

EL SIGUIENTE MATERIAL TIENE
DERECHOS DE AUTOR
POR LO QUE SE SUGIERE QUE EL
MISMO NO SEA REPRODUCIDO NI
USADO CON FINES DE LUCRO.
UNICAMENTE PARA FINES
EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACION

Tradiciones de Guatemala

CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS • UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

No. 48 - 1997

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

TRADICIONES
DE GUATEMALA

48

Guatemala 1997

ENSAYOS

PROYECCIONES Y APLICACIONES DE LAS ARTES Y ARTESANIAS POPULARES EN LA ENSEÑANZA

Ofelia Columba Déleon Meléndez

El propósito de la presente exposición es despertar en los maestros asistentes a este panel, el interés por el conocimiento de la cultura popular tradicional y a utilizarla adecuadamente en su enseñanza, en particular, en lo que se refiere a las artes y artesanías populares y sus aplicaciones en la enseñanza de las artes plásticas.

Se propone, además, brindar a los educadores, los instrumentos conceptuales básicos y las técnicas de aplicación y proyección relativas a la enseñanza de la cultura popular tradicional.

Las artes y artesanías populares, que son los aspectos de la cultura popular tradicional que interesan en particular, se ubican tradicionalmente dentro de la cultura material, pero al considerar sus atributos y funciones estéticas se clasifican también dentro de la cultura espiritual, en el rubro artístico.

Antes de entrar a tratar el tema de las proyecciones y aplicaciones de las artes y artesanías populares dentro de la enseñanza de las artes plásticas, considero necesario presentar la conceptualización de las artes y artesanías populares que maneja el Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En tal sentido, es oportuno señalar que existen numerosos conceptos referentes a dichos aspectos de la cultura popular tradicional, pero opino que los más adecuados son los mencionados y que se presentan a continuación:

Arte popular: es "una expresión de carácter plástico, dotada de atributos estéticos, cuyas raíces se hunden en el pasado, y cuya vida se explica en virtud de la función que cumple dentro de la comunidad que la hace posible. Los productos de arte popular se deben a la actividad individual llevada a cabo en el seno de la familia, generalmente en forma complementaria a las labores de subsistencia. El arte popular es un oficio manual, personal y doméstico. Se aprende en casa sin más guía que el ejemplo de los mayores y tiende a manifestarse en aquellos lugares en que es fácil el acceso a las fuentes de materia prima. El volumen de su

producción es limitado, circunscrito al mercado local". (Roberto Díaz Castillo, 1979:48).

Artesanía Popular: es "una expresión de carácter plástico, dotado de atributos estéticos, tradicional, utilitaria y anónima. Difiere del arte popular en que debe su existencia al taller colectivo, organizado jerárquicamente (maestros, oficiales y aprendices) en donde el salario es fijo y el trabajo sujeto a tiempo determinado constituyen rasgos económico-sociales característicos". (Roberto Díaz Castillo, 1979:4).

PROYECCIONES Y APLICACIONES EDUCATIVAS DEL FOLKLORE O CULTURA POPULAR TRADICIONAL

Al iniciar este tema es importante referirse a ciertos conceptos que serán de utilidad para su mejor comprensión.

En primer término se destaca lo referente a la denominada "proyección folklórica". Carlos Vega, acuñó en 1944 el término que para él consiste en la "utilización de los materiales de la ciencia del folklore para diverso uso". (Carlos Vega, 1960:191).

Paulo de Carvalho-Neto señala que la proyección folklórica implica cambio de portadores, de motivación y de aprendizaje. (Paulo de Carvalho-Neto, 1965:125).

Lara menciona a Lázaro Flury y Cortazar, quienes establecen tres grados de proyección folklórica, así:

Primer grado: en éste la proyección está plenamente identificada con el material folklórico. El ejemplo clásico es la obra *Martín Fierro* de José Hernández.

Segundo grado: aquí hay afinidad y coincidencia con la temática del hecho, pero la proyección no se confunde con él, se advierte que se trata de una reelaboración, se procura interpretar el estilo tradicional. Ejemplos de este grado: *El Decameron Ecuatoriano* y *Mi tío Atahualpa* de Paulo de Carvalho-Neto; *Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer* y *Algunos Romances de Federico García Lorca*.

