

2015/2

BARCO

DE

FOGO

CATÁLOGO

DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

BARCO DE FOGO

Catálogo de la exposición fotográfica "BARCO DE FOGO", elaborado a partir de la Residencia Artística 2015, organizada por el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca.

Diseño y edición:

Elisa Tavares Duarte

Esther Gambi Giménez

Salamanca, junio de 2015.

Organización:

Colaboración:

Apoyo:

HISPANO
FUNDAÇÃO CULTURAL BRASILEIRA

PAPAGAIO
Sociedade Austro-Brasileira
de Educação e Cultura
Österreichisch-Brasilianischer
Bildungs- und Kulturverein

Barco de Fogo

ISSN: 2531-0577

Barco de Fogo. El catalogo se encuentra bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Esta obra ha sido elaborada con motivo de la exposición "Barco de Fogo", inaugurada el 17 de junio de 2015, en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (España).

ÍNDICE

ARTE, TÉCNICA Y SENSIBILIDAD, DE ROSANA
EDUARDO - 5

FRAGMENTOS DE UNA REALIDAD CULTURAL,
DE VANESSA NORONHA TÖLLE - 6

AUTOR - 7

BARCO DE FOGO - 8

Arte, técnica y sensibilidad

En Brasil, el registro fotográfico de bienes culturales representa un importante instrumento de salvaguarda, valorización y difusión de los saberes, creencias y costumbres brasileñas. La fotografía se constituye en un relevante mecanismo de documentación del patrimonio cultural de las localidades, pudiendo recurrirse a ella tanto como herramienta de fortalecimiento identitario como de difusión de dichos repertorios. Es en esta vertiente donde se ubica la exposición de Márcio Garcez, que retrata las múltiples caras del **BFRCO DE FUEGO** – Principal manifestación cultural de las festividades de San Juan del municipio de Estância, en el estado de Sergipe (Brasil).

Con más de veinte años de experiencia, el trabajo del fotógrafo transita entre el arte, la técnica y la sensibilidad. Su identidad artística se revela en la inquietud por registrar la vida cotidiana y sus producciones culturales, compartiendo con el público la belleza y la profundidad de lo casi imperceptible. Durante todo este tiempo, Garcez ha capturado de forma magistral el alma, los colores y las texturas de la cultura popular brasileña. En este trabajo el artista pone de manifiesto su mirada etnográfica sobre el **BFRCO DE FUEGO**, presentando el ingenio de sus artesanos.

El fotógrafo-artista registró los bastidores de esta cultura, revelando los procesos de manufactura, los espacios de producción y presentación, así como la materia prima, el trabajo y las técnicas de sus productores. La exposición cuenta con treinta imágenes de este juego popular, que recogen los detalles de la tradición del fuego presente en el municipio de Estância. La riqueza del acervo radica en su capacidad para traducir un saber hacer transmitido de generación en generación, que impregna la vida cotidiana y las calles de la ciudad sergipana. A través del objetivo de Garcez, un verdadero etnógrafo visual, es posible conocer a los pirotécnicos, visitar los barracones y entender la complejidad de la tradicional confección de los fuegos artificiales. El maestro de las imágenes también nos invita a contemplar el espectáculo de luces y colores de las carreras de **BFRCOS DE FUEGO**, permitiéndonos conocer uno de los pocos festejos de San Juan celebrados en Sergipe.

Rosana Eduardo
Comisaria de artes
Doctora en Antropología
Profesora de la Universidad Federal de Sergipe
Coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología en Turismo/UFS/CNPq

Arte, técnica e sensibilidade

No Brasil, o registro fotográfico de bens culturais representa um importante instrumento de salvaguarda, valorização e difusão dos saberes, crenças e costumes brasileiros. A fotografia constituiu-se como um relevante mecanismo de documentação do patrimônio cultural das localidades, podendo ser acionada como ferramenta de fortalecimento identitário, bem como difusão de tais repertórios. É nesta vertente que está situada a exposição de Márcio Garcez, que retrata as múltiplas faces do **BFRCO DE FOGO** – principal manifestação cultural do ciclo junino do município de Estância, no estado de Sergipe (Brasil).

Com mais de vinte anos de experiência, o trabalho do fotógrafo transita entre a arte, a técnica e a sensibilidade. Sua identidade artística revela-se na inquietude de registrar o cotidiano humano e suas produções culturais, compartilhando com o público a beleza e a profundidade do quase imperceptível. Em todo este tempo de atuação, Garcez tem registrado de forma magistral a alma, as cores e as texturas da cultura popular brasileira. Neste trabalho, o artista evidencia seu olhar etnográfico sobre o **BFRCO DE FOGO**, apresentando a engenhosidade de seus artesãos.

