

EL CONGO O LOS CONGOS

Por: Alberto Londoño (1)

I. GENERALIDADES

Danza carnavalesca o cuadrilla de negros disfrazados con trajes multicolores, adornados con flores de papel, arandelas, cintas, encajes, lentejuelas, espejos y cascabeles, lo cual resulta muy llamativo. Se dice que esta danza fue fundada en 1870 por un señor de apellido Macías y que desde entonces ha aparecido año tras año en los Carnavales de Barranquilla, convirtiéndose en la danza más característica de estas fiestas y en la más importante de todas las danzas y comparsas participantes. Según Delia Zapata Olivella, esta danza fue popular en otras épocas en Portobello, Colón y Cartagena.

Es una danza callejera, especial para desfiles, con pasos menudos y caprichosos que se ejecutan caminando, trotando y hasta corriendo de vez en cuando; los desplazamientos se hacen en dos filas, aparejados de dos en dos y enganchados por los codos o también sueltos unos tras otros; cuando avanzan realizan convergencias hacia adentro para ir hasta la parte de atrás y regresar a su puesto por la parte de afuera, otras veces trazan un círculo alrededor de los músicos y ocasionalmente se presentan algunos cruces; es muy común que durante el avance inclinen el cuerpo hacia adelante y hacia atrás cada 4 tiempos, pero esto no es constante, ya que otras veces las actitudes corporales son muy libres, como cada bailarín lleva un machete de madera en la mano, en ciertos momentos golpea con éste el piso siguiendo el compás de la música.

Son muchas las danzas de Congos que salen en la época de carnaval: en cuanto a coreografía, música y trajes, son similares, solo se

distinguen por los nombres con que se denominan los diferentes grupos. El Congo más antiguo se llama "Congo grande", hay otros como "Congo negro", "Congo tigre", "Congo reformado", "Congo moderno", y algunos más están clasificados en grandes y pequeñas; estas últimas son las que tienen menos de 35 personas, de ahí en adelante se les considera grandes, algunos congos se componen hasta de 120 personas entre músicos y bailarines. Los músicos, por lo general, no pasan de tres: 2 tamboreros y un guacharaquero además de un cantador que lleva el ritmo y casi siempre improvisa los versos, haciendo relación a su danza y a las personas y objetos que encuentran al paso; las mujeres no pasan de 30 y son las que hacen coro, siempre van alrededor de los músicos y que durante el desfile no participan como bailarinas; otros participantes, de menor importancia, son los que llevan la bandera adornada con emblemas relacionados con el grupo o con propaganda, generalmente no pasan de ocho personas.

Cada danza tiene un dueño, un director y un subdirector, además de un primer jefe, segundo jefe, tercer jefe y hasta un cuarto jefe. Dueño es el que funda la danza, o la hereda de otras personas, o la compra ya constituida y con tradición, esto es muy importante ya que la jerarquía de una danza depende mucho del tiempo de existencia y de su participación ininterrumpida en los carnavales, a las danzas nuevas les es muy difícil alcanzar jerarquía como danza tradicional. El dueño es quien organiza la danza, la administra y nombra los demás cargos. El director se encarga de la parte artística, el subdirector lo

reemplaza cuando éste no está, los jefes son quienes encabezan las cuadrillas de negros (negros se les llama a todos los que bailan y cuadrilla es el conjunto de ellos); algunos dividen el grupo en tres cuadrillas: cada fila corresponde a una cuadrilla y la tercera es la de mujeres; durante los desfiles cada jefe es responsable de su grupo, el dueño, director y subdirector casi nunca toman parte como bailarines pero también se visten de congos y van dentro del desfile. Los cargos se adquieren por antigüedad, por habilidad, por parentesco con el dueño y por el lujo de su traje, ya que cada integrante del grupo tiene que conseguir su propio traje; a veces el dueño colabora con algunos materiales, pero la elaboración corresponde al integrante. Al parecer, nadie guarda el traje para el año siguiente, a excepción de la capa, la pechera y a veces el gorro, a los cuales se les agrega nuevos adornos, de este modo los más antiguos son los que tienen trajes más lujosos, o por lo menos, más adornados.