Tercer grado: en este grado hay reelaboración de elementos folklóricos o los autores se inspiran en ellos en forma libre. No se confunden con ellos porque no responden a sus características naturales. Ejemplos: los aires populares de algunas composiciones musicales, como el tema rústico para oboe y fagote del 2o. movimiento de la 6a. sinfonía Pastoral de Beethoven. Las Rapsodias Húngaras de Liszt y Brahms, las Sinfonías Nos. 8 y 9 de Dvorak; 3a. sinfonía de Schumann y Sinfonía Escocesa de Mendelsson. Algunas novelas de Miguel Angel Asturias y Rómulo Gallegos. (Celso A. Lara Figueroa, 1975:40-41).

Lara continúa refiriéndose a las proyecciones folklóricas, señalando las utilidades que éstas poseen:

1. Son portadoras de sentimiento de nacionalidad.
2. Cuando el folklore desaparece queda proyectado en libros, discos. Sobrevive.
3. Regresan al pueblo (cuando son auténticas).
4. Revitalizan y descubren valores.

Augusto Raúl Cortazar al referirse al folklore aplicado afirma que "consiste en que tanto los métodos y técnicas de la ciencia del folklore como los resultados de las investigaciones, sean puestos al servicio de objetivos, tales como la promoción y asistencia de las comunidades populares y programas de enseñanza, especialmente primaria, la integración de planes, el estímulo y ayuda a los artesanos, etc. A fin de que, colaborando con otras disciplinas (sociología, economía, educación, etc.) contribuyan al alivio de situaciones humanas difíciles, a la elevación de condiciones de vida, al mejor rendimiento de prácticas aplicadas en otros campos como el laboral, sanitario, económico, sociológico, entre tantos posibles". (Augusto Raúl Cortazar, 1975: 41-42).

Celso A. Lara F., al referirse al tema dice que entiende por aplicación del folklore al "uso inmediato del patrimonio tradicional, sin que éste sufra reelaboración por parte de algún artista. Es su inmediata utilización en la forma original en que fue recogida en el campo por el investigador" (Celso A. Lara F., 1975:3).

La aplicación del folklore en la educación consiste en utilizar hechos folklóricos en el proceso educativo con el propósito de que éstos enriquezcan la enseñanza; y además que la escuela se convierta en difusora del patrimonio tradicional; no solamente por la serie de aptitudes que desarrolla y los valores que permite alcanzar, sino porque es a través de un sistema en donde mejor puede difundirse dicho patrimonio (Ofelia Columba Déleon Meléndez, 1981:11).

Numerosos son los autores que han referido a la aplicación del folklore en la enseñanza, pero ha sido Paulo de Carvalho-Neto quien ha establecido los criterios fundamentales.

Carvalho-Neto estima que el folklore en la educación comprende dos aspectos:

1. La información, es decir, la ilustración o fuente de conocimientos. y
2. La formación o sea, el material que conduce a la integración de la personalidad.

En el primer caso su objetivo es presentar el hecho por el hecho mismo, como acervo de conocimientos. Su técnica de enseñanza es descriptiva; los materiales deben seleccionarse de acuerdo a la edad del educando.

Como formación también es selectiva; persigue el logro de finalidades éticas, estéticas, mnemónicas, etc.

Contemplado como formación el folklore es un fin y como información es un medio.

El mismo especialista brasileño hace distinción de dos tipos de folklore con fines exclusivamente educativos de la siguiente manera:

El aprovechable o positivo, que está formado por todos aquellos hechos que contribuyen a la formación del alumno.

El desechable o negativo, constituido por todos los fenómenos que no forman, sino por el contrario pueden contribuir a deformar su personalidad u orientarla de manera equivocada en relación a los fines que persigue la educación.

Dentro del folklore aprovechable incluyen los siguientes hechos:

Éticos: tienen valor moral como algunos cuentos de animales, fábulas, refranes.

Estéticos: su objetivo es formar ideales de belleza. Caben aquí las coplas, los romances, las décimas populares, las leyendas, la música, las artes y artesanías populares.

Tests: comprende los problemas que sirven para desarrollar la inteligencia, como las adivinanzas y los trabalenguas.

Mnemónicos: contribuyen a ejercitar y a desarrollar la memoria. Aquí se incluyen los cuentos acumulativos y la retahílas.

