

ARTE Y DISEÑO INTERCULTURAL: El Nuevo Modelo de Revitalización de las manifestaciones culturales indígenas en México.

Autor:

Mtr. Carlos Antonio Gordillo Muñoz, carlos.gordillo@uiem.edu.mx
Universidad Intercultural del Estado de México, México

RESUMEN

Difundir y revitalizar el modelo Intercultural del Arte y Diseño para la revaloración y extensión de la cultura de los pueblos originarios del Estado de México.

Los métodos que se usan en este proyecto son a partir de un diagnóstico el cual nos da parámetros para trabajar como licenciatura en los programas y métodos de enseñanza, en los cuales los alumnos tendrán un aprendizaje significativo, a partir de la combinación de la enseñanza y la cosmovisión individual y colectiva se generen propuestas en el Arte y Diseño Intercultural.

La propuesta lleva 3 años de ejercicio en donde aún no hay egresados pero los resultados que se van obteniendo con los trabajos y propuestas de los estudiantes nos dan parámetros para evaluar un trabajo que ha sido con gran esfuerzo. Mantener la licenciatura como una propuesta hasta el momento única a nivel nacional e internacional ayudará a reforzar el conocimiento tradicional en sus múltiples manifestaciones culturales que con la apropiación e identidad se generen obra de Arte o Diseño Intercultural basándonos en los sustentos de la Universidad Intercultural del Estado de México; Docencia, Investigación, Difusión, Extensión y Vinculación.

Palabras Claves: Arte y Diseño Intercultural, Interculturalidad, Indígena, Revitalización, Cultura, Cosmovisión, Pueblos Originarios.

La Interculturalidad y los Modelos de Universidades Interculturales en México

La licenciatura de Arte y Diseño Intercultural es una alternativa para revitalizar las manifestaciones culturales indígenas de México, en este caso el Estado de México ya que es la primer licenciatura en el modelo intercultural que abre para trabajar en la revitalización, revaloración y reforzamiento de las manifestaciones del arte y el diseño en los pueblos originarios de manera material.

La LAyDI es una oportunidad que a partir de su programa educativo y de enseñanza busca que los alumnos tengan la oportunidad de mostrar al mundo por medio del arte y el diseño la apropiación e interpretación de su cosmovisión individual formada por lo colectivo y aprendizaje tradicional, cultural, social que lo hace generar su propia interpretación de lo conocido por parte de los sabios de las comunidades y que esto se muestre a partir de las diferentes disciplinas del arte y el diseño de manera local, regional, nacional y global, que la cultura prevalezca en el conocimiento universal por medio de nuevas tecnologías y se genere una retribución en el desarrollo económico e intelectual de los pueblos originarios o indígenas del Estado de México. Los alumnos serán los intermediarios entre sus comunidades originarias y el mundo.

La palabra intercultural al inicio puede ser fácil de leer pero al momento de entenderla empiezan los conflictos de saber cómo aplicarla en la vida diaria en un modelo de universidad que maneja la interculturalidad como eje que distingue a la institución de otras universidades convencionales vecinas y puedo mencionar que a nivel nacional e internacional (UIEM-LAyDI 2016).

Posiblemente los conflictos que se generan dentro de las diferentes culturas o el multiculturalismo en el país genera esta nueva faceta de llamar modelos interculturales en donde se busca la mediación de conflictos dados por estas múltiples culturas y de ello asociarse con los conocimientos tradicionales que puedan ser útiles entre ellos (Dietz y Mateos 2011).

La palabra interculturalidad se puede entender como la interacción entre dos o mas culturas que socializan para encontrar un bien común sin afectar a los otros (Di Caudo Llanos y Ospina, 2016). En varias ocasiones es complicado el entender como varias culturas pueden llegar negociar sin terminar en conflictos, pero el dialogo es primordial para determinar que me funciona de el otro que pueda satisfacer una necesidad o problemática.

El origen de las Universidades interculturales nace a partir de las demandas de los pueblos originarios por el acceso a la educación y tecnologías ya que desde muchos años atrás su derechos han sido pisoteados y no respetados. Los pueblos originarios demandan oportunidad para los jóvenes que no pueden desplazarse a las grandes ciudades para acceder a la educación superior.

El enfoque de estas nuevas universidades trata de que el estudiante pueda apropiar su entorno inmediato en el aprendizaje dentro de la institución y vaya formando criterios de pensamiento en dónde su cosmovisión sea fundamental para concebir el mundo desde dos perspectivas; la tradicional y la occidental (Casillas y Santini, 2006). Este pensamiento intercultural es muy importante para el desarrollo de los estudiantes que pertenecen a las universidades interculturales ya que como lo menciono el Artista Indígena Carlomagno Pedro Martínez, Premio Nacional de Ciencias y Artes, en Artes Populares: *El día que conozcas tu cultura y el día que conozcas la otra cultura (occidental) serás un hombre libre* (México 1965). Las palabras del artista Oaxaqueño llevan a la reflexión de lo primordial del conocimiento de nuestras raíces para revalorar y revitalizar nuestra cultura a nivel local y global.