Las reuniones preliminares se inician desde el año anterior; se citan los integrantes viejos para planificar el trabajo, distribuir los cargos vacantes, estudiar las posibilidades económicas y la participación de nuevos integrantes. A partir del 20 de enero empiezan los ensayos en forma, aprovechando los días sábados para salir de barrio en barrio y realizar algunas presentaciones a fin de motivar a los integrantes, al público en general y además recoger algunos fondos con el dinero que les puedan dar donde se presentan; durante el carnaval participan en la Batalla de las Flores que es el día sábado, en la Gran Parada que es el domingo, ambos actos son desfiles con recorridos supremamente largos, lo que hace que al final todos los participantes estén agotados físicamente: lunes y martes se dedican a realizar presentaciones en cada una de las casas de los integrantes, de esta manera estimulan y casi que comprometen a todos para el año siguiente. Tales recorridos se hacen a pie, y al paso por las calles

son llamados de otras casas para que se presenten, a lo cual acceden si se les paga alguna cantidad; terminada cada presentación, recogen dinero entre las personas que se aglutinan a su alrededor, ya que las presentaciones se hacen en la calle frente a la casa donde fueron invitados o del integrante visitado. En estos casos la coreografía varía con relación al desfile, volviéndose más circular y se le da participación a la mujer dentro del baile, sobre todo al final de la danza terminando en una especie de baile popular; como las mujeres son menos que los hombres, éstos hacen turno para poder bailar pidiendo "barato" o "cierre", que significa prestar la pareja.

Otro aspecto interesante es que cada danza está compuesta por viejos, jóvenes y niños, lo que permite que se mantenga la tradición por traspaso natural, de generación en generación; los más viejos van adelante, luego los jóvenes y por último los niños, pero en las danzas de poca tradición no hay diferencia entre viejos y jóvenes, solo los niños permanecen a la retaguardia.

Como la presente coreografía es para proyección, lógicamente tiene una adaptación especial, sobre todo en cuanto a la cantidad de participantes, pues no es fácil colocar en un escenario tanta gente y los grupos de proyección no pasan de 20 integrantes entre hombres y mujeres. En este trabajo aparecen 12 hombres. Los aspectos tradicionales que permanecen intactos son las actitudes corporales y el paso, la característica de hombres solos y el traje. Respecto a la coreografía, se mezclan filas con formas circulares para darle agilidad estética y buen desenvolvimiento escénico.

El paso de rutina se ejecuta en forma de trote, llevando los pies desde una primera posición simple a una tercera o quinta simples, dependiendo ésto de la longitud del paso al avanzar.

II. CONVENCIONES:

- + Bailarines
- Desplazamiento 1
- - - - -> Desplazamiento 2
- ↻ Giros a lado y lado
- Desplazamientos en giros

F. Figura

H. Hombres

M. Mujeres

D. Derecho (a)

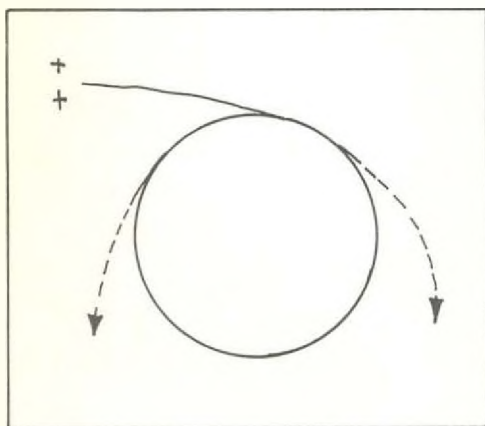
Iz. Izquierdo (a)

V. Vuelta

B. Brazo (s)

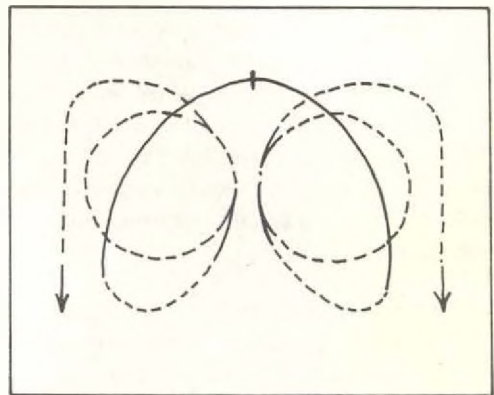
III. PLANIGRAFIA

F.1 – Círculo: Los bailarines aparecen por la parte de atrás del escenario y por el lado izquierdo; con paso de rutina, van enganchados por los codos y en las manos libres llevan un machete de madera. De esta forma describen un círculo, inclinando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás cada 4 compases. Al completar el círculo, lo abren para quedar en medialuna.

F-1

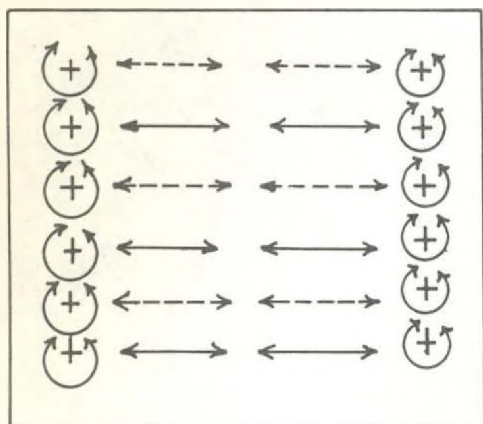
F.2 – Media luna: Una vez formada la medialuna, se detienen. sacan un pie un poco hacia adelante, inclinan el cuerpo y con el machete golpean el piso a la vez que marcan el ritmo con el pie que está adelante. Luego de 4 compases la medialuna se parte en dos para que las cabezas de adelante inicien dos círculos, uno a cada lado del escenario, como lo indica el esquema. Hechos los círculos, se abren para ir a formar dos filas verticales; en esta figura ya no van de gancho, sino uno tras otro pero con el paso y la actitud corporal ya descritos.

F-2

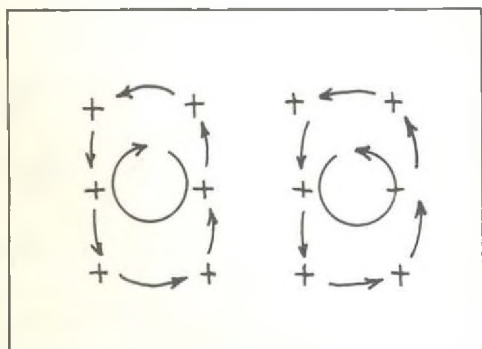
F.3 – Laterales: En las filas marcan cuatro compases con paso suave; a los 4 siguientes, los bailarines 1 - 3 - 5 de cada fila avanzan hasta encontrarse en el centro mientras que los restantes hacen dos giros sobre la D. en los mismos 4 compases; los que van al centro lo hacen de frente, con paso de rutina e inclinando el cuerpo hacia adelante con los B. hacia abajo, mientras que los que dan giro lo hacen saltando en el pie D. y extendiendo el Iz. un poco al lado pero sin apoyarlo en el piso y con los B. en alto. En otros 4 compases, los del centro regresan a sus puestos de espaldas y con los B. en alto mientras los demás giran sobre el lado Iz. saltando en el pie Iz. Hecho esto, se invierten los papeles repitiendo el proceso, o sea, los que estaban gi-

rando avanzan al centro y los otros realizan giros. En esta ocasión los que van al centro no regresan al puesto sino que se quedan marcando en ese lugar los 4 compases siguientes.

F-3

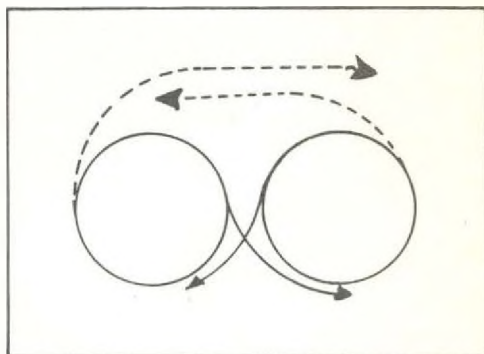
F.4 – Dos círculos: Al terminar la F. anterior, quedan formando 4 filas. En esta posición, todos golpean el piso con los machetes de madera tal como en la F.2. Después de 4 compases, las filas se convierten en dos círculos, uno a cada lado y girando en direcciones opuestas.

