

MAMACHA CARMEN

VOLUMEN III - VOLUME III

BY DILMAR M. GAMERO S.

MAMACHA CARMEN

DEDICATORIA

A todos mis amigos paucartambinos que me han abierto las puertas de sus casas y las de su corazón, en especial a mis ahijados y compadres.

A mis amigos peruanos que me han acompañado en este itinerario por varios años.

A mis amigos que han cruzado fronteras para conocer a la Mamacha de quien tanto he hablado y a los que aún no han llegado por allá pero comparten el sentimiento y la emoción que me embarga cuando hable de Paucartambo y la Mamacha Carmen.

A todos los que han apoyado este proyecto que aún no termina.

DEDICATION

To all my Paucartambo friends who have opened the doors of their homes and those of their hearts, especially to my godchildren and "compadres."

To my Peruvian friends who have accompanied me on this journey for several years.

To my friends who have crossed borders to meet the Mamacha Carmen of whom I have spoken so much and those who have not yet arrived there but share the feelings and emotions that overwhelm me when I talk about Paucartambo and Mamacha Carmen.

To all those who have supported this project that has not yet ended.

PROLOGO

En Julio, el pueblo de Paucartambo en los Andes peruanos, celebra a la Virgen del Carmen: "La Mamacha Carmen". Por más de 300 años, grupos de danzantes enmascarados se reúnen para celebrar su devoción a la Mamacha, cantando, bailando y rezando juntos.

Después de más de trece años participando de este ritual, he descubierto que el verdadero milagro de la "Mamacha Carmen" es que ella revela el sincrétismo religioso de la región, y también asombra y compromete a todos (participantes y visitantes) con el color, movimiento y devoción de los danzantes y sus familias. Por esa razón, mi compromiso con esta celebración ha inspirado la edición de este libro.

Durante las procesiones los devotos llevan unas "demandas" ("cajas con contenido espiritual") que contienen pequeñas figuras de la "Mamacha Carmen". Este libro es una metáfora de esas "demandas" que celebran el viaje místico de los danzantes y el mío también, equilibrando mi experiencia como contador de historias outsider e insider en el pueblo y en la celebración. En esta historia trato de ser el puente que conecta esos mundos diferentes y complementarios.

Trabajar con herramientas digitales y procesos alternativos en la edición de estos cinco volúmenes que conforman el libro de mi historia en Paucartambo, ha sido una experiencia mística que también evoca ritos actuales.

Además de cada volumen del libro, este proyecto también consiste en cinco altares portátiles (cajas), que son mi interpretación de esas "demandas" (cuatro representan a los diecinueve grupos de danzantes y la otra representa al "Cargo Mayor", gente responsable de la festividad). Cada caja contiene un volumen del libro y cinco impresiones en platino/paladio. El color cálido de las impresiones en platino/paladio ha creado un sentimiento único hacia un viejo y sagrado proceso de transformación; imágenes y textos conectando el cielo con la tierra.

PROLOGUE

In July, the village of Paucartambo in the Peruvian Andes, celebrates its miracle mother: "Mamacha Carmen." For over 300 years, groups of masked dancers gather to celebrate their devotion to the "Mamacha" by singing, dancing and praying together.

After more than thirteen years of participating in this ritual, I discovered that the real miracle of "Mamacha Carmen" is that it reveals the religious syncretism of this region, as it amazes and engages everyone (participants and observers alike) with color, movement and devotion by the dancers and their families. For that reason, my commitment to this celebration inspired me to work on a richly illustrated book.

During the processions the devotees carry "demandas" (spiritual religious boxes) that contain the sacred figure of the "Mamacha." This photobook is a metaphor of those "demandas" that celebrate the mystical journey of myself alongside the dancers; it balances my experience as a storyteller who is both an outsider and an insider to the community and celebration. In this story I am a bridge that connects these different and complementary worlds.

Working with digital tools and alternative traditional printing processes in a book edition to tell my story, this photobook becomes a mystic experience that evokes symbols from the current rituality as well.

Besides the book, this project consists of five altarpieces (boxes), each representing one of the major groups of dancers and the "Cargo Mayor" (people who are responsible of the celebration). Each altarpiece contains one volume of the book and five unique Platinum/Palladium prints. The warm color of the Platinum/Palladium prints create the unique feeling of an old and sacred process of transformation; images and texts connecting earth with heaven.

Dilmar Mauricio Gamero Santos

INDICE / CONTENTS

Prólogo / Prologue	9
Volumen III /Volume III	13
Capítulo 6: 16 de julio / Chapter 6: July 16th	17
Bibliografía y Referencias / Bibliography and Notes	93

VOLUMEN III | VOLUME III

16 DE JULIO: DÍA CENTRAL

Este es el día principal de la fiesta.

Todos estamos pendientes de este día porque la Mamacha Carmen bendice a su pueblo desde la Misa por la mañana hasta la procesión por la noche.

