

Last day of Entroido, Oimbra. 2020.

Último día de Entroido, Oimbra. 2020.

Último día del Entroido, Oimbra. 2020.

Return to Carnaval: Rituals, Roots, Rebels

Jason Gardner

Retorno ao Carnaval: Rituais, Raíces, Rebeldes

Retorno al Carnaval: Rituales, Raíces, Rebeldes

 The winter festival of Carnaval is more than just a party and parade in the streets. Democratic and folkloric, it reveals a complex diversity of local customs intersecting with universal themes.

From the Austrian Alps to Spanish Basque country to the Cajun prairie in Louisiana; from Northern Greece and Macedonia to the steppes of Poland; and from the shores of Northern France and the mountain towns of Galicia in northwestern Spain; to Slovenia and Bulgaria in the east and remote islands of Guinea-Bissau—in each of these Carnavals, the masks and costumes contribute to centuries-old traditions, connecting the people deeply to their communities' roots while enabling them to transcend and even rebel against their daily life and surroundings.

Through this ritualistic performance, embodying animals and spirits, mythical beasts, simulated marriages, and a wide cast of perennial characters

 A festividade invernal do Carnaval é máis que unha simple festa e desfiles nas rúas. Democrático e folclórico, evidencia unha complexa diversidade de costumes locais que se cruzan con temas universais.

Desde os Alpes austriacos ao País Basco, á pradeira de Lusiana; do norte de Grecia e Macedonia ás estepas de Polonia; e desde as costas do norte de Francia e as aldeas montañosas de Galiza; a Eslovenia e a Bulgaria no este e as remotas illas de GuiBissau, cada un destes Carnavais, as máscaras e os disfraces contribúen ás tradicións de centos de anos, conectando profundamente as xentes coas dos costumes das súas comunidades, mentres que ao mesmo tempo se lles permite trascender e incluso rebelarse contra a súa vida cotiá e derivados.

A través destas actuacións ritualísticas, encarnan animais e espíritos, bestas míticas, matrimonios simulados, e unha ampla gama de caracteres perennes con significado lo-

 La festividat invernal del Carnaval es más que una simple fiesta y desfiles en las calles. Democrático y folclórico, revela una compleja diversidad de costumbres locales que se entrecruzan con temas universales.

Desde los Alpes austriacos al País Vasco, a la pradera Cajún de Louisiana; del norte de Grecia y Macedonia a las estepas de Polonia; y desde las costas del norte de Francia a las aldeas montañosas de Galicia; a Eslovenia y Bulgaria en el este hasta las remotas islas de Guinea Bissau, cada uno de estos Carnavales, las máscaras y los disfraces aportan a tradiciones de cientos de años, conectando a la gente profundamente con las raíces de sus comunidades, mientras se les permite trascender e incluso rebelarse contra su vida cotidiana y derivados.

A través de estas actuaciones ritualísticas, encarnando animales y espíritus, bestias míticas, matrimonios simulados, y una amplia gama de

Bonita de Sande, Ourense. 2020.

Mázcara de Requeixo, Ourense. 2020.

with local significance, the participants retrace their ancestors' enactment of rites of the season, evoking cyclical transitions and opposing faces of the human condition: winter and spring, barren and fertile, life and death, light and dark, chaos and order.

Carnaval traditions echo across continents, with similar themes emerging:

- Rituals of song and dance, parading through villages, the ringing of bells, noisemaking to stave off the winter, and creating mock weddings to bring on good luck and bountiful harvest; going from house to house to partake in neighbors' food and drink; lighting fires to ward off evil spirits;

- Harkening back to cultural and religious roots, blending symbols of both paganism-monsters, beasts of burden, wild animals, and various mythical creatures-and Catholicism-crosses, priests, the Three Kings, the enactment of the ceremony of marriage, resur-

cal, as persoas participantes recordan a promulgación dos ritos da temporada, que proveñen dos devanceiros e evocan transicións cílicas e caras opostas da condición humana: inverno e primavera, esterilidade e fertilidade, vida e morte, luz e obscuridade, caos e orde.

O eco das tradicións do Carnaval percorre os continentes, con temas semellantes:

- Rituais de canções e dança, con desfiles que percorren vilas, o son das campás, ruído feito para sair do inverno, e farsas de matrimonios para traer boa sorte e colleita abondosa; indo de casa en casa para compartir a comida e bebida da veciñanza; o acceso dos lumes para espantar os malos espíritos.