O fotógrafo-artista registrou os bastidores desta cultura, revelando os processos de feitura, espaços de produção e apresentação, bem como a matéria-prima, o trabalho e as técnicas de seus produtores. A exposição conta com trinta imagens desta brincadeira popular, refletindo os detalhes da tradição do fogo presente no município de Estância. A riqueza do acervo está em traduzir um saber-fazer passado de geração em geração, que perpassa o cotidiano e as ruas da cidade sergipana.

Pelas lentes de Garcez, um verdadeiro etnógrafo visual, é possível conhecer os fogueteiros, visitar os barracões e entender a complexidade da tradicional confecção dos fogos de artifício. O mestre das imagens também nos convida a contemplar o espetáculo de luzes e cores das corridas de **BFRCOS DE FOGO**, possibilitando conhecer um pouco dos festejos juninos de Sergipe.

Rosana Eduardo
Curadora de artes
Doutora em Antropologia
Professora da Universidade Federal de Sergipe
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Antropologia em Turismo/UFS/CNPq

Fragmentos de una realidad cultural

"La fotografía es poesía escrita con luz"

Bruno Churuska

Sergipe, el estado más pequeño de Brasil, esconde en su seno singularidades culturales que el objetivo del fotógrafo Márcio Garcez pinta con luz, sirviéndonos de portavoces de la Cultura brasileña.

La exposición **BARCO DE FUEGO** trae al espacio expositivo las lecturas realizadas por la mirada de Garcez de esta manifestación exclusiva de la ciudad de Estância. Pequeña y enigmática, pulsante y rizomática, esta ciudad del interior se ofrece a los ojos y sentidos ávidos de cada uno de nosotros.

Desplazarse por el mundo, presentando cada uno de los fragmentos de una realidad cultural, significa proponer una reflexión sobre las prácticas artísticas y culturales en un ejercicio de aproximación de imagen y realidad.

Lo que toca más de cerca el observador, admirando las fotografías de **BARCO DE FUEGO**, es la absoluta movilidad de la imagen con la energía del fuego y pigmentos de color, donde podemos decir que Garcez baila y pinta con la luz, utilizando su vena pictórica sin limitarla al ámbito sensorial, alcanzando un vocabulario de imágenes y después haciéndolo suyo. En sus trabajos encontramos con placer características definitorias de nuestro mayor patrimonio: nuestra cultura; la cultura sergipana; la cultura de Brasil.

Vanessa Noronha Tölle

Comisaria de artes

Presidente de la Sociedad Austro-Brasileña de Educación y Cultura –
PAPAGAIO

Viena/Austria

Fragmentos de uma realidade cultural

"Fotografia é poesia escrita em luz"

Bruno Churuska

Sergipe, o menor estado do Brasil, guarda em seu berço singularidades culturais que, através da lente do fotógrafo Márcio Garcez, foram retratadas, servindo-nos de porta voz da cultura sergipana.

A Exposição "**BARCO DE FOGO**" traz para o espaço expositivo o olhar de Garcez sobre esta manifestação exclusiva da cidade de Estância, pequena e enigmática, pulsante e rizomática, cidade interiorana que se apresenta aos olhos e sentidos ávidos de cada um de nós.

Deslocar-se pelo mundo apresentando fragmentos de uma realidade cultural significa propor uma reflexão sobre as práticas artísticas e culturais, num exercício de aproximação da imagem com a realidade.

O observador mais atento, admirando as fotografias reunidas na exposição **BARCO DE FOGO**, encontrará a absoluta mobilidade da imagem com a energia do fogo e pigmentos coloridos, onde podemos dizer que Garcez dança e pinta com a luz, usando sua veia pictórica sem se limitar ao âmbito sensorial, atingindo um vocabulário de imagens e depois transformando-o em seu. Nos seus trabalhos encontramos características marcantes do nosso maior patrimônio: a nossa cultura; a cultura sergipana; a cultura do Brasil.

