

Taller para la investigación y el desarrollo del Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian

Objetivos del taller

Primer Día

- Introducciones
- Nuestra orientación filosófica
- Desarrollo del marco conceptual para la investigación
- Discusión de proyectos y trabajo de investigación de campo pertinentes en base al marco conceptual
- Concretar plan para la investigación de campo

Segundo Día

- Repasar y detallar que se va a documentar
- Objetivos de la documentación y el papel del investigador
- Procedimientos
- Métodos de investigación
- Formularios
- Resumen del plan de trabajo con fechas

¿Qué es el Festival?

Un museo sin muros

La Explanada Nacional

Diferentes géneros

Las Américas-Un mundo musical

Nuestra Música: Latino Chicago

Música y baile

Indonesia: Forest, Field and Sea

Oman: Desert, Oasis and Sea

U.S.-Mexico Borderlands

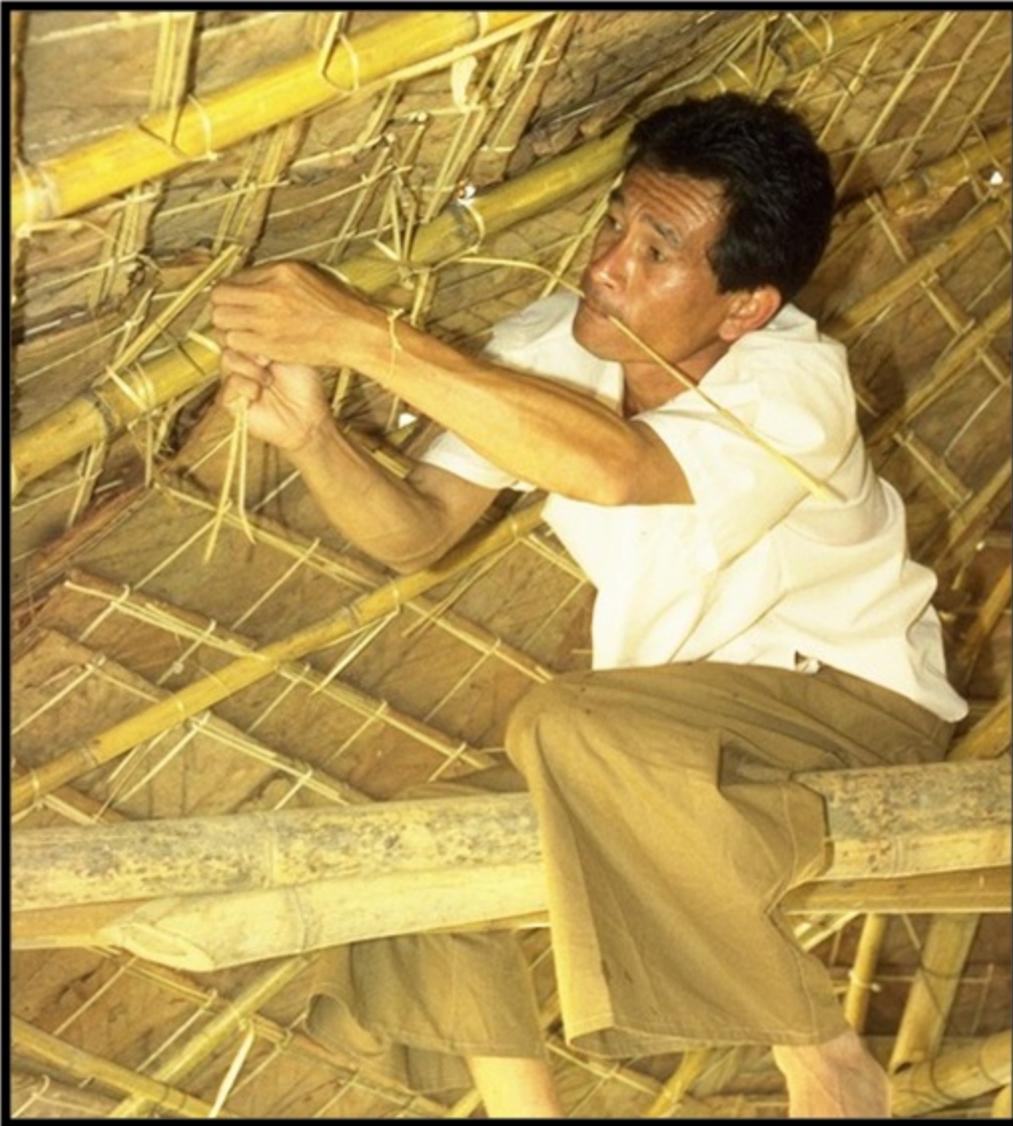

Indonesia: Forest, Field and Sea

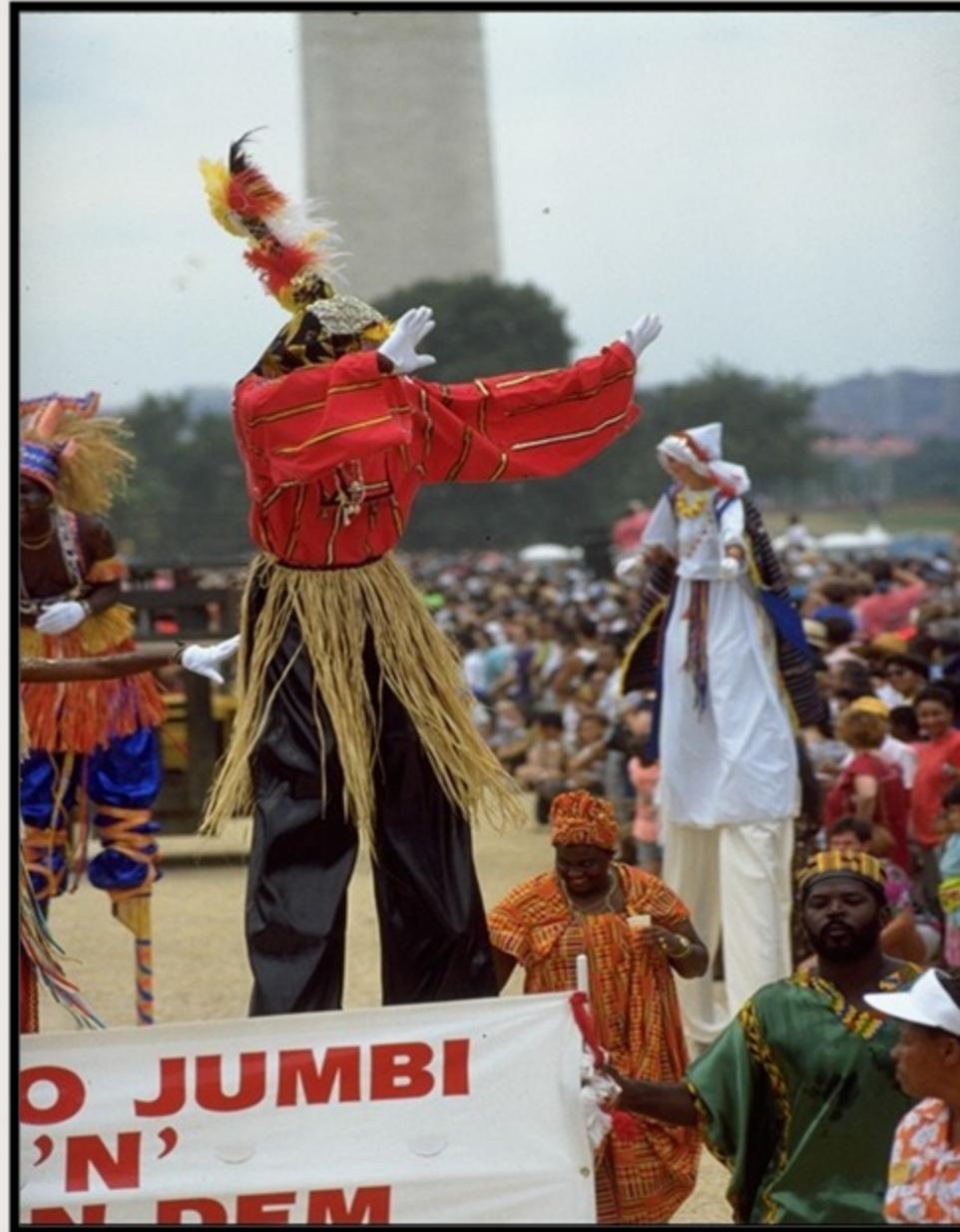
Land in Native American Cultures

Artesanía

Indonesia: Forest, Field and Sea

Arquitectura vernacular

The Bahamas

Carnavales y procesiones

Iowa - Community Style

Mekong River: Connecting Cultures

*Creativity and Resistance:
Maroon Culture in the Americas*

