

Descubriendo

los oficios del arte ...

las aulas-talleres

Prefacio

Lo que empezó como un informe sobre un Proyecto Interregional innovador relativo a la Educación y los Oficios Artísticos se convirtió en la emotiva historia de una nueva asociación entre jóvenes estudiantes, artesanos y mujeres, creada con la ayuda del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO .

A medida que pasamos las páginas la historia se va aclarando. Lo que en la mayoría de los casos empezó como una simple curiosidad o un vago interés por la artesanía se transforma en participación entusiasta, pasión y orgullo. Al dejar las aulas y acudir a los talleres de los artesanos, los alumnos y estudiantes descubren las complicadas formas, los orígenes, la finalidad y las funciones de cada oficio, así como los modos de vida y las condiciones de trabajo, a menudo difíciles, de quienes perpetúan y desarrollan las técnicas heredadas de sus antepasados.

Los jóvenes alargaron la mano para tocar el torno del alfarero y los taburetes de madera tallados a mano mucho antes de lo que se esperaba, y enseguida los artesanos les pasaron sus instrumentos y les explicaron cómo utilizarlos. Estos intercambios generaron no sólo un conocimiento y una sensibilidad mayores en relación con los oficios tradicionales, sino también un nuevo respeto por los que dedican a ellos su vida.

Una asociación había nacido. Los artesanos compartían sus habilidades y su afición por sus oficios respectivos. Los jóvenes ofrecían su interés, su agradecimiento y su participación. Profesores y padres quedaron muy complacidos con lo que los jóvenes eran capaces de fabricar gracias a los consejos de los artesanos.

Esperamos que los lectores disfruten con esta historia y que en sus países se adopten medidas para crear asociaciones similares entre jóvenes y artesanos con miras a preservar un elemento importante de nuestro patrimonio cultural.

Federico Mayor

Agradecimientos

Deseamos expresar aquí nuestro reconocimiento a todas las personas implicadas en este proyecto :

- Las Comisiones Nacionales para la UNESCO, la red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO y los artesanos de los siguientes países : Bulgaria, Francia, Ghana, Granada, Guatemala, Jordania, Nepal.

- La Société d'Encouragement aux Métiers d'Art (SEMA), y particularmente a la Sra Sabatier, Comisario general.

El proyecto inter-regional «Aulas-Talleres de sensibilización a los oficios del Arte» recibió la «Medalla de los oficios del Arte» de la SEMA en 1995.

Responsables del proyecto :
E. Khawajkie, S.Niederermayer, M. I. Vencatachellum, UNESCO.

Índice

- **LA CREACION ARTESANAL: LA UNION DE LA MANO Y LA CREATIVIDAD** pág.8
  - Un proyecto de envergadura mundial
- **AFRICA - Ghana** pág.11
  - A caballo entre la etnología y la estética
- **AMERICA CENTRAL - Guatemala** pág.15
  - Un vínculo entre la educación, los padres y los artesanos
- **EL CARIBE - Granada** pág.19
  - Sobre la necesidad de una profunda motivación
- **ASIA - Nepal** pág.23
  - Un patrimonio valorado
- **ESTADOS ARABES - Jordania** pág.27
  - Tradición e innovación
- **EUROPA - Bulgaria** pág.29
  - Un trabajo colectivo de niños de distintas edades
- **Francia** pág.33
  - Enriquecer la dimensión cultural de la escuela
- UN BALANCE PROMETEDOR** pág.37
  - Un éxito alentador
  - Una asociación positiva
  - Ventajas para los artesanos y los profesores
  - Metodología - Realización del proyecto
- AYER, HOY, MAÑANA**
  - Asientos africanos: etnología y estética pág.14
  - Las artes textiles o la ciencia del entrelazamiento pág.18
  - Cestería o fabricación de objetos trenzados con fibras vegetales y tallos pág.22
  - La magia de la madre tierra pág.26
  - La madera en todas sus formas pág.32

**La creación artesanal, que
conjuga la actividad de la
mano con la de la mente,
introduce de nuevo una
dimensión humana y estética
y dota de un significado
profundo a la expresión
individual.**

Un proyecto de envergadura mundial

Los oficios artesanales han desempeñado siempre un papel importante en la sociedad a lo largo de los siglos. Son reflejo del desarrollo histórico, económico y artístico de un país y al mismo tiempo muestran los aspectos etnológicos de una sociedad, como las tradiciones, los usos y costumbres, la vestimenta y los utensilios de la vida cotidiana. Ahora bien, en la actualidad, con la irrupción de la industria avanzada y la tecnología, el futuro de los oficios artesanos parece sumamente dudoso. Maravillas milenarias como la vidriería, la cestería, los encajes o la cerámica, por citar algunos ejemplos, son sustituidas gradualmente por la fabricación industrial de productos sintéticos, plásticos, etc., productos sin vida, fabricados sin el esmero de buscar el detalle. Y así, poco a poco desaparecen nuestras raíces culturales, nuestro respeto del pasado y nuestro sentido estético.

Se necesitan acciones y campañas que detengan, e incluso inviertan, **el proceso de desaparición de los oficios artesanales**, para atajar el paro y valorizar la artesanía. Se trata, al mismo tiempo, de salvaguardar el patrimonio y de alentar la creatividad de jóvenes y adultos.