Es un día cargado de muchas emociones donde además los danzantes ponen a prueba su resistencia física porque bailan y cantan todo el día.

4.00 am Misa de Aurora a cargo de los devotos.

9.00 am Misa de fiesta en honor a la Santísima Virgen del Carmen (Mamacha Carmen) con la asistencia de todas las danzas y feligresía en general.

10.30 am Tradicional Bosque realizado en la Plaza de Armas.

11.00 am Reparto del Once en el "cargo wasi" o casa del cargo mayor (albergue municipal).

3.00 pm Solemne procesión de la Mamacha Carmen por el recorrido tradicional de Paucartambo, presidido por el cargo mayor, autoridades, danzas y feligresía en general.

JULY 16TH: THE MAIN DAY

This is the main day of the celebration.

Everybody is looking forward to this day because Mamacha Carmen blesses her people from the morning Mass till the procession at night.

It is a day full of emotions where the dancers also test their physical resilience because they must dance and sing the whole day.

4.00 am Early morning mass for the devotees.

9.00 am Main Mass in honor of the Virgin of Mount Carmel (Mamacha Carmen) with the participation of all the dancers, devotees and visitors.

10.30 am Traditional "Bosque" held in the Plaza de Armas.

11.00 am Distribution of the "Eleven" in the "cargo wasi" or house responsible for the celebration (municipal shelter).

3.00 pm Solemn procession of Mamacha Carmen through the traditional route of Paucartambo, directed by the city mayor; authorities, dance groups and parishioners.

16 DE JULIO - JULY 16TH

CAPÍTULO 6 - CHAPTER 6

9.00 AM MISA CENTRAL

Hay que levantarse temprano para conseguir un lugar en el templo.

Hasta hace unos años la misa se realizaba en las afueras del templo por la gran cantidad de gente que participaba. Desde hace un par de años la misa volvió a realizarse dentro de la Iglesia porque esa es una condición indispensable para que la fiesta de la Mamacha Carmen mantenga su status de Patrimonio Cultural reconocido por la UNESCO.

Cada año la parroquia con los guiadores o caporales de las danzas planifican la que podría ser la mejor estrategia para que la mayor cantidad de gente entre en la Iglesia y se cuente con equipos de sonido eficientes para todos los que participan de la Misa en las afueras del templo.

9.00 AM MAIN MASS

You must get up early to get a place in the church.

Until a few years ago the mass was held outside the church because of the large number of people who participated in it. The last couple of years, the Mass was again held within the Church because that is an essential condition for the Mamacha Carmen celebration to maintain its status as a Cultural Heritage recognized by UNESCO.

Each year the parish with the dance leaders or "caporales" plan what would be the best strategy for the greatest number of people to get into the church. They also plan to have an efficient sound system for all those who participate in the Mass outside of the church.

Misa Central 2017

The Main Mass 2017

22

Misa Central 2012

9.30 AM EL BOSQUE

Y cuando la misa central ha terminado empieza el Bosque.

Los Qhapac Qollas arman un gran tabladillo al centro de la plaza mayor como estrategia de guerra para observar a los Qapac Chunch'us, sus contrincantes y custodios de la Mamacha rmen.

También reparten obsequios para ganar la afinidad del pueblo
extraerlo. Tradicionalmente, los objetos arrojados mostraban
habilidades productivas de los pobladores, como la ebanis-
ta, el trabajo en metal, la cestería y otros distintivos de la zona.
ualmente además de esos productos los Qollas arrojan
chones, baldes, juguetes, naranjas, a veces cerveza.

10.30 AM THE "BOSQUE"

When the central mass has finished, the "Bosque" begins.

The Qhapac Qollas build a large plank in the center of the main plaza as a war strategy to observe the Qhapac Chunch'us, their opponents and custodians of Mamacha Carmen.

They also give out gifts to win the support of the people and distract them. Traditionally, they throw objects that show the productive abilities of the settlers, such as cabinetmaking, metal work, basketry and other distinctive features of the area. Currently besides those products, the Qollas throw mattresses, buckets, toys, oranges, and sometimes beer.

11.00 AM EL ONCE

Terminado el "bosque" todas las comparsas se dirigen al "cargo mayor" al compás de sus músicos.

El "prioste" o "cargo mayor", en señal de agradecimiento ofrece gaseosas, cervezas y bolsitas de pan a todos los integrantes de las danzas. La tradición cuenta que se entregan once panecillos que pesan una onza.

11.00 AM THE "ONCE" (ELEVEN)

Once the "Bosque" is finished, all the groups of dancers go to the "cargo wasi" (the main place of the celebration) to the rhythm of their musicians.

The "Prioste" or "cargo mayor," in gratitude, offers soft drinks, beers and pieces of bread to all the members of the dance groups. Tradition says that the dancers receive eleven muffins each weighing one ounce.

Cuando las danzas terminan de compartir y celebrar en el Once, todos regresan a sus casas de cargo para almorzar y prepararse para la procesión central.