- Rememorar as raíces culturais e religiosas, mesturando símbolos de bestas pagás, de carga, animais salvaxes e criaturas míticas varias con cruces católicas, curas, os Tres Reis, a realización da cerimonia do matrimonio, resurrección

personajes con significado local, las personas participantes recuerdan la promulgación de los ritos de la temporada, que provienen de los ancestros y que evocan transiciones cílicas y las caras opuestas de la condición humana: invierno y primavera, esterilidad y fertilidad, vida y muerte, luz y oscuridad, cao y orden.

El eco de las tradiciones del Carnaval recorre los continentes, con temas semejantes:

- Rituales de canciones y danza, con desfiles en los pueblos, el sonido de las campanas, ruído provocado para salir de invierno, y la realización de farsas de bodas para atraer la buena suerte y cosechas abundantes; ir de casa en casa para compartir la comida ofrecida por la vecindad; encender fuegos para espantar los malos espíritus.

- Rememoración de las raíces culturales y religiosas, mezclando símbolos de monstruos paganos, bestias de carga, animales salvajes, y criaturas míticas

rection, and redemp-
tion;

- The rebellion manifested through the personification of devils and destruction; transvestism and other subversive disguises; tricksterism and improvised chaos; and by the clash between modern and ancient, between ritual and reality, where the current world peeks out, interacting with the roots of the past.

e redención;

- A rebelión mani-
festa a través da
persoaficación de
demos e destrucción,
travestismo e ou-
tros disfraces sub-
versivos; trucos e
caos improvisado;
e o choque entre o
moderno e o ances-
tral, entre o rit-
ual e a realidade,
onde o mundo actual
asoma, interactu-
ando coas raíces do
pasado.

varias con cruces
católicas, curas,
los Tres Reyes, la
realización de la
ceremonia del ma-
trimonio, resurrec-
ción y redención.

- La rebelión mani-
festada a través de
la personificación
de demonios y de-
strucción, traves-
tismo y otros dis-
fraces subversivos;
trucos y caos im-
provisado; y entre
el choque entre lo
moderno y lo ances-
tral, entre el rit-
ual y la realidad,
donde el mundo actu-
al asoma, interactu-
ando con las raíces
del pasado.

Getting dressed. Vestíndose. Vistiéndose.
Maceda (Ourense), 2020.

Getting dressed. Vestíndose. Vistiéndose.
Requeixo (Manzanares, Ourense), 2020.

Orellas ("ears"). Orejas.
Requeixo (Manzanares, Ourense), 2020.

Requeixo (Manzanares, Ourense), 2020.

Máscaras.
Requeixo (Manzanares, Ourense), 2020.

Xinzo de Limia (Ourense), 2020.

0 Galo
San Pedro da Mezquita (Ourense), 2020.

0 Touro,
Matama (Ourense), 2020.

Boteiros
Viana do Bolo (Ourense, 2020)

Matama (Ourense, 2020)

Viana do Bolo (Ourense, 2020)

Campobecerros (Ourense, 2020)

Laza (Ourense, 2020)

Autor/author Jason Gardner

Having published "A Flower in the Mouth" (Visual Anthropology Press, 2013), a photography book on the culture, music and rituals of the Carnaval in Pernambuco, Brazil, Jason continues by photographing versions of the festival in 15 countries over four continents.

In 2019, Jason's work was recently exhibited at the Mois de la Photo OFF Photography Festival in Paris. His work has been exhibited in New York, Vienna, Geneva, Toronto, São Paulo, Belgrade, New Orleans, Los Angeles, and San Francisco.

<http://www.jasongardner.net>
© @visualanthropologyl

Despois da publicación de "Unha Flor na Boca" ("A Flower in the Mouth", Visual Anthropology Press, 2013), un libro fotográfico sobre a cultura, a música e os rituais do Carnaval en Pernambuco, Brasil, Jason segue fotografando versións da festa en 15 países de catro continentes.

No ano 2019, o traballo de Jason foi exposto no Mois de la Photo OFF Photography Festival en París. O seu traballo ten sido exposto ademais en Nova Iorque, Viena, Xenebra, Toronto, São Paulo, Belgrado, Nova Orleáns, Os Ánxeles e San Francisco.

Después de la publicación de "Una Flor en la Boca" ("A Flower in the Mouth", Visual Anthropology Press, 2013), un libro fotográfico sobre la cultura, la música y los rituales del Carnaval en Pernambuco, Brasil, Jason sigue fotografiando versiones de la fiesta en 15 países de cuatro continentes. En 2019, el trabajo de Jason fue expuesto en el Mois de la Photo OFF Photography Festival en París. Su trabajo ha sido expuesto además en Nueva York, Viena, Ginebra, Toronto, São Paulo, Belgrado, Nueva Orleáns, Los Ángeles y San Francisco.