

Capítulo 2.

TRANSFORMACIÓN DE LA DANZA DEL GARABATO DE LOS CABILDOS AL CARNAVAL DE BARRANQUILLA

Rina Orozco Rúa

Coordinadora del Área de Expresión Cultural y Artística de Bienestar Universitario
Estudiante del Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe
rina.orozco@unisimon.edu.co

Giovanni Fontalvo Osorio

Profesor de Música Folclórica de Bienestar Universitario
giovanni.fontalvo@unisimon.edu.co

Remberto De la Hoz Reyes

Director (e) de Bienestar Universitario
Profesor e investigador del Grupo Educación, Ciencias Sociales y Humanas
Estudiante del Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe
remberto.delahoz@unisimon.edu.co

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como propósito ilustrar los aportes culturales y multigeneracionales de las raíces negras, abordadas a través de un montaje escénico, en el que se plasma la transformación que ha tenido la Danza del Garabato en el transcurrir del tiempo, comprendiendo con exactitud los cabildos, en los cuales los esclavos, luego de largas y forzosas jornadas de trabajo, aprovechaban sus espacios de descanso para manifestar mediante ritos dancísticos-musicales la lucha entre la vida y la muerte.

Se busca mostrar la avenencia entre los cabildos y su participación en el Carnaval de Barranquilla por medio de la puesta escénica coreográfica en lo que el dramatismo de la lucha de los esclavos contra la figura de la muerte fue a diario una constante del vivir de los sometidos por sobrevivir de la muerte, a través de rituales religiosos que en su momento realizaban por medio de movimientos dancísticos y musicales para agradecer a su Dios por la vida.

En la actualidad, se ven reflejadas ciertas difusiones en los movimientos corporales de los esclavizados que se lograron adaptar a la danza actual; sin embargo, se percibe también un reflejo de la figura constante que se logró

mantener hasta el presente siglo, siendo expuesta en muchas escenografías dancístico-musicales de gran índole en la región Caribe colombiana.

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación nace como una forma de exponer la trayectoria histórica de la Danza del Garabato, desde cuando emerge en los cabildos con una connotación africana hasta ser acogida en el Carnaval de Barranquilla por «familias cienagueras que habitaron en el barrio Rebolo en 1871, luego de ser cedida entre varios hacedores culturales llega finalmente a manos de Emiliano Vengoechea denominado sostenedor familiar de esta danza», siendo para la investigación los dos pilares fundamentales de soporte teóricos en el tiempo que le otorgan un legado cultural a nuestra región Caribe, generando una transcendencia dancístico-musical hasta la actualidad.

Es de mucho valor el estudio de soporte debido a que permite responder a las necesidades existentes en la sociedad de repensar el origen y la subsistencia de la Danza del Garabato; entre otras manifestaciones, contribuye a la documentación de la comunidad cultural y de los diferentes trabajos de los grupos de danzas folclóricas que pueden utilizar el documento investigativo como guía y apoyo para futuras obras de maestros y directores que se sientan motivados a incluirla en su proceso de formación coreográfica y soporte de base referencial.

De acuerdo con lo anterior, el trabajo permite conocer el origen de la Danza del Garabato, su aceptación y extensión por varios pueblos del Caribe colombiano, manteniéndose como muestra destacada de las fiestas tradicionales más grandes de Colombia, entre ellas el Carnaval de Barranquilla, en el que se adoptan otras connotaciones coreográficas e interpretativas, pero perduran sus bases esenciales en torno a la lucha entre la vida y la muerte.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A través de los años son múltiples las transformaciones que sufren las manifestaciones dancístico-musicales más representativas del folclor colombiano. La connotación de folclor y sus características son las que permiten que se presenten estas variaciones al ser su principal cualidad el anonimato y principalmente por transmitirse de generación en generación.

La Danza del Garabato fue traída por cienagueros a la capital del Departamento del Atlántico, donde intentó incursionar en el ámbito cultural local y terminó

convirtiéndose en ícono del Carnaval de Barranquilla. Es conocida hoy en día como una danza elegante y alegre, con movimientos erguidos e interpretada popularmente por la aristocracia de esta ciudad, en la cual se expresan los opuestos de vida y muerte, que universalmente constituyen símbolo y alegoría de toda carnestolenda.