Imaginativos: estimulan la imaginación, como las leyendas, los romances, los cuentos

Motivadores: contribuyen a despertar el interés de los alumnos por aprender ciertos temas. Se prestan a este objetivo las leyendas etiológicas, los cuentos religiosos, los del demonio burlado y, en general, la mayoría de arte y artesanía populares

Confraternizadores: tienen por objeto socializar, unir. Para esto se puede recurrir al folklore poético, a las rondas y danzas, a los juegos, a la música, a las fiestas. (Paulo de Carvalho-Neto, 1969).

Alvaro Fernaud Palarea añade a la anterior clasificación los siguientes hechos folklóricos:

Motrices: que contribuyen a desarrollar la coordinación sensomotora, así como las destrezas manuales. Dentro de estos hechos se incluyen danzas, rondas, juegos, ejecución de instrumentos musicales, fabricación de objetos (artes y artesanías populares).

Estructurales: permiten analizar estructuras literarias o musicales de la cultura académica. Se puede utilizar aquí literatura en verso y música. (Alvaro Fernaud, 1976).

Un hecho folklórico puede ser incluido en uno o varios de los rubros expuestos anteriormente. En muchos casos su función no es limitativa, pues

si se contempla en uno de sus aspectos, este no excluye necesariamente las características que corresponden al otro u otros.

En el caso particular de las artes y artesanías populares, éstas pueden ubicarse dentro de varios de los rubros mencionados. Se considera que, esencialmente son hechos estéticos. Además, constituyen hechos imaginativos, motivadores, confraternizadores y motrices.

Siguiendo los criterios de Alvaro Fernaund, el educador debe tomar en cuenta para aplicar un hecho folklórico en su enseñanza, además de los criterios señalados los siguientes que se refieren a cómo es tomado el fenómeno dentro de la enseñanza.

- El hecho como fin en sí mismo. Contemplado así, el folklore es el elemento central del objetivo a lograr, es decir, que un hecho determinado se enseña con el propósito de que se conozca.

- Como recurso motivador. El hecho folklórico; sirve como punto de partida para lograr objetivos de índole no folklórica.

- Como elemento correlacionador. El fenómeno que interesa permite correlacionar diferentes actividades o diversas áreas de aprendizaje. (Alvaro Fernaund, 1976).

En lo que respecta a como debe ser considerada la cultura popular tradicional en la enseñanza, opino que ésta debería ocupar un lugar preponderante dentro de los sistemas educativos de América Latina. Es decir, que el folklore positivo debería ser contemplado de manera integral dentro de su contexto socioeconómico, histórico y geográfico, como fin de sí mismo. Esto último significa que su enseñanza fuera independiente de los fines, contenidos y actividades de otras asignaturas escolares. Es posible afirmar lo anterior, tomando en cuenta el valor de la cultura popular tradicional para coadyuvar a configurar la identidad nacional de los habitantes de los países latinoamericanos. (Ofelia Columba Déleon Meléndez, 1981)

Si se desea dar a la cultura popular tradicional el lugar que le corresponde dentro de la educación sistemática de los países latinoamericanos, sería necesario cambiar de manera radical la concepción que sobre ésta se tiene. Comparto la opinión de Claudio Malo en este sentido cuando afirma que en la actualidad la educación es un "arma contundente destructora del legado cultural de los pueblos que tienen que transformarse

en eficaz instrumento para su estudio, comprensión y desarrollo." (Claudio Malo, 1979:1)

Lo expuesto en párrafos anteriores sólo es factible mediante la reforma o modificación de los planes y programas vigentes o bien la transformación radical del sistema educativo. Pero tomando en cuenta la situación actual de los sistemas educativos latinoamericanos, creo que solamente es posible utilizar a los hechos positivos de la cultura popular tradicional como recurso motivador y como elemento correlacionador de varias asignaturas escolares.

Para aplicar la cultura popular tradicional (aspectos positivos) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario distinguir las dos formas en que es posible:

A. En forma de aplicaciones educativas. En este caso el maestro propiciará el conocimiento de la cultura popular tradicional por medio de las investigaciones que sobre éstas se hayan realizado, tal como ha sido recopilada la información en el campo por los investigadores.

B. En forma de proyecciones educativas. En este sentido, el maestro puede dar a conocer las auténticas proyecciones de la cultura popular tradicional. Además en algunos casos es posible realizar proyecciones dentro de la escuela, pero siempre que éstas cumplan con los requisitos exigidos por la folklorología.

LAS ARTES Y ARTESANIAS POPULARES Y SU APLICACION EN LA ENSEÑANZA

Las artes y artesanías populares, como se ha indicado, constituyen esencialmente hechos estéticos; también son considerados hechos imaginativos, motivadores, confraternizadores y motrices.