En Francia ha cosechado un gran éxito la iniciativa de las «aulas-talleres de sensibilización a los oficios artesanales», cuyo objetivo es que por medio de visitas semanales a talleres de artesanos los niños conozcan y valoren los oficios artesanales. Se trata de un proyecto educativo patrocinado por el Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes y por el Ministerio de Industria y Ordenación del Territorio del que dependen el comercio y la artesanía, en colaboración con la Asociación de Fomento de los Oficios Artesanales (Société d'Encouragement des Métiers d'Art, SEMA).

Dados los excelentes resultados conseguidos hasta ahora en Francia y la prioridad que la UNESCO concede a la promoción de los oficios artesanales en todos los países, se ha decidido lanzar un proyecto interregional inscrito en el marco del Plan de Escuelas Asociadas (PEA) y en el del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, y se pidió a la UNESCO que lo abanderara dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Este proyecto piloto de la UNESCO fue lanzado conjuntamente por el Sector de Educación (Unidad de Coordinación del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO) y por el Sector de Cultura (División de las Artes y de la Vida Cultural).

El Plan de Escuelas Asociadas (PEA), del que ya forman parte más de 4.000 establecimientos escolares de 136 países de todo el mundo, tiene por cometido promover la educación internacional.

Entre los cuatro temas de trabajo de las Escuelas Asociadas está sensibilizar a los alumnos respecto de su propia cultura y de las ajenas.

El Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural proclamado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas para 1988-1997, se propone cuatro objetivos principales que se corresponden totalmente con los del proyecto de las «aulas-talleres de sensibilización a los oficios artesanales»:

- Tener en cuenta la dimensión cultural dentro del desarrollo.
- Afianzar y enriquecer las identidades culturales.
- Ampliar la participación en la vida cultural.
- Fomentar la cooperación cultural internacional.

Por estas razones el Programa y Presupuesto de la UNESCO Aprobados para 1992-1993 incluyó un proyecto interregional de aulas-talleres de artesanía en las escuelas (referencia: documento 26 C/5, párrafo 03208).

Este proyecto innovador, que tiende un puente de comunicación entre artesanos, niños y educadores, se propone alcanzar los siguientes objetivos:

- **Valorizar** los oficios artesanales ante alumnos, profesores y padres.
- **Sensibilizar** a los alumnos acerca del valor histórico, cultural, profesional y estético que poseen los oficios artesanales como parte integrante del patrimonio cultural del país.
- **Iniciar** a los alumnos en la práctica directa de un oficio artesanal para aguijonear su creatividad.
- **Suscitar** un diálogo y una estrecha colaboración entre los artesanos y los niños.
- **Conocer** y comparar el valor y la práctica del oficio artesanal en otros países mediante el intercambio de cintas de vídeo y de los cuadernos que recogen el balance hecho por los niños y el profesor.

Propiciar el encuentro con artesanos y sus obras, factor de socialización y de enriquecimiento espiritual

El artesano es un artista de lo cotidiano cuyas creaciones se enraízan en la vida, son la imagen de la memoria popular, tienen su origen en siglos de sabiduría del oficio y son resultado de multitud de gestos, como si el arte exacto de las cosas se hubiera transmitido de generación en generación.

La creación artesanal exige tiempo y arraigo. El artesano es siempre un testigo de su tierra y de su comunidad. Todas sus realizaciones se asemejan a una **señal de reconocimiento**. Por los materiales empleados, la estética desarrollada, los símbolos representados, evocan su lugar de origen y llevan la marca de las tradiciones locales. Lejos de poseer sólo una función práctica, encarnan una parte de la **identidad cultural colectiva**, exaltan la imbricación que existe entre las personas y los lugares.

Esta **amalgama de función y de poesía** seduce a los diseñadores contemporáneos occidentales que, cada vez con más frecuencia, realizan objetos decorativos en serie limitada en colaboración con vidrieros, ebanistas o ceramistas. Atestigua este entusiasmo reciente la proliferación de galerías de decoración que se han abierto en las grandes ciudades.

Los países industrializados y los países en desarrollo comparten la preocupación por conservar los oficios artesanales.

Abundan los ejemplos de viejos artesanos ya fallecidos cuyo arte, hasta entonces transmitido de generación en generación, se ha perdido para siempre porque no tenían a nadie que perennizara sus conocimientos.

Según un libro publicado en 1962, en la India del Sur, sólo en Tamil Nadu unas novecientas familias todavía elaboraban en esa fecha figuras de dioses hindúes que fundían a cera perdi-

da, procedimiento que lleva asociados unos preámbulos de índole espiritual, moral y religiosa, conforme a las reglas expuestas en los textos brahmánicos, los silpashastra. Transcurridos treinta años, su cifra se ha reducido considerablemente.

La UNESCO, en su afán de defender y conservar la artesanía en todo el mundo, nos ofrece en esta publicación las experiencias de los países que ya han participado en el proyecto interregional de aulas-talleres para la sensibilización a los oficios artesanales.

Las experiencias varían según cada país y en función del grado de empeño de los responsables, de los medios financieros y técnicos o de la ubicación de la escuela, pero en cualquier caso siempre abren los centros a la vida. Al salirse de los conocimientos puramente académicos y teóricos, contribuyen sin lugar a dudas al **desarrollo** y el **enriquecimiento** espirituales de los alumnos.