Los inicios de esta danza se remontan a Cartagena de Indias, ciudad donde su raza estuvo sometida a la opresión y como resultado se produjeron ricos aportes culturales, ya que el negro expresaba su sentir por medio de movimientos corporales fuertes al ritmo de tambores. Es justo el momento histórico donde se considera el origen de la Danza del Garabato, primeramente, denominada Danza de la Vida y la Muerte, interpretándose con tendencias negras, eufóricas y sensuales, en donde estos dos hechos cotidianos se enfrentan, triunfando la muerte, por lo cual nace el siguiente interrogante: ¿Cómo se transforma la Danza del Garabato desde sus inicios en los Cabildos hasta su estancia en el Carnaval de Barranquilla?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Describir la transformación de la Danza del Garabato, desde los cabildos hasta su estancia en el Carnaval de Barranquilla.

1.3.2. Objetivos específicos

- a. Personificar por medio de un montaje dancístico-musical los momentos significativos de la Danza del Garabato, manifestando su transformación desde los cabildos hasta el Carnaval de Barranquilla.
- b. Mostrar las diferencias de la Danza del Garabato desde sus inicios en los cabildos hasta su participación en el Carnaval de Barranquilla.
- c. Establecer un marco referencial por medio del trabajo investigativo que permita el desarrollo de bases teóricas documentadas de la Danza del Garabato.

2. MARCO REFERENCIAL: LA DANZA «EL GARABATO», CONCEPTUALIZACIÓN

En el presente segmento se presentan los conceptos transversales a la experiencia de investigación sobre el proceso de transformación de la Danza del

Garabato. La revisión da cuenta del origen, legado y principales atributos que le han permitido su trascendencia en el tiempo y la cultura Caribe.

La Danza el Garabato es una de las más tradicionales y características del Carnaval de Barranquilla. Fue fundada a comienzo del siglo por Sebastián Mesura en el barrio Rebolo de la Ciudad. En 1992 tomó mando de la Danza el señor José Terán Meza, quien la dirigió hasta 1994; recorría las calles plenas de alegría y de entusiasmo con originales vestimentas cantando sus graciosos versos. La Danza popular desapareció en los años 50 y fue revivida por Emiliano Vengoechea con el ánimo de brindar un homenaje simpático a la tradición de Barranquilla. Sale en cada Carnaval por las calles del norte de la ciudad, con el lujoso y típico disfraz. Las parejas desfilaban y bailaban ataviados con sus Garabatos y vestidos de diversos colores; el disfraz de la muerte, tan característico de la Danza, y los versos que complementan la expresión folclórica (Orozco Cantillo & Soto Mazenett, 1993).

Al igual de la del Congo, conforma toda una tradición ancestral. En la Danza del Garabato están presentes como manifestación folclórica la vida, representada en la alegría, su música y el goce de su coreografía, como el enfrentamiento final de su destino: el disfraz de muerte; todo unido a un espacio y tiempo mítico encarnado por la representación y creación de su parafernalia.

El nombre de la Danza se deriva del Garabato, rama de un árbol que tiene el extremo en forma de un garfio largo que usan los macheteros en la mano izquierda cuando van a trabajar en el monte; el Garabato es la mejor defensa que tiene el campesino contra las culebras cuando levantan con él, el manajo de hierba (Martínez Lara, Herrera Sarmiento, & Mendoza Castro, 2009).

Se ha logrado establecer que el desarrollo social, político y económico ha hecho de la ciudad de Barranquilla una urbe de inmigrantes; de Ciénaga llegaron muchas manifestaciones culturales que enriquecieron el Carnaval de Barranquilla, entre las que se destaca la Danza del Garabato. Cabe anotar que estas expresiones iban y venían para la época de los festejos, hasta que por fin se radicaron en los barrios de mayor afluencia de esta corriente como Rebolo, San Roque, Barrio Abajo y los sectores del centro.

En el barrio Rebolo en el año de 1871, se logró conformar la Danza del Garabato por iniciativa de familias cienagueras; en un comienzo no tenía un vestido tradicional, pero el diseño siempre ha sido el mismo, teniendo en sus inicios una similitud con el vestuario del Congo. En su baile guardaban su semejanza con las Danzas del Congo. Por falta de recursos económicos mermó esta expresión cultural regida por Adolfo Villalba, eminentemente popular, y es cuando

Emiliano Vengoechea la rescató nuevamente en el año 1958 y reacomodó a los viejos músicos de Villalba y sus muchachos para que acompañaran la nueva versión de la Danza del Garabato y la trasladó al Country Club.

Fotografía 1. Registro del trabajo de campo

Fuente: Propia (2015).

