

Importancia del uso del arte para la docencia y la investigación en interculturalidad

Importance of Using Arts for Teaching and Research in Interculturality

Mahia Beatriz Maurial McKee*

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Recibido: 30-10-2024; aceptado: 12-11-2024

Resumen

Objetivo: Estudiar el uso del arte con estudiantes indígenas de una Facultad de Educación de una universidad privada de Lima Metropolitana, con la finalidad de dar pistas para fortalecer la interculturalidad en la universidad. La pregunta orientadora es la siguiente: ¿cómo enriquece el arte indígena a los procesos de enseñanza aprendizaje y a la investigación intercultural? **Casos:** Se estudian dos casos del quinto ciclo de las carreras de Inicial y Primaria de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del periodo 2023-II, que forman a futuros docentes, y donde la autora participó como docente de cursos de investigación y de procesos históricos de los pueblos indígenas. Esta es una promoción de once estudiantes de pueblos indígenas amazónicos y hablantes de las lenguas asháninka, yine, achuar y nomatsigenga que estudian con la Beca 18. **Conclusión:** De los dos casos analizados —en un caso, con los estudiantes de EIB Primaria como creadores; y, en otro, con alumnos y alumnas de EIB Inicial y Primaria como expectadores—, se afirma, a raíz de los dos casos presentados, que el arte indígena —ya sea de estudiantes originarios como creadores o apreciadores de arte— y sus múltiples lenguajes permiten el desarrollo de procesos de investigación y formativos en la universidad. Estos procesos posibilitan a los estudiantes representar y adentrarse en el mundo en una relación de armonía con la naturaleza, lo que recogería, en términos ontológicos, el senti-pensar de sociedades que se conectan fuertemente con su entorno biocultural.

PALABRAS CLAVE: ARTE INDÍGENA, INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN SUPERIOR.

Abstract

Objective: To study the use of art with indigenous students of a College of Education at a private university in the city of Lima to give clues to foster cultural identity. The guiding question is How indigenous art enriches intercultural teaching-learning and research processes? **Cases:** Two cases of Pre-school and Elementary Intercultural Bilingual Education (IBE) of 2023-II period that forms future teachers are studied. The author participated as Professor of Participatory Research I and Historical Processes of Indigenous Peoples. Eleven students in total in the group speak Ashaninka, Yine, Achuar and Nomatsigenga and study with Beca 18. **Conclusion:** In both analyzed cases (one with Elementary IBE students as creators and the other with IBE Pre-school and Elementary students as expectators)

it is concluded that indigenous art and multiple languages permit the development of research and teaching processes. These processes facilitate that students represent the world in a harmonic relationship with Nature, that brings, in ontological terms, feeling and thinking of societies that strongly connect with their biocultural surroundings.

KEYWORDS: INDIGENOUS ART, INTERCULTURALITY, HIGHER EDUCATION.

Introducción

El objetivo de este ensayo es estudiar el uso del arte con estudiantes indígenas amazónicos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de una facultad de Educación, con la finalidad de dar pistas para fortalecer la interculturalidad en la universidad. Se estudian dos casos del periodo 2023-II, cuando los y las estudiantes cursaban quinto ciclo de las carreras de Inicial y Primaria de Educación Intercultural Bilingüe, que tienen como propósito formar a futuros docentes. Dichas carreras pertenecen a una universidad privada de Lima Metropolitana donde la autora participó como docente de los cursos de Investigación Participativa I y Procesos Históricos de los Pueblos Indígenas II. El grupo que forma parte de la investigación es una promoción de once estudiantes de pueblos originarios amazónicos, hablantes de cuatro lenguas indígenas, que estudian con la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuyos acervos convierten a la promoción en una muy diversa, lo cual se percibe como una riqueza y no como un problema.

Se concibe que la formación y la educación humanista en el presente siglo busca integrar el arte y la interculturalidad, particularmente a través de la recuperación del patrimonio cultural global, que incluye el arte indígena y los mundos de creación de los pueblos originarios (1). Estos últimos dan sentido material, afectivo y espiritual (2) a la vida cultural cotidiana y extraordinaria de las sociedades originarias, las cuales interactúan con otros lenguajes artísticos, como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido, se presenta “el uso de las TIC como un elemento de proyección positiva de la diversidad cultural” (3) que permite expresar el arte indígena. Todo ello contribuiría a la práctica de la interculturalidad o el logro de un diálogo entre individuos y colectividades que poseen diversas epistemes y conocimientos “en valoración del otro” (4).

En esta línea, se considera importante que la formación de indígenas pueda facilitar experiencias artísticas en diversos “viejos y nuevos lenguajes”, como dibujo, pintura, teatro, cuentos, leyendas y relatos míticos, música, cerámica, videos, fotografías, auditeatros, y otros, para la promoción y el desarrollo de la creatividad. Este proceso implica la recuperación del patrimonio cultural y estético de los pueblos originarios y revitalizar la identidad y el valor espiritual del “buen vivir” de estos (5) o su relación armónica con la naturaleza, que engloba una visión holística y multidimensional del ambiente. En este sentido, el ser humano se concibe en una relación simétrica con la naturaleza y como parte de ella, y no como dominador de esta.

Con respecto a los casos, la primera experiencia se centró en los dibujos y los poemas en prosa y verso creados por los y las estudiantes al finalizar una sesión de aprendizaje. Esto permitió, como veremos con un ejemplo, no solo desarrollar su creatividad, sino fortalecer la identidad en armonía con la naturaleza y la reflexión en el curso de Procesos Históricos de los Pueblos indígenas II.

La segunda experiencia consistió en la realización de un taller en Cantagallo, Lima, denominado “La escuela EIB que queremos: sobre educación comunitaria y escolarizada” (Figura 1), como parte del curso de Investigación Participativa, de corte cualitativo (6). Allí se logró la resignificación de la identidad de indígenas (7) amazónicos en Lima.

Figura 1. Luego del Taller en Cantagallo, con estudiantes y docentes

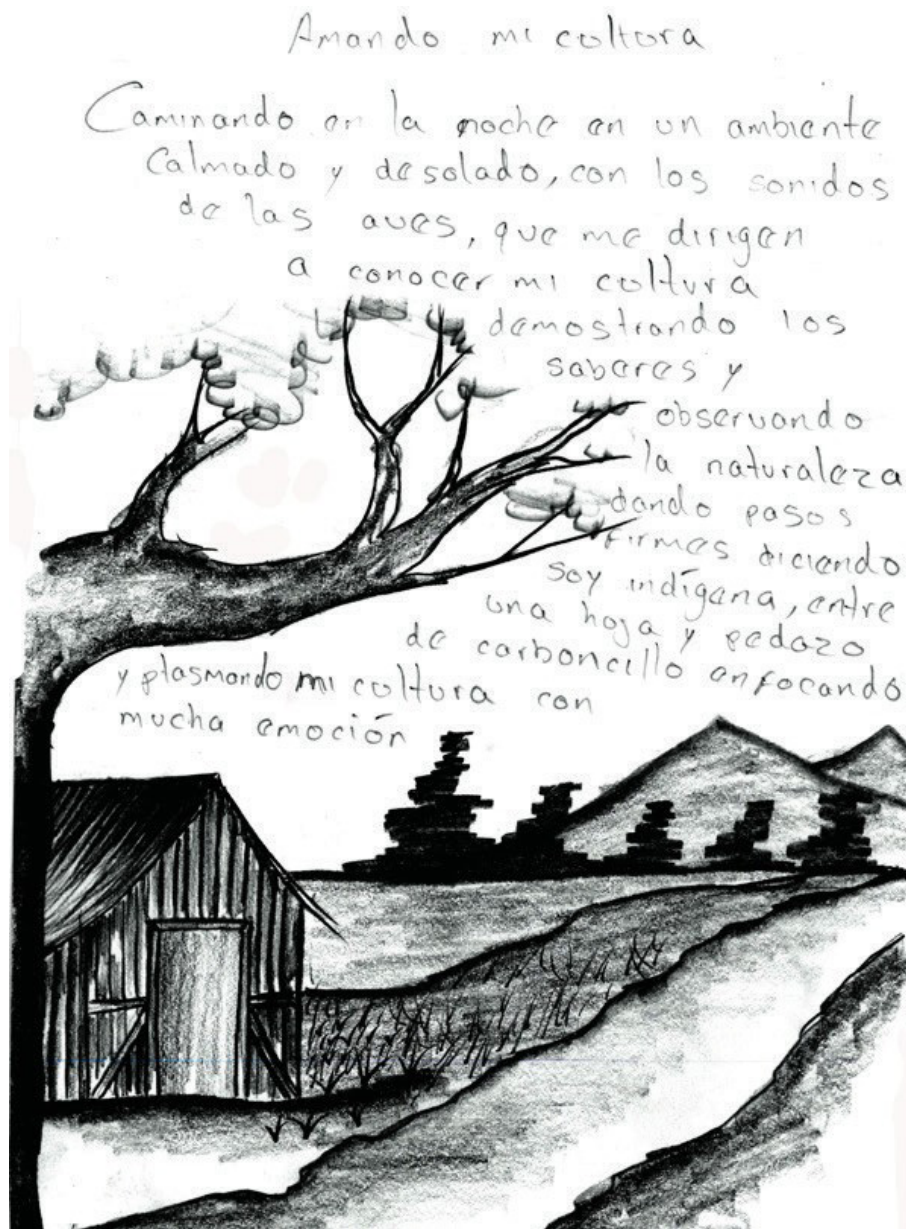
Foto proporcionada por la prof. Tania Galindo

Experiencia del uso de arte con indígenas en carreras de EIB

Caso 1

Esta experiencia fue producto de un cierre de clase de la autora en el curso de Procesos históricos de los Pueblos Indígenas II, la cual se desarrolló con siete estudiantes de primaria EIB de etnias amazónicas (cinco asháninka, un yine y un nomatsigenga; cinco mujeres y dos varones). En esta, realizaron un trabajo de creación artística en poesía y/o dibujo. Por su riqueza cualitativa, se ha seleccionado un dibujo a carboncillo acompañado de un poema de los estudiantes Miguel Ángel Chimanga Rodríguez (nomatsigenga) y Enoc Cárdenas Morales (asháninka), quienes trabajaron en pareja (Figura 2). En este trabajo se presenta la contemplación a la naturaleza en la propia imagen realizada por los estudiantes y en los sonidos de las aves incluidos en el poema, así como en la observación a la naturaleza que se menciona en este. Además, puede observarse que el poema expresa palabras de autoafirmación de pertenencia a un pueblo originario, pues se señala: “dando pasos firmes, diciendo soy indígena”. Este trabajo se llevó a cabo luego de realizar un videoforo en la misma clase sobre ser indígena quechua boliviano en la ciudad de Buenos Aires.

Figura 2. Dibujo y poesía de los estudiantes Miguel Ángel Chimanga Rodríguez y Enoc Cárdenas Morales

Por ello, se coincide con Germaná, para quien el arte funciona como reelaborador visual (7), aunque, en este caso, no existe un diseño tradicional de etnias amazónicas, sino se puede apreciar la influencia del dibujo occidental. Asimismo, Germaná agrega que el arte sirve como un resignificador de la identidad indígena en la ciudad, para lo cual brinda el ejemplo de las tablas de Sarhua en Lima (7).

Caso 2

Por otro lado, la segunda experiencia se presentó en el marco del taller “La escuela EIB que queremos: sobre educación comunitaria y escolarizada”, el cual se llevó a cabo como parte del curso Investigación Participativa I que dictó la autora a toda la promoción que cursaba el quinto ciclo de Inicial y Primaria EIB. Dicho taller se realizó el 30 de setiembre de 2023 en la casa cultural del asentamiento humano de Cantagallo, en el distrito de Rímac, de Lima. Los pobladores de este asentamiento son, en su mayor parte, shipibo-conibos. Quienes moderaron este taller fueron los y las estudiantes que entonces cursaban el quinto ciclo de la carrera de EIB. Este evento que fue parte del proyecto integrador enfocado en esta modalidad y en las demandas del territorio y la pedagogía comunitaria, el cual estuvo coordinado por esta autora. Allí participaron once estudiantes: seis mujeres y cinco hombres (siete asháninkas, dos yines, un achuar y un nomatsigenga). Por parte de la comunidad de Cantagallo, asistieron la dirigente comunal, la sabia de diseño *kené* (geométrico y de colores), la cantante y reconocida cultora de la cultura shipibo-konibo Olinda Silvano y cuatro madres de familia shipibas artistas de este diseño que conforman un grupo de taller permanente con Silvano.

En el taller, los y las estudiantes se comunicaron en su lengua originaria y fungieron de intérpretes al español; además, formularon sus preguntas de investigación relativas a la EIB. Silvano y las madres respondieron a las preguntas, como parte de un diálogo, y, al final, una estudiante expuso las conclusiones y también mencionó que no se les invita a la escuela a enseñar su arte.

Silvano mencionó, además, que el diseño *kené* de bordado y pintura se realiza con tintes naturales y otros materiales, algunos de los cuales se encuentran en la ciudad de Lima y otros son traídos de la Amazonía. También señaló que en los diseños expresan su geografía e historia (por ejemplo, el río Ucayali y los peces, o la comunidad y el compartir entre todos y todas), y que en ocasiones dibujan las visiones experimentadas por el ayahuasca, una práctica que forma parte de su cosmovisión. Asimismo, Silvano agregó: “El arte es como un espíritu que te acompaña”, y, acto, seguido, le cantó a su manta *kené* en shipibo-konibo. De manera similar, Kohn relata la experiencia en buen vivir y armonía con la naturaleza y la conexión espiritual —coincidente con Silvano— con la cultura de los pueblos sápara de la Amazonía ecuatoriana, y analiza e interpreta fragmentos de una entrevista a Manari Ushigua, un chamán o curandero que es un sabio indígena (5).

Como resultado del caso, se pudo apreciar que los y las estudiantes pudieron afirmar su identidad a través del arte; asimismo, concluyeron que el taller les permitió conocerse y reconocerse como un “*nosotros*”; es decir, indígenas amazónicos de diversas etnias y lenguas originarias; y, a su vez, les permitió conocer otras etnias de la Amazonía, distintas a la suya. Sumado a esto, la alumna achuar agregó en su lengua: “Estamos aprendiendo a hablar en nuestras lenguas originarias en público en Lima” (lo cual se tradujo luego al español).

Además, a través de la experiencia y la apreciación del diseño *kené*, que es patrimonio cultural de la Nación y “escritura de nuestra memoria” (2), las propias artistas shipibas resignificaron su arte, lo que llevó a manifestar “elementos de identidad y continuidad” (8) de diversas etnias unidas por la Amazonía, ahora en Lima Metropolitana.

Por su parte, Quintriqueo y Arias-Ortega señalan que “el arte y las prácticas sociorreligiosas se constituyen en prácticas epistémicas que estructuran los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante los valores espirituales y culturales” (9). Se logró la resignificación de una pedagogía que sería interculturalidad.

Queda, asimismo, el desafío del activismo de estudiantes y docentes en la educación superior para la intersección del arte y la educación intercultural, para fines pedagógicos y de investigación. En esta línea, cabe resaltar los capítulos de Finley y Harper en el *Manual de investigación cualitativa*, cuyo

volumen IV está dedicado a los “Métodos de recolección y análisis de datos” (10, 11). Finley resalta la importancia de la investigación cualitativa con base en las artes, en las cuales, según menciona, históricamente los sujetos participantes pasaron de ser meros investigados a ser coinvestigadores y activistas (10). Por su parte, Harper enfatiza la practicidad de los métodos visuales desarrollados en la sociología y la antropología visuales y en los documentales (11). Ambas propuestas servirían para aplicarlas en una educación superior intercultural, con el propósito de construir una sociedad más inclusiva.

CONCLUSIONES

En respuesta a la pregunta de investigación formulada, se afirma, a raíz de los dos casos presentados, que el arte indígena —ya sea de estudiantes originarios como creadores o apreciadores de arte— y sus múltiples lenguajes permiten el desarrollo de procesos de investigación y formativos en la universidad (9). Estos procesos posibilitan a los estudiantes representar y adentrarse en el mundo en una relación de armonía con la naturaleza, lo que recogería, en términos ontológicos el senti-pensar de sociedades que se conectan fuertemente con su entorno biocultural (12). Asimismo, estas epistemologías fueron marginadas en procesos colonizadores eurocéntricos en nuestra región por parte de los españoles desde el siglo XV (13). Asimismo la docencia e investigación en arte en educación superior fortalecieron para un caso estudiado, la identidad propia de estos pueblos.

Todo ello fue posible en el contexto de estudio en un marco reflexivo y cualitativo; sin embargo, se incentiva a realizar futuras investigaciones de sistematización de las experiencias con arte indígena facilitadas por los y las docentes en esta o en otras facultades de Educación del país en universidades públicas o privadas.

