

Archivo de Pintura Campesina

Modernidad, memoria y escuela: imágenes y testimonios

Gustavo von Bischoffshausen

Tarea

En 1984, hace 21 años, con motivo de la celebración del Día del Campesino un conjunto de instituciones inició una experiencia de promoción cultural a través de diez concursos anuales (1984-1996). Estos convocaron a hombres, mujeres, jóvenes y niños de zonas rurales de todo el país, para expresar a través del dibujo, la pintura y la palabra, sus conocimientos, vivencias y esperanzas. Hoy esos documentos, pinturas y testimonios, forman parte del Archivo de Pintura Campesina en el Museo de Arte del Centro Cultural San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En particular, *Imágenes de la Tierra: Archivo de Pintura Campesina*, bajo la curaduría de María Elena del Solar, Nelly Plaza y Gustavo von Bischoffshausen; fue una muestra de esta colección presentada en el Museo de Arte de la UNMSM, del 23 de junio al 12 de agosto del 2005.

El presente artículo quiere dar cuenta de cómo algunos de los y las concursantes plasmaron sus vivencias y apreciaciones, de cómo vislumbran la escuela y la educación en pinturas y testimonios. En particular tomamos en cuenta 29 pinturas y testimonios de la muestra, correspondientes a los departamentos de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Moquegua, San Martín, Ucayali, Tumbes, Piura, Ayacucho, Cusco y Puno. La razón principal de los curadores al in-

cluir la temática educativa en la muestra fue, el papel fundamental que la escuela y la educación tienen en el cómo irrumpe la modernidad en la sociedad rural en el Perú.

La idea fundante del trabajo es discurrir acerca de la memoria como una experiencia vivida y expresada subjetivamente por cada uno de los artistas (denominémosles así) pero también compartida y compartible. En palabras de Elizabeth Jelin *la memoria es la agencia humana que activa el pasado, corporeizado en los contenidos culturales*.

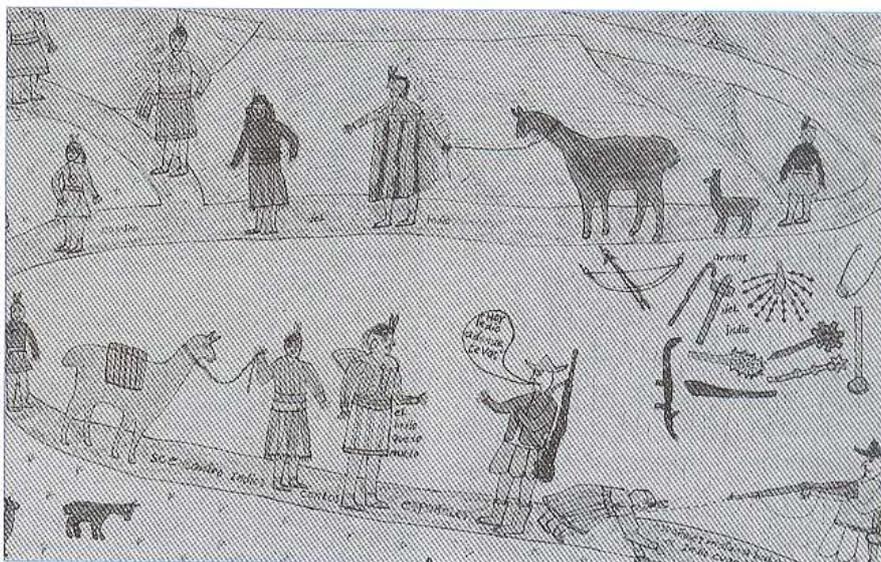
■ Hablemos de la memoria

En un artículo titulado *¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?*, Elizabeth Jelin, menciona que... *abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y*

olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas.

Siguiendo a Jelin, basamos nuestro trabajo en tres ejes conceptuales, sin pretender la exhaustividad o un abordaje completo y total de los temas presentados en las pinturas y testimonios, que por su complejidad y variedad, son abiertos a otras interpretaciones.

Un primer eje que debe ser encarado se refiere al sujeto que rememora y olvida. ¿Quién es? ¿Es siempre un individuo o es posible hablar de memorias colectivas? El ejercicio de las capacidades de recordar y olvidar es singular, teniendo cada persona "sus propios recuerdos", que no pueden ser transferidos a otros. Sin embargo, estos procesos no ocurren en in-

dividuos aislados sino insertos en redes de relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas. De inmediato y sin solución de continuidad, el pasaje de lo individual a lo social e interactivo se impone. La memoria es pues, tanto individual como colectiva.