3. MONTAJE DANZA DEL GARABATO: DE LOS CABILDOS AL CARNAVAL DE BARRANQUILLA

En la propuesta de creación, el montaje recrea el recorrido de la Danza del Garabato a través del tiempo, originaria en la ciudad de Cartagena, en donde los negros esclavos aprovechaban sus momentos de descanso para sacar a flote sus sentires. Se pone en evidencia la resistencia de la esclavitud ante los padecimientos sufridos, las injusticias y los sometimientos a los que eran expuestos en esa época, a lo cual respondían de forma pasiva y solo a través de la danza podían sacar de sus almas el dolor y el desgane, de manera que el baile sinónimo de rebelión, de tranquilidad y de alegría.

Fotografía 2. Puesta en escena del garabato de Cartagena.

Fuente: Oficina de Comunicaciones, Universidad Simón Bolívar (2017).

Al explorar sobre el origen de esta danza se quiso adentrar en su esencia, la cual radica en la lucha constante de los esclavos contra la muerte, en la que en sus inicios era la muerte quien ganaba y la vida fracasaba, haciendo énfasis en que en estos tiempos los negros vivían en una constante zozobra de su devenir, era el sonido del silencio quien deambula por las calles haciendo fuerte eco en el corazón del pueblo, pero cuando los fuertes vientos soplaban era el sonido del caracol quien anunciaba la presencia de la muerte, que rondaba desmedidamente las calles de un pueblo sometido que desgarraba dolor y angustia. Esta sensación de miedo perduraba largas horas, pero la naturaleza de la raza negra desbordaba alegría, amor, su cuerpo empezaba a sentirse vivo cuando sentía el retumbar de los tambores creando una armadura de alegría que los hacía sentirse fuertes y preparados para enfrentar al espíritu de la muerte y así poder rechazarla a través del baile, de la convivencia, de la unión de un pueblo en opresión. Al transcurrir los años y al ser acogida por la ciudad de Barranquilla, la cual sintió una gran atracción por esta danza, fue modificado el sentido final de la lucha de la vida y la muerte, pueblo de gente entusiasta, extrovertida, que no quiso olvidar la huella de un pasado, sino que tomó su amor por la lucha, su pasión, su forma de hacer positivo lo inevitable y lo convirtió en un fuerte motor de motivación para que la vida triunfara, dejando a la muerte sin éxito y demostrando que los tiempos de sometimiento habían llegado a su fin y que con la alegría, el jolgorio, la música, las sonrisas, el pueblo conseguía la victoria.

Se personifica la figura de la muerte con la que se lucha día a día, en la que, en su ciudad de origen, Cartagena, esta gana, y en Barranquilla se dramatiza el triunfo de la vida como sinónimo de un renacer. No obstante, cada Carnaval se acaba con la muerte de Joselito, personaje integrado a la danza, quien resucita cada año, haciendo salvedad de que aunque se quiso hacer alusión a que la vida obtenía el triunfo, la muerte es quien gana siempre, ya que es la condición de vida de todos los seres humanos.

3.1. VESTUARIO

El vestuario utilizado en el montaje «Danza del Garabato: De los Cabildos al Carnaval de Barranquilla», está basado en la recopilación de información e investigación por parte de los directores e integrantes del colectivo artístico. En los tiempos de los cabildos en la ciudad de Cartagena las mujeres bailaban con el pecho desnudo y maquillado, y en la parte inferior del cuerpo portaban trusa con una faldilla de flecos en el caso de los hombres usaban el torso desnudo, en el brazo llevaban un brazalete de flecos; y así mismo en las piernas, en la cabeza llevaban un turbante, y portaban machete. También se portaba el machete. Los diseños de vestuario correspondientes a esta primera danza se observan en las siguientes ilustraciones:

Figura 1. Vestuarios de hombre y mujer de Garabato de Cartagena.
Fuente: Propia (2015).

En la versión moderna, la mujer se viste con falda larga, rematada con volantes, con los colores de la bandera de Barranquilla que coincide con la de Cartagena, la blusa de escote amplio o palangana, y arandelas, en su cabeza un adorno de flores y zapatos negros. El hombre usa un pantalón bombacho negro hasta la rodilla, con bolsillos rematados con encajes, a lo largo de los laterales del bombacho gruesos encajes, largas medias blancas, camisa amarilla con mangas largas, una pechera o peto, una capa pequeña adornada y con encajes alrededor, zapatos planos, sombrero blanco adornado con flores artificiales y cintas de colores, maquillaje en la cara con blanco y rojo, símbolo de la muerte y la vida. Cada Danzante lleva un largo Garabato, gancho de labores campesinas. El disfraz de la muerte debe ser enterizo, negro, de la cabeza a los pies, con dibujo de esqueleto pintado sobre el vestido; algunas veces lleva la cara pintada o bien una careta en forma de calavera y porta una guadaña larga en sus manos. A continuación los diseños de vestuario del Garabato de Barranquilla:

Figura 2. Vestuarios de hombre y mujer de Garabato de Barranquilla
Fuente: Propia (2015).

