

MURO-MUSEO RODANTE. EXPERIENCIAS DE DESAPRENDIZAJE

Isabel Lucia Guerrero Encinas

Palabras claves: Transpedagogía, intervención, espacio público, intercambio, desaprendizaje, arte participativo.

INTRODUCCIÓN

MURO es una plataforma colaborativa internacional que propone espacios de intercambio en torno a la educación y formas de aprendizaje utilizando esculturas móviles híbridas (TransEsculturas), donde objetos, documentación y archivo actúan como herramientas de discusión y generadores de memorias.

Las TransEsculturas que constituyen MURO, buscan crear espacios de diálogo informal y horizontal, a diferencia de lo que generalmente se puede observar en la escuela o en espacios formales. Quiere enfocarse en los temas más importantes y urgentes a debatir en las escuelas, recopilando testimonios (micro historias) y haciéndolos visibles durante intervenciones en el espacio público, instituciones educativas y culturales y a través de una web colaborativa.

Iniciado en el 2015 en Perú, MURO ha recogido testimonios de diferentes nacionalidades, realidades y contextos socio políticos. Toda la documentación y el contenido han ido constituyéndose en colaboración con diferentes grupos sociales, un proceso evolutivo que continúa actualmente.

La investigación para la realización de este proyecto, se basa en mi experiencia personal de vida. Se inspira, además, en la necesidad de llenar los vacíos que existen hoy en día entre el arte y la sociedad peruana, debido, en parte, a la falta de actualización del sistema educativo nacional.

OBJETIVO

Esta experiencia busca analizar cómo cierto tipo de **prácticas artísticas colectivas** logran coincidir con el discurso emergente de una **pedagogía alternativa**. Plantea que ambos campos llegan a ser procesos críticos, fenómenos políticos y sociológicos que nacen y responden a un contexto específico, que reaccionan contra él (Hoff, 2017), encontrando convergencias fundamentales.

El proyecto busca llegar a diferentes ciudades del mundo para seguir recolectando testimonios que puedan ir visibilizando problemáticas relacionadas al sistema escolar. Esto gracias a la colaboración con grupos estudiantiles y organizaciones propias del contexto en donde se alberga el proyecto.

CONTEXTO

A inicios de los años 80 del siglo XX, comienzan a surgir en el Perú diferentes propuestas alternativas a la tradicional verticalidad tanto en la educación escolar como en las prácticas artísticas. Los años 80 significaron para el país el retorno al sistema democrático después de varios años de gobierno militar y también los inicios del terrorismo. El grupo terrorista Sendero Luminoso había empezado a utilizar las escuelas como lugar de adoctrinamiento y a enrolar profesores a la lucha armada, pues la educación vertical y autoritaria que predominaba en las escuelas era el perfecto caldo de cultivo para la ideología de Sendero. Fue en este contexto que surge un movimiento interesado en replantear el concepto de escuela como un espacio distinto al tradicional, que eduque más bien para la paz y la democracia (L. Guerrero, 2016).

Por el lado del arte contemporáneo, el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado ya había puesto en duda y crisis cualquier idea de institución museística en la década del 70 (Buntinx, 1997 y 2003). Es el vacío institucional el que motiva el surgimiento de diferentes propuestas artísticas que tenían como objetivo desjerarquizar los espacios artísticos y crear un espacio social donde puedan converger el arte y la vida (Gruber / Mitrovic 2017). Se podría decir que es la crisis y el abandono del estado el que lleva a sectores de nuestra sociedad a auto-organizarse fuera de los marcos burocráticos e institucionales para generar espacios alternativos que, desde diversos medios y plataformas, aporten al desarrollo de las personas desde una reflexión crítica de su contexto social.

