

Retratos que reviven la historia



La investigación de la profesora "Mayo" se inspira en las pinturas de castas de Nueva España en el siglo XVIII y recupera específicamente las realidades a las que estaban expuestos los negros libres y esclavizados del Caribe. Crédito: fotografías suministradas por María Angélica del Mar Mendoza Manotas

Mediante la técnica del *cosplay*, tradicionalmente asociada al manga, al anime y al cómic, una docente de Unimagdalena recrea escenas registradas en la pintura colonial para explicarles a las futuras generaciones los roles desempeñados por los esclavizados y negros libres del Caribe neograndino y su legado cultural en Santa Marta. Este trabajo hace parte de los ocho proyectos financiados por la Vicerrectoría

de Investigación sobre temáticas relacionadas con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Muy pocas son las evidencias gráficas de la vida cotidiana en el Caribe neograndino entre los siglos XVI y XIX, desde que se fundaron sus primeras ciudades por parte de expedicionarios autorizados por la Corona de Castilla. En otros territorios, como Nueva España (actual México), en tiempos de la Ilustración (1710) el virrey Fernando

“Para mí es un motivo de orgullo haber logrado combinar la disciplina histórica con esta práctica artística, que nos demuestra, una vez más, que la ciencia y el arte tienen que ir de la mano, María Angélica del Mar Mendoza Manotas”.

de Alencastre Noroña y Silva, duque de Linares, quiso darle a conocer al rey Felipe V y a su corte las diferentes mezclas raciales de su territorio, así surgió un modelo de retratos conocido hasta hoy como pinturas de castas, que suelen registrar a una pareja de diferente condición estamental y étnica y al fruto de su unión. Estos retratos se acompañan de leyendas que explican la mezcla, por ejemplo: “de español e india sale mestizo”; “de negro e indio sale lobo”; “de mestizo e india sale cholo”.

Aún cuando actualmente sabemos que las características físicas derivan más de la carga genética de los padres que de “temas raciales”, desmentidos ampliamente por las ciencias sociales desde el siglo XX, lo cierto es que el arte virreinal o colonial de México y también un poco de Perú y Brasil permite entender cómo funcionaba la sociedad estamental en aquella época en toda la América española y portuguesa y recuperar escenarios rurales, urbanos, domésticos, talleres de oficios y diversos conflictos. De esa rica fuente documental se valió la profesora María Angélica del Mar Mendoza Manotas, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del

Magdalena, para proponer una novedosa mezcla de arte y ciencia dirigida a la divulgación histórica del legado afro en Santa Marta.

En su calidad de candidata a doctora de la Universidad de Concepción, Chile, la académica ha venido desarrollando investigaciones y ponencias para generar pensamiento y conciencia históricos (relación del pasado con el presente y el futuro) en temas como la población negra en Santa Marta durante el siglo XVIII a partir de un acercamiento socioeconómico en el contexto borbónico; perspectivas y críticas sobre el abordaje de los estudios de las poblaciones negras en Cartagena de Indias en el siglo XVIII; negros esclavos y libres en la provincia de Santa Marta: consideraciones desde el registro notarial (1793-1797); y “Mi esencia afro: perspectivas históricas y culturales de las comunidades negras en el Caribe colombiano”.

Este año, dentro de la convocatoria de financiación de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación, la docente quiso innovar y salió de los archivos coloniales para poner en valor sus conocimientos académicos a través de un pasatiempo artístico al que se dedica desde hace más de quince años y que la ha

llevado a ser expositora en convenciones nacionales e internacionales, tallerista e incluso una consolidada tiktoker: el *cosplay* (contracción de *costume play*, es decir, interpretar disfrazado). Esta expresión artística ha generado en todo el mundo una verdadera subcultura en torno a personajes del anime, los cómics, el manga y los videojuegos.

“Mayo” (Mayo Rock en Instagram y TikTok), el nombre artístico con el que se hace conocer la docente, se propuso evidenciar a través del *cosplay* las diferentes

dinámicas o trayectorias de las “poblaciones de color” (como se les conocía en la época) a fines del siglo XVIII en el Caribe neogranadino. Para ello dispuso nueve escenografías inspiradas en las pinturas de castas del periodo colonial y resaltó realidades como el trabajo doméstico de las esclavizadas y negras libres, el trabajo rural de los hombres de esa condición étnica y social, el acceso a la libertad, la esclavitud, la estratificación socioeconómica y las fugas protagonizadas por los arrojados.