El enfoque intercultural maneja principios que se deberán promover en cada una de las instituciones como el reconocimiento del conocimiento tradicional dentro de la colectividad, transformación de la visión hegemónicas y el derecho de construir un imaginario a partir de las múltiples manifestaciones culturales indígenas (Casillas y Santini, 2006). Estos principios permiten que los jóvenes sean portadores de estrategias para re-direccionar la lengua, las tradiciones en sus diferentes manifestaciones hacia sus comunidades como inicio de revaloración.

Arte y Diseño intercultural es de las licenciaturas jóvenes en la institución del Estado de México y se va posicionando como una alternativa a nivel educativo para proporcionar el desarrollo económico y cultural en las comunidades de la región con la producción material o inmaterial con base a la cosmovisión colectiva.

En la actualidad se cuenta con once Universidades Interculturales; Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Nayarit. Cada una de ellas trabajando con sus lineamientos interculturales y oferta educativa pertinente a cada Estado de la república.

Arte y Diseño Intercultural

Usualmente podemos definir al arte y al diseño con los conceptos estéticos que se manejan en la filosofía u otras disciplinas; *Arte como capacidad de hacer algo, manifestación humana para plasmar algo real o imaginario; Diseño como concepción original de un objeto destinados a la producción en serie* (RAE 2017). También como lo menciona el Maestro Julio Cid Cruz como la disciplina que se encarga de solucionar problemas (México, 1986). Seguimos ligados a las definiciones conceptuales de la educación occidental en dónde se tocan temas de cultura propia de manera rápida que no se es capaz de entenderla, de descifrarla con la gran carga simbólica y cosmogónica que tiene.

Como diseñador y artista visual lleve una educación totalmente occidental en la que solo se veía la grandeza de oriente, medio oriente, Europa con grandes obras y construcciones perfectas, nacimiento de vanguardias y todo relacionado con la belleza. Posiblemente podemos culpar al sistema de la educación de cada país pero de cierta forma podemos ser culpables de solo dejar en manos de instituciones convencionales el aprendizaje de la cultura popular, originaria y multifacética en las manifestaciones del arte y el diseño.

Al ser invitado a un proyecto que surge de las necesidad de fomentar el dialogo entre el conocimiento tradicional y el científico para revalorar y resignificar la cultura de los pueblos originarios de la región sonó fácil en el aspecto de solo construir un plan de estudios semejante a las universidades que tienen como oferta educativa artes plásticas o diseño grafico. La gran tarea comienza cuando se entiende el modelo intercultural y las necesidades de la revitalización de la lengua, cultura, salud tradicional, desarrollo económico, social, indumentaria y otras que van saliendo cada vez que se estudia el modelo.

La licenciatura en Arte y Diseño Intercultural es una gran propuesta como parte aguas en las múltiples manifestaciones culturales de los pueblos originarios, los pueblos indígenas por su las múltiples manifestaciones culturales que con la gran globalización y desinterés por la cultura propia se van deteriorando para quedar en peligro de extinción.

En comparación con otras instituciones cercanas a la nuestra, la Universidad Intercultural del Estado de México, posee un modelo único a los alrededores de la región y eso da pauta para estar en el mapa de instituciones comprometidas con la educación incluyente e intercultural.

Arte y Diseño Intercultural permite a jóvenes o personas interesados provenientes de las cinco pueblos que rodean la institución; **mazahua, otomí, nahuatl, matlatzinca y tlahuica** a ser parte del modelo de licenciatura para revitalizar, revalorar, resignificar, difundir y vincular las manifestaciones culturales del arte y diseño indígena a partir de la cosmovisión de los pueblos originarios del Estado de México con la producción de obra y diseño intercultural.

El arte es una expresión del pensamiento a partir de la imaginación, no cuenta con límites de creación, es libre hasta donde el artista quiera materializar (UIEM-LAyDI 2016).

El diseño es la designación del objeto a un fin o necesidad requerida en procesos y servicios (UIEM-LAyDI 2016).

Ambas definiciones se pensaron dentro de nuestra construcción de la licenciatura pero aún hace falta trabajarlas para encontrar el camino que lleve a los estudiantes de nuestra licenciatura a construir el modelo solido para promover, extender, vincular, generar propuestas de arte y diseño capaces de legitimar las manifestaciones culturales indígenas.

En una clase de seminario de cosmovisión con los alumnos de 4º semestre se tuvo de invitado a un profesor David Gómez Sánchez de origen otomí el cual nos menciona con tanta seguridad que el Arte y el Diseño no existen en la cultura indígena (México 1987). La afirmación en lo particular fue demasiado dura y me cuestioné “*entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta universidad intercultural?*”; los alumnos de 4º semestre también quedaron petrificados con el comentario. Considero que no es algo negativo, al contrario eso hace a que como licenciatura trabajemos en conjunto con los estudiantes y sociedad de la región para encontrar la manera de entender el trabajo que se está haciendo desde hace tres años con nuevas propuestas y alternativas.