El segundo eje es el de los contenidos. ¿Qué se recuerda, y recrea en este caso, y qué se olvida?. Vivencias personales directas, conscientes e inconscientes, pero también saberes, creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en la interacción social, en los procesos de socialización, en las prácticas culturales de un grupo.

Por último el tercer eje se centra en cómo y cuándo se recuerda y se olvida. El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras. Según la visión de Maurice Halbwachs, las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente (en un marco o *cadre* social), en lo que llama una memoria colectiva. Estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por valores, de una sociedad o grupo.

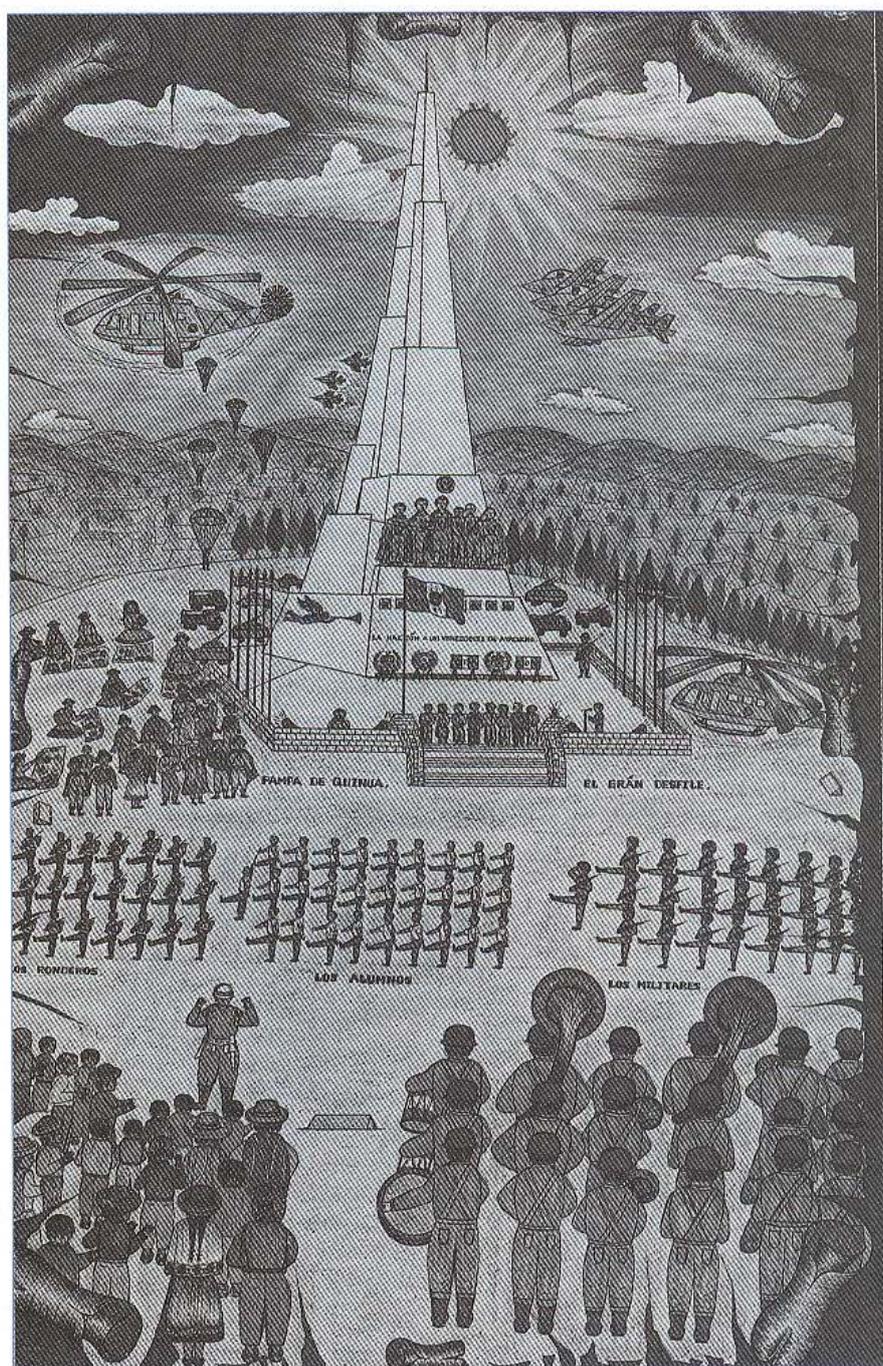
La escuela constituye un caso paradigmático de esta situación. En palabras de Patricia Ames, en el Perú *el trasfondo histórico y cultural de la expansión de la escuela a lo largo del siglo y el surgimiento del mito de la educación como movilizador de aspiraciones y demandas y transformaciones está en la base de lo que hoy podemos encontrar entre las poblaciones*