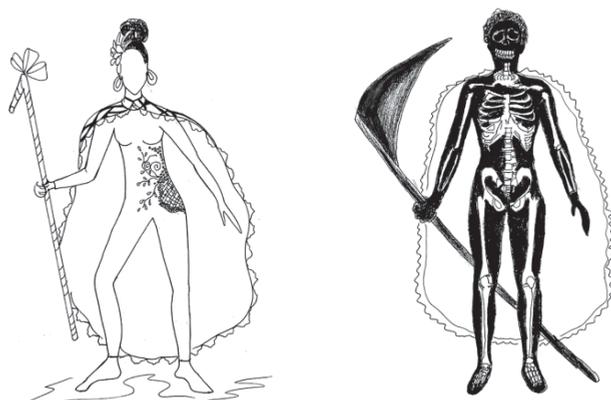

Figura 3. Vestuarios de personajes de la Vida y la Muerte en el garabato de Barranquilla.
Fuente: Propia (2015).

Fotografía 3. Bailarines con vestuario y parafernalia del garabato de Barranquilla. Fuente: Área de Expresión Cultural y Artística, Bienestar Universitario, Universidad Simón Bolívar (2015).

3.2. MÚSICA DE LA DANZA DEL GARABATO

La música folclórica del Caribe colombiano es de las más diversas en Colombia y el mundo, permitiendo reinventarse e incluso en algunos casos bautizar con el mismo nombre diferentes ritmos, que al final son avalados y mantenidos por

determinados entornos que los convierten en parte de su legado musical, como lo es el caso del Garabato o Chandé. Si se escudriña la historia se encuentra que cada uno de estos dos nombres se encontraban adjudicados a dos expresiones musicales relevantes: el Chandé a las variantes del ritmo de la Tambora, propio de la música del Brazo de loba del sur de Bolívar, aire cantado de épocas de pascua, por lo que también se le denomina Chandé Pascuero, y el Garabato al cual se le adjudica también Golpe de Negritos, vertiente de aires como el Son de Negros y el Congo, cuya característica en su estructura de influencia negra es el predominio en su interpretación del tambor alegre, los guacharaca, la voz del cantador y los coros responsoriales.

Fue hasta mediados del siglo pasado que estos dos nombres toman nueva forma o raíz de la grabación del tema «Te olvidé» a cargo del maestro Antonio María Peñaloza en discos Fuentes en la ciudad de Bogotá, el cual, al salir a la venta en el acetato fue bautizado como Garabato o Chandé; según el maestro Peñaloza:

«eso de chande fue una ocurrencia de José Barros; es un poquito, como diría, desagradecido conmigo. Tomé con cariño toda la música que él me pasó, que eran en ese momento como 4 cosas o 5 cosas; las grabé todas. Una es «Estás Delirando», «Estás Delirando» también lo grabé. Le grabé todos esos ritmos en ritmo de Carnaval. Él dijo: «no, eso se llama Chandé.»¹. Convirtiéndose con el tiempo en el himno del Carnaval de Barranquilla.

La letra de este tema fue suministrada por el periodista y poeta español Mariano San Idelfonso, la cual fue adaptada por el maestro Peñaloza, quien realizó los arreglos musicales de la misma; el maestro quiso que la base rítmica fuese la del Garabato (ya existente) con arreglos jazzísticos; utilizó para las capturas al grupo panameño Set Rose trío, la cual aparece en la grabación como la Sonora Curro.

Cuenta el maestro Peñaloza en el texto que el baterista de la agrupación no supo recoger el sentido rítmico que imponía el Garabato original, obligando al maestro a diseñar un esquema apropiado para su temática musical interpretativa, toque que desde su creación es utilizada por innumerables artistas como Joe Arroyo, Checo Acosta, Juan Piña, Pedro Ramayá, entre otros. Es incluido en el imaginario cultural del Caribe y utilizado posteriormente para la musicalización de temas como La Fulana de la autoría del mismo maestro Peñaloza, Reina del Chandé del maestro Francisco Bolaño, y muchos más. Al

1 Tertulias musicales del Caribe colombiano, Memorias Vol. 1, Mariano Candela.

igual que esta base rítmica es asumida como la misma de la Danza del Garabato en Barranquilla, pero también en sus Fuentes primarias como lo son los departamentos de Bolívar y Magdalena, la cual es reconocida y difundida en la actualidad.