Vanessa Noronha Tölle

Curadora de artes

Presidente da Sociedade Austro Brasileira de

Educação e Cultura - PAPAGAIO

Viena/Áustria

AUTOR

Márcio José Garcez Vieira (Márcio Garcez) nasce en Aracaju, Sergipe (Brasil) y reside en Brasília desde 2014. Se graduó en Comunicación Social por la Universidad Federal de Sergipe y posee más de veinte años de experiencia profesional, habiendo sido agraciado con más de quince premios en el ámbito de la fotografía. Posee fotos publicadas en diversas revistas, periódicos y editoriales brasileñas. En 2014 trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en Brasília y fue premiado en el 4º Salão de Fotografia de Aracaju. En el mismo año realizó la exposición "*Manifestações Culturais Sergipanas por Márcio Garcez*", en el Festival Cultural de Brasil en Viena y llevó a la Torre Malakoff (Recife-PE) la exposición "Barco de Fogo por Márcio Garcez", resultado del premio en la 2ª Convocatoria de Residencia de la sala Alcir Lacerda.

Márcio José Garcez Vieira (Márcio Garcez) nasceu em Aracaju, Sergipe (Brasil) e reside em Brasília desde 2014. É graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Sergipe e possui mais de vinte anos de experiência profissional, tendo sido agraciado com mais de quinze prêmios no âmbito da fotografia. Possui fotos publicadas em diversas revistas, jornais e editoras brasileiras. Em 2014 trabalhou na Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República em Brasília e foi premiado no 4º Salão de Fotografia de Aracaju. No mesmo ano realizou a exposição "*Manifestações Culturais Sergipanas por Márcio Garcez*", no Festival Cultural do Brasil em Viena e levou para a Torre Malakoff (Recife-PE) a exposição "Barco de Fogo por Márcio Garcez", resultado da premiação da 2ª Convocatória de Ocupação da Sala Alcir Lacerda.

BARCO DE FOGO

CATÁLOGO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

El Bambú

Muy recurrente en el territorio sergipano, el bambú es la base para confeccionar las espadas, tracas y barcos de fuego. Su tala comienza en el mes de diciembre, en la fase de la luna llena, como indica la tradición, por tratarse de un periodo ideal para minimizar la incidencia de las plagas que pueden comprometer la calidad de los tallos. Después de la tala, el bambú se lleva a los barracones donde es expuesto al sol para secarlo.

Rosana Eduardo

Retirada do bambu
Tala del bambú

O Bambu

Muito recorrente no território sergipano, o bambu é a base para a confecção das espadas, busca-pés e barcos de fogo. Sua retirada começa a partir do mês de dezembro, na fase da lua cheia, como indica a tradição, por se tratar de um período ideal para minimizar a incidência de pragas que podem comprometer a qualidade dos gomos. Após a retirada, os bambus são levados aos barracões onde são expostos ao sol, passando por um período de secagem.

Rosana Eduardo

Base para os fogos de
artifícios
Base para los fuegos
artificiales

Barracão de
armazenamento
Barracón de
almacenamiento

Las "Tabocas"

Después de secarse al sol, las cañas de bambú se sierran y cortan en tallos, que reciben la denominación de "tabocas". Se lijan sus extremos y después se introducen en el fuego con insecticida para librarlas de las plagas. Este procedimiento también evita que las piezas se pudran, así como la futura aparición de insectos que puedan dañar la estructura del artefacto. Posteriormente son puestas al sol y, cuando ya están secas, se enrollan con cuerda de algodón o esparto, para darles una mayor resistencia. Después las "tabocas" se rellenan alternativamente con capas de barro y pólvora.

Rosana Eduardo

As Tabocas

Após secarem ao sol, os bambus são serrados e cortados em gomos, recebendo a denominação de tabocas. Estas são lixadas em suas extremidades e depois levadas ao fogo com inseticida para retirada das pragas. O procedimento de cozimento também evita o apodrecimento das peças, bem como o futuro aparecimento de bichos que podem danificar a estrutura do artefato. Posteriormente são levadas ao sol e, quando já estão secas, são enroladas com cordão de algodão ou sisal, garantindo maior resistência. Depois as tabocas são preenchidas alternadamente por camadas de barro e pólvora.

Rosana Eduardo

Instrumento para atar las "tabocas"
Instrumento para enrollar as tabocas

Proceso de medição
Proceso de medição

"Tabocas" enrolladas con cuerdas.
Tabocas enrolladas com barbantes

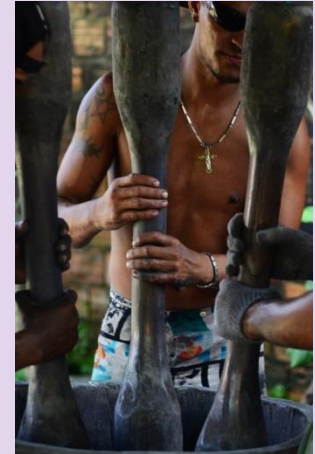
Preparación de la pólvora

La pólvora es el alimento de la cultura del fuego en Estância. Tiempo atrás, los preparativos congregaban a amigos, vecinos y familiares en torno al ritual de “pisar la pólvora”. Sin embargo, en la actualidad, este procedimiento se hace en barracones alejados de la ciudad como medida de seguridad y protección. Es en estos espacios donde los maestros del fuego manipulan, prueban y almacenan este material. Los pirotécnicos y asistentes se reúnen en torno de la pila para batir la pólvora, en un procedimiento que implica trabajo artesanal y colectivo.