Tras Africa (Ghana), América Latina (Guatemala), el Caribe (Granada), Asia (Nepal), los Estados Arabes (Jordania) y Europa (Bulgaria y Francia), cuyos ejemplos precursores se exponen en las próximas páginas, la UNESCO, por medio de este testimonio, desea convencer a los distintos Ministerios, escuelas, artesanos y otras personas con poder de decisión en este terreno, de la eficacia y las repercusiones de esta empresa de **revalorización de los oficios artesanales**, para poder comenzar otros proyectos similares en todo el mundo.

Señalemos que el proyecto se introdujo en cada país gracias a la colaboración de la Comisión Nacional de cooperación con la UNESCO y en cada escuela con ayuda del coordinador nacional del Plan de Escuelas Asociadas. Habida cuenta de las diferencias que presenta cada país, tanto en lo que se refiere al sistema educativo como a la organización de la artesanía, la concepción del proyecto varía de un país a otro, adaptándose en función de las posibilidades de cada uno. En la mayoría de los países se han constituido comités nacionales de orientación formados por educadores y artesanos.

Una vez suficientemente demostrada la necesidad de conservar y fomentar la artesanía en todos los países del mundo, pasemos ahora a dar la vuelta al mundo para ver más de cerca cuál es la mejor manera de alcanzar una unidad armoniosa entre la mano y la mente por medio de la educación y la artesanía.

De la costa atlántica a los lagos del África oriental, pasando por toda la cuenca del río Congo, en el África central se encuentran algunos de los lugares más representativos del arte figurativo del continente. Numerosas etnias crearon en la región una sorprendente variedad de estilos.

Los alumnos toman notas con interés sobre el arte de la cestería.

Algunos resultados de los esfuerzos de los alumnos.

Los alumnos se entrenan en el trenzado tradicional del cabello.

En 1954 se fundó en Osu, un pueblecito de pescadores, la escuela experimental «South-Labadi», más conocida por «escuela primaria de Osu», que acoge a 987 alumnos y 20 profesores. Muy orgullosa por haber resultado elegida para el proyecto piloto de la UNESCO, lleva a cabo esta operación en estrecha colaboración con el Centro Nacional de la Cultura de Accra.

Después de visitar los talleres del Centro y la aldea de Hwanabenya, 15 niños y 9 niñas de diez a trece años, repartidos en seis grupos, escogieron el oficio artesanal que les gustaría aprender entre las **seis disciplinas siguientes: realización de tam-tam, escultura de taburetes (en África el asiento tiene una función social), confección de tejidos locales, trenzado del cabello («Oduku»), cestería con caña y hojas de palmera, y alfarería.**

Al dejar que escojan libremente una de esas actividades, la profesora Juliana Darko y la directora de la escuela de Osu, Cecilia Essilfie, logran que los alumnos se interesen activamente por la transmisión del patrimonio cultural al que se sienten más apegados. La experiencia se desarrolló de forma prácticamente igual en todas las categorías: primero, observación y aprendizaje de la evolución histórica, familiarización luego con las distintas herramientas, sus nombres y su aplicación y, por último, prácticas con materiales en bruto. Una vez adquiridos estos conocimientos, de regreso a las aulas, los niños se han contado sus experiencias unos a otros con todo lujo de detalles transcurridas las siete semanas de inmersión, reforzando de ese modo su identidad cultural, que se basa en una gran cantidad de ritos codificados.

En el Centro Nacional de la Cultura de Accra, dos de estos seis grupos han trabajado la madera siguiendo dos antiguas costumbres, la escultura de los taburetes y de los tam-tam, reflejos de una cultura que cuenta con un rico ritual.

Al explorar una materia viva, los alumnos de la escuela primaria de Osu descubren la madera, bajo todas las especies y formas que ésta puede presentar.

Cada madera tiene características y belleza propias, y estos pequeños aprendices de ebanista, al estudiar sus distintas aplicaciones posibles, y sobre todo al tocarlas, captan lo que sus antepasados sentían cuando esculpían los asientos de caoba o vaciaban los troncos de guayabo o las calabazas para fabricar los tam-tam. Con el señor Amaglo, han repetido gestos arcaicos, han cubierto de ceniza pieles de animales la vez quitado cuidadosamente el pelaje y luego las han mojado para poder coserlas muy tensas sobre la caja de resonancia que lleva cla-

Una exposición de tamtames fabricados por los alumnos.

Muchachas con sus peinados « ONDUKU » y las telas « Kente ».

vijas de madera. Durante siete semanas, los futuros músicos han vibrado al ritmo de su país. En Ghana, aunque ya no se utilizan los tambores para transmitir mensajes, se sigue tocándolos en las iglesias con motivo de los funerales de un jefe, de una madre o de sus hijos, o también en algunas escuelas. Nyumutei Padi, uno de los alumnos, escribe en su cuaderno: «Todos los niños de la escuela tocan los tam-tam. También se utilizan en las iglesias para acompañar las oraciones, durante los festivales y en los funerales».