En el camino de retorno despliegan sus coreografías y bailes.

When the dance groups finish sharing and celebrating in the Once, all the groups return to their "cargo" houses (place where the whole group meets) to have lunch and they prepare themselves for the main procession.

On the way to their "cargo" houses they show their choreographies and dances.

3.00 PM LA PROCESIÓN

Llega uno de los momentos más emocionantes de la festividad.

Suenan las campanas de la iglesia, la procesión inicia cuando las bandas de músicos del "prioste", "Waca Waca" y "Majeño", se reúnen e interpretan la melodía de la Marcha del "Monte Carmelo".

Los "Qhapac Chunch'us" dando saltos acompañan a la imagen de la Mamacha Carmen porque ellos son sus guardianes, los "Qhapac Qollas" y los "Qhapac Negros" entonan cantos de alabanza, y los "Saqrás" cuelgan de los balcones cubriendo los rostros cuando la Mamacha pasa frente a ellos.

Durante el recorrido las otras danzas esperan su turno en los lugares asignados para cargar la imagen de la Mamacha Carmen y bailarle con fe y devoción.

Cada vez que veo salir del templo a la Mamacha Carmen la emoción que siento es única porque ella representa el cariño de todos los paucartambinos.

3.00 PM THE PROCESSION

This is one of the most exciting moments of the festival.

The bells of the church ring, the procession starts when the music bands of the "prioste," "Waca Waca" and "Majeño" dancing groups get together and play the melody of the March of the "Mount Carmel."

The "Qhapac Chunch'us" dancers jump next to the Mamacha Carmen because they are her guardians, the "Qhapac Qollas" and the "Qhapac Negros" sing praise songs, and the "Saqrás" hang from the balconies covering their faces when the Mamacha passes in front of them.

During the procession, the other dance groups await their turn in the places assigned for them to carry the image of Mamacha Carmen, and they dance with faith and devotion.

Every time I see Mamacha Carmen leaving the church, the emotion I feel is unique because she represents the affection of all the Paucartambo people.

Bailar, rezar y cantar por horas, soportar los empujones de los feligreses que quieren acercarse a la Mamacha Carmen, demanda mucho esfuerzo físico. Los danzantes durante la procesión cuentan con lugares de descanso para recuperar fuerzas y continuar con fe y devoción.

Dancing, praying and singing for hours, withstanding the pushes of the crowd who wants to get close to Mamacha Carmen demands a lot of physical effort. The dancers during the procession have places to rest, recover their strength and continue with faith and devotion.

Las danzas acompañan la procesión y esperan en sus lugares asignados para recibir a la Mamacha Carmen y bailarle como muestra de cariño y afecto.

The dance groups walk along the procession and wait in their assigned places to receive Mamacha Carmen and dance for her as a sign of love and affection.

7.00 PM CENA Y COCINA

La cena de esta noche por lo general es un estofado, tallarines, churrasco o asado, dependiendo de los "carguyoc".

Pero, ¿quiénes hacen posible que todo esté listo para que los danzantes e invitados recuperen fuerzas?

Los "karguyoc" cuentan con el apoyo de un grupo de personas que hacen posible que todo esté preparado a tiempo y se cumpla con la tradición. Muchos son gente humilde, varios son campesinos del lugar que dejan de participar en la fiesta para atender a los feligreses.

Todas las comparsas siempre agradecen a estas personas por el servicio prestado durante la fiesta.

7.00 PM DINNER AND KITCHEN

This night's dinner is usually a plate of stew, noodles, barbecue or roast, depending on the "carguyoc" (person responsible of the celebration).

But who makes sure that everything is ready for the dancers and guests to recover their strength?

The "karguyoc" have the support of a group of people who make sure that everything will be ready on time, following the traditions of the celebration. Many of these people are humble farmers, several are local peasants who do not participate in the rituals of the festival in order to take care of the parishioners.

Every dance group always thanks them for the service they do during the festival.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS

En este volumen los textos están inspirados en el libro:"Plan de Salvaguardia de la Mamacha del Carmen" publicado por el Crespial y el Ministerio de Cultura (2012) y varios testimonios recogidos de algunos danzantes y gente del lugar.

Otros textos han sido tomados de las leyendas del Museo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco en Paucartambo que a su vez ha recopilado la información de los responsables de cada danza.

Los textos en inglés han sido revisados por Peter Wool a quien estoy eternamente agradecido por su ayuda en este proyecto.

BIBLIOGRAPHY AND NOTES

In this volume the texts are inspired by the book:"Safeguarding Plan of the Mamacha del Carmen" published by Crespial and the Ministry of Culture (2012) and testimonies collected from dancers and Paucartambo people.

Another group of texts have been taken from the captions of the Museum of the Direction of Culture of Cusco in Paucartambo, that compiled the information from the people responsible for each dance group.

The English translation have been reviewed by Peter Wool to whom I am eternally grateful for his help in this project.