Rosana Eduardo

Trabajo manual
Trabalho manual

Pisa pólvora en el pilón
Pisa pólvora no pilão

Preparação da pólvora

A pólvora é o alimento da cultura do fogo em Estância. Tempos atrás, os preparativos envolviam amigos, vizinhos e familiares em torno do ritual do “pisa pólvora”. Entretanto, nos dias atuais, tal procedimento é feito em barracões distantes da cidade por medida de segurança e proteção. São nestes espaços que os mestres do fogo realizam a manipulação, o teste e o armazenamento deste material. Os fogueteiros e assistentes se reúnem em torno do pilão para bater a pólvora, num procedimento que envolve trabalho artesanal e coletivo.

Rosana Eduardo

Refinado de la pólvora
Refino da pólvora

Prueba de la pólvora

Se trata de una fase que requiere experiencia, prudencia y percepción. Durante las pruebas, los pirotécnicos analizan el proceso de quema y velocidad de la pólvora. Después de esta etapa, el material es utilizado para rellenar las tracas, espadas y demás fuegos artificiales que se venderán y utilizarán durante la fiesta.

Rosana Eduardo

El arte del fuego I
A arte do fogo I

Teste da pólvora

Trata-se de uma etapa que requer experiência, prudência e percepção. Durante os testes, os fogueteiros observam o processo de queima e velocidade da pólvora. Depois desta etapa, o material é utilizado no preenchimento dos busca-pés, espadas e demais fogos de artifício que serão comercializados e utilizados durante os festejos juninos.

Rosana Eduardo

El arte del fuego II
A arte do fogo II

Preparación de las espadas

¡Para entrar en esta fiesta la espada debe ser de fuego! Preparada con bambú envuelto con bramante hasta que adquiere forma cilíndrica, dentro de este artefacto se introduce barro seco, pólvora y limadura de hierro.

Vanessa Tölle

Preparação das espadas

Para entrar nesta festa, a espada deve ser de fogo!

Preparada com bambu enrolado em um barbante e ganhando uma forma cilíndrica é colocado dentro deste artefato o barro seco peneirado, pólvora e limalha de ferro.

Vanessa Tölle

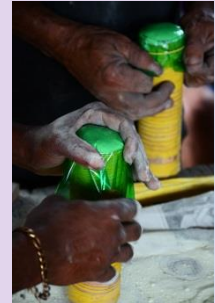
Colocación de la pólvora
Colocação da pólvora

Pirotécnico golpeando la pólvora
Fogueteiro socando a pólvora

Fabricación de la espada
Produção da espada

Últimos toques
Etapa de acabamento

Espadas preparadas
Espadas preparadas

Confecção do Barco de Fogo

El barco de fuego se fabrica en los barracones de los pirotécnicos. El inicio del proceso combina una mezcla de carpintería, ingeniería, artesanado, sensibilidad y creatividad, dando lugar a la construcción de una estructura de madera cortada en pedazos milimétricamente marcados para que encajen entre sí. Esa estructura es posteriormente cubierta con hojas de papel de textura ligera, y luego por una segunda capa de papeles de color laminados en los que la creatividad y la imaginación ganan alas a la hora de mezclar los colores. La parte superior de su mástil está coronada por un gran entrelazado de banderitas igualmente coloridas hechas en papel de seda, donde el alma de sus fabricantes encuentra el reducto final de su construcción. Intrínsecamente ligada a esa estructura está la parte pirotécnica del barco: espadas de fuego, tracas y artefactos que producen pequeñas explosiones y colores.

Fábio de Estância

Confecção do Barco de Fogo

A confecção do barco de fogo se dá nos barracões dos fogueteiros. O início do processo está associado a uma mistura de carpintaria, engenharia, artesanato, sensibilidade e criatividade, englobando a construção de uma estrutura em madeira cortada em pedaços milimetricamente marcados para encaixes e apregoamentos. Essa arquitetura é posteriormente coberta por folha de papel também de leve textura, levando uma segunda camada de papéis coloridos laminados em que a criatividade e a imaginação ganham asas na combinação de cores. Na parte superior de seu mastro há um grande entrelaçado de bandeirinhas igualmente coloridas feitas de papel de seda, em que a alma artística de seus feitores encontra o reduto final da sua construção. Intrinsecamente ligada a essa estrutura esta a parte pirotécnica do barco, que são: espadas de fogo, chavinhas e artefatos de pequenas explosões e cores.

