

MATERIALES

- goma eva para manualidades o catulina 9" x 12" (para cada estudiante)
- tijeras
- lápices
- marcadores
- pegamento
- perforador
- grapadora
- cinta adhesiva
- elementos decorativos: plumas, limpia pipas, papel crepé, pompones, cuentas, botones, rafia, cuerda o listón

RECURSOS

- Museum of International Folk Art, Online Collections.
<http://collection.internationalfolkart.org/search/retablo>
- Smithsonian Folklife Festival - Ayacucho Crafts.
<https://festival.si.edu/2015/peru/crafts/ayacucho-crafts/smithsonian>

VOCABULARIO (definiciones en la página 4)

• Festival	• Disfraz
• Carácter	• Conquistador
• Transformación	• Diablunas
• Celebración	• Negrito or Negra

NORMAS NACIONALES DE ARTES VISUALES

- **Crear:** Producir y desarrollar nuevas ideas y trabajos artísticos.
- **Presentación:** Interpretar y compartir la obra artística.
- **Responder:** Entender y evaluar cómo las artes transmiten significado.
- **Conexión:** Conectando ideas artísticas y trabajo con significado personal y contexto externo.

Male Ch'uta Masks. La Paz, Bolivia, ca. 1960. Left, Gift of Barbara Mauldin, MOIFA. Right, Gift of the Girard Foundation Collection, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

Arte popular de los Andes

Máscaras de festival

INTRODUCCIÓN

Los Andes es la gran cordillera de América del Sur que se extiende a lo largo de la costa occidental del continente. Está separada en tres regiones naturales, con el norte corriendo a través de Venezuela y Colombia y el sur a través de partes de Argentina y Chile. La zona central que abarca el Ecuador, Perú y Bolivia, fue la más importante para el desarrollo de las culturas prehispánicas.

OBJETIVOS

1. Aprender sobre cómo las máscaras son una parte importante de las celebraciones en la región andina (comprensión histórica y cultural).
2. Reconocer los diferentes tipos de máscaras en los Andes y los personajes que transmiten (percibir, analizar y responder).
3. Encontrar diferentes maneras de construir una máscara mediante el uso de una variedad de materiales y mediante la exploración de línea, color, figura y forma (crear y realizar).

Arte popular de los Andes

INTRODUCCIÓN

Los Andes es la gran cordillera de América del Sur que se extiende a lo largo de la costa occidental del continente. Está separada en tres regiones naturales, con el norte corriendo a través de Venezuela y Colombia y el sur a través de partes de Argentina y Chile. La zona central que abarca el Ecuador, Perú y Bolivia, fue la más importante para el desarrollo de las culturas prehispánicas. Los *conquistadores* españoles llegaron a los Andes en 1526, y en los años de 1530 habían conquistado la mayoría de los grupos étnicos que vivían en todo el vasto territorio. Los europeos introdujeron muchos aspectos de su propia cultura, incluyendo la lengua española y la religión católica. También trajeron nuevos cultivos alimentarios y animales domesticados, junto con formas europeas de arte, artesanía y ropa. Durante los siguientes tres siglos, los pueblos indígenas se vieron obligados a someterse a una poderosa autoridad que impuso muchos cambios en sus vidas, pero lograron conservar algunas de sus prácticas tradicionales.

A principios del siglo XIX, los ciudadanos coloniales de diferentes partes de los Andes comenzaron a organizar un movimiento de independencia para liberarse de la Corona Española. Esto condujo a una serie de batallas en las que los militares españoles se oponían a las tropas compuestas por colonos e indígenas. En 1829, los liberadores habían tenido éxito y se fundaron varias repúblicas autónomas. Dentro de este entorno post-independencia, el arte popular comenzó a florecer. Los artistas mestizos e indígenas eran más libres para crear cosas útiles y hermosas para su propio beneficio y para el comercio a un mercado más amplio.

www.worldatlas.com

Preguntas para iniciar una conversación:

- ¿Cómo describirías el ambiente en el que vives?
- ¿Es una región montañosa?
- ¿Qué tipo de vegetación prospera en el área?
- ¿Cuál es la historia de los pueblos?
- ¿Había gente nativa donde tú vives ahora?
- ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos?

Haz una máscara

MOTIVACIÓN

- Pregúntale a tus estudiantes si han participado en alguna celebración. ¿Qué tipos diferentes de celebraciones hay? ¿Cuáles son algunos elementos importantes de una celebración? ¿Cuándo usa la gente máscaras? ¿Qué pasa cuando alguien se pone una máscara?
- Presenta la información presentada en esta lección acerca de las máscaras y celebraciones en los Andes, utilizando imágenes si están disponibles. Luego plantea las siguientes preguntas: Si fueras a hacer una máscara, ¿qué personaje elegirías? ¿Serías una figura diabólica, un animal, un humano o un personaje inventado? ¿por qué?

PROCEDIMIENTOS

1. Pide a cada estudiante que sostenga la goma eva para o catulina cerca de su cara y señale sus ojos. Marca la posición de cada ojo con un marcador. Después, dibuja una forma alrededor de cada ojo. Puede ser cualquier tipo de forma: un círculo, cuadrado, forma de corazón, una forma de ojo humano o animal o una forma inventada.
2. Dobra la goma eva para o catulina y sujeta cada forma de ojo. Inserta la punta de las tijeras y corta la forma de cada ojo.
3. Cambia la forma de toda la máscara. Una vez más, puede ser una forma convencional o inventada. Haz que los estudiantes que dibujen la forma de la máscara, tratando de usar la mayor parte de la goma eva o cartulina. Los restos se pueden utilizar para crear formas adicionales, como cuernos, barbas, orejas grandes, etc.
4. Utiliza materiales variados y pegamento para decorar.
5. Los estudiantes mayores pueden hacer que las máscaras sean tridimensionales cortando una línea diagonal en ambos lados de la máscara, y luego traslapa los bordes cortados y graparlos juntos. (Esto es ideal para crear oídos, mejillas, barbillas, etc.)
6. Agrega rafia o cuerda, perforando agujeros en las máscaras y enhebrando los materiales. Ata nudos y deja que las extensiones cuelguen para crear otro efecto. También puedes pegar plumas.
7. Perfora agujeros a nivel de los ojos en el borde de las máscaras para fijar los limpia pipas. Gira los limpia pipas detrás de la cabeza para asegurar y usar la máscara.

EVALUACIÓN

- Pide a los estudiantes que escriban una descripción de su máscara. Incluya las características más destacadas, como la forma, el color y el personaje. Describe el estado de ánimo o el personaje de la máscara. Crea una exposición de máscaras utilizando las máscaras y sus descripciones.

CONEXIONES y EXTENSIONES

- Haz un desfile de máscaras. Pide a cada estudiante que use su máscara y dirija al grupo en un desfile frente a otras clases, alrededor de la escuela y por el vecindario.

VOCABULARIO

1. **Celebración** - un evento con festividades.
2. **Carácter** - conjunto de cualidades que retratan una personalidad o un ser.
3. **Conquistador** - un líder en la conquista española de América en los siglos XV y XVI.
4. **Diablunas** - un tipo de máscara de diablo usada por algunos grupos de danza de Los Andes.
5. **Disfraz** - para cambiar la apariencia de una manera que oscurece una identidad y crea otra.
6. **Festival** - un tiempo para la alegría, especialmente con un programa de eventos culturales.
7. **Negrito or Negra** - un hombre o una mujer de tez negra, un enmascarado haciéndose pasar por un esclavo africano en actuaciones de danza andina.
8. **Transformación** - cambiar en apariencia, forma o identidad, de una cosa a otra.

Máscaras de festival

Los andinos tienen una antigua tradición de realizar bailes y dramas con máscaras. En el siglo XVI, sacerdotes y colonos españoles impusieron nuevas formas de actuaciones enmascaradas para que los indígenas llevaran a cabo durante los días de fiesta católica. Se instruyó a los participantes a usar trajes y máscaras para impersonar a europeos. Esta práctica continuó a través de los siglos XVII y XVIII, pero desde la era post-Independencia del siglo XIX, las comunidades indígenas y mestizas han tenido mayor libertad para llevar a cabo sus propias formas de fiesta enmascaradas. Siguiendo estilos establecidos en la época colonial, la mayoría de los trajes y actuaciones todavía empersonan a europeos y colonos españoles. Sin embargo, los bailarines son capaz de burlarse de sus antiguos opresores de una manera abierta. Una de las máscaras serias es el *negrito*, que retrata a africanos esclavizados que fueron vistos con simpatía y respeto. Los trajes de diablo y los enmascarados de animales también se usan en algunas áreas, junto con personajes enmascarados que se hacen pasar como personas prehispánicas o miembros de la comunidad local.

