folclor, como son la expresión de la alegría en ambientes festivos, acompañada de la armonía del color y la conservación de las tradiciones, a partir del desarrollo de cada región.

Una vez esclarecido el concepto, se aplicó una entrevista para la recolección de los datos, que servirían como herramienta clave en el desarrollo de la colección. Se analizaron los elementos fundamentales a tener en cuenta: desde los antecedentes del grupo, el estudio de los movimientos desarrollados en la danza, el contexto y situación en que se expresan los bailarines, para determinar de esta manera una ocasión de uso, al reconocer las escenas del diálogo corporal y gestual, que colaboraron en la identificación del concepto y sus coreografías.

Recopilada la información, se continuó con el diseño de la colección; colección funcional en aspectos como elegancia, delicadeza, peso, (entre otros), a la hora de bailar el Bambuco Nupcial.

Resultados

Finalmente se generó la estructura de la colección '*Boda y Folclor*', en la cual se plasmaron los referentes de carácter cultural-tradicional, simbólico-iconográfico y principalmente histórico; conceptos que dieron vida a un conjunto de prendas de alta moda, caracterizadas concretamente para dos funciones específicas: bailar bambuco y portarlas

como trajes para eventos nupciales, con una connotación romántica.

Por otro lado se logra una investigación con criterios conscientes de la cultura y raíces colombianas, enmarcados en unos antecedentes que se estudian y reconocen como propios desde hace 200 años, lo que sin duda representa el mayor y más importante punto de partida para promover la investigación.

Figura 4. Diseño de la colección
'Boda y Folclor'

Fuente Margarita María Buitrago Franco

Conclusiones

Se tuvo en cuenta el reconocimiento de la historia y raíces del bambuco, con el estudio y socialización del contexto cultural, como elementos relevantes que dieron vida a la colección '*Boda y Folclor*'.

El origen del bambuco se remonta a los comienzos del siglo XIX, de donde se tomaron algunos elementos de la época como trajes voluminosos, suntuosos y muy elaborados, acompañados de accesorios decorativos como las flores

utilizadas en los tocados; complementos imprescindibles para danzar, como el calzado confortable y los guantes, cuyo uso es propio de los trajes de novia y se ubican dentro del contexto de la simbología que hicieron parte de esta temática.

Para la elaboración de la colección ‘Boda y Folclor’ se tomó en cuenta la formalidad del vestuario que caracteriza el bambuco nupcial como neo tradicional, evocando el pasado como la viva representación del presente, e incorporándole modificaciones y nuevas propuestas de moda.

La investigación del diseño para la colección “Moda y Folclor” implicó diversos procesos, tanto académicos como

técnicos y creativos, con un referente orientado a la danza, acompañado del manejo de la alta moda y el aporte de las diferentes manifestaciones simbólicas e iconográficas que participaron en la misma.

Agradecimientos

Al equipo docente que participó activamente en el desarrollo de la investigación; a las docentes asesoras Dora Elsy López Galindo, Nathalia Arango Domínguez y Dolly Patricia Rodríguez Flórez, quienes ejercieron un permanente acompañamiento durante el proceso; a la Fundación Ballet de Risaralda por abrir sus puertas para facilitar el proceso, y a las demás personas que hicieron parte de la misma.

REFERENCIAS

- Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, Gobierno en línea del orden territorial. Santa Rosa de Cabal informa. [Google] Santa Rosa de Cabal. (Última actualización noviembre 11/ 2009) Acceso público.
- Barthes, R. (1998). *La Aventura de la Semiología*. Paidós. Barcelona.
- Baudrillard, J. (2003). *El sistema de los objetos, Siglo XXI*, México,
- Blanco, D., Bueno, R. (2008). *Metodología del Análisis Semiótico*. Perú: Universidad de Lima. Perú, Editorial Universidad de Lima, 1º Edición, p. 273.
- Cantillo Monroy, MI (2009). *El Sanjuanero, tipología de la danza* [Google imágenes] Institución educativa Atanasio Girardot. Girardot.
- Dirección Cultural de Divulgación, (1978). Universidad Nacional de Colombia. Guillermo Abadía Morales [Google imágenes] Bogotá. p. 158. Acceso público.
- Eco, H. (1994). *La Estructura Ausente, Introducción a la Semiótica*. Universidad de Michigan: Editorial Lumen, 5º Edición, p. 446
- Fundación Ballet de Risaralda (2009). Diego Tabares, Editor gráfico.
- Galería imágenes caseta Lago Uribe (2009), Pereira (Rda.) implementado por DAR software.net.
- Gómez Valderrama, F. (1994). *Santa Rosa de Cabal: Historia y futuro*. Pereira: Editorial Papiro, p. 410
- Guiraud, Pierre (1986). *La Semiología*. México: Editorial Siglo XX, 12º Edición, p.134.
- Kottak, C. (2006). *Antropología Cultural*. Editorial Mc-graw Hill. 11º edición.
- Londoño, A. (2007). *Danzas colombianas*. Bogotá: Editorial Universidad de Antioquia, 2º Edición, 341 páginas.
- Lurie, A. (1992). *El lenguaje de la Moda*. Una Interpretación de las Formas de Vestir. Paidós Contextos. España,
- Squicciarino, N. (1986). *El Vestido Habla*. Cátedra Signo e Imagen. España.