Fábio de Estância

Ornamentación del barco
Ornamentação do barco

Estructura del artefacto
Estrutura do artefato

Ingeniería y creatividad
Engenharia e criatividade

El fuego de las espadas

La espada, objeto de característica significativa, hace volar la imaginación en torno a la idea de nobleza, guerreros y castas medievales androcéntricas. El fuego de las espadas, ese haz de luz resultado de la quema de la pólvora, asociado a su efecto sonoro, como una espada en movimiento, produce una imagen bella, temida y fascinante.

Vanessa Tölle

O fogo das espadas

A espada, objeto de característica significativa, liga a fantasia que se forma em torno da ideia de nobrezas, guerreiras e castas medievais androcêntricas. O fogo das espadas, esse feixe de luz que a queima da pólvora proporciona, associado ao seu efeito sonoro, como uma espada em movimento, produz uma imagem bela, temida e fascinante.

Vanessa Tölle

Fuego en movimiento
Fogo em movimento

Las espadas y sus luces
As espadas e suas luzes

El Barco en la fiesta

Considerado como una de las manifestaciones culturales más significativas del Estado de Sergipe y Patrimonio Cultural, el Barco de Fuego, relleno de pólvora, confeccionado en papel de colores y con la fuerza de las espadas, cruza el cielo a gran velocidad sujeto a un cable de acero, entrando en escena como actor principal de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Estância para deleite de los espectadores.

Vanessa Tölle

Llegada a la fiesta
Chegada na festa

O Barco na festa

Considerado como uma das manifestações culturais mais significativas do Estado de Sergipe e Patrimônio Cultural, o Barco de Fogo em alta velocidade, recheado com pólvora, confeccionado com papel colorido e com a força das espadas, cruza o céu através de um cabo de aço entrando em cena como ator principal da Festa Junina da cidade de Estância e encantando a todos.

Vanessa Tölle

Últimos ajustes
Últimos ajustes

La carrera del barco
A corrida do barco

Un espectáculo de luces y colores

Las miniaturas de barco – fabricadas con cartón, bambú y espadas de pólvora y adornadas con banderitas de colores – son colgadas en hilos de 200 a 300 metros de extensión, instalados en postes. Cuando los pirotécnicos prenden la pólvora, los barquitos se mueven rápidamente de un lado a otro del hilo, explotando los fuegos de artificio y convirtiendo a la ciudad de Estância en la responsable de uno de los más bellos espectáculos pirotécnicos del país.

Fuente: Adaptación del texto del Proyecto Educativo del Museo da Gente Sergipana (Caderno de Mediação, 2011, p. 22).

Artefacto pirotécnico
Artefacto pirotécnico

Contemplación
Contemplación

Um espetáculo de luzes e de cores

As miniaturas de barco – fabricadas com papelão, bambu e espadas de pólvora e enfeitadas com bandeirinhas coloridas – são penduradas em fios de 200 a 300 metros de extensão, instalados em postes. Quando os fogueteiros tocam fogo na pólvora, os barquinhos se movimentam rapidamente de uma extremidade à outra do fio, explodindo os fogos de artificio, tornando a cidade de Estância responsável pelos mais belos espetáculos pirotécnicos do país.

Fonte: Adaptação de texto do Projeto Educativo do Museu da Gente Sergipana (Caderno de Mediação, 2011, p.22)

Arte em movimento
Arte em Movimento

La dimensión lúdica

Al enfatizar la dimensión lúdica del Barco de Fuego podemos observar la pluralidad material, cultural y técnica. Como objeto, es soporte de juego, estimulante material para hacer fluir lo imaginario. La experiencia, transmitida de generación en generación, refleja en esta manifestación cultural lo lúdico en acción, que adquiere connotación de travesura.

Vanessa Tölle

Juego de niño
Brincadeira de criança

A dimensão lúdica

Ao enfatizar a dimensão lúdica do Barco de Fogo podemos observar a pluralidade material, cultural e técnica. Como objeto, é suporte de brincadeira, estimulante material para fazer fluir o imaginário. A experiência, passada de geração para geração, evidencia nesta manifestação cultural o lúdico em ação, que adquire conotação de brincadeira.

Vanessa Tölle

Lo lúdico en acción
O lúdico em ação

Juego de adulto
Brincadeira de adulto

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS