

I CONGRESO INTERNACIONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD
"Hacia una Universidad Saludable"

**SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO CARABOBO
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

EL ARTE COMO CAMINO DE ALTERIDAD CULTURAL

Giménez Angarita, Emir¹
Valencia de Contreras, Mónica²

- ¹ Secretaría de Cultura del Estado Carabobo/Secretaría de Cultura, Valencia, Venezuela, emirgim@gmail.com
Docente Jubilada de la Universidad de Carabobo/ Facultad de Ciencias de la Educación.
- ² Secretaría de Cultura del Estado Carabobo/Directora Ejecutiva, Valencia, Venezuela, mvalenci10@gmail.com
Docente de la Universidad de Carabobo/ Facultad de Ciencias de la Educación. Dto. De Orientación.

Resumen

El objetivo de esta ponencia es generar espacios de reflexión que permita una aproximación a la experiencia de la gestión pública en donde, el arte y la cultura tienen un sitio privilegiado. En este sentido, se considera al Arte como camino de alteridad cultural, en donde los gerentes y promotores culturales son los responsables del diseño de programas eminentemente sociales en conjunto con las comunidades históricamente excluidas para promocionar sus potencialidades como individuos y colectivos. Todos ellos, son los beneficiarios directos de las políticas culturales del estado en promoción de la investigación, formación artística, actualización del capital humano y sensibilización del ciudadano. El sustento teórico de dicha gestión cultural se fundamenta en el modelo constructivista-auto-estructurante (Giménez -2009) y Acción en la Reflexión y el Prácticum Reflexivo de Schön (1993) con una metodología sugerida por Dussel citado por Moros (1995) el cual define a la analéctica como la dialéctica positiva la que hace alusión a la alteridad, es decir al otro, y ese otro es Latinoamérica. En síntesis es un compartir del nivel de efectividad y operatividad de todo un caudal de la gerencia cultural explorado en los escenarios universitarios y llevados a la práctica desde una ventana de la administración pública. Los resultados se presentan en logros sociales de intervención durante tres años consecutivos (2013-2014- 2015) garantizando el desarrollo del capital social, la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales que favorezcan la integración y participación del pueblo con las posibilidades de mejorar calidad de vida y brindar oportunidades de acceso al bien cultural.

Palabras clave: cultura, arte, comunidad, alteridad, gestión pública

Summary

The aim of this paper is to create spaces for reflection that allows an approach to governance experience where, art and culture have a special place. In this sense, it is considered the art as a way of cultural alterity, where cultural promoters and managers are responsible for the design of eminently social programs together with historically excluded communities to promote their potential as individuals and groups. They are the direct beneficiaries of the cultural policy of the state in promoting research, artistic training, upgrading of human capital and citizen awareness. The theoretical foundation of cultural management that is based on self-structuring the constructivist model (Gimenez -2009) and Action Practicum Reflection and Reflective of Schön (1993) with a methodology suggested by Dussel quoted by Moors (1995) which analectics defined as the positive dialectic which refers to otherness, ie other, and the other is Latin America. In short is a shared level of effectiveness and functioning of the whole flow of cultural management in university scenarios explored and put into practice from a window of public administration. The results are presented in social achievements of intervention for three consecutive years (2013-2014- 2015) ensuring the development of the capital, promotion and dissemination of various cultural events that promote integration and participation of people with the potential to improve quality of life and provide opportunities for access to cultural property.

Keywords: culture, art, community, otherness, governance

EL ARTE COMO CAMINO DE ALTERIDAD CULTURAL

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia presenta un esbozo experiencial que surge de la gestión cultural basada en la investigación social, tiene que ver con posibilidades ciertas de incorporar el Arte en espacios de aprendizaje no convencionales con ideas y estrategias fundamentadas teóricamente que permiten el disfrute de los involucrados en la tarea educativa – transformadora por medio de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a la vida real bajo la convicción de que al incorporar el Arte como agente de alteridad cultural, modificamos los fenómenos socioculturales, promoviendo una reflexividad a la creación de necesidades estéticas donde se integran la sociedad, el individuo y la cultura.