En los años 90 en América Latina, ya se estaba discutiendo sobre las posibilidades que tenía la educación para cuestionar las relaciones de poder en el campo del arte. Mucho antes del “giro educativo”¹ en la curaduría, que empezó aproximadamente en el año 2006, en América Latina ya se venían desarrollando proyectos donde la pedagogía era un espacio para discutir políticas culturales. Estas iniciativas luego permitieron e impulsaron plataformas alternativas de enseñanza y estudios que lograron tener una incidencia dentro de las instituciones culturales. (Cervetto, Lopez, 2016).

RELATO DE EXPERIENCIA - EL CAMINO DE MURO 2015 - 2019

Mi proyecto artístico está basado en mi experiencia de vida y trabajo en el sector cultural y educativo en Perú, una experiencia que tuve oportunidad de iniciar desde temprana edad en diferentes realidades de mi país, gracias al fuerte compromiso de mis padres con la educación.

Crecí entre los viajes que hice con mi madre al interior de Ayacucho, visitando escuelas e institutos de educación técnica, y leyendo los artículos de mi padre. Yendo a la escuela y a la academia donde enseñaba mi madre, escuchando a los jóvenes líderes de comunidades rurales en el interior del país. A partir de sus testimonios, empiezo una regresión sobre mi experiencia de vida para empezar a establecer conexiones con mis temas de investigación actual. Las metodologías de Freire que utilizaba mi madre, por ejemplo, las veo hoy en mi búsqueda de espacios democráticos de discusión y creación, a través de creaciones artísticas, en donde la acción y participación del público es indispensable para la transformación y evolución de las mismas.

Estos retos e interrogantes que nacen de mi experiencia personal, me llevan necesariamente a investigar el nacimiento de las pedagogías alternativas, del pensamiento comprometido y las prácticas artísticas socialmente comprometidas en Perú.

Francia, enero 2015

Realicé una formación que me puso como reto crear un proyecto artístico dirigido a niños de 4 y 5 años gestado a partir de mi proceso creativo y el discurso de mi obra.

Nunca había pensado mi obra para tal público. ¿Cómo hablar del acceso a la educación y la inversión del Estado peruano? ¿Cómo hablar de las diferencias sociales? ¿Cómo decirles que la educación tradicional seguía incrustada en nuestro sistema educativo?

Esto me llevo a deconstruir mi proceso y los elementos que lo constituyen, mi discurso artístico y político. Así como también las diferentes formas que pueden existir para comunicar un tema complejo y reflexionar frente a él. Un ejercicio de desaprendizaje.

¹“Educational turn” Describe una tendencia en el arte contemporáneo donde, desde la segunda mitad de los noventa, diferentes formas y estructuras de producción de conocimiento, así como el uso de metodologías de pedagogías alternativas y auto-organizadas, aparecieron en la curaduría y en ciertas prácticas artísticas. Estas iniciativas están relacionadas a la noción de educación como un terreno para compartir y producir conocimiento, investigación artística y/o curatorial. (Rogoff, 2008).

La profesora a cargo tenía una colección antigua de objetos de la escuela francesa, cuadernos, afiches, materiales escolares, entre otros. Un día los llevó a la clase. Cuando los otros profesores vieron los cuadernos de la madre de la profesora, rápidamente se pusieron a hablar de cómo era la educación en esa época, de cómo era ahora, de las cosas que han cambiado, resaltando detalles que los hacían espontáneamente analizar su sistema educativo. En ese momento, pensé, estoy aprendiendo sobre el sistema educativo francés en un ejercicio cotidiano y sencillo a partir de los recuerdos que los objetos habían desencadenado en este grupo de personas.

EJERCICIOS DE DESAPRENDIZAJE

Para mí, dos palabras claves de la pedagogía es el desaprender y deconstruir. Para aprender algo diferente, que representa una ruptura con el molde anterior, es deshacernos de nuestros hábitos, del modo en cómo aprendimos y dejar espacio para poder adoptar lo desconocido. La capacidad de desaprender es inventar nuevas formas de construir conocimiento a partir de los vacíos que nos dejó nuestra educación, poniendo en tela de juicio las formas en cómo aprendimos. Nos lleva a desarrollar una capacidad propositiva, inventiva y activa para generar un cambio.