En Osu, gracias a lo aprendido en las aulas-talleres, la escuela experimental "South-Labadi" ha reimplantado el uso del tam-tam para congregar a los niños. Mucho más melódico que un timbre estridente, el tam-tam tiene un valor afectivo, que enriquece el trabajo que cada uno de ellos ha aportado para fabricarlo. Aunque los artesanos locales se alegran de que se haya dejado de usar el timbre en favor de una costumbre nacional, a algunos les cuesta aceptar que ahora los niños sean capaces de cuidar y reparar ellos mismos los tam-tam.

En realidad, es una falsa competencia, pues es de sobra conocido que la pericia sólo se adquiere con los años. Tras esta experiencia de unos meses, sólo los niños que la hayan vivido con pasión optarán por tomar el relevo de sus antepasados. Por lo tanto ¿qué puede haber más tranquilizador para un profesional que la certeza de que podrá transmitir sus conocimientos a lo largo de los años?

No es nada nuevo, los educadores lo saben y las ciencias del conocimiento lo confirman: **El saber no es fruto ni de una simple práctica ni de un atesoramiento de conocimientos; es algo que se construye poco a poco**, que no puede prescindir de esos dos elementos complementarios y donde la motivación del alumno desempeña un papel determinante. Al salirse del marco escolar, el niño se encuentra ante un ejemplo concreto que forma parte de una realidad actual tangible. Así, por ejemplo, en el caso del telar, los niños han entendido que su aprendizaje exigía cierto tiempo. En Ghana, los tejidos

El sillero inicia a los alumnos en su oficio.

Asientos realizados por alumnos y artesanos.

tradicionales tienen un diseño y una combinación de colores complicadísimos, muy simbólicos y cargados de significado. No todos pudieron tejer lo que querían, pero a partir de entonces el interés despertado por la confección de los tejidos, su belleza y su significado simbólico ha hecho que la escuela contratara a un artesano que ahora enseña su arte a otros centros escolares.

Fitzgerald Quartey, una de las alumnas de Ghana, expresa así su asombro: «Tejer es un proceso larguísimo. Aprender a manejar el telar puede llevarte un mes pero, para tejer una pieza impecable, hacen falta cuatro años de prácticas para algunas. Se tarda, pero es apasionante».

A caballo entre la etnología y la estética, la experiencia de la escuela primaria de Osu también ha puesto de manifiesto la dimensión artística de los asientos africanos, al tiempo que ha mostrado cómo los escultores han representado en ellos las funciones prácticas, rituales y ceremoniales. Los asientos de ritos y ceremonias reflejan la concepción que sus creadores y usuarios tenían del hombre y del mundo. Lo mismo ocurre con los asientos de la vida cotidiana cuya dimensión estética contribuye a reforzar la identidad colectiva y desempeña un importante papel social, aunque la comunidad no siempre lo perciba de forma consciente.

Esta interesante iniciación, permite desarrollar competencias como la búsqueda y el manejo de datos de todo tipo (números, textos, gráficos), el espíritu de investigación (toma de decisiones, curiosidad, observación detallada, espíritu crítico), la comunicación con los demás tanto durante la realización del trabajo como al acabar la obra, la reflexión sobre la técnica y la valoración de costumbres y tradiciones ancestrales o el estudio de la pericia de los mayores.

ASIENTOS AFRICANOS : ETNOLOGÍA Y ESTÉTICA

Ya hace casi un siglo que Matisse, Braque, Vlaminck y Picasso se inspiraron en el arte africano al tiempo que lo daban a conocer a la conciencia artística occidental, pero el interés y la admiración se centraron por entonces en las máscaras, los tocados de ceremonia, las estatuillas de antepasados y los objetos de culto que evocaban a seres y fuerzas sobrenaturales.

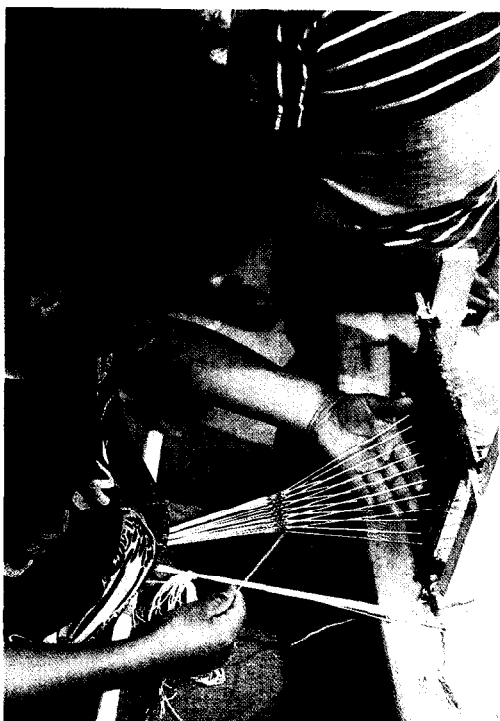
En cambio, rara vez se consideraron los objetos de la vida cotidiana africana, los muebles, las vasijas, las telas, los utensilios, etc. desde un punto de vista estético. Hasta que, en 1980, se organizó la Exposición de Enseres y Muebles Africanos en el Museo de Arte de Indianápolis (EE.UU.) el público no se familiarizó con estos objetos sencillísimos dotados de una riqueza de formas y un valor expresivo excepcionales.