Bajo esta premisa están imbricados Arte y Cultura. Entonces a través del Arte, en primer lugar se logra: derrotar el aburrimiento, la rutina, el hastío, la flojera, la cotidianidad; en segundo lugar, hay que rescatar la alegría al tener un insight, la sorpresa al descubrir nuevas maneras de aprender; la admiración al ver nuestra capacidad creadora y la de nuestros participantes; en tercer lugar, se logran construir nuevos senderos de motivación para el aprendizaje, se fortalece el error como herramienta; se hace del camino hacia el conocimiento un andar acompañado en una experiencia agradable de vida, donde el esfuerzo tiene sabor a éxito individual y de equipo. Así, el Arte como vía hacia una alteridad cultural, forma ciudadanos que respetan la diversidad cultural, se comprometen con las necesidades del entorno, se adaptan a los cambios y desafíos para armonizar su presente y futuro personal y profesional, con los de la colectividad y los requerimientos de la Patria (Carta Magna, 1999; Plan de la Patria, 2013).

Sin embargo, el mayor logro para una gestión pública con responsabilidades marcadas desde la Carta Magna (Ob.Cit.) en principios de inclusión, participación y corresponsabilidad es precisamente el reconocimiento y respeto del otro como sujeto beneficiario de todas las posibilidades para su desarrollo integral. Esto implica planificar acciones educativas-transformadoras que con pragmatismo cartesiano, ofrezcan opciones de vida para aproximarse a experiencias enriquecedoras que muestren alternativas válidas y reales. Sin embargo, es preciso contextualizar la incorporación del “otro” desde sus perspectivas de vida, desde sus horizontes de proyección como persona que pertenece a una región, que se identifica con sus costumbres y que desea inmortalizarlas en el tiempo. Materializar en acciones compartidas el sentimiento que nos integra cuando hablamos de Patrimonio Cultural, de historia patria, de tradiciones que nos hacen diferentes pero que a la vez nos unifican como pueblo.

Es así, como desde la Gestión Cultural se realizan diversos programas con carácter educativo cuyos fines se fundamentan en esta perspectiva, para darle vida a nuestra idiosincrasia a través de la música, el canto, las danzas, el teatro, los títeres, la artesanía, la gastronomía y buscar la incorporación de comunidades de pobreza extrema y otras, que no han tenido fácil acceso a nuestras manifestaciones culturales, como un escenario que se abre para fundirnos en el “encuentro”, en la convivencia, en el arraigo a nuestras tradiciones como fuente primaria que nutre el sentido de pertenencia nacional; actitud por demás necesaria para evitar que la transculturización nos arroje con el olvido de la historia patria y la lejanía de la identidad nacional; la alteridad viene a evidenciar la necesidad de comprendernos, de identificarnos como yo y otro, como ellos y nosotros en una historia de vida compartida que debemos

I CONGRESO INTERNACIONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD “Hacia una Universidad Saludable”

fortalecer juntos y vernos en el reflejo de la alteridad para conjugar valores y puntos de encuentro en la construcción de semilleros de cultura que mantengan viva nuestra historia para el disfrute del presente y como herencia invaluable para generaciones futuras.

Con estas pinceladas de alteridad, nacen políticas culturales a través de diversos programas de carácter permanente como: “Carabobo, Mi Cuatro y Yo”, “Coros de las Bases de Misiones”, “La Zaranda, niños sonriendo niños viviendo”, “La Edad Dorada”, “MetroCultura”, “Formacultura”, “El Sur también existe”, “Ruta Mural por la Paz y por la Vida”, “En Familia Sábados de Retreta”, “Conciertos Sacros”, “CineTú”, “Arte, Historia y Tradiciones” en los Viernes Culturales, “Bienales de pintura y literatura”, exposiciones de artistas, de fotógrafos, escritores, poetas, cantores del pueblo, historias de vida reflejadas en la “Revista Carabobo, Cultura y Patrimonio”, entre otros; los cuales se unen a nuestras agrupaciones y manifestaciones culturales y se impregnan de necesidades entre el yo y la alteridad para vestir de esencia de pueblo la gestión cultural carabobeña, identificados con el slogan en *Carabobo Pueblo y Cultura una sola Voz*.

Desde esta perspectiva, se hace impostergable y prácticamente inevitable un hacer cultural desde la ventana de la alteridad, nos alejamos totalmente de un “indoctrinamiento” (adoctrinar desde dentro-Dussel, citado por Moros-1995) para pasar a la promoción de su autodefinición, que es también el reconocimiento de nuestra propia alteridad. Solo reconociendo al otro como otro, obtengo ese auto-reconocimiento.

ORIENTACIONES TEÓRICAS

Las Propiedades Del Arte

Según Gardner (2010) afirma que a través de las artes podemos hacer frente a la realidad y transformarla, mediante el acto creativo como práctica espiritual. La creación de belleza —no la definida por los museos o salas de concierto, sino sustentada en “el pulso de la comunidad”— eleva nuestro espíritu. Un diálogo refinado y profesional con la comunidad puede crear ese arte nuevo, en donde no se hable de virtuosos sino de talentos, donde mis potencialidades sean exploradas y mis posibilidades respetadas, es decir, un arte liberador.