3.3. MUSICALIZACIÓN DEL MONTAJE

Para el montaje Danza del Garabato: De los Cabildos al Carnaval de Barranquilla, se tuvo en cuenta la forma original del ritmo de esta danza y la propuesta del maestro Antonio María Peñaloza, la cual fue aceptada, implementada hasta los días presentes.

En la primera parte se recrea el padecimiento y resistencia de los esclavos, el yugo español, como también a la muerte; para este segmento el director musical, maestro Giovanni Fontalvo, musicaliza con esquemas en compás de 6/8 estribillos y versos de su creación. El segundo momento muestra la realización de la danza como tal, utilizando el golpe original del Garabato con la melodía del tema Reina del Chandé o Juana manzano, del maestro Francisco Bolaños, para luego empalmar con la base rítmica, creación del maestro Antonio María Peñaloza, la cual es acompañada por las melodías el Garabato de Efraín Mejía y su Cumbia Soledeña y «Te olvidé» célebre tema himno del Carnaval de Barranquilla. Estos esquemas rítmicos se encuentran en compás partido.

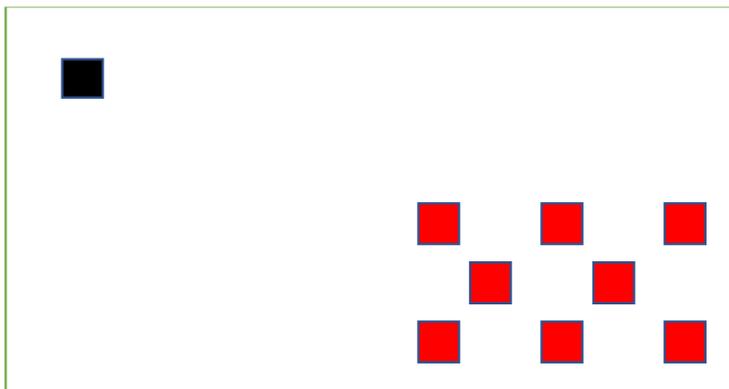
Verso

*En este momento grato
mis versos valen la pena
porque llego el garabato que vino de Cartagena.*

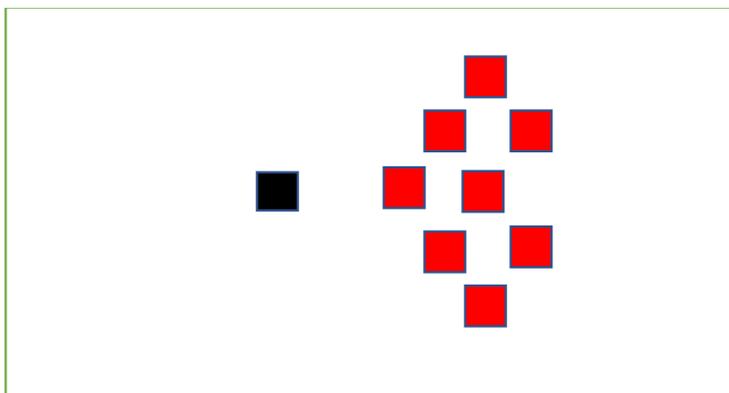
3.4. PLANIMETRÍA

Convenciones:

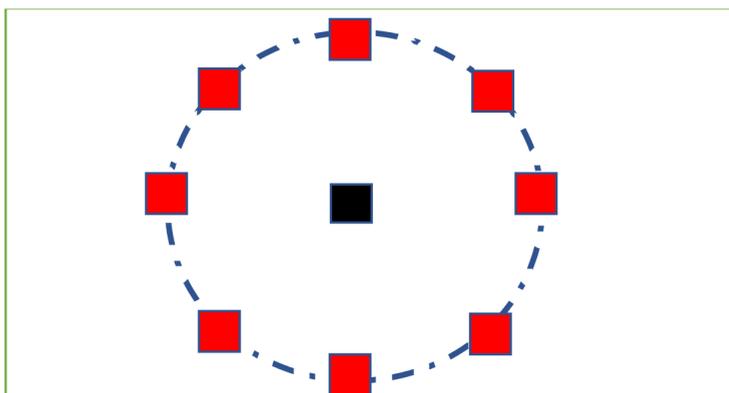
La Muerte	■
La Vida	○
Hombre	■
Mujer	▲

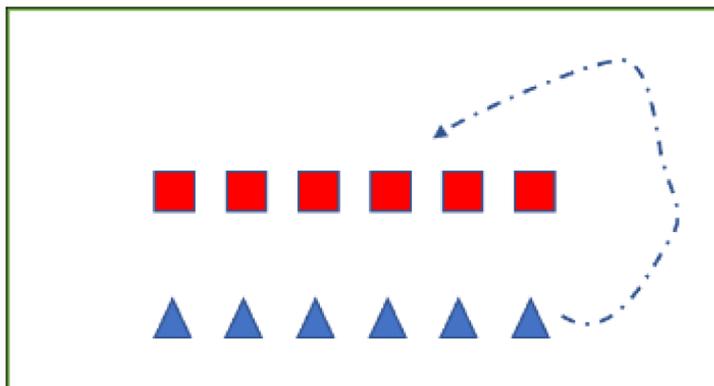
Momento 1. Ingresan los hombres con la muerte que los asecha.

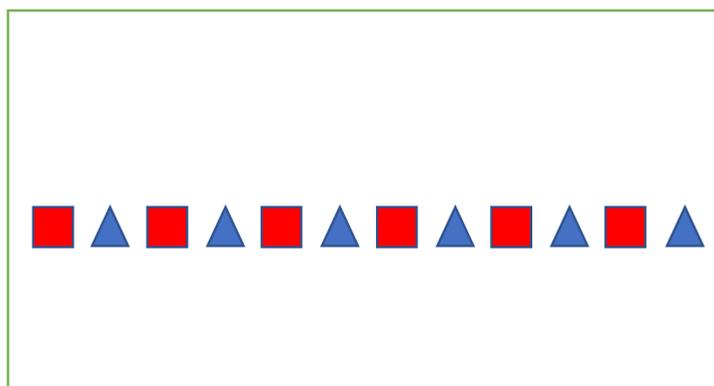
Momento 2. Realizan figura y ataque de la muerte hacia los bailarines.

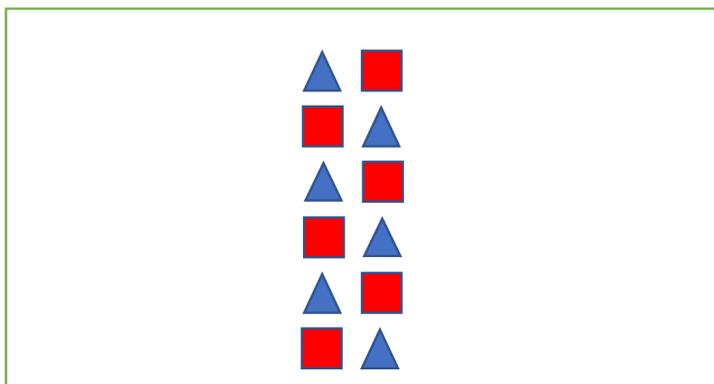
Momento 3. Hombres rodean a la muerte en un círculo hasta sacarla de escena.

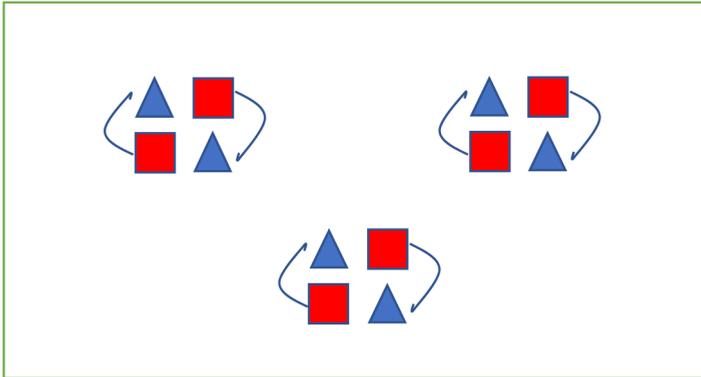
Momento 7. Las mujeres quedan delante de los hombres girando.

