

Proyecto Brujas: Arte, Gestión Cultural y Pensamiento Transdisciplinario como modelo para la transformación social

Witches project: Art, Cultural Management and Transdisciplinary Thought as a model for social transformation

Pablo Alejandro Cabral

Dirección de Enlace y Desarrollo Universitario de la Secretaría de Extensión y Cultura
– Universidad Autónoma de Querétaro (México)

ORCID: 0000-0001-9958-3063

pablo.cabral@uaq.mx

Recibido: 28 de mayo de 2021

Aceptado: 20 de julio de 2021

RESUMEN: Texto del resumen en español del contenido del artículo. Hasta 150 palabras.

PALABRAS CLAVE: Primera palabra clave, segunda palabra clave, tercera palabra clave, cuarta palabra clave, quinta palabra clave.

ABSTRACT: Texto de la traducción al inglés del resumen. Hasta 150 palabras.

KEYWORDS: Traducción al inglés de la primera palabra clave, traducción al inglés de la segunda palabra clave, traducción al inglés de la tercera palabra clave, traducción al inglés de la cuarta palabra clave, traducción al inglés de la quinta palabra clave.

* * * * *

Introducción

Durante los últimos años del siglo XX y principios del actual, el término cultura ha sido de mucha discusión. “Históricamente, cultura se ha interpretado desde dos sentidos: como las actuaciones intelectuales y artísticas del hombre y como el modo de vida de un pueblo, que deriva de la antropología” (Oficina de Infraestructura y Gestión Cultural 2009, pág. 8).

Sin embargo, debemos entender la cultura como una práctica humana, un quehacer que forma y transforma, produciendo significaciones de manera permanente con un trasfondo impermanente, o sea, en constante cambio.

... que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (Conferencia mundial sobre las políticas culturales. 1982)

Por consiguiente, a través de la cultura, el hombre tiene la posibilidad de expresarse y relacionarse con otros y con su entorno; de esta manera se reconoce en aspectos que se construyen como identitarios a partir de símbolos, atributos, valores, tradiciones y expresiones de su ser. “La cultura se reconoce en las relaciones humanas y el continuo movimiento de las personas, su entorno y sus obras, que hacen de cada una de sus vidas una historia, parte a su vez de una cultura” (Oficina de Infraestructura y Gestión Cultural 2009, pág. 8).

Parte de esta construcción simbólica se da a través de la palabra, aspecto que se aborda en este trabajo a través de la transmisión de historias relatadas que van trascendiendo las generaciones. Entender la importancia que el relato tiene en la identidad cultural de una comunidad ya que como lo expresa Paulo Freire (1988) “al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana” (pág. 9).

Así, el relato permite la existencia de un historicismo dentro de los grupos sociales, construyendo sus rasgos distintivos que poco a poco van creando su mundo, territorio, en el cual conviven y se relacionan, comparten y participan transformando la realidad natural en una realidad humana.

Este trabajo, describe la creación y gestión de un proyecto cultural universitario partiendo de una visión integral de aprendizaje significativo, desarrollo personal y profesional de alumnos de licenciatura, así como la participación social y cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro como un actor promotor y divulgador de los valores y tradiciones comunitarias.

Es la presentación de un caso de intervención donde se produce un “culturar”, término que construyen Ricardo Santillán Güemes y Héctor Olmos para señalar que:

...todo lo que el ser humano hace, está signado por la cultura en que vive, y luego lo asociamos con gestionar, concluyendo que en nuestras sociedades se establece casi una sinonimia: se gestiona el alimento, el aprendizaje, la vivienda, la fiesta. (Olmos, 2005, p. 62)

Entender la gestión cultural en el ámbito universitario desde el paradigma transdisciplinario, trae obligatoriamente, situarse en un lugar que está en constante movimiento, en constante cambio, donde,

Se coloca al investigador en un proceso de exploración donde las disciplinas se cruzan y se desplazan en una dialéctica constante, trascendiendo las rigideces de los saberes disciplinares. Lo obliga a entrar en un camino metodológico de la observación no condicionada, de *observar qué sucede sin esperar que algo suceda*. (Cabral 2021, pág. 12)

Esto es resultado del pensamiento y reflexión desarrollado como parte de una investigación en la que se analiza una manera de gestionar proyectos de transformación social, teniendo en cuenta el paradigma del pensamiento transdisciplinario, con la finalidad de aportar valor al desarrollo de las comunidades.