En este sentido, cada una de las manifestaciones artísticas, tiene sus beneficios, así sobre la música existen investigaciones, estudios y abundante bibliografía en papel y en internet que evidencian las bondades de este arte al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La danza como expresión del arte es otra aliada, es preciso ver al cuerpo como agente de comunicación para resaltar “aceptación del otro”, libertad de expresión, solidaridad, compromiso, el cuerpo no miente, por eso es importante integrar gestualidad, oralidad y corporalidad como garantes de una efectiva comunicación interpersonal (se sugiere revisar sobre resiliencia, Inteligencia emocional, asertividad, manejo de conflictos).

La pintura, la escultura, el dibujo son maneras de expresión que solo se pueden decir en el mundo de las imágenes y nos permiten hablar de la historia e identificar culturas.

I CONGRESO INTERNACIONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD "Hacia una Universidad Saludable"

La literatura es otro importante recurso para aprender, reflexionar y expresar con ayuda del papel y la tinta la creatividad reflejada en valores, actitudes, sueños, proyectos de vida, en fin, la creación de manuscritos que reivindican el derecho a la expresión.

El cine como fuente de aprendizaje es una herramienta que si bien a veces, no se puede realizar por falta de recursos, podemos ubicar en la programación de TV y negociar su análisis.

En este mismo sentido, el teatro es uno de los medios de mayor potenciación de las habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas de los participantes, estimular la inclusión para expresarse y promover espacios de reflexión y creación es realmente enriquecedor, tanto para los participantes como para el gestor, ya que el valor agregado es sin duda el aprendizaje de la convivencia, de la interrelación y de la cooperación que implica organización, autogestión y el diálogo como único medio de acuerdo.

El Buen Vivir

Esta gestión cultural donde se combina la tradición con el arte también parte de una visión y convicción de los nuevos tiempos, en la que se ejecutan planes de democracia participativa, democrática y protagónica en la cual el ejercicio de una ciudadanía donde la práctica de los derechos humanos y colectivos son las principales directrices de acción. Esta perspectiva parte de los investigadores culturales como lo son Catherine Walsh y Walter Dignolo, (2003).

Estos autores, señalan que la construcción acerca de las geopolíticas del conocimiento, se basan en "la estrategia medular del proyecto de modernidad fue la postulación del conocimiento científico como única fórmula válida de producir verdades sobre la vida humana y la naturaleza, como conocimiento que sea universal", oculta, invisibiliza y silencia las otras epistemas. También oculta, invisibiliza y silencia los sujetos que producen otro conocimiento (p.17)

VÍA METODOLÓGICA

Dussel citado por Moros (1995) define a la analéctica como la dialéctica positiva que es mejor comprendida en relación a la dialéctica negativa de Hegel y en contraste de ésta. La primera hace alusión a la alteridad la segunda a la totalidad ontológica. La primera refiere al otro "Latinoamérica", la segunda a la totalidad europea. Es el pueblo pobre y oprimido latinoamericano con respecto a las oligarquías dominadoras y sin embargo oprimidas.

Bajo este enfoque, Dussel (Ob. Cit) parte de un análisis ético-socio-histórico en el cual ni Hegel ni Levinás nunca habrían pensado que el otro sea un indígena, un africano o un asiático, de este modo se evidencia que el punto de partida del citado método es la revelación del Otro, quien me interpela desde la exterioridad, de mi totalidad ontológica. La revelación del otro demanda mi respuesta, - atención respetuosa a la palabra del otro- o el esfuerzo por englobar al Otro dentro de mi totalidad. En síntesis, el encuentro con el otro es el encuentro ético, originario y primordial.

Este método, identificado como la Filosofía de la Liberación, enfatiza también en la premisa del poder, así diserta sobre: Yo "el mismo" puedo tratar de dominar al Otro, negando por tanto, la alteridad del Otro. La negación del Otro, es la raíz de la opresión, y la dominación, la negación fundamental de lo

ético como originario y primordial. La alteridad tiene por fundamento el respeto al otro, es la opción ética en favor del Otro. (Otro con letra mayúscula)

RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOGROS SOCIALES

Aceptación de la diversidad como premisa cultural. El arte sensibiliza, educa, transforma. Se privilegian los principios de inclusión, participación y corresponsabilidad. Programas como:

- La Zaranda y la Edad Dorada permitieron que poblaciones históricamente olvidadas (niños hospitalizados o con diversidad funcional y personas de la tercera edad) tuviesen acceso de manera permanente a los bienes culturales. Semanalmente se realizan tres Zarandas y una actividad para adultos mayores como respuesta al compromiso de inclusión cultural.
- El Sur también existe en combinación con Metrocultura, hacen de espacios no convencionales escenarios idóneos para promocionar el arte y visibilizar artistas y agrupaciones autóctonas de la localidad. Ahora, trabajadores, estudiantes y cualquier persona de la comunidad tiene acceso al bien cultural en estaciones del metro, mercados populares, calles del hambre, parques, empresas, comedores, plazas, entre otros; con la participación activa de empleados, artistas, agrupaciones y artesanos de la comunidad.
- Coros infantiles y Carabobo, mi cuatro y yo, son programas bandera que incorporan a través de las Bases de Misiones a niños(as) de comunidades de extrema pobreza al mundo del arte con el fortalecimiento de valores, talentos, sueños y esperanzas, en la certeza de que esos mundos posibles de encuentros entre el yo y la otredad nos conducen a caminos donde el arte y la cultura son ventanas al futuro en positivo de un país que sueña y trabaja por mantener una Venezuela donde todos somos Patria. 20 bases de misiones atendidas, más de trescientos niños en escena y una comunidad de padres y representantes que viven la magia de la cultura como fuente de inspiración social.
- Arte, historia y tradiciones: Se realiza todos los viernes culturales en la Plaza Sucre, se une a los Conciertos Sacros y En familia sábados de retreta, como escenarios no convencionales donde la familia tiene la posibilidad de compartir y disfrutar de una variada programación.

Reconocer la importancia de nuestro patrimonio se hace a través de la recuperación de la infraestructura de tres de los cinco museos de la Red de Museos adscritos al despacho, donde se privilegian nuestra memoria histórica y se consolidan estos espacios no convencionales como escenarios para fortalecer tradiciones y enaltecer la historia que nos identifica como estado. Rehabilitación de la sede de la Banda Sinfónica 24 de Junio, patrimonio cultural del estado; recuperación de diez (10) casas de cultura: cuatro con daños mayores de la infraestructura y seis con reparaciones menores.

CONCLUSIONES

A manera de cierre, podemos decir las autoras de esta ponencia reflexiva, que los límites para hacer del Arte una vía de alteridad cultural, es posible y lo estamos haciendo. Es fundamental trabajar según las personas involucradas y el contexto, por ende, en el Arte de enseñar hay que ser un artista que construye permanentemente la ruta, la bitácora, considerando siempre a los compañeros de viaje para unificar esfuerzos en la loable tarea de formar ciudadanos, con proyectos de vida cónsonos con sus creencias,

I CONGRESO INTERNACIONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD
“Hacia una Universidad Saludable”

potencialidades y competencias, donde el Arte fortalece nuestra identidad cultural y nos brinda una cosmovisión de estas manifestaciones en el mundo multipolar.

A través del arte, la promoción cultural, el fortalecimiento del quehacer popular, se ha logrado construir junto con el beneficiario, es decir con el “Otro” su auto-concepto, autodefinición, se ha ido fortaleciendo facilitando oportunidades de un compartir creativo, constructivo y reflexivo sobre sus potencialidades, posibilidades humanas y profesionales para autoconstruirse, descubrirse y verse como individuos poderosos, dignos y capaces de transformar sus destinos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional Constituyente (1999) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de Diciembre de 1999. Editorial Nabriel Caracas – Venezuela.
- Moros, Ed. (1995) La filosofía de la Liberación. Alternativa al marxismo en américa Latina. Publicaciones de la Universidad de los Andes. Mérida-Venezuela
- Gardner, Howard (2010). La inteligencia reformulada. Las inteligencias multiples en el siglo XXI. (Genis Sánchez Barberaán. Trad.). España, Barcelona: Paidós Editorial de Espasa Libros S.L.U.
- Giménez, E, Conde, F y Valencia, M (2009) Retos y compromisos del profesor universitario. Aproximación a la praxis educativa del quehacer andragógico. Editorial Cosmográfica, C.A. Valencia-Venezuela.
- Schön, D. (1993) ¿Cómo vencer las barreras organizativas? Madrid: Díaz de Santos S. A.
- Walsh, C. (2011) Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Entrevista a Walter Mignolo, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. Documento web disponible <http://redalyc.uaernex.mx/redalyc/src/inicia/Artpdfred>. Consulta abril-2015