Bibliografía

- (1) Quiñones Aguilar, AC, editora. *Mundos de creación de los pueblos indígenas de América Latina*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana; 2020. 400 p. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/54319>.
- (2) Favaron P, Chonon B. Metsá kené: los diseños y la identidad del pueblo shipibo-konibo. *Visitas al Patio*. 2020; 14(2): 100-114. Disponible en: <https://doi.org/10.32997/RVP-vol.14-num.2-2020-2782>.
- (3) Londoño Calero SL, Lasso Toro P, Rosero Prado AL. 2019. Tránsitos de un proyecto educativo intercultural indígena urbano en Cali, Colombia. *Diálogo andino*. 2019; (59): 107-117.
- (4) Maurial M. Apuntes sobre diversidad cultural, interculturalidad e interdisciplinariedad. *Acta Here-diana*. 2021; 64(2): 118-123. Disponible en: <https://doi.org/10.20453/ah.v64i2.4014>.
- (5) Kohn E. *Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano*. Quito: Abya Yala; 2021. 347 p.
- (6) Maurial M. Taller: La escuela EIB que queremos: Sobre educación comunitaria y escolarizada en EIB. 31 de octubre de 2023 [citado el 15 de noviembre de 2024]. En Facultad de Educación UPCH [Internet]. Disponible en: <https://educacion.cayetano.edu.pe/noticias/taller-la-escuela-eib-que-queremos-sobre-educacion-comunitaria-y-escolarizada-en-eib-dra-mahia-maurial/>.
- (7) Germaná Roquez G. “Hemos hecho estas tablas para hacer conocer a Sarhua”: reelaboraciones visuales y resignificaciones identitarias en las tablas de Sarhua en Lima (Perú). En: Quiñones Aguilar AC, editora. *Mundos de creación de los pueblos indígenas de América Latina*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana; 2020. p. 243-272.

- (8) Corral Maldonado R. La chumbi: elemento de identidad y continuidad en el diseño textil andino. En: Quiñones Aguilar AC, editora. *Mundos de creación de los pueblos indígenas de América Latina*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana; 2020. p. 175-191.
- (9) Kvietok F; Maurial McKee M, Guzmán Sota I. Hacia una investigación descolonizadora: aportes para la enseñanza de la investigación en la formación superior en Educación Intercultural Bilingüe en el Perú. *Diálogo Andino*. 2022; (67): 112-123.
- (10) Finley S. Investigación con base en las artes. En: Denzin NK, Lincoln YS, coordinadores. *Manual de investigación cualitativa*. Vol. 4, Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa; 2015. p. 113-139.
- (11) Harper D. ¿Cuáles son las novedades visuales? En: Denzin NK, Lincoln YS, coordinadores. *Manual de investigación cualitativa*. Vol. 4, Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa; 2015. p. 235-261.
- (12) Fals Borda O. *Historia doble de la Costa*. Tomo 2, El presidente Nieto. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2002.
- (13) De Sousa Santos B. Epistemologías del Sur. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*. 2011; 16(54), 17-39.
- (14) Ishisawa, J. Comunidades Epistémicas para el diálogo de saberes. En F. Delgado y Rist, S. (Eds). *Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinaridad*. Bolivia: Plural Editores. 2016. https://boris.unibe.ch/91487/1/Rist_2016_Ciencias%20dialogo%20de%20saberes.pdf

*** Mahia Beatriz Maurial McKee**

Doctora y magíster en Teorías y Políticas Educativas por la Universidad del Estado de Pensilvania (Penn State, EE. UU.) y licenciada en Antropología Sociocultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Experiencia de más de 20 años en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en la enseñanza universitaria y en el trabajo con el Estado, la Cooperación Internacional y distintas ONG en Perú y Bolivia. Profesora principal e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) desde 2016. Fue coordinadora de la maestría de EIB y del diplomado de Investigación Cualitativa, miembro de la Asamblea Universitaria, y miembro titular del Tribunal de Honor. Autora y coautora de libros, artículos científicos y capítulos de libros en inglés y castellano en temas de interculturalidad, medioambiente, conocimiento indígena y género. Fue profesora en diversas universidades de Perú, Bolivia y Honduras, y asistente de docencia en EE. UU. Ha publicado cuatro *plaquettes* de poesía y tres libros cortos en prosa.

Correo: mahia.maurial.m@upch.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7932-9762>