Su enseñanza es aplicable a todas las asignaturas de los diversos niveles educativos pero debido a su calidad artística y o su carácter plástico, se recomienda su aplicación a las asignaturas de Artes Plásticas y Artes Industriales.

Los objetivos que se persiguen con la enseñanza de las artes y artesanías populares son los siguientes:

Generales

Propiciar el desarrollo de experiencias que permitan al estudiante

1. Conocer las tradiciones populares de Guatemala.
2. Comprender que las tradiciones populares constituyen parte importante de la cultura nacional.
3. Valorar y respetar las tradiciones populares guatemaltecas.
4. Lograr a través del conocimiento de las tradiciones populares, la adquisición del sentimiento de identidad nacional.

Específicos

Ofrecer orientación y propiciar actividades que permitan al alumno:

1. Conocer las artes y artesanías populares representativas de la cultura popular tradicional de Guatemala.
2. Conocer los principales sitios de la república en los cuales se elaboran artes y artesanías tradicionales.
3. Conocer los materiales que se emplean en la elaboración de las principales artes y artesanías populares.
4. Conocer las condiciones económicas de los artistas y artesanos populares.
5. Identificar las principales artes y artesanías populares que sean tradicionales y representativas de Guatemala.

Como se ha indicado, se recomienda la utilización de las artes y artesanías populares en la enseñanza de las Artes Plásticas y de Artes Industriales. Esta utilización puede darse en las dos modalidades mencionadas. En primer término, bajo la forma de aplicaciones educativas; en este sentido, la enseñanza de las artes y artesanías populares constituye un fin en sí mismo. Significa que, éstas se enseñarán con el propósito de darlas a conocer y valorarlas como manifestaciones de arte. Permiten además, ejemplificar algunos contenidos programáticos de estas asignaturas, tales

como colores, formas, texturas, diseños, pintura, decoración, etc. También pueden utilizarse como hechos motivadores para las áreas de dibujo y pintura.

La otra modalidad en que pueden utilizarse las artes y artesanías populares es en la forma de proyecciones educativas. En este caso, los alumnos pueden elaborar proyecciones plásticas de las mismas, bajo la dirección del maestro, inspiradas en las artes y artesanías, pueden imitar modelos tradicionales y/o crear modelos de su propia imaginación. Es oportuno insistir en que, las proyecciones están basadas en investigaciones previas de los hechos folklóricos, de no ser así se puede llegar a desvirtuar dichas manifestaciones y presentar una imagen errónea de los mismos.

Las artes y artesanías populares más importantes dentro de la cultura popular guatemalteca y las que se sugieren utilizar en la clase de Artes Plásticas son:

Cerámica simple, indígena o prehispánica;
Cerámica vidriada y cerámica pintada;
Tejidos indígenas;
Trabajo en madera pintada y pirograbada;
Trabajo en papel: barriletes, flores, piñatas, etc.
Jarcia.

*Niños Artistas de la Aldea El Remate, Petén
(Fotografía de Ofelia C. Déleno M.)*

BIBLIOGRAFIA

- ARETZ, Isabel. "Guía clasificatoria de la cultura oral-tradicional" en **Teorías del folklore en América Latina**. (Caracas: Biblioteca INIDEF 1, 1975).
- CARVALHO-NETO, Paulo de. **Concepto de Folklore**. (México: Editorial Pomarca, 1965).
- CORTAZAR, Augusto Raúl. **El folklore, la escuela y la cultura**. (Buenos Aires: Ediciones Obra, 1964).
- "Los fenómenos folklóricos y su contexto humano y cultural. **Concepción funcional y dinámica**" en **Folklore Americano** No. 18. (México IPGH, 1974).
- DIAZ CASTILLO, Roberto. "Las Artesanías en Guatemala" en **Tradiciones de Guatemala** No. 9-10. Centro de Estudios Folklóricos. Guatemala, 1978. pp. 48-49.
- GRAMSCI, Antonio. "Observaciones sobre el Folklore" en **Antología**. (México: Editorial Siglo XXI, S.A. 1970).
- LA TRADICION POPULAR No. 1 Guatemala: Boletín del Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1975). p.3
- MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. **Valor Sociológico del Folklore**. (México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 1949) .
- VEGA, Carlos. **La Ciencia del Folklore**. (Buenos Aires: Editorial Nova, 1960).