No existe otra civilización no europea que posea tal variedad de asientos, pues éstos son los elementos más importantes del mobiliario africano ya que cumplen una función social. A cada cual le corresponde un asiento de forma concreta que lo sitúa dentro de su etnia, es propiedad suya e indica el lugar que ocupa en la jerarquía. Además de numerosos taburetes tribales que llaman la atención sobre todo por la pureza de sus líneas y de los asientos rituales decorados con representaciones simbólicas, existen taburetes de ceremonia, sillas para los jefes de familia y ancianos y tronos de jefes de la tribu y reyes. Aún hoy el asiento conserva su función cargada de simbolismo, que Raphael Allassani, uno de los alumnos de Ghana, explica así en su cuaderno: «después de una pelea entre dos socios, uno de ellos puede regalar al otro un asiento en señal de perdón y de paz». En este caso, como en otros, más allá de un simple uso práctico, la obra del artesano es un elemento de comunicación.

América Central

Guatemala

En este país cuyos recursos son básicamente agrícolas, la principal industria es la textil, surgida hace unos miles de años en el pueblo maya, uno de los más representativos del continente. Guatemala, que tiene una población de unos seis millones de habitantes, el 50% de los cuales son amerindios, perpetúa su artesanía más fácilmente que otros países gracias a su población autóctona, menos permeable a las influencias extranjeras y que tiene empeño en conservar sus tradiciones y la artesanía que éstas comportan.

Muchachos y muchachas aprenden el arte delicado de tejer.

Al noroeste de Guatemala, en el municipio de Chiyax, departamento de Totonicapán, la escuela rural mixta «Tecun Umán» vive conforme a la cultura predominante de la región de origen maya-quiché. En este pueblo de 8.500 habitantes, situado al pie de las montañas, la fábrica de tejidos y el trabajo de la madera figuran entre los principales oficios artesanales practicados. El departamento de Totonicapán es el principal centro productor de arte y artesanía maderera populares. Aquí se fabrican guitarritas de pino blanco, o cajeta, pintadas con anilinas y barnizadas y con cuerdas de alambre. El nombre de cajeta viene de que con esta madera se hacen cajitas ovaladas policromadas que se llenan de golosinas.

Durante seis meses 25 alumnos de 10 a 12 años se han impregnado activamente del arte maya. Esta vez, no les ha bastado con ponerse los vestidos tradicionales, sino que han emprendido las técnicas y los usos por los que se rige esta antigua artesanía tejiendo cintas de colores rutilantes o pintando cajitas de madera. Los niños se repartieron en dos grupos y junto con el profesor y dos artesanas, escogieron las materias primas, prepararon los materiales y las herramientas y después se plantearon cuestiones de tipo estético: ¿qué color le va a cada motivo?

Un vínculo entre la educación, los padres y los artesanos

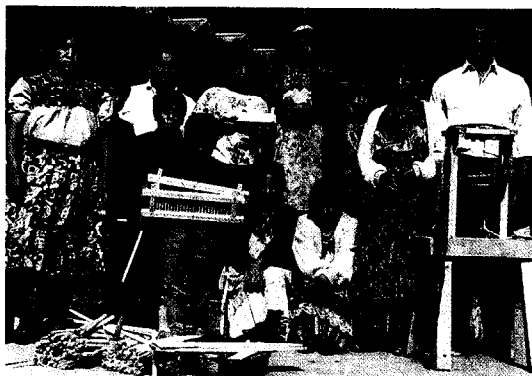
Al principio fueron tres horas durante tres días a la semana, luego se pasó a tres horas seis días a la semana, en las que los niños se impregnaban de la filosofía del arte maya mientras realizaban cajas y tejidos. Orgullosos de comprobar que se consideran importantes sus tradiciones para la evolución de los próximos siglos, los padres de los niños se sintieron totalmente implicados, dispuestos desde ese momento a plantearse la transmisión de otros saberes en colaboración con la escuela, lo que facilitaba enormemente la transmisión de algunos mensajes sin parecer conservadores impenitentes.

Estos artesanos no aprendieron en ninguna escuela a concebir estos prodigios de imaginación, pura invención y creatividad.

Hoy en día, estas obras de arte nos sorprenden en los museos de historia de las civilizaciones y algunos escultores, pintores, diseñadores y demás encuentran en ellos fuente de inspiración al tiempo que aprenden la lección del misterio del gran Arte, arte innato, ancestral, sencillo, hermoso y perfecto como la naturaleza, su única escuela.

América Central

Guatemala

Alumnos, maestros y artesanos al comienzo del Proyecto.

Empezando con la materia prima...

Un nuevo oficio que los niños aprenden enseguida.

Al integrar a la población local en la escuela durante la exposición final o visitas culturales, las aulas-talleres de arte crean **un vínculo entre la educación, los padres y los artesanos**, a pesar de que muchos de éstos sean analfabetos.