Resultados

Las brujas en el imaginario colectivo mexicano - bolas de fuego en el cielo.

En este trabajo primigenio, Ricardo Padilla Sánchez y León Alejandro Ocampo Ferrer; alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes, trabajaron con el concepto de criptozoología, y sus antecedentes dentro de la cultura popular mexicana.

De esta manera investigaron la transmisión oral de historias en donde el relato se construye a partir del mito de las brujas y las bolas de fuego flotantes a partir de experiencias que las personas han vivido en diferentes comunidades aisladas de las grandes ciudades.

Enfocándonos principalmente en el contexto mexicano, nuestro país cuenta con una amplia gama de criptidos que a lo largo del tiempo, se han materializado pictóricamente a través del imaginario colectivo que se conforma de los relatos determinados de un territorio. Los abuelos siempre nos han contado historias fantásticas que se han quedado plasmadas en la infancia; y que a su vez, fueron pasando el manto descriptivo y narrativo de singulares morfológicas inverosímiles a nuevas generaciones, como por ejemplo: las famosas bolas de fuego, animales con cualidades humanas como la de los nahuales o el famosísimo chupacabras. (Padilla Sánchez and Ocampo Ferrer 2020)

Estos relatos que construyen cultura dentro de un grupo humano y que versan sobre los avistamientos de “bolas de fuego flotantes” que estas comunidades vinculan a “las brujas”. A través de la recopilación de estos relatos, los alumnos proponían realizar un trabajo de ilustración de estas historias para poder transformar la narración oral en arte visual.

Al mismo tiempo, buscaban atender a la necesidad de negarse a la pérdida de la tradición oral, como una forma de darle continuidad transgeneracional, a la identidad a través de los símbolos representados y significados en los relatos. En la recuperación del convivio proveniente del fenómeno de clan, ese estar alrededor del fuego en donde las grandes azañas, los mitos y las leyendas construían un sentido de pertenencia.

Investigación

La Cultura ocupa hoy un espacio importante dentro de las agendas gubernamentales, conviviendo y actuando entre la economía, la política, lo público y lo privado. Esta tendencia ha llevado a concebir el desarrollo con una visión inclusiva de la dimensión cultural como factor interactuante del desarrollo económico y social, colocando a la gestión cultural en un rango de peso en el que su influencia es relevante para la sociedad. Con la ONU a la vanguardia, a través del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se inició una fuerte campaña hacia el diseño y la implementación de políticas públicas, en las que, de forma paulatina, se va poniendo a la cultura como el principal factor que promueve el desarrollo sostenible de las comunidades. El auge que tomaron las políticas culturales, como un eje principal de los planes de gobierno a nivel mundial, hace entrever que la gestión cultural va ocupando poco a poco, un lugar importante dentro de la sociedad.

Investigadores e instituciones como la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible piden que la cultura sea incluida en este modelo de desarrollo, aseverando que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo. (Red Mundial de Ciudades Gobiernos Locales Y Regionales 2010)

Conjuntamente a partir del Informe del PNUD (2004), donde se hace énfasis en la libertad cultural como elemento fundamental del desarrollo humano, la gestión cultural comienza a ocupar un nuevo espacio de responsabilidad, de manera que “los procesos que guían la práctica de la gestión no sólo se amplían, sino que se profundizan, otorgando protagonismo a sus actores” (López Borbón en MacGregor, 2016, pág.12).

Bajo este contexto, la Universidad debe ejercer su rol de agente de cambio procurando llegar a la sociedad a través de sus tres funciones sustantivas: la investigación, la docencia y la extensión. Es esta última, la que tiene como objetivo promover el desarrollo cultural, y la transferencia del conocimiento y la cultura entre los distintos sectores sociales de la comunidad.

La llamada “tercera función sustantiva” de las universidades es un área del quehacer universitario que sostiene una gran responsabilidad hacia sí misma y, al mismo tiempo, hacia la realidad social en que ella despliega sus prácticas.