Oficios, deportes y tradiciones culinarias

Definiciones

La cultura popular

...es parte de la comunidad.

...es contemporánea.

Lo folclórico

Qué no somos...

La cultura popular es vivida y no reconstruida

Diagrama conceptual

Título

Mensaje

Tema/s

Tópicos/Componentes/Presentaciones

Ejemplo: Indonesia

Problemática:

- Indonesia tiene alrededor de 300 grupos étnicos en más de 1000 islas distribuidas a lo largo de más de 3000 millas en el océano, con una población aproximada de 240 millones de habitantes.
- Tiene una de las áreas más grandes de bosque tropical del mundo.
- Los habitantes de Indonesia tienen un profundo conocimiento del medio ambiente.

¿Cómo representar Indonesia?

- ¿Por los habitantes?
- ¿Por su diversidad religiosa, racial, o/y étnica?
- ¿Por las regiones?
- ¿Qué significa Indonesia? ¿Qué significa ser Indonés?

Ejemplo: Diagrama Conceptual

Título: Indonesia: Unidad en la diversidad

Mensaje: Indonesia es recursos...diversidad...
conocimiento ambiental...subsistencia... identidad...

Tema/s: Bosque, campo y mar

Tópicos/Componentes/Presentaciones: la pesca, danza ceremonial, música, comida, batiks, las longhouses y su construcción, el Pendopo, construcción de barcos, mito de la creación, Danza del Reyog Pnorogo, Danza de la Máscara de Madura....