En dos ocasiones tuve la decisión de dejar la Universidad Intercultural como profesor de tiempo completo por cuestiones personales y profesionales, pero en esas mismas dos ocasiones solo me iba a medias, me ofrecieron estar como profesor de horas y accedí. Ahora está por acabar el semestre y decidí integrarme nuevamente como profesor de tiempo completo. Creo en el proyecto que poco a poco va tomando forma y esta misma se la va dando la evolución de los alumnos en la producción artística y de diseño en la cual muestran un verdadero interés por generar propuestas que dan pie a seguir construyendo un modelo de licenciatura único en lo global. Los resultados que se ven en los estudiantes nos dan expectativas que vamos haciendo las cosas bien y con las actividades que se realizan en LAyDI como visita a los artesanos de la región, museos, galerías, viajes académicos a otros estados de la república para exponer a los estudiantes ante distintas manifestaciones y fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos que nutren su bagaje cultural en todos los aspectos para trabajarlos en su propia comunidad (UIEM-LAyDI 2016).

CONCLUSIÓN: ARTE Y DISEÑO INTERCULTURAL

Con libertad y el apoyo de la institución en la infraestructura se podrá contribuir con los objetivos de la UIEM y la licenciatura, fortalecer, revitalizar, rescatar las múltiples manifestaciones culturales a través de la Docencia, Investigación, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. Estos ejes permitirán al patrimonio cultural prevalecer en diferentes disciplinas del arte y el diseño intercultural.

Es tarea no fácil de hacer y mucho menos cuando las palabras Arte y Diseño no figuran en la cosmovisión de los pueblos originarios y es en donde como licenciatura, el trabajo en conjunto entre profesores, alumnos y comunidades originarias se trabaja para dar a conocer las manifestaciones culturales de cada pueblo con la creatividad, la astucia, compromiso, audacia y sobre todo el apropiación individual de la cultura (CGEIB 2004). La combinación de los conocimientos tradicionales y los occidentales generaran propuestas atractivas e impactantes de manera local y global (UIEM-LAyDI 2016).

Considero que para dar inicio al trabajo del arte y el diseño intercultural se tendrá que trabajar en la cosmovisión individual y la otredad, esta nos permitirá reconocer a los demás individuos como tales, asumiendo la cultura propia (López Austin 2012). Aceptar a los demás como individuos, funciona para empezar a ser interculturales y generar propuestas que hablen de ello, de nuestra identidad, dar paso al reconocimiento de una cultura nacional, legitimar las manifestaciones culturales tanto tangibles como intangibles; la cuestión de la lengua.

Tres años en la docencia de la licenciatura en Arte y Diseño Intercultural me han retenido en la institución y se que vamos por buen camino, los resultados han sido positivos con detalles a mejorar que con la praxis resaltarán en beneficio de todos. El proceso será largo para cumplir las metas, pero se trata de construir alternativas de mejorar y revertir el efecto Occidentalización.

La experiencia y profesionalismo de los docentes de la LAyDI con diferentes líneas disciplinares y contextos occidentales de formación en principio se puede ver como nuevamente una castellanización o imposición como hace más de 500 años. Somos jóvenes con miras hacia un futuro abundante en la generación de profesionales, investigadores, artistas y diseñadores interculturales capaces de desenvolverse a nivel local, regional, nacional e internacional estudiantes interesados

SOBRE LOS AUTORES REFERIDOS EN EL DOCUMENTO

Carlomagno Pedro Martínez es Artesano, Artista indígena del barro negro, nacido en San Bartolo Coyotepec Oaxaca, México, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares.

Julio Cesar Cid Cruz Artista Multidisciplinario y actualmente Coordinador de la Licenciatura en Arte y Diseño Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México, nacido en la ciudad de Toluca, México.

David Gómez Sánchez es Profesor de Tiempo Completo de la Licenciatura de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de México, Nacido en Acambay, México, originario de comunidad indígena otomí.

FUENTES DE CONSULTA

UIEM-LAyDI. (2016). Documento Base de la Licenciatura en Arte y Diseño Intercultural. San Felipe del Progreso. México

Dietz, G. & Mateos, L. (2011). Interculturalidad y Educación Intercultural en México, Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. México: SEP

Di Caudo, M., Llanos, D. & Ospina, M. (2016). Interculturalidad y Educación desde el Sur, contextos, experiencias y voces. Ecuador: Abya-Yala

Casillas, L. & Santini, L. (2006). Universidad Intercultural, modelo educativo. México: CGEIB.

RAE. (2017). Arte y Diseño. Abril 20, 2017, de Real Academia Española Sitio web:
<http://www.rae.es/>

SEP & CGEIB. (2007). Políticas y Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe en México. México: CGEIB

López, A.. (2016). Cosmovisión y Pensamiento Indígena. Febrero 10, 2017, de UNAM Sitio web: http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/495trabajo.pdf