María del Carmen Gonzales, curadora educativa de la colección Patricia Phelps de Cisneros, explica el constructivismo pedagógico que propone: “quien aprende se encuentra en un proceso constante de construcción, deconstrucción y reconstrucción del conocimiento, basado en experiencias previas y nuevos conocimientos”. Si tomamos una de las frases que explica el desaprendizaje como clave de un proceso auto-formativo individual y/o colectivo, coincide con esta definición. Es decir, “aprender es un proceso activo en el que la producción de significado se consigue mediante la **interacción** y la experiencia, que se utiliza como base para la construcción de nuevos significados” (Gonzales, 2011).

Ese proceso de construcción y deconstrucción del conocimiento lo pude poner en práctica gracias a interacciones y experiencias que se dieron fuera del marco de una institución educativa. Lo cual me llevó a construir la base de nuevos significados.

La rigidez de una institución educativa o un sistema, o incluso de un maestro, que no incentiva la interacción con el exterior y/o contexto, no permite que amplíemos nuestra visión del mundo para complementar nuestra construcción de saberes. En el libro *Pedagogía del Oprimido*, Paulo Freire habla del “educador que aliena la ignorancia, se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda”. Y son justamente estos procesos de búsqueda y exploración que se hacen necesarios para construirnos. El desaprendizaje permite justamente dudar de esas posiciones invariables de las que habla Freire, que puede darse tanto en un profesor como en una institución.

Lima, Julio 2015

Regrese a Lima con la idea de construir el museo de la escuela con objetos de la educación en el Perú. La intención era generar debates en torno a los cambios que debían hacerse en la educación actual y hacerlos visibles;

Utilizar la escultura, el objeto, el ensamblaje como un medio para generar memorias, conversaciones, reacciones. Un museo sin muros, como un espacio de aprendizaje que circula su documentación y se va constituyendo con la participación de la gente.

TRANSESCULTURA

MURO nace entonces, de experiencias, de cuestionamientos, de preguntas, de encuentros, de necesidades y deseos. Su nombre hace referencia literal a los muros de un museo, de una institución, de la formalidad y verticalidad que a veces presentan las instituciones. Su forma es híbrida y los elementos que la componen tienen una funcionalidad. Es entonces que nace el término de TransEscultura.

La TransEscultura es la transformación de un objeto que activa o reactiva un recuerdo, anécdota y/o vivencia en las personas. Los objetos aquí utilizados guardan en ellos una carga simbólica, una vida pasada, por ello son muchas veces percibidos como objetos familiares. En la TransEscultura el objeto se transforma a través del ensamblaje, que permite el encuentro entre dos elementos, los opone, reconcilia y/o los fusiona hasta que pierden su status inicial. Estos objetos están en una constante transición; al perder su utilidad inicial su identidad cambia según la mirada y la experiencia de la persona con quien se confronta. Es decir, cada persona según el recuerdo que les evoque, le dará un significado.

La teoría del teatro del oprimido creada por Augusto Boal, le da un lugar central a la imagen como herramienta. La idea es que a partir de una imagen, los actores pueden construir el escenario de sus vidas, reflejando un problema. La imagen aquí no es meramente simbólica o representativa de la situación en cuestión, es una consolidación de significados en los que la vida de los actores está involucrada dentro de la imagen que producen. Al mismo tiempo, es “un objeto común que puede impulsar a las personas, a desencadenar y proyectar colectivamente la imagen a través de los múltiples espejos de la mirada de los demás” (Radical Education Workbook, 2012).

La TransEscultura busca activar un efecto similar al que la imagen activa en el Teatro del oprimido. El objeto es la herramienta central o de base; es él quien estimulara la memoria y el intercambio en la medida en que conlleva una carga emocional y simbólica que, a su vez, es representativa de una situación, un sistema o un contexto.