Temas ↔ Tópicos

Temas: Bosque, Campo y Mar

Tópicos: Estructuras Simbólicas

Bosque ↔ Las longhouses
(Este de Kalimantan)

Campo ↔ El Pendopo
(Este de Java)

Mar ↔ Construcción de barcos
(Sur de Sulawesi)

Presentaciones: Las Longhouses

¿Cómo se representó la vida de los Dayaks entorno a las longhouses?

- El proceso de construcción
- El trabajo en comunidad
- Los rituales y las danzas
- La artesanía y la comida

Construcción de una longhouse en el Festival

Presentación en la longhouse en el Festival

Presentaciones: El Pendopo

¿Cómo integró el Pendopo (centro comunitario) las tradiciones rurales con sus expresiones artísticas?

- Batiks de Kerek
- La comida
- La Danza del Reyog Ponorogo
- La Danza de la Máscara de Madura

Batik de Kerek

Danza del Reyog Ponorogo

Presentaciones: Construcción de barcos

“El mar une, la tierra divide”

- La construcción de los barcos
- El mito de la creación *“Sawerigading”*
- Tradición oral
- Rituales y danzas
- Prácticas del conocimiento

Acto ritual al barco

Construcción de barco en el Festival

Colombia

Título:

[La Naturaleza de la Cultura Colombiana]

Mensaje

Temas

Tópicos/Componentes/Presentaciones

Colombia es un país de...

