

El arte con enfoque intercultural en la escuela*

Reflexiona en torno a la formación artística en la Educación Básica, cómo ésta contribuye al reconocimiento de la cultura con creatividad y al fortalecimiento de la identidad de niñas, niños y adolescentes, quienes aprenden a interactuar con otras culturas. Parte del análisis de Lima, ciudad de migrantes donde conviven una gran variedad de prácticas artísticas.

MARISKA VAN DALFSEN
ROCÍO CORCUERA
Warmayllu

No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdumbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores.

José María Arguedas

Desde la antigüedad, el Perú —gracias a sus diferentes climas y ecosistemas— ha dado vida a una gran diversidad cultural y riqueza artística, como dice Arguedas. A través de la historia, las diferentes culturas han transmitido sin interrumpir sus manifestaciones artístico-culturales de generación en generación, por lo que en la actualidad contamos con un vasto e importante patrimonio. Hoy en día, quienes siguen este legado son los hombres y mujeres artistas y sabios que encontramos hasta en el rincón más lejano del país, enseñando de una manera muy particular los saberes, secretos e historias de su arte a sus hijos e hijas, nietos y nietas. Mediante diversos lenguajes y símbolos, las manifestaciones artístico-culturales nos revelan ideas, historias, sentimientos y emociones, evidenciando as-

* El artículo se basa en la publicación *ArtePerú* (2008).

pectos fundamentales de la experiencia humana y colectiva que difícilmente se podrían comprender a través de otras formas de conocimiento. Las artes son, pues, una contribución irremplazable para el fortalecimiento de actitudes interculturales como el respeto, la valoración de uno mismo y del otro y del interaprendizaje, de modo que enriquecen nuestra vida cotidiana.

Desde su fundación en el año 2002, el equipo de War-mayllu investiga, con el apoyo de las fundaciones Ford y Bernard van Leer, el arte en el Perú, desarrollando este tipo de práctica en escuelas rurales y urbanas marginales de nivel inicial, primaria y secundaria, que toma en cuenta las distintas realidades y potencialidades artístico-culturales propias de nuestros pueblos. La experiencia nos ha servido también para darnos cuenta de la poca importancia que por lo general se otorga al Área de Arte en la educación primaria en el Perú, área que ha sufrido en los últimos 10 años importantes cambios en el currículo del citado nivel.

Un cambio importante fue la integración de Educación por el Arte (2005) en el Diseño Curricular Nacional (DCN), aun cuando ese diseño no respondía a la rica diversidad cultural de nuestros pueblos, pues se sustentaba sobre todo en la percepción occidental del arte. Además, no era comprensible para los docentes ni tenía claridad respecto de las competencias y capacidades por alcanzar en materia de lenguajes artísticos. Tampoco contaba con orientaciones metodológicas ni, menos aun, con materiales educativos que facilitaran y apoyaran la labor del docente. Además, la falta de una formación inicial y de capacitación en Educación por el Arte impidió que los docentes desarrollaran las capacidades adecuadas para trabajar esta Área, lo que, a su vez, limitaba el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de la identidad cultural de niños y niñas.

En ese contexto, en el 2006 y el 2007 el equipo de War-mayllu/Comunidad de Niños inició un proceso participativo para construir una propuesta curricular para el Área de Arte del nivel primario, con un enfoque intercultural.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta tomó como base la participación activa y permanente de una gran diversidad de actores provenientes de diferentes lugares. El primer paso fue un profundo análisis del currículo del Área de Educación por el Arte y un estudio bibliográfico y de campo sobre la diversidad de expresiones artístico-culturales de las regiones andinas, amazónicas, costeñas y afroperuanas. En el

proceso de investigación fue imprescindible la participación de las redes de escuelas (un promedio de setenta escuelas de Cajamarca, Lima, San Martín y Apurímac), que recogieron información sobre las manifestaciones artístico-culturales locales a través de la realización de proyectos de aprendizaje-investigación con niños, niñas y con el apoyo de padres y madres de familia y artistas locales.

Otra fase importante del proceso fue la investigación acerca de la concepción del arte y las múltiples formas de experimentarlo en diferentes lugares del país: Cuzco, Pucallpa, Ica, Cajamarca, Lima, Andahuaylas, Lambayeque y Lamas. Para ello se entrevistó a artistas locales y se indagó por su forma de transmisión de saberes, trabajo, técnicas, procesos y simbología. También se consultó a artistas educadores, docentes y estudiantes de educación y arte, quienes contribuyeron a enriquecer la discusión sobre el rol e importancia del arte en la educación. Luego, el esfuerzo se centró en la elaboración del cartel curricular. Fue necesario integrar un equipo junto a especialistas en diferentes lenguajes, para construir una primera versión del currículo basada en la sistematización de información de la investigación bibliográfica y de campo. Finalmente, con los aportes de todos, llegamos a la versión publicada con el nombre de *ArtePerú: Herencia, diversidad y escuela*, propuesta para el Área de Educación por el Arte con enfoque intercultural, que debe ser diversificada según cada contexto para su aplicación regional.

Para que los docentes puedan poner en práctica esta propuesta curricular de manera creativa y pertinente hemos desarrollado, de la mano de artistas y educadores, guías metodológicas en los lenguajes artísticos y un conjunto de materiales educativos conformados por un manual sobre historia oral; un disco compacto con música hecha por niños, niñas, jóvenes y músicos de diferentes regiones del Perú; un juego infantil; láminas para la lectura visual y un disco multimedia con videos de diversas manifestaciones artísticas.

VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS DEL ARTE EN EL PERÚ

Como ya mencionamos, en el territorio peruano se han desarrollado distintas culturas, cada una con peculiares formas de ver el mundo. De ahí que existan distintas maneras de vivir, percibir y concebir el arte. Ni en las lenguas originarias andinas y amazónicas ni en el lenguaje que utilizan los afroperuanos existe un sinónimo exacto de *arte*. Los docentes de la comunidad Nueva Betania, ubicada en Alto Ucayali, por ejemplo, precisaron que en len-

gua shipiba se utiliza la palabra *meni*, que significa “experto o persona que hace las cosas con mucho detalle y precisión y comparte su saber con los demás”. Desde su propia visión, estos términos se acercan al significado que encierra la palabra artista.

Sin embargo, la palabra *arte* se ha introducido y usado por lo general sin tomar en cuenta las propias maneras de entender y denominar la experiencia estética en el Perú. Es por eso necesario dotar a este término de un sentido más amplio que acoja todas las producciones artístico-culturales de los pueblos. Hemos constatado, a través de las entrevistas con artistas y otras personas de diferentes regiones del Perú, que el término *arte* ya es usado en referencia a una gran variedad de producciones que usualmente no eran consideradas como tales. Hablar de arte desde esta diversidad implica, entonces, admitir que no hay una sola manera de entenderlo, expresarlo y vivirlo. En realidad, cada pueblo, e incluso cada artista, tienen hoy un concepto propio de lo que es arte. Nuestra propuesta asume esta perspectiva plural y abundante. Para los pueblos y culturas andinas, amazónicas y costeñas, las obras de arte son una fusión de estética y utilidad. El arte en la zona rural está en estrecha relación

con la vida misma a través de las celebraciones rituales, las actividades productivas u otras labores cotidianas. Ciertamente, esta forma de vivir y sentir el arte no es exclusiva de las culturas originarias, sino que es compartida por algunos artistas de formación académica que buscan la armonización de su arte con el entorno, dotándolo de fines prácticos.

El arte producido en las ciudades es otra expresión de nuestra diversidad con características muy particulares. Los grandes procesos migratorios generan la convivencia de personas con diferentes prácticas artístico-culturales en un mismo espacio; en el nuevo contexto urbano, estas prácticas se modifican y fusionan. Así, en las ciudades se encuentran distintas maneras de vivir y percibir el arte que promueven y posibilitan el diálogo intercultural. En este sentido, en el contexto de la ciudad se está iniciando un proceso de construcción de un nuevo paradigma de arte que considera los potenciales de la diversidad y contempla problemas como la violencia, la discriminación y la exclusión.

Estas circunstancias nos obligan a estar atentos y dispuestos y ser “lectores” de los distintos códigos que cir-

culan por el país. Gracias al arte podemos generar nuevas formas de comprender, sentir y conocer el mundo, y de desarrollar la tolerancia, la convivencia y la capacidad de dialogar.

EL ÁREA DE ARTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL

Creemos que, por todo lo que implica el arte en nuestro país, promoverlo como algo fundamental para la educación es una demanda que debe ser atendida con responsabilidad y sentido intercultural. Por ello, rescatar y desarrollar las diferentes manifestaciones artístico-culturales de nuestros pueblos en la escuela permitirá, además del fortalecimiento de nuestra identidad y de las capacidades locales, una valoración de la propia y otras culturas. De ahí se derivan sus posibilidades y aportes al desarrollo local, regional y nacional. Así, el Área de Arte constituye una oportunidad para integrar aprendizajes que promueven la articulación de escuela y comunidad, fomentando el desarrollo integral del ser humano y su participación en la transformación sostenible del medio con actitudes y prácticas interculturales.

Tomando en cuenta estos aspectos, la propuesta ArtePerú: Propuesta curricular para el área de Arte con Enfoque Intercultural, fomenta el arte como:

- un área integradora que promueve la articulación de escuela y comunidad
- un área que favorece el desarrollo integral del ser humano y de la colectividad para la transformación sostenible del mundo
- un área que promueve actitudes y prácticas interculturales.

PROYECTOS DE APRENDIZAJE/INVESTIGACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES

Las artes nos brindan un espacio privilegiado para el desarrollo de la investigación que permite conocer a profundidad nuestras raíces culturales, pero también acercarnos, aprender e interactuar con otras culturas. Por ello, la propuesta ArtePerú promueve la realización de proyectos de aprendizaje-investigación que brindan una gran oportunidad para emprender un trabajo grupal que incluye a niños, niñas y docentes con la participación de padres y madres de familia, artistas locales, sabios u otras personalidades de la comunidad, quienes transmiten —dentro y fuera de la escuela y desde su propia didáctica— sus conocimientos sobre el tema por investigar.

Los proyectos a los que damos énfasis tienen como propósito investigar de modo práctico una manifestación artístico-cultural de la localidad, región o país, o un tema de interés para los niños y realizar creaciones artísticas. En la programación de los Proyectos de Aprendizaje-Investigación se considera la integración de las diversas áreas que contempla el currículo nacional y se propone también fusionar los lenguajes artísticos. A lo largo del tiempo en que Warmayllu ha promovido esta propuesta en escuelas de diversos lugares del Perú, los docentes han realizado proyectos muy interesantes, como el de tejido en Callua (telar de cintura), en Cajamarca y Andahuaylas, donde los niños y niñas han invitado y entrevistado a los tejedores de la zona para que les enseñen todo el proceso. Durante ese proceso han experimentado el trasquilado, el hilado, el urdido, el teñido con plantas y el tejido. En Ventanilla, por ejemplo, han investigado sobre sus historias de migración y realizado una producción audiovisual. Otro ejemplo es el de Ucayali, donde los niños, niñas y docentes investigaron acerca de los significados de los diseños shipibo, rescatando diseños antiguos que se utilizan muy poco hoy en sus trabajos artísticos.

Finalmente, explorar el arte del Perú desde la escuela nos permite cuidar nuestro patrimonio histórico, artístico-cultural y natural a la vez que identificamos y manifestamos nuestras propias potencialidades con el objetivo de mejorar la calidad de vida, como bien manifiesta Eulalia Padilla, artista de retablos de origen amazónico:

“ Yo creo que debemos de estar en este país maravilloso y dejar de decir, ¡ay!, no hay trabajo. Cada persona que tiene su labor y su trabajo, si lo hace con amor sale adelante, un ceramista, un tallador de madera y todas las artes que hay, porque todo es arte, debemos hacer con amor y con arte para que progrese este país” (Padilla, 2006: 27).¹

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ArtePerú; 2008; HERENCIA, DIVERSIDAD CULTURAL Y ESCUELA (PROPUESTA CURRICULAR PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN POR EL ARTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARA EL NIVEL PRIMARIO). Lima: Warmayllu/Comunidad de Niños, febrero.

Padilla, Eulalia; 2006; “MIS MANOS Y MI VOZ MODELAN Y CANTAN PARA MI PUEBLO”. Entrevista en *Vanalidades*, abril.