Ya sea por la diferencia entre quienes saben leer y escribir y quienes no saben hacerlo, ya sea por el cambio de situación al que se alude a continuación, lo cierto es que al principio los alumnos y las artesanas no se tenían mucho aprecio. Las clases de iniciación artística basan su especificidad en el encuentro entre los niños y los artistas. Conocer a los artesanos en su vida diaria y en su entorno laboral sitúa a los niños ante modalidades de representación que desconocen. Entretanto, siguiendo el ejemplo de los artesanos, descubren nuevos medios de expresión, se familiarizan con usos, materiales, herramientas y soportes a los que no están habituados. El choque emocional y el enfoque de la actividad desde la sensibilidad les conducen a inventar, pero a veces también pueden bloquearlos psíquicamente. Este rechazo comunicativo requiere mucha comprensión y atención por parte de los artesanos. Si se explican con paciencia los problemas que se plantean a los niños, se resuelven fácilmente.

Mediante esta original iniciativa de las clases culturales, los niños se sirven de su inteligencia práctica. Esta pedagogía de lo sensible brinda un terreno favorable para **superar las diferencias socioculturales**. Dentro de un contexto estimulante, los alumnos aprenden a superarse a través del despliegue de aptitudes distintas a las que normalmente se utilizan en la escuela. Para que esta experiencia, que les permite realizar progresos cualitativos, sea positiva, tiene que ser llevada a cabo con artesanos con sentido de la pedagogía, dispuestos a combinar la didáctica con el sentido del humor y la tolerancia. Para el buen desarrollo de este proyecto no basta con que los alumnos traten a profesionales de gran talento, sino que además hace falta que sepan valorar la espontaneidad infantil, que a veces es desconcertante.

América Central

Guatemala

Orgullosos de sus buenos resultados.

Alumnos con sus diplomas.

Iniciándose a la vida del taller donde es diferente la distribución de papeles entre adultos y niños o bien entre profesores y alumnos, los jóvenes deben asimilar un autoaprendizaje de la responsabilidad. Preparándolos previamente a esa nueva orientación, se logra **el objetivo de las aulas-talleres de arte: servir de verdadero catalizador para investigaciones ulteriores al regresar al medio escolar y forjar un verdadero respeto y aprecio mutuos entre jóvenes y artesanos. Crear solidaridad donde ésta no existía.**

Entre los **problemas encontrados** cabe señalar que se aplazaron las fechas previstas inicialmente debido a las vacaciones escolares y a las labores agrícolas efectuadas con ayuda de los niños.

Resultados

Gracias a la ayuda de artesanos locales, el proyecto permitió instaurar una nueva pedagogía para fortalecer y reubicar la cultura maya dentro del programa escolar. Los alumnos, que estaban tan orgullosos como sus padres, recibieron diplomas-certificados por haber participado con éxito en la experiencia. El aprendizaje demostró el importante papel que puede desempeñar la escuela para valorizar y promover el arte y la artesanía tradicionales. Entre las recomendaciones para el futuro cabe señalar:

- necesidad de organizar otros proyectos similares;
- descentralización de las decisiones y la financiación para su ejecución;
- contactos con organizaciones no gubernamentales y colaboración directa con las organizaciones locales, de padres de alumnos y profesores; y
- valorización de la civilización maya con ayuda de la UNESCO y, en particular, de la población autóctona.

El arte del tejido se transmite de una generación a otra.

LAS ARTES TEXTILES O LA CIENCIA DEL ENTRELAZAMIENTO

Parece que la fabricación de tejidos surgió simultáneamente en distintos lugares del planeta. En cualquier caso, las técnicas de entrelazamiento de materiales flexibles (cuero, mimbre, lana, fibras vegetales) se conocen desde tiempos remotísimos en la mayoría de las civilizaciones. Profundamente arraigada en la tradición de cada civilización, la tejeduría corresponde a **valores rituales**. Durante largo tiempo coexistieron dos prácticas: la de la urdimbre horizontal y la de la urdimbre vertical. El carácter repetitivo de las operaciones permitió una rápida adaptación del telar de urdimbre horizontal a la civilización mecánica. Los primeros telares mecánicos se limitaban a agregar una fuerza (agua, vapor, electricidad) al telar clásico. Los modernos han modificado paulatinamente el procedimiento mismo (combinación de la urdida y la tejeduría, supresión de la lanzadera, etc.). La fabricación de tejidos por metros mejoró la rentabilidad, pero hizo perder a los objetos tejidos gran parte de su carácter. La afición actual a las distintas formas de telar manual se explica, dejando de lado toda cuestión de rentabilidad, por el afán de recuperar el encanto de objetos (ropa, piezas o paños de vestidos, tapices) que son en sí mismos una obra completa.

El telar de pedales utilizado en la escuela mixta «Tecun Umán» es un telar vertical formado por un bastidor de cuatro largueros de madera; casi todos los tejidos fabricados en ese tipo de telar son de nudo.

La variedad del arte de tejer guatemalteco se traduce en el acabado y la textura de los distintos tipos de ropa confeccionada y utilizada en el país. Por los motivos y los colores se puede reconocer la procedencia del tejido. El jaspeado (anudado y teñido) lo fabrican varios grupos y sigue formando parte del patrimonio de la vasta región de Totonicapán, conocida por sus adornos matizados, compuestos de hileras de figuras antropomorfas, motivos vegetales y florales, leyendas o inscripciones complejas que identifican al propietario de la ropa o su lugar de origen. Con esta técnica se fabrican las enaguas y las faldas anchas de las mujeres, así como cinturones, muy generalizados entre los guatemaltecos.