- pluriculturalidad
- diversidad ambiental
- identidad/multivocalidad
- interacción cultura – naturaleza
- subsistencia
- uso y manejo de los ecosistemas
- conservación de recursos humanos y naturales
- más que una agrupación de regiones
- distintivo en la flora y la fauna
- ...

Naturaleza y cultura: Los ecosistemas

- ¿Qué constituye un ecosistema?
- ¿Cómo funciona como tema?
- ¿Cómo refleja el mensaje; las tradiciones populares?

Temas – Ecosistemas

- Depresión momposina
- Bosque húmedo del pacífico
- Llanura oriental
- Sábana del altiplano andino
- Selva húmeda amazónica
- Eje cafetero
- Urbano

Ejes centrales

- La maloca
- El “salón” de la guadua

Tópicos

Relación naturaleza y cultura (fauna-flora)

- De mitos y clasificaciones
- Intercambios para la vida
- Cantos para no morir y fiestas de la abundancia
- Imágenes de la memoria
- La extinción es para siempre

Relación naturaleza y cultura (agua)

- Mohanes, Madremontes y Mandingas
- Me contaron los abuelos que hace tiempo...

Componentes y representaciones

Bosque húmedo del pacífico

- procesión de San Pacho
- pusandao (manejo del plátano como ingrediente, o de la longaniza chocoana)
- construcción de la marimba
- pintura corporal embera
- cestería guerrere
- cantos del sur
- ...

- Mensaje
- Contextos
- Géneros
- Manifestaciones en las comunidades
- Relación con otros ecosistemas

Sabana del altiplano andino

- música -- la carranga / el dúo Primavera (trío de mujeres) de Santa Rosa de Viterbo / banda de Paipa
 - el maíz y su procesamiento -- la elaboración de las arepas
 - juegos -- la rana / el tejo
 - textiles (en lana o en fique)
 - las cerámicas (el maíz tote)
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

- comparsa (o coyongos o goleros) de una fiesta o carnaval
 - dulces / casabe / icotea / calabazas / sueros / calambucos / pescado / arroz con coco
 - elaboración de tambores y caña de millo
 - elaboración de máscaras
 - caña flecha
 - cantos del río y baile cantao
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

- conjunto musical llanero
- la mamona asada
- artesanías de cuero
- la cultura de la ganadería
- herrería
- elaboración de sogas

-
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

Selva húmeda amazónica

- la maloca
 - el procesamiento de la yuca (budare, ralladores, banquito)
 - variedades de ají
 - los juegos del trompo zumbador
 - elaboración de coronas de plumas (con material impreso en cartulina)
 - artesanías elaboradas en palo de sangre
 - chagra --representación teatral dirigida por Moyano (teatrero) o de Puerto Nariño (Chorrera)
 - el chiruro
 - el baile del muñeco
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