Intervenir en el campo de las necesidades sociales puede ser una elección, pero para quienes estamos en las universidades públicas es también un deber. Cuando hablamos de proyecto social, lo entendemos como toda acción social individual o grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado.

Pensar el extensionismo universitario como una praxis implica un abordaje inter y transdisciplinario, con compromiso social, ético y político; desarrollando la creatividad y la innovación promoviendo la cultura en todos sus niveles.

Creación

Al ver esta interesante propuesta, surge la posibilidad de transformar este anteproyecto de investigación en artes visuales, en un proyecto artístico y cultural integrador aplicando el paradigma transdisciplinario.

La búsqueda de la aplicación de un pensamiento Transdisciplinario implica no sólo una cuestión epistemológica, sino una práctica de la exploración de este fenómeno desde, entre y más allá del encuadre de cada disciplina. Sin desechar nada, sino más bien buscando puntos de encuentro a través del diálogo, la discusión, la confrontación y al mismo tiempo la integración de saberes. (Cabral 2021, pág. 13)

Desde esta perspectiva nace “Proyecto Brujas”, como un proyecto cultural y creativo que va a integrar a Ricardo y León con un equipo de alumnos de la Licenciatura en Estudios Literarios de la Facultad de Lenguas y Letras y la Coordinación de Proyectos de Intervención Comunitaria de la Dirección de Enlace y Desarrollo Universitario.

Poco a poco esta idea inicial se transforma en un proceso de diálogo y creación, integrando saberes y promoviendo experiencias más allá del encuadre de cada una de las disciplinas. Así, los alumnos especialistas en letras, comienzan a analizar los relatos y las ilustraciones para que, a partir de esta información, puedan construirse una serie de cuentos breves que parten y se nutren del trabajo inicial de recopilación oral realizado en las comunidades.

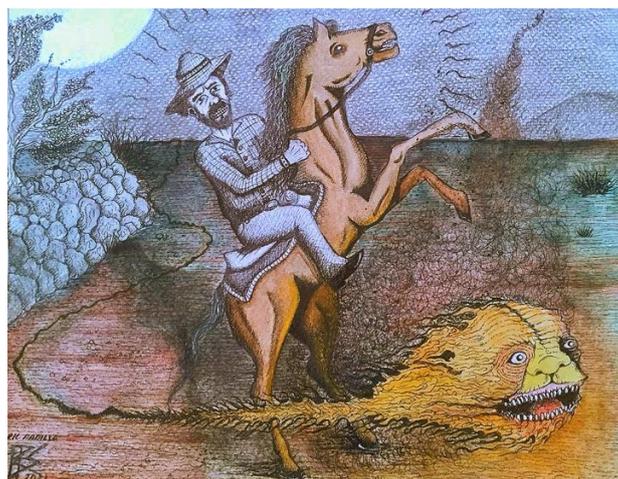

Ilustración: Ricardo Padilla Sánchez

De esta manera, se comienza a construir un aprender a hacer que “es un aprendizaje de la creatividad. *Hacer* significa también hacer algo nuevo, crear, poner al día las potencialidades creativas.” (Nicolescu 2014, pág. 109)

El proyecto se fue configurando a partir de la creación de un trabajo interdisciplinario en el cual los estudiantes comenzaron a dialogar e intercambiar opiniones y temas de interés

a través de los cuales canalizar la producción literaria partiendo de las narraciones originales y de las ilustraciones.

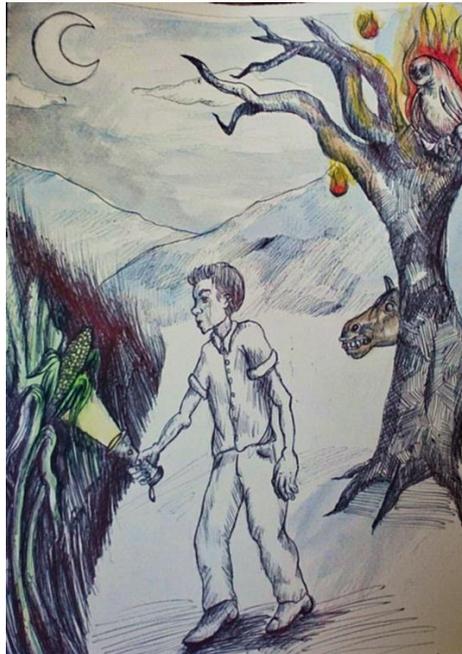

Ilustración: León Alejandro Ocampo Ferrer

Así se llega a diseñar un proyecto que constará de las siguiente Etapas:

Etapa 1: recolección de narrativas y creación de ilustraciones.