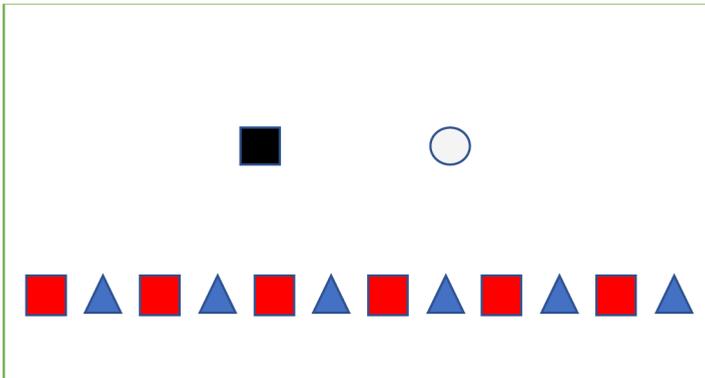
Momento 8. Se colocan en línea con movimiento hacia delante y atrás, para luego realizar movimientos de cruce.

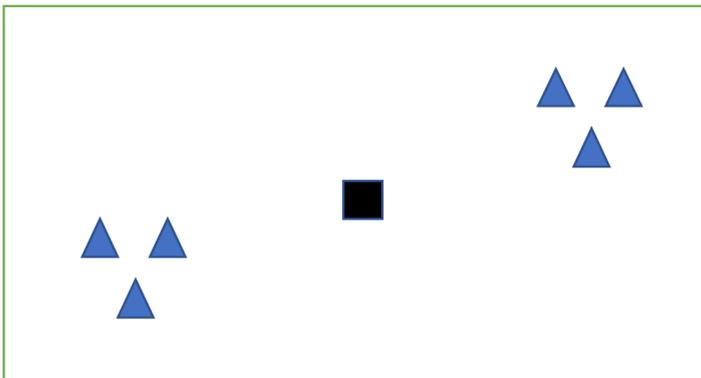
Momento 9. Se realizan líneas para hacer fuentes y ubicarse en cuartetos.

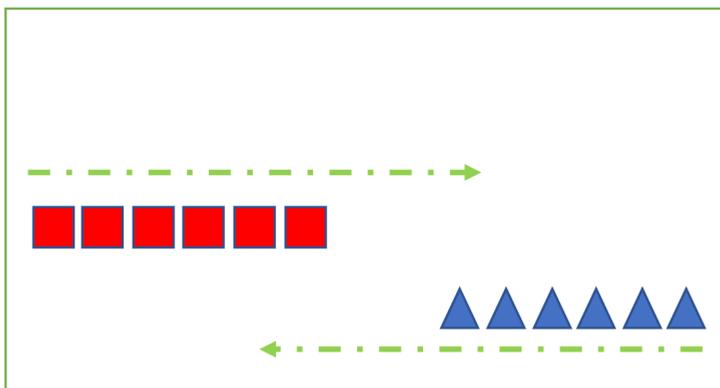
Momento 10. Se conforman cuartetos para ejecutar cruces y saltos representativos de la danza.

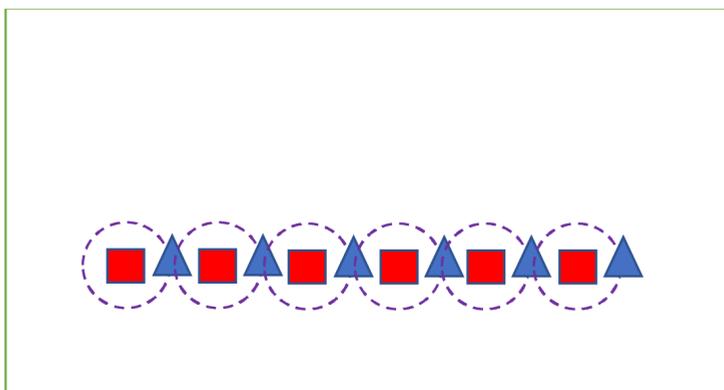
Momento 11. Los bailarines se colocan en línea para presenciar la lucha entre la vida y la muerte, donde sale victoriosa la vida.

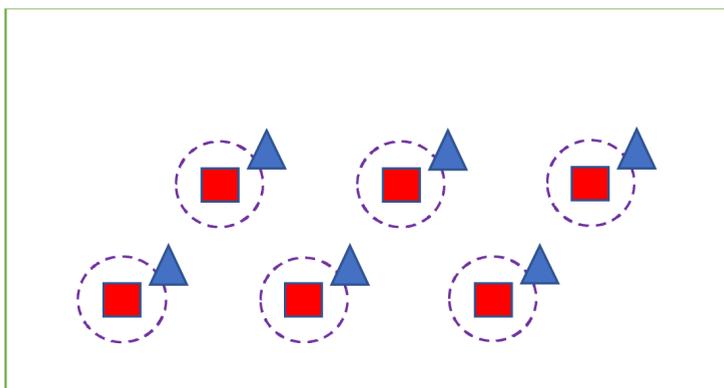
Momento 12. En este momento hay un encuentro entre las mujeres del garabato de Cartagena y Barranquilla con la muerte, donde cada bloque realiza pasos básicos al ritmo de los tambores con versos y pregones.