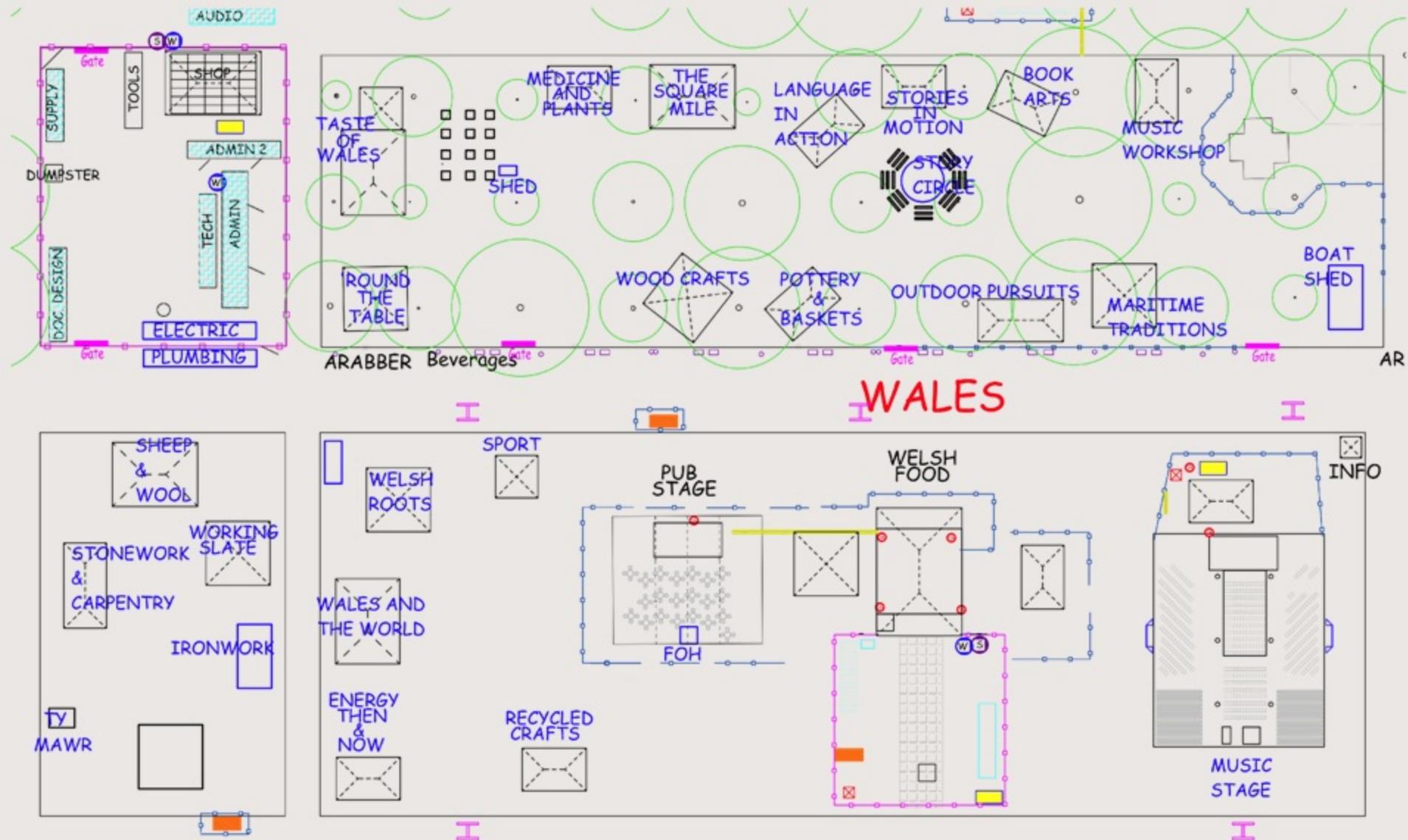
- salón de la guadua
- artesanías en guadua / cuero
- procesamiento del café
- café como ingrediente

-
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

- música urbana
- salsa
- comida callejera
- artesanía popular o industrial
- juegos callejeros

-
- Mensaje
 - Contextos
 - Géneros
 - Manifestaciones en las comunidades
 - Relación con otros ecosistemas

Trabajando los temas en el sitio

Día 2

Taller para la investigación y el desarrollo del Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian

Objetivos del taller

Segundo Día

- Repasar y detallar que se va a documentar
- Objetivos de la documentación y el papel del investigador
- Procedimientos
- Métodos de investigación
- Formularios
- Resumen del plan de trabajo con fechas

Dos fases

La investigación

La producción

Organigrama de producción

Curadores (Smithsonian y Colombia)

Equipo de Investigación

Director/a del Festival

Equipo de Diseño

Equipo Técnico

Web

El papel del investigador

- Identificación y selección de tradiciones y sus portadores
- La identificación y selección de participantes para el Festival y las tradiciones que representan
- El desarrollo de formatos de presentación y materiales interpretativos para las tradiciones y participantes seleccionados
- El desarrollo de conceptos temáticos, diseños estéticos y funcionales y logística escénica

Métodos

- Entrevistas informales grabadas
- Notas de observaciones, incluyendo contextos y procesos
- Fotos
- Dibujos
- Video
- Trabajo de archivo

Documentar...