Etapa 2: creación de cuentos breves vinculados con las narraciones y las ilustraciones, abordando problemáticas sociales de actualidad e interés de los alumnos.

Etapa 3: compilación y diseño editorial del contenido generado, tanto textual como visual, para la impresión de un libro.

Etapa 4: Programación de evento de presentación del libro e inauguración de exposición y venta de las acuarelas e ilustraciones generadas a partir del libro.

Transformación Social

Pensar un proyecto conlleva la necesidad de reconocer la dirección que se quiere tomar y cuál es su propósito de transformación, identificar qué incidencia va a tener en los actores participantes y en las realidades del territorio de donde surge y en donde se aplicará.

En la medida en que comprendemos la dimensión de lo cultural y descubrimos nuestro potencial de hacer a través de las herramientas de la gestión cultural, es común transformar ese primer concepto o punto de partida y desplegar y

potenciar nuestros verdaderos recursos creativos, intelectuales, estéticos, operativos. La complejidad y los alcances de nuestra acción definirán la magnitud del proyecto. (MacGregor 2016, pág. 96)

En el caso del proyecto aquí presentado, podemos considerar la transformación generada desde el ámbito universitario, en el quehacer de los y las estudiantes involucrados, que convierten una idea en una realidad atravesando un aprehendizaje que les resulta sumamente enriquecedor, no sólo para su vida académica sino también para su vida personal y profesional.

Desde lo social, es preciso tener en cuenta que no es creación cultural sólo una obra de arte, lo es también un proyecto comunitario que, con base en los saberes ancestrales de la comunidad, (...) a partir de la creatividad que “los pueblos pueden aumentar su poder de transformar la realidad en la que viven”. (Nogueira and Zaldumbide 2014, pág. 39)

Permite entender a la creatividad como una acción transformadora que promueve la producción de contenidos originales e innovadores, que facilitan el abordaje de problemáticas socio culturales, como en “Brujas”, la recuperación de la identidad comunitaria a través de la narración oral.

... desarrollar un proyecto cultural para transformar sus condiciones de vida, para construir nuevos significados y desarrollar sus expresiones simbólicas; pero, a la vez (...) también replantea los elementos identitarios de esa comunidad, los fortalece, los redimensiona, por lo tanto, hace que la comunidad se constituya o reconstituya. (Nogueira and Zaldumbide 2014, pág. 35)

“Brujas” es un proyecto que está permitiendo una reconexión con los orígenes y la identidad familiar y territorial de los participantes. Abordar la recuperación del sentido simbólico de la palabra que se transmite de generación en generación. Recrear lo vivido, pero desde una perspectiva actual, a través de la literatura, el arte y la cultura.

Discusión

La universidad, como agente de cambio, debe ejercer en su accionar la responsabilidad que conlleva ese contrato ético que firma con la sociedad. Las instituciones de educación

superior tienen el deber de actuar transformando realidades de los individuos y de las comunidades en las cuales tiene presencia y alcance.

“Los cambios que se producen en la sociedad, deben ser acogidos por una gestión dinámica, que se visualiza como un proceso de avance continuo y se retroalimenta permanentemente de las transformaciones sociales” (Oficina de Infraestructura y Gestión Cultural 2009, pág. 12).

Este ejercicio lo debe llevar adelante con todas las herramientas disponibles desde las diferentes disciplinas con las que cuenta en su claustro académico. El mundo en el que vivimos, es cada vez más complejo y cambiante, por lo que para transformar aquellas realidades que no son favorables para el desarrollo humano, se requiere un abordaje multi e interdisciplinario. Pero la mirada para su análisis y diagnóstico debe ser si dudas transdisciplinaria, esto permitirá un acercamiento al fenómeno de abordaje empírico, desposeído de rigideces, de límites disciplinares, de miradas sesgadas por una ostentación de verdad única.