La TransEscultura busca crear espacios de diálogo informal y horizontal, en contraste con lo que generalmente se puede observar en una escuela o una institución. Estas formas de intercambio se basan en pedagogías radicales y alternativas, especialmente en las metodologías propuestas por el pedagogo brasileño Paulo Freire, lo que nos permite reconocer que todos llevamos un bagaje cultural y un conocimiento que puede aportar el aprendizaje colectivo.

CONCLUSIONES

El relato de este proceso creativo quiere mostrar un proceso de reflexión de hibridación de experiencias, realidades, disciplinas y prácticas.

Este proceso en constante cambio ha permitido la creación de espacios de intercambio en donde se ha puesto en práctica una especie de metodología de aprendizaje basada en el intercambio de experiencias. A partir de las TransEsculturas generadas especialmente para cada localidad y el uso del espacio público como lugar de conversación; se ha podido recoger diversos testimonios que juntos ilustran una radiografía de diversos sistemas educativos. Cada una de las historias y anécdotas de la gente, contienen un elemento que de alguna manera caracteriza el sistema bajo el cual aprendieron.

El espacio público aquí juega un rol importante. El diálogo en un espacio informal lleva a que la gente pueda expresarse libremente. La experiencia de salir a espacios públicos a interrogar a la gente utilizando objetos híbridos que he ido construyendo a lo largo de estos años, me ha permitido seguir analizando estrategias de intervención, construcción y mediación. En ese sentido, en el último año la colaboración con asociaciones de grupos estudiantiles líderes y activistas que puedan apropiarse de MURO, está siendo fundamental. Le da un

valor diferente y genera un diálogo más abierto con la gente. Estos grupos ya realizan acciones en su localidad y tienen un trabajo activo relacionado a problemáticas en la escuela, esto hace que el proyecto se convierta en una herramienta más de su accionar. De igual manera, el público se encuentra más abierto a dialogar con líderes que ya están realizando un trabajo en la zona.

Finalmente, se puede afirmar que un proyecto artístico puede llegar a compartir universos con un proyecto educativo alternativo o con el proyecto de una asociación activista. Existen, por ejemplo, intereses comunes que logran una colaboración, como el visibilizar una problemática a través de una acción o el uso de nuevas estrategias para generar un diálogo y/o debate.

FUENTES REFERENCIALES

BUNTIX, Gustavo (2007) Lo impuro y lo contaminado: Pulsiones Neo Barrocas en las rutas de Micromuseo. Lima: Micromuseo

BUNTIX, Gustavo (2005) E.P.S Huayco Documentos

Cervetto, R, Lopez, M (2016) Agítese antes de Usar: Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina MALBA (Buenos Aires, Argentina) TEOR / ética (San José de Costa Rica)

Freire, Paulo (1968) Pedagogía del Oprimido

Gruber, Mitrovic (2017) Estructuras alrededor del vacío. "El Museo de arte borrado" y la construcción del arte contemporáneo en el Perú En: Revista Toráx / Volumen 1 / Número 1 / Julio 2017,

Hoff, Monica; Helguera, Pablo (2011) Pedagogía no campo expandido, 8ª Bienal de Mercosul, Catalogação Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul (NDP Núcleo de Documentação e Pesquisa)

Hoff, Monica (2017, 28 de marzo) Tablero MALBA NC-ARTE [online] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=7txvMkG0B3Y&t=112s> [Diciembre, 2017].

Hoff, Monica; Helguera, Pablo (2011) Pedagogía no campo expandido, 8ª Bienal de Mercosul, Catalogação Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul (NDP Núcleo de Documentação e Pesquisa)

Lacy, Susan (1995) Debated Territory Toward a critical language for public art en: Mapping de Terrain New Genre Public Art

Rogoff, I (2008) Turning E-Flux Journal #00 [online]. Disponible en: http://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/#_edn3 [Diciembre, 2017]

Radical Education Forum, Ultra-Red (2012) Radical Education Workbook