campesinas. Nos dice además Ames que *la educación sigue siendo en buena cuenta, tener cabeza (para pensar), ojos (para ver y leer) y boca (para hablar, expresarse, defenderse)*. Y *las herramientas que se piden son sencillas: poder leer y escribir, aprender el castellano ...sin perder su lengua nativa* añadimos nosotros. Estas aseveraciones adquieren un cariz especial en el concurso realizado en 1992, con motivo del Quinto Cen-

tenario, donde el tema propuesto fue *Pasado, Presente y Futuro*. Estas son algunas de las cuestiones que hemos querido vislumbrar en nuestro análisis de las pinturas y testimonios, pero cada lector o lectora tiene claro el privilegio de dar su propia versión¹.

■ **Desde las pinturas y testimonios**

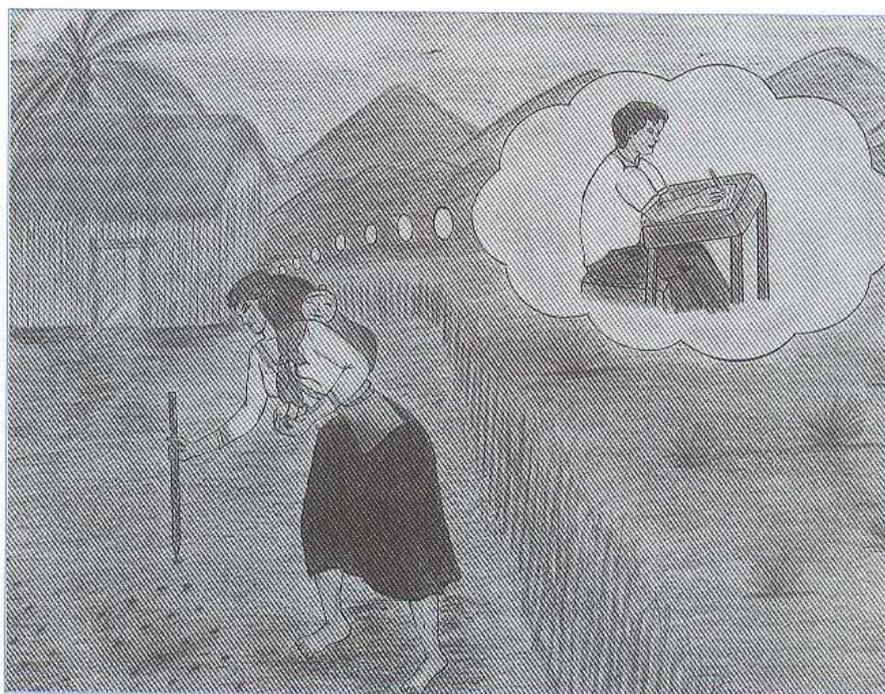
Una primera imagen que salta a la vista, y donde no nos explaya-

remos, es que la escuela forma parte del ámbito geográfico, como un elemento más del énfasis puesto en los aspectos medio ambientales y económicos que singularizan a cada región, en una suerte de etnografía en donde la diversidad cultural toma forma y sentido como nos lo dicen dos campesinos del Cusco, Felipe Quispe ...*el dibujo respinta toda la comonidad de machacca. Hay también Centro de educación inercial y primario y también hay campo deportibo (4945),* y Alejandro Huamán en *Historia de toda la comunidad Chosecani y sus campos (6342)*. Pero también la realidad nos presenta testimonios donde la problemática escolar puede ir aunada a los conflictos y la violencia. (6595).