Las riquezas incommensurables de esta Tierra, el crecimiento fabuloso del saber, el cada vez mejor desempeño de los medios tecnocientíficos, los tesoros culturales y la prudencia que se han acumulado desde la noche de los tiempos, tienen la potencialidad de transformar en realidad actuante, eso que pudiera aparecer como una utopía transdisciplinaria. (Nicolescu 2014, pág. 74)

Ejemplos como “Proyecto Brujas” permiten resaltar la importancia del valor que tiene el proceso en sí mismo, por sobre el o los productos finales. En este caso la creación de un libro y la exposición plástica de las ilustraciones son la resultante final de todo un camino recorrido por actores intergeneracionales, diálogo y consenso, creatividad y vivencia de experiencias interdisciplinarias. El ejercicio académico de los y las estudiantes participantes y la conexión con la identidad cultural comunitaria, rescatada a través del registro de las narrativas orales.

Este es un proyecto que articula a la universidad desde su labor de extensionismo, con la comunidad interna, las y los alumnos, vinculándolos con la comunidad externa, proveedora de los relatos, para proteger el patrimonio cultural de la comunidad.

Gestionar trae la necesidad de reaccionar de manera dinámica a los cambios constantes del entorno para poder tomar las mejores decisiones y dar respuesta a los desafíos a los que la vida actual nos enfrenta. Cuando las ideas creativas se gestionan partiendo de una realidad que se desea transformar, promueve la concreción de cambios

Visualizar la gestión cultural dentro del sector universitario, implica entender las características de los diversos sectores institucionales que actúan para definir las herramientas y recursos adecuados para actuar de manera efectiva y participativa.

En este sentido “Proyecto Brujas” integra, el arte visual y literario, con la gestión de un proyecto artístico-cultural, que aborda el proceso interno y externo de transformación social desde una mirada transdisciplinaria.

Referencias

- Cabral, Pablo Alejandro. 2021. “El Paradigma Transdisciplinario En La Gestión de Proyectos de Transformación Social.” Pp. 9–22 in *Los nuevos paradigmas en proyectos creativos y culturales como modelos de transformación social.*, edited by L. E. Núñez Pantoja. Querétaro: Par Tres Editores.
- Conferencia mundial sobre las políticas culturales. 1982. *DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES*. Vol. 17. México.
- Freire, Paulo. 1988. *Pedagogía Del Oprimido*. 39a. México: Siglo XXI.
- MacGregor, José Antonio. 2016. *Proyectos Culturales. Sus Configuraciones y Desafíos Para El Cambio Social*. México: Inresecciones.
- Nicolescu, Basarab. 2014. “LA TRANSDISCIPLINARIEDAD Manifiesto.” *Igarss 2014* (1):1–5.
- Nogueira, Andrea Barrios, and Ángel Patricio Chaves Zaldumbide. 2014. *Transformar La Realidad Social Desde La Cultura: Planeación de Proyectos Culturales Para El Desarrollo*. México: CONACULTA.
- Oficina de Infraestructura y Gestión Cultural. 2009. *Guía Para La Gestión de Proyectos Culturales*. edited by F. Leiva Cañete. Valparaíso.
- Olmos, Héctor Ariel. 2005. “El Gestor Cultural Como Operador Del Sentido.” *Patrimonio Cultural y Turismo Cuadernos 13*(Gestión Cultural: planta viva en crecimiento):62–65.
- Padilla Sánchez, Ricardo, and León A. Ocampo Ferrer. 2020. *REGISTRO DEL RELATO ORAL. Bolas de Fuego En El Cielo*. Querétaro.
- PNUD. 2004. *Informe Sobre Desarrollo Humano México 2004: El Reto Del Desarrollo Local*.
- Red Mundial de Ciudades Gobiernos Locales Y Regionales. 2010. “La Cultura Es El Cuarto Pilar Del Desarrollo Sostenible.” *Documento de Orientación Política 15*.