...productos

...conocimiento y habilidades del portador cultural

...ambientes, contextos y procesos

La investigación genera la producción

Traducir del contexto original
del Mercado Juárez...

...al escenario del Festival.

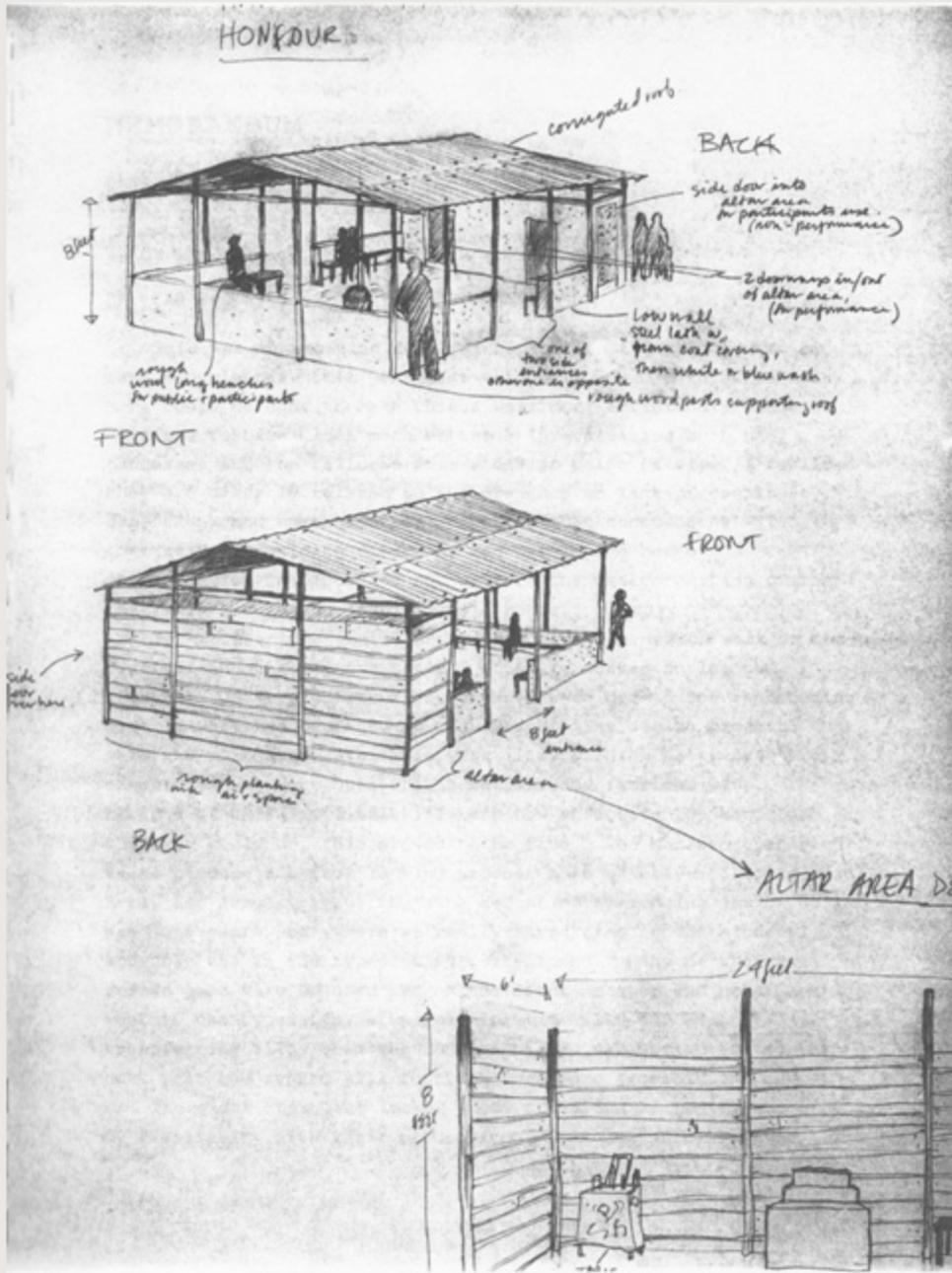
la producción y construcción
con adobe en Ojinaga...

...en el Festival

Formatos de representación

Honfour haitiano diseñado en base a dibujos del investigador

La veranda de la longhouse como escenario

La plaza integrando danza y artesanía

Instalación ambiental para presentaciones

Conversaciones sobre el tema
enfrente de la tienda...

... o sobre vestimenta al entrada
de la casa.

Contextos para sesiones narrativas

Espacios informales de intercambio

Tres grupos de caribeños se presentan en el mismo escenario.

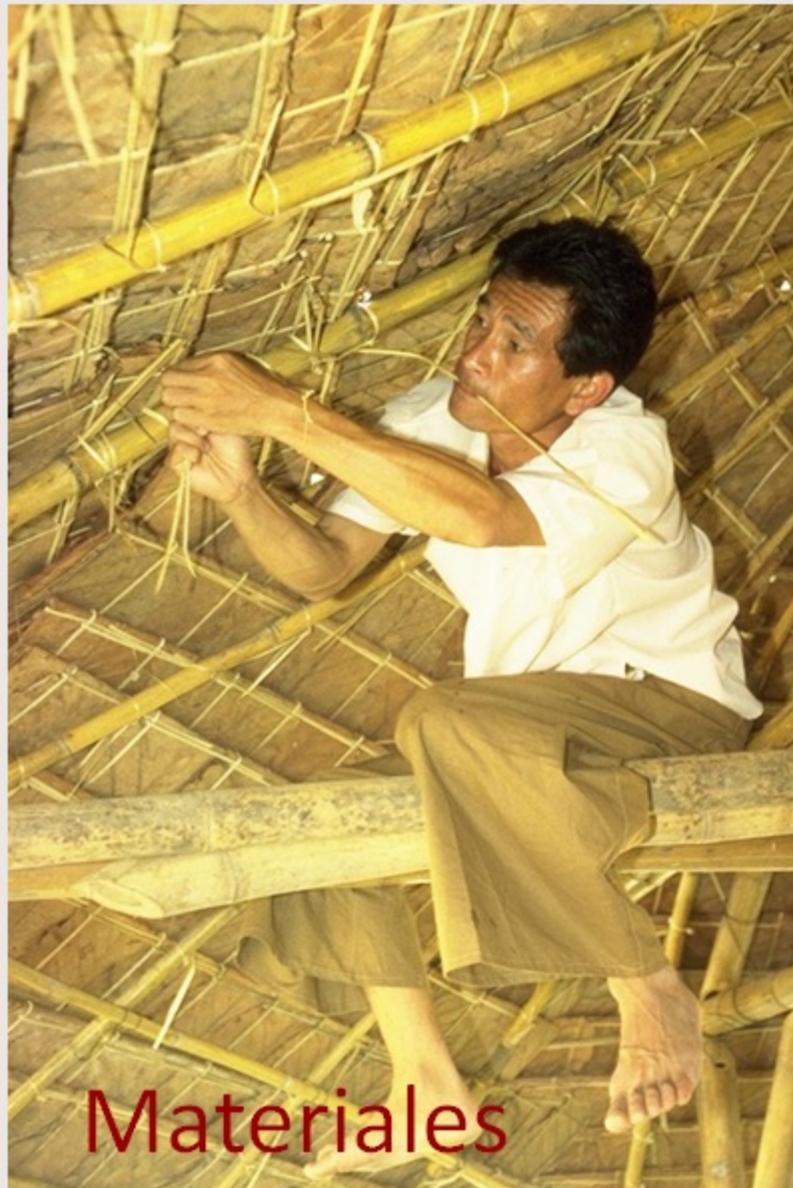
Versatilidad

La frontera México-EEUU

Señalizando la entrada al programa

Requisitos para las presentaciones

Materiales

Herramienta

Telar

Ingredientes

Carteles

Archery

(Top) Bhutanese archers are some of the most skilled in the world and use bows and arrows made from bamboo and other locally available materials.

(Above) Bhutanese archery contests are punctuated by humorous dances and songs, which, when combined with the archers' skills, create a competitive, yet celebratory environment enjoyed by the whole community.

Photos courtesy: British Department of Tourism

The Victorious Banner (gwelshers) celebrates victory over evil forces.

Archery is Bhutan's national sport and dates to the time when bows and arrows, and the country's rugged geography, were the principal means of defense.

Traditional Bhutanese bows and arrows are made from locally available bamboo. In recent years, more powerful factory-made compound bows have been introduced into some archery competitions. Small wooden targets are placed at either end of regulation-sized archery fields—approximately 120 yards for traditional bows and 140 yards for compound bows.

Archery contests are very colorful community events that feature highly skilled competitors and dancing and singing cheerleaders, who poke fun at the opposing team's performance. Virtually every village in Bhutan has an archery field nearby, and the sport forms a part of regular weekend recreation for many people. It is also an important part of all major festivals in the kingdom.

Food

(Top left) A woman from southern Bhutan prepares achar, an oil-preserved pickle made from different fruits and vegetables. Originally from India and Nepal, achar is now commonly eaten in Bhutan.

Photo by Helen Foster

(Bottom left) Chiles drying on rooftops are a common sight all over Bhutan.

Photo by Helen Foster

(Right) A rural Bhutanese mushroom seller uses a traditional scale.

Photo by Helen Foster

Bhutan is an agrarian society where most people eat what they grow. Rural Bhutanese continue to process virtually everything they cook, including oils from a variety of seeds.

Most Bhutanese are not vegetarian, but they do not slaughter the animals they eat, so they import most of their meat. Tea, traditionally churned with salt and butter, is offered as a sign of hospitality. Many Bhutanese households also make their own ara, a distilled drink with a 20 percent alcohol content made from a variety of grains.

Nearly all meals are planned around rice. Buckwheat, made into pancakes or noodles, is another important staple. Dishes using semi-soft cheese (*datsi*) in combination with mushrooms, fiddlehead ferns, spinach, potatoes, meat, and eggs are characteristic of Bhutanese cooking. Chiles are the defining ingredient in Bhutanese cuisine; chiles and cheese is Bhutan's national dish, *ema datsi*.

The Endless Knot (*jaipei*) symbolizes the infinite wisdom of the Buddha, compassion, the ongoing nature of time, and the web of life.

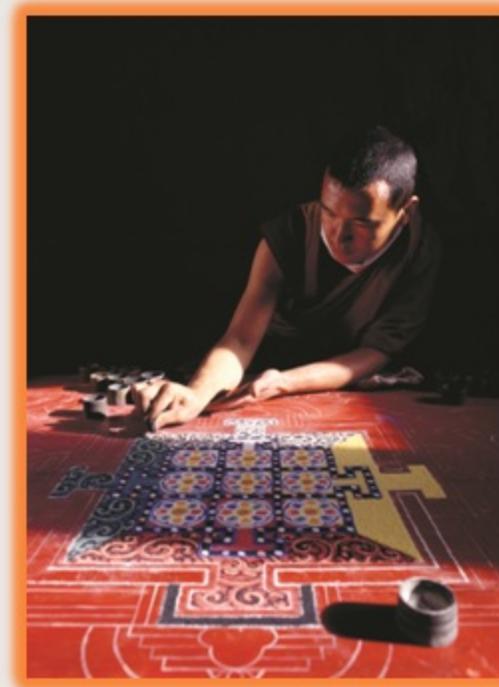
Carteles

Más ejemplos

Bueno

No tan bueno

Bueno

No tan bueno

El Proceso de Conceptualización a Producción