La naturaleza tropical y el caleidoscopio humano del Caribe lo convierten en un mundo fascinante, aunque el rápido auge del turismo ha modificado el paisaje cultural y natural, sobre todo en las pequeñas islas y el litoral de las Antillas Mayores. En el Caribe, pese a que la artesanía sigue gozando de buena salud y está presente todos los días en los mercados locales, varias técnicas están amenazadas de desaparición.

*Maestros entusiastas rodeados de sus alumnos
¿Quién motiva a quién?*

En Granada, pequeña isla «perla» del Caribe, cuatro Escuelas Asociadas adoptaron el proyecto de la UNESCO. En principio, sólo debía participar una escuela, pero fue tan grande el entusiasmo que despertó que, tras una rigurosa selección, se aceptó a 80 alumnos entre 10 y 12 años de edad, cada uno de los cuales exploró uno de los siguientes oficios artísticos: **cestería de bambú o de paja, juguetes de tela, cerámica, madera y tejeduría**, en función de sus predisposiciones materiales, técnicas y geográficas.

El arrebató de la pasión

En la escuela anglicana Saint Patrick, la primera de las cuatro que implantaron el proyecto en enero de 1993, el profesor Norbert Mark escogió la cestería, con objeto de transmitir a 20 alumnos su larga experiencia de esa técnica, para la que había materia prima en abundancia. El entusiasmo fue tal que otros tres profesores terminaron participando plenamente en el arte de la cestería. El alto grado de creatividad e innovación engendró relaciones mucho más ricas entre profesores y alumnos, demostrando así que **para obtener clases apasionantes hacen falta profesores apasionados.**

Una dedicación total al arte de la cestería.

Observando esta experiencia se aprecia la importancia del papel y la actitud del profesor. Si se quiere tener éxito en proyectos innovadores como éste, es preciso formar a los profesores.

Asistidos por profesionales del Departamento de Bellas Artes de la Escuela Superior Nacional de Granada, los profesores se vieron a veces en aprietos para llevar a cabo activamente el programa, por lo difícil que era encontrar artesanos competentes dispuestos a abandonar su trabajo durante el tiempo necesario para impartir una enseñanza mal remunerada. Iniciadas con algo de retraso debido a las dificultades de los alumnos para escoger una actividad sin tener en cuenta su aspecto femenino o masculino, las aulas-taller de arte, aunque no siempre comprendidas en su integridad, tuvieron gran éxito entre alumnos, padres de familia y profesores, algunos de los cuales adolecían de falta de preparación.

Como las aulas-taller de arte hacen participar al alumno y al profesor en una actividad y un planteamiento creativo que rompen el ritmo y el lugar habitual de la escolaridad, la relación entre los distintos agentes deberá tener una sinergia total.

Asociación en sinergia total

La asociación establecida entre la institución escolar y organismos de reconocida capacidad (a veces poco numerosos) define otra relación de la escuela con la sociedad en la que aquélla se inscribe. Los profesores no adoptan la actitud clásica de pedagogos, sino que dejan el margen de libertad necesario a los interlocutores culturales para que se produzca el intercambio con los alumnos. También los artesanos se ponen en tela de juicio a sí mismos al aceptar la integración de los alumnos en su universo y admiten las consecuencias de esa intervención. Se debe instaurar un movimiento dialéctico. También los niños perciben el carácter extraordinario de la situación que se les ofrece. Con las personas que han venido a observar descubren otras vías de aprendizaje y a su vez las hacen reflexionar con sus preguntas.

Todos los niños tienen necesidad vital de realizarse a través de la creatividad. Comportamientos agresivos, e incluso violentos, pueden cambiar gracias a actividades que fomentan la creatividad. Poco importa que se trate de dibujos, decoraciones o maquetas. Lo que necesitan es poder expresar su imaginación, que quiere sentirse libre y encuentra en los recursos del trabajo colectivo un terreno idóneo. En algunas obras se manifiesta cierta brutalidad. El papel de los adultos consiste en explicarla y mitigarla.

En Granada, en el marco del proyecto de la UNESCO, participó en la operación un orfanato, cuyo director subrayó, entre otras cosas, el gran interés mostrado por los alumnos, que tras de esa experiencia de ocho meses se mostraban más juiciosos y concentrados.

A través de la expresión artística se canaliza el exceso de energía de algunos niños, transformándose en fuerza positiva. Otro aspecto valorizante son los recursos financieros que procura el trabajo manual. En el orfanato, la cestería aportó un ingreso providencial para esos niños carentes de medios.

Si se analiza el ejemplo de Granada, se comprende la importancia de una profunda motivación, indispensable para la buena preparación de la que depende el éxito del proyecto interregional de la UNESCO.

Un artesano voluntario participa en las actividades que realizan los niños.

El proceso pedagógico

Para abordar cada oficio artístico, los alumnos asistieron a charlas sobre sus valores históricos y culturales. Así aprendieron que los primeros habitantes de Granada, los amerindios compuestos de arauacos y caribes, cultivaban el arte de la cerámica y que, incluso hoy en día, se siguen desenterrando restos, algunos de los cuales están expuestos en el Museo Nacional. En cuanto a la práctica, aprendieron trabajando. «Aprender haciendo» es el método tradicional de formación de los futuros artesanos de Granada. Ya fuera abordando los aspectos teóricos de la escultura de madera, o bien practicando la cerámica, se invitó a los jóvenes a innovar y crear sus propios dibujos para decorar sus obras, sin aferrarse a esquemas tradicionales.