F-4

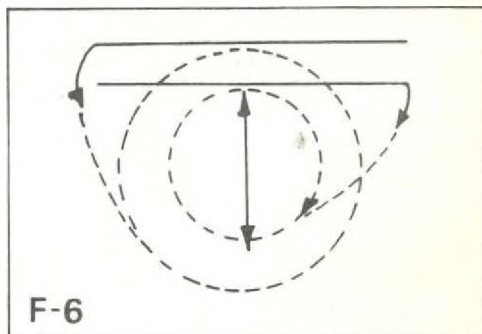
F.5 – Ocho colectivo: Los dos círculos se convierten en un ocho común y colectivo así: los de la D. avanzan sobre la Iz. y los de la Iz.

sobre la D, entrecruzándose en el centro, pasando uno de un lado y otro del otro, de esta manera van pasando al lado contrario y continúan la rotación hasta regresar a su puesto inicial en idéntica forma, cruzando de uno en uno. Terminado el ocho, los de la D. se desplazan en línea recta sobre la Iz. y éstos sobre la D. para quedar formando dos filas horizontales en la parte de atrás del escenario.

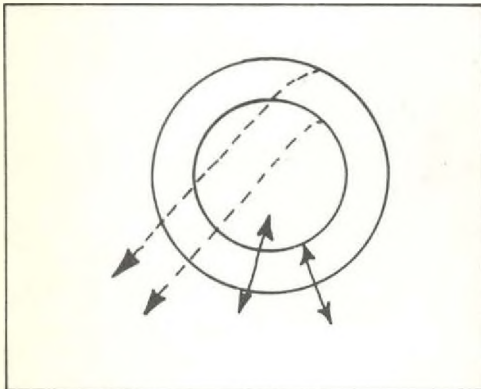
F-5

F.6 – Avances: Las dos filas avanzan hacia adelante en 4 compases. Se detienen para girar dos veces sobre la D. y dos sobre la Iz. tal como lo hacen en la F.3. Luego regresan de espaldas hasta la parte de atrás en otros cuatro compases, para desplazarse en círculos con paso de rutina e inclinaciones de cuerpo al frente y atrás. Los de adelante forman el círculo interior y los de atrás forman el círculo de afuera avanzando en dirección contraria a los primeros.

F-6

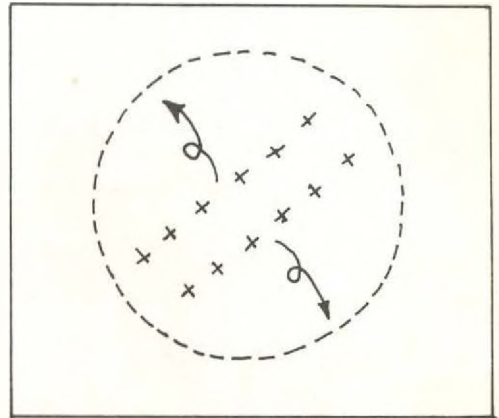
F.7 – Doble círculo : Configurado el doble círculo, se detienen y de inmediato, los de adentro avanzan hacia afuera, al tiempo los de afuera van al centro, entrecruzan inclinándose el cuerpo hacia adelante y sólo lo enderezan al llegar a su nueva posición, dan medio giro y regresan a su puesto donde se detienen dando un giro sobre la D, en 3 tiempos saltando y al cuarto cayendo sobre ambos pies. Repiten lo mismo al lado contrario, todos con los B. extendidos hacia arriba. Al terminar los giros, ambos círculos giran sobre la misma dirección y se desplazan en línea recta, para formar dos filas diagonales, empleando el paso de rutina pero sin inclinación de cuerpo.

F-7

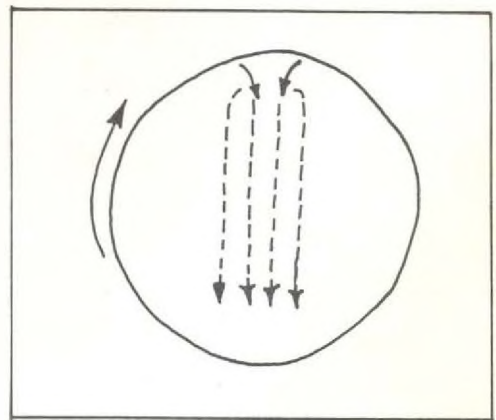
F.8 – Diagonales: Al quedar en filas, éstas se acercan y todos se enganchan como en la F.1. En esta posición las parejas realizan dos vueltas en el puesto durante ocho compases, avanzando uno de espalda y otro de frente. Luego se devuelven en dirección contraria y el que avanzaba de espalda lo hace de frente, mientras que el que iba de frente se devuelve de espalda. El paso utilizado es el de rutina. Terminadas las V. giran todos sobre sus cuerpos y se desplazan en línea recta para ir a configurar un círculo. Debe anotarse que los extremos de las filas realizan desplazamientos muy cortos y hacia adentro, mien-

tras que los que están en la mitad los hacen más amplios y hacia afuera. Este proceso debe realizarse en 8 compases y ejecutando 4 giros sobre la D.

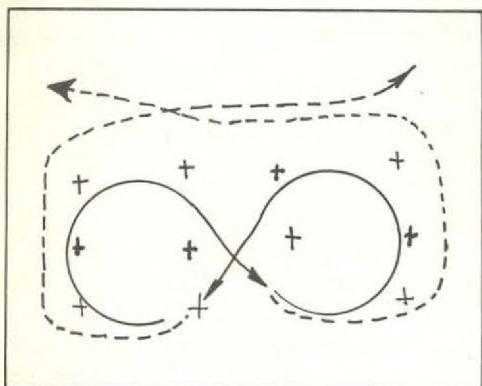
F-8

F.9 – Filas Verticales: Formado el círculo lo hacen girar sobre la Iz, con paso de rutina muy largo y sin inclinaciones para que la evolución sea rápida. Este círculo se divide en dos: los de atrás avanzan en línea recta hacia adelante, con inclinaciones de cuerpo; los 4 primeros bailarines se convierten en cabezas de las filas y los demás van saliendo detrás de ellos, entrando de uno en uno hasta formar 4 filas verticales o 3 horizontales.

F-9

F.10 -- Evoluciones Finales: Una vez en las filas, todos golpean el piso con sus machetes tal como en la F.2; marcan 4 compases y en otros 4 describen un círculo sobre la D. manteniendo el golpe en el piso; en otros 4 giran al lado contrario y en la misma forma. Terminados los giros, las parejas se vuelven a enganchar como en la F.1, así inician dos círculos unos sobre la D. y el otro sobre la Iz. Al completar la formación de los dos círculos, se cruzan en el centro de uno en uno, tal como se hizo en el ocho y continúan avanzando hasta desaparecer del escenario por la parte de atrás, saliendo los de la D. por la Iz. y viceversa. Así termina la danza.

F-10

BIBLIOGRAFIA

1. Abadía Morales, Guillermo. Compendio General del Folklore Colombiano.
2. Marulanda, Octavio. Folclore y Cultura General.
3. Datos tomados directamente durante los Carnavales de Barranquilla en 1979, por un equipo del Departamento de Investigación de la Escuela Popular de Arte - EPA.

IV. PARAFERNALIA:

Pantalón de satín con arandelas de la rodilla hacia abajo; un parche o bolsillo en la rodilla y por los laterales cintas o letines.

Camisa de satín, manga larga, cuello corto, tipo de camisa normal.

Capa, llamada "Cola" en el argot costeño, de satín, adornada con letines, lentejuelas y cascabeles.

Pechera o peto de la misma tela de la capa, también adornada con lentejuelas y cascabeles.

Cola o "penca", en satín y adornada con letín y moños de satín, también lleva cascabeles.

Gorro o turbante, adornado con flores de papel muy vistoso. Además llevan gafas muy oscuras y los rostros muy maquillados con colores llamativos. Como utilería, cada bailarín lleva un machete de madera con el cual golpea el piso.

(1) DATOS DEL AUTOR:

- Profesor de Danzas del Instituto Unversitario de Educación Física y Deporte.
- Jefe del Departamento de Investigación. EPA.
- Director del Grupo Experimental Danzas de la U. de A.
- Miembro fundador del grupo investigativo "Tambores".