Esta imagen de una cena familiar fue un retrato vivo que hizo parte de la exposición *Esclavitud y Legado Cultural de África en el Caribe*, en el mes de agosto de 2022, en el que los personajes se movían y desplazaban por el espacio desempeñando cada uno su rol, característica del *cosplay*.



La docente habitualmente es la modelo de su propio trabajo alrededor de personajes del cómic, el anime, el manga, la literatura de terror, la fantasía y los videojuegos. Ella misma diseña sus vestidos, que confecciona su modista de confianza, se maquilla para caracterizar los personajes y se graba actuando escenas icónicas. Pero esta vez, en calidad de investigadora, utilizó toda su experticia para diseñar los trajes, elegir los escenarios, montar las escenografías, seleccionar a los modelos y recuperar la esencia de las pinturas de castas y las acuarelas coloniales que reflejan el rol de los descendientes de la diáspora africana

desde el siglo XVI hasta el XVIII. Las imágenes de este proyecto artístico sobre los esclavizados y negros libres del Caribe contaron con el registro fotográfico de un experto en cine y audiovisuales y un editor especializado en *cosplay*. Así mismo, el profesor Wilfredo Padilla, del Programa de Historia y Patrimonio, asesoró a la profesora “Mayo” en su indagación histórica para recrear a los personajes.

“Para mí es un motivo de orgullo haber logrado combinar la disciplina histórica con esta práctica artística, que nos demuestra, una vez más, que la ciencia y el arte tienen que ir de la mano y que, hoy por

hoy, todos estos procesos de transmisión del conocimiento o divulgación científica están llamados a mirar formas alternativas para que la sociedad pueda entender estas representaciones, estos hechos y dinámicas. Pero el reto está en hacerlo de una forma creativa, de allí el acierto de involucrar al arte y a gente del común en este tipo de proyectos”, comenta la profesora María Angélica del Mar Mendoza Manotas.



El ejercicio de cosplay histórico sobre los esclavizados y negros libres del Caribe colombiano implicó la selección de modelos, escenarios reales y atuendos que permitieron caracterizar la vida cotidiana de la Colonia.

Ocho proyectos sobre afros

La investigación sobre *cosplay* histórico de la profesora Mayo es la iniciativa más reciente apoyada por la Vicerrectoría de Investigación en las temáticas re-

lacionadas con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Otros proyectos en desarrollo o culminados son Currículo intercultural para la paz y justicia territorial: un estudio crítico social en una comunidad afrocolombiana; La educación intercultural en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: construcción de un dispositivo pedagógico con población afrocolombiana en el distrito de Santa Marta; Cuerpos y músicas mulatas: navegación fluvial y transculturación de los bailes cantados en el bajo Magdalena; Experiencias de vida de adolescentes mestizos desplazados por el conflicto armado que habitan en Santa Marta; Universidad del Magdalena: Espacios libres de racismo; Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World; y Lumbalú: Agonía (percepción y el significado sobre la muerte que tienen los habitantes de San Basilio de Palenque).

El vicerrector de Investigación, Jorge Enrique Elías-Caro sostiene que son muchos los proyectos e importante la inversión económica que se está llevando a cabo con recursos propios y de cooperación internacional (Unión Europea) para generar conocimiento, artículos científicos, libros, ponencias alrededor del mundo e intercambio de académicos a los dos lados del Atlántico. “Hemos hecho una apuesta fundamental en las temáticas que tienen que ver con las comunidades afro. Entre los meses de agosto y octubre vinieron decenas de investigadores de Europa y algunos de nosotros pudimos ir allí. En ese intercambio de experiencias construimos redes, instalamos la exposición museográfica itinerante *Esclavitud y Legado Cultural de África en el Caribe*, elaboramos un documental relacionado con el tema y creamos una cadena de valor de generación del conocimiento y de transferencia y apropiación social del mismo”, señala el vicerrector.



El trabajo *Perspectivas de las poblaciones de color en los sistemas sociales y culturales del Caribe neogranadino*, análisis historiográfico desde la elaboración de *cosplay* derivó en una exposición permanente que se inauguró el pasado mes de noviem-

bre en el Claustro de San Juan Nepomuceno de la Universidad del Magdalena y que se encuentra abierta a los samarios y turistas, a quienes se dirige para ilustrar la vida cotidiana de los esclavizados y negros libres de la región entre los siglos XVI y XVIII.