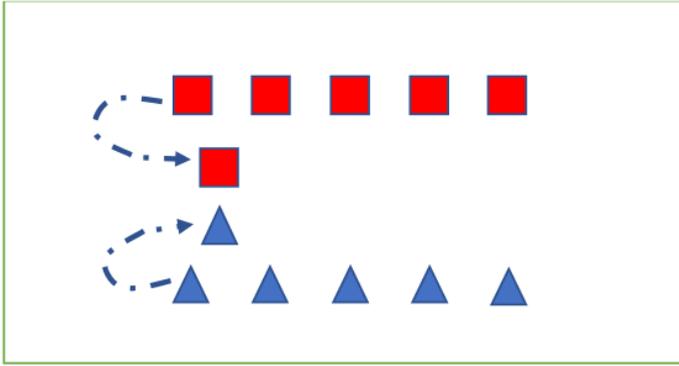
Momento 13. Entrada del Garabato de Barranquilla en filas.

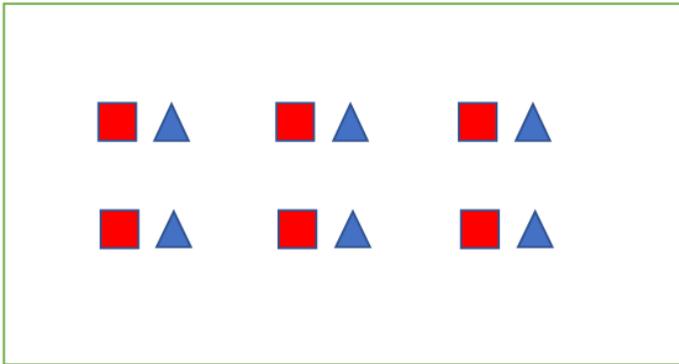
Momento 14. Encuentro por pareja en fila para buscar ubicación en bloque.

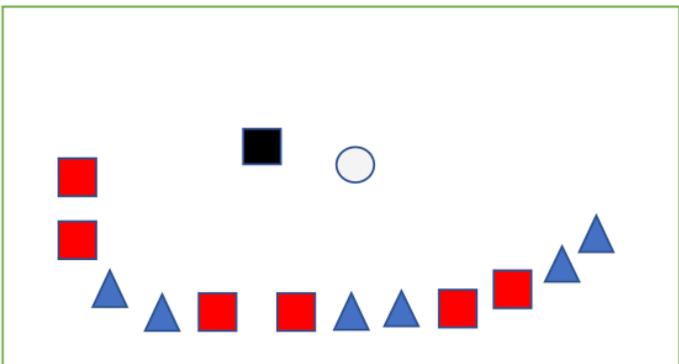
Momento 15. Mujeres ubicadas al lado del hombre realizan giro alrededor de este.

Momento 16. Realizan túneles.

Momento 17. Regresan al bloque donde interpretan pasos básicos de la danza buscando la salida.

Momento 18. Lucha al final entre la vida y la muerte en presencia de los bailarines, quienes sacan a la muerte en hombros.

REFERENCIAS

- Candela, M. (s. f.). *Tertulias Musicales del Caribe Colombiano, Memorias Vol. 1*. Corporación Grupo Folclórico Cipote Garabato. (2005). *Cipote Garabato*. Obtenido de <http://cipote-Garabato.tripod.com/id1.html>
- Guerra, N. (18 de abril de 2015). (G. Fontalvo , & R. Orozco, Entrevistadores)
- Martínez Lara, C., Herrera Sarmiento, E., & Mendoza Castro, C. (2009). *Danzas, Comparsas y Disfraces del Carnaval de Barranquilla*. Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Olaya Cerpa, C. (22 de marzo de 2015). (G. Fontalvo, & R. Orozco, Entrevistadores)
- Orozco Cantillo, M., & Soto Mazonett, R. (1993). *Carnaval, Mito y Tradición*. Editorial Antillas y Publicaciones Cultura Caribe.
- Truchón, L. (19 de abril de 2015). (G. Fontalvo, & R. Orozco, Entrevistadores)