Adicionalmente, uno de los aspectos más resaltantes de estas representaciones es la temática de las temporalidades diferenciales y la de las modernidades que se dan a diferentes ritmos cuando comparamos las situaciones presentadas por la presencia/ no presencia de la escuela en las comunidades representadas, donde el desarrollo de la educación (léase escuela) es puesto a la par de la salud (posta sanitaria) y del acceso a la electricidad y medios masivos como la televisión. (5562).

Dado el carácter del concurso, casi todas las expresiones son individuales (aunque algunos trabajos son productos colectivos), pero al mismo tiempo hablan desde lo colectivo. Los temas no son presentados en unitario, sino al lado de otros temas y/o personajes. Adicionalmente, en algunas obras presentan imágenes y textos estrechamente imbricados, o inclu-

ye testimonios adjuntos. Así, muchos cuadros no se refieren a la escuela en sí sino que destacan escenarios de aprendizaje: niños estudiando, niñas participando en una actividad de reforestación, campesinos alfabetizándose, mujeres ya alfabetizadas comunicándose por lo escrito. En otras palabras, la modernidad tiene que ir asociada a situaciones donde son superadas discriminaciones tanto de carácter intercultural como de género. (6064, 6929, 5477, 6258, 7285).

Pero es más, a veces las mujeres ya se presentan ellas mismas como usufructuadoras de una situación social en la que ellas también tienen derecho a una educación, de una escuela a través de la cual puedan llegar a ser sujetos de derechos, como en el testimonio y pintura de un grupo de mujeres shipiba conivas de Ucayali, donde manifiestan compromisos actuales pero también sus sueños, cifrados en un posicionamiento entre la tradición y la modernidad, en la que el desarrollo de su

identidad vaya a la par con su identidad local y/o étnica, como un requisito para formar parte de la nación (6583):

Nuestros sueños, no es diferente a cualquier mujer del mundo. Muchas queremos ser profesionales y por eso estamos estudiando a pesar de la edad que tenemos, lo cual no creemos que sea impedimento para lograrlo. Unas queremos ser profesoras, otras enfermeras, agrónomas o alcanzar cargos públicos en el distrito alcaldes, regidoras... ...Nuestro sueño mayor, siendo o no profesionales, es que nuestras costumbres culturales no se pierdan y se las valore en toda su amplitud, es por eso que nos preocupamos en enseñarles las cosas a nuestros hijos y

¹ Para facilitar el trabajo y la investigación, nos referiremos a los registros originales de los cuadros tal como figuran en el Archivo de Pintura Campesina, con los datos técnicos: autoría, procedencia, técnica y número de imagen en formato JPG que presentamos en un cuadro anexo.

que no tengan vergüenza de lo que somos... sino que al contrario, difundan y defiendan orgullosamente nuestra cultura.

Pero también en otras obras la escuela puede ser más bien, un lugar donde está presente la intención formativa de ésta hacia una identidad nacional, y lo que esta herencia cultural trae consigo; es el caso del énfasis en los componentes patriótico-rituales como los desfiles y la difusión de símbolos patrios y héroes nacionales, presentes en la enseñanza de la historia y geografía nacionales, y por ende en los libros de texto. Colegios pues, donde no hay bancas, sillas ni pupitres, pero sí banderas y desfiles, donde la educación y la escuela pueden ir a la par de propuestas no exactamente ligadas a la democratización de la sociedad (4971, 4979, 6141, 6859, 8366).

Todos los peruanos que hemos pasado por la escuela sabemos lo difícil que resulta identificarnos con nuestra historia. La búsqueda de nuestra identidad es una labor permanente y no concluida a fines del siglo precedente. Así, por el lado traumático de la cultura de la memoria, nos encontramos con los aniversarios y conmemoraciones, siempre sujetos a polémicas públicas. Tal es el caso de la polémica que marcó -desde el comienzo- la razón de ser de los concursos, a partir del cuestionamiento del significado del Día del Campesino, teniendo posteriormente un momento álgido en la conmemoración de los Quinientos años del descubrimiento de América en 1992. Encontramos aquí un escenario social, cultural y paradigmático de ilustrar y narrar la historia del Perú como nación, nos referimos en con-

creto, al Encuentro de Cajamarca. Pensamos que este hecho ilustra perfectamente las dificultades de articular educación y modernidad en la sociedad rural peruana. Hasta la actualidad, el acercamiento de los campesinos al uso de sus lenguas ocurre dentro de una situación donde el castellano detenta un fuerte prestigio, manteniéndose entonces una constante contradicción con la intensa vitalidad de las lenguas indígenas maternas.

Nos parece importante poder citar al respecto, el testimonio completo titulado magistralmente *El indio quedo mudo*, por José Isabel Ayay Valdez, campesino de 40 años, del caserío de Chilimpampa en Cajamarca donde un indio es asesinado alevosamente por los españoles sólo por no saber castellano (6085).

Este dibujo es la historia 500 años la llegada de los españoles al Perú llegaron los mestizos españoles a cajamarca y mataron al inca atahualpa despues ya estaba paseandose en los campos como viendo a los sitios un dia sale a casar venados alpacas llamas vicuñas uanacos y otros animales al cerro quilish y cerro negro en el camino se encontraron con los indios los españoles. los españoles encontrando al indio le dice "ay indios adonde te vas" el indio al escuchar el idioma de castellano el indio quedo mudo ya no supo que contestar los españoles sigue ablando el otro indio se ase guapo y los españoles lo da un balazo en el corazón cuando grita en idioma quechua los españoles andaban con armas de fuego y los indios no conocían armas de fuego ni los caballos ni la espada ni el

sombrero ni el zapato ni el idioma castellano una india estaba bajando jalando su llama cargado de deshu: pajas un nindio chequito por su tras al revientar el arma de fuego se asustaron todos los indios las cosas lo que no se a escuepado ninca otro indio corrió al otro camino otro indio esta apuntando en su casa en su quipus o tenguiendo con el hilo shuyo.

Pensamos que este hecho ilustra perfectamente las dificultades de articular educación y modernidad en la sociedad rural peruana. Hasta la actualidad, el acercamiento de los campesinos al uso de sus lenguas ocurre dentro de una situación donde el castellano detenta un fuerte prestigio, manteniéndose entonces una constante contradicción con la intensa vitalidad de las lenguas indígenas maternas.

Sin embargo, como hemos visto, la presencia de la escuela en la sociedad rural delata una modernidad en que las contradicciones no son necesariamente impedimentos para imaginar un mundo donde todos y todas puedan tener acceso a la educación, ergo, a la posibilidad de tener una vida mejor. Desde esta perspectiva, queremos terminar este ensayo refiriéndonos a una escena en que se presenta visiblemente cómo incurren la educación y la escuela en el imaginario del mundo rural. Las vivencias y esperanzas de la escolarización son claramente condensadas en la bella imagen en que Leah Rabanal, de Lamas, San Martín, presenta una campesina con un niño a la espalda que, mientras siembra la tierra, plasma (su) ferviente deseo de ver a su hijo estudiar en un futuro (6223)■

Bibliografía

- Ames, Patricia
Para ser iguales, para ser distintos: Educación, escritura y poder en el Perú / Patricia Ames. — Lima: IEP, 2002. — (Colección Mínima; 52). — 111 p.
- Ansión, Juan
 Escuela e ideología del progreso en comunidades de la sierra peruana / Juan Ansión. — p. 441-454. EN: *Pueblos indios* / (199?)
- Bischoffshausen, Gustavo von
Pizarras y cuadernos: arte y testimonios en nuestra historia. EN: *Tarea*, revista de Educación y Cultura, 43 (1999), — p. 47-49.
- Huysen, Andreas
En busca del tiempo futuro. EN www.cholonautas.edu.pe // Módulo Virtual "Memorias de la Violencia"
- Jelin, Elizabeth
¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?. EN: www.cholonautas.edu.pe // Módulo Virtual "Memorias de la Violencia"
- Pellicer, Dora,; Rockwell, Elsie
 "Atajámelo ese llama": La apropiación del castellano en las escuelas bilingües de Puno. EN: *Abriendo la escuela: Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas* / Ingrid Jung y Luis Enrique López, compiladores (2003), — p. 83-104.

ANEXO: REGISTROS DE IMÁGENES

Nº	REGISTRO	CONCURSO
4945	s/t Félix Quispe Quispe CC de Machacca, Ccatca, Quispicanchi, Cusco Plumones, acuarelas, lapicero sobre cartulina 50 x 65.5 cm.	92-008-CUS (A)
4971	<i>Comunidad Capano, Sector Cruz Palta y su fiesta y su cultivo</i> Julián Antonio Oha S. Capano, Capachica, Puno. Plumones, lapicero y colores sobre cartulina. 31,8 x 47,9 cm.	92-057-PUN (A)
4979	s/t Alejandro Huamán Huilca Machacca, Ccatcca, Quispicanchi, Cusco Plumones, lapicero, lápiz y colores sobre cartulina 51 x 64,8 cm.	92-027-CUS (A)
5477	<i>La mujer y la vida del campo</i> Gladys Vanessa Marchán Rodríguez, 11 años Tamarindo, Casitas, Contralmirante Villar, Tumbes Témperas sobre cartulina Dimensiones: 47.5 x 65.5 cm.	96-001-TUM (N)
5562	S/T Epifanio Vásquez Ancalle CC de Umuto, Ccatca, Quispicanchi, Cusco Plumones y lápiz sobre cartulina 51 x 65.2 cm.	92-009-CUS (A)
6064	<i>Historia de Nustra Tierra de 500 años de existencia con la llegada de los españoles al Perú</i> Luciano Odón Chambilla Cavana Miraflores, Ichuña, General Sánchez Cerro, Moquegua Plumón, acuarela, lapicero sobre cartulina 63 x 49 cm.	92-001-MOQ (A)
6141	<i>Raíces de mi pueblo</i> Segundo Ramón Tume Rumiche, 18 años CC San Martín de Sechura, Bernal, Piura, Piura Hojas, tuches de algodónal, flores, tallos, jugos de limón, naranja, guayaba y sangre sobre cartulina. 51 x 60,5 cm.	92-042-PIU (A)
6258	s/t Hermógenes Suasaca Calca, 28 años Carata, Coata, Puno, Puno Colores y lapicero sobre cartulina 32,5 x 48 cm.	96-028-PUN (A)
6263	<i>La mujer y la vida en el campo</i> Leah Vanesa Rabanal Odar, 15 años Lamas, Lamas, San Martín Lápiz y colores sobre cartulina 30,2 x 40,3 cm.	96-004-SANM (J)
6342	<i>Historia de toda la comunidad Chosecani y sus campos</i> Alejandro Huamán Huilca, 27 años CC de Chosecani, Pomacanchi, Acomayo, Cusco Colores, lapicero y lápiz sobre cartulina 51 x 65,5 cm.	94-057-CUS (A)
6583	<i>La mujer chipiba coniba</i> Lastenia Vásquez Yui, 25 años Romelia Vásquez Tuesta, 28 años Adela Indalicio Cumapa, 19 años Gilberto Pérez Mahua, 21 años CCNN Curiaca, Iparía, Alto Ucayali, Ucayali Tintes naturales sobre cartulina 42,1 x 47,1 cm.	96-004-UCA (A)
6595	<i>Estos son los grandes problemas de nuestro comunidad</i> Manuel Braulio Huamán Gutiérrez, 18 años Quinua, Huamanga, Ayacucho Tintes naturales sobre cartulina 30 x 50 cm.	89-003-AYA
6859	<i>Día de la Libertad Americana</i> Victor Huamán Gutiérrez, 12 años Lorenzayoc, Quinua, Huamanga, Ayacucho Plumón, lapicero, lápiz y color sobre cartulina 50.2 x 32.4 cm.	92-005-AYA (N)
6929	<i>Clase de Alfabetización</i> Francisco Pariona T. Ayuta, Toto, Cangallo, Ayacucho. Plumón, lapicero y color sobre cartulina 32,5 x 49,4 cm.	92-005-AYA (A)
6973	<i>YARQA ASPIY</i> Inocencio Rupay Jauregui, 18 años Luyanta, Dist. Socos, Prov. Huamanga, Ayacucho Tintes naturales, plumones, lapicero y lápiz sobre cartulina 50,3 x 32,3 cm	90-002-AYA
7285	S/T Cipriano Camilo Hija Arhuay, Ancash Plumones, colores, lapicero y crayolas sobre papel 32.2 x 32.6 cm.	90-021-ANC
8366	S/T Luis Huallpa Huayapa, 23 años Kcauri, Ccatcca, Quispicanchi, Cusco Plumones, lapicero y lápiz sobre cartulina 49.7 x 64.8 cm.	