Devil Masks, Imbabura, Ecuador, ca. 1980. Left, Gift of Lloyd E. Cotsen and the Neutrogena Corporation, MOIFA. Right, International Folk Art Foundation Collection, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

Los enmascaradores de diablo, conocidos regionalmente como *diablunas*, se ven en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, durante el festival en honor a San Juan y San Pedro el 29 de junio. Los participantes llevan grandes máscaras de tela con caras tanto en la parte delantera como en la trasera. Estas están hechos en una variedad de tamaños, pero todos tienen una fila de tubos de tela que se proyectan en la parte superior de la cabeza. Tubos similares están doblados y unidos a los lados y frente para representar orejas y narices. El bordado se utiliza para delinear aberturas para los ojos y la boca, también para decorar el frente y la parte posterior de las máscaras con imágenes estilizadas de flores, personas y animales.

Máscaras de Ecuador

Dog Masks. Cotopaxi, Ecuador. Left, ca. 1950, International Folk Art Foundation Collection, MOIFA. Center: ca. 1975, Gift of Peter P. Cecere, MOIFA. Right: ca. 1950, International Folk Art Foundation Collection, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

Las pesadas máscaras de madera son usadas por los bailarines para festivales que toman lugar en diferentes comunidades en la provincia de Cotopaxi, ubicadas en las tierras altas centrales de Ecuador. Algunas máscaras se hacen en pequeños talleres, como el operado por la familia Huacho en Saquisilí, mientras que otras son talladas por los agricultores durante su tiempo libre. Muchas de las máscaras representan animales, incluyendo monos, lobos, tigres y perros feroces. Las grandes cabezas y caras están talladas en una sola pieza de madera; las orejas a menudo se hacen por separado de la madera u otros materiales y luego se unen. Cada bailarín dentro de un grupo lleva una máscara de animal diferente mientras todos proceden a través de la fiesta ruidosamente como si fueran un grupo de bestias peligrosas. Algunos talladores producen máscaras que retratan payasos o hombres y mujeres con características europeas o africanas.

Máscaras de alambre para festival

Male Ch'uta Masks. La Paz, Bolivia, ca. 1960. Left, Gift of Barbara Mauldin, MOIFA. Right, Gift of the Girard Foundation Collection, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

El uso de alambre para crear máscaras ligeras se introdujo en América del Sur desde Europa central aproximadamente a finales del siglo XIX o principios del XX; es una forma popular que se encuentra en Perú, Ecuador, Bolivia y otros lugares hoy en día. El alambre es formado con rasgos faciales mediante el uso de moldes de yeso o cerámica. Por lo general, las máscaras se pintan para representar a hombres y mujeres españoles de la época colonial, con piel rosada, ojos azules y cabello claro u oscuro.

BIBLIOGRAFÍA

Cerny, Charlene & Suzanne Seriff, eds. *Recycled, Re-Seen: Folk Art from the Global Scrap Heap*. New York: Harry N. Abrams, Inc., in association with the Museum of International Folk Art, 1996.

Francis, Doris, ed. *Faith and Transformation: Votive Offerings and Amulets from the Alexander Girard Collection*. Santa Fe: Museum of International Folk Art, Museum of New Mexico Press, 2007.

Mauldin, Barbara, ed. *¡CARNAVAL!* Santa Fe: Museum of International Folk Art and Seattle: University of Washington Press, 2004.

Mauldin, Barbara, and Blair Clark. *Folk Art of the Andes*. Santa Fe: Museum of International Folk Art, Museum of New Mexico Press, 2011.

GUÍAS PARA MAESTROS

Mauldin, Barbara & Nancy Walkup. *¡CARNAVAL!* Santa Fe: Museum of International Folk Art and Crystal Productions. 2004.

Sullivan, Laura & Aurelia Gomez. *Recycled, Re-Seen: Folk Art from the Global Scrap Heap*. Santa Fe: Museum of International Folk Art and Crystal Productions. 1997.

SITIOS WEB

"Ayacucho Crafts." Smithsonian Folklife Festival, <https://festival.si.edu/2015/peru/crafts/ayacucho-crafts/smithsonian>

"Collections: Museum of International Folk Art." <http://collection.internationalfolkart.org/search/retablo>

LIBROS PARA NIÑOS

Krebs, Laura, *Up and Down the Andes*. Cambridge, MA: Barefoot Books, 2008.

Jo, Jong-soon, et al. *Festival of the Sun: Peru*. Big & Small, 2016.

PELÍCULA/VÍDEO

Ausangate, by Andrea Heckman & Tad Fettig, color, 61 minutes, 2006. Documentary Educational Resources.