Repercusiones del proyecto

Los profesores de las cuatro Escuelas Asociadas, dispuestos a renovar la experiencia, persiguen ahora los objetivos de la UNESCO que no siempre desarrollaron lo suficiente, por ejemplo, el aspecto teórico, histórico y cultural que hay que situar en el contexto local y cotidiano. Gracias a la exposición final de los objetos concebidos por los alumnos y a la difusión del vídeo que realizaron en el canal nacional de televisión, esperan ampliar esa fascinante iniciativa.

El talento del niño de tierna edad se debe utilizar en los primeros años de escuela. El niño da muestras de mucha fantasía y de un gran poder imaginativo desde el parvulario. Todo su cuerpo participa cuando trabaja un material. La comprensión, en el sentido pleno del término, se consigue mediante una aprehensión sensorial y completa de la obra que se esboza. No sólo la mente, sino además el tacto, la vista y el oído permiten al niño desarrollar plenamente su ser.

El proyecto ha demostrado la evolución positiva de los niños respecto de los oficios artísticos, que han tomado conciencia de que la artesanía es inherente a la tradición cultural de su país. Dada su inmensa participación personal, no se planteó ningún problema de disciplina.

Resultados obtenidos

A una de las escuelas sigue acudiendo semanal y gratuitamente uno de los artesanos que presta asesoramiento en cestería.

El proyecto no concluyó tras la exposición, sino que suscitó otros émulos en la isla. La escuela Constantine Methodist escogió una original iniciativa de reciclado: los niños fabrican con pedazos de cartón cestos tejidos y crean animales imaginarios pegando algodón blanco en botellas de gaseosa.

En ésta como en otras escuelas, los padres y los miembros de la comunidad quedaron profundamente impresionados por los resultados positivos de la experiencia. En cuanto a los artesanos, les sorprendieron el gran interés que suscitaban entre los alumnos y su deseo de experimentar, innovando al mismo tiempo.

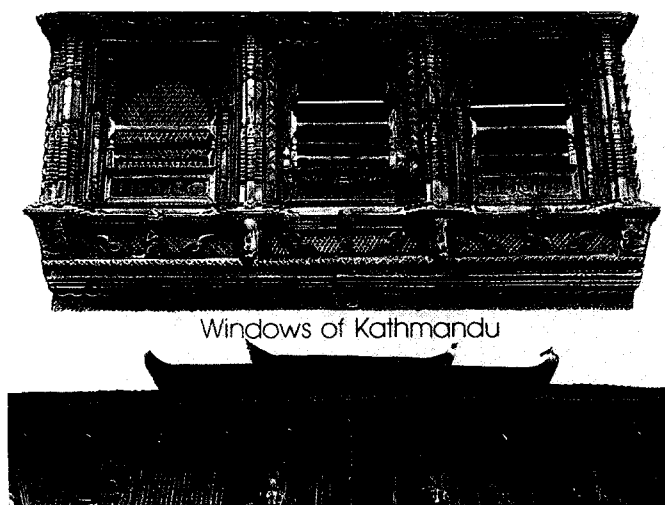
Como conclusión de su informe, el secretario general de la Comisión de Granada para la UNESCO, Sr. Crispin, observa que la imaginación de los más jóvenes contribuiría sin lugar a dudas a una renovación de las formas de la artesanía local, de la cual depende en gran medida la economía del país en vista del auge del turismo.

CESTERIA O FABRICACIÓN DE OBJETOS TRENZADOS CON FIBRAS VEGETALES Y TALLOS

Desde los tiempos más remotos, se han trenzado ciertos elementos de la materia orgánica, ya se trate de árboles, arbustos, plantas, hojas, follaje, cañas o tallos, para obtener cobijos y otros artículos necesarios a la comodidad y a la vida diaria. El mimbre es el material preferido de los cesteros experimentados. Se requiere mucho talento para trenzarlo. Su utilización es compleja, las uniones frecuentes, el diámetro de la paja, hebra o brizna varía según su longitud, el colorido es menos uniforme que el del bejuco, el avellano o el castaño. Es más sencillo manipular juncos. Para que las trenzas sean regulares, es necesario **escoger minuciosamente** las briznas en función de su espesor. Por consiguiente el alumno deberá seleccionarlas manipulándolas **con mucha precisión, ya que son muy frágiles.**

Instalado cerca de las pajas en remojo, no lejos de un punto de agua y de su tina para sumergir los objetos durante su fabricación, el alumno debe prestar particular atención a las briznas en los momentos delicados como el acodado de los listones transversales después de haber trenzado el fondo y antes de ejecutar los bordes, ya que el mimbre se rompe sin prevenir. Es un oficio que requiere **fuerza en los brazos y agilidad en los dedos.** La cestería es ante todo cuestión de **habilidad manual** y no exige ningún material específico importante: unas tijeras para cortar las pajas, un cuchillo para ahusarlas, un punzón para preparar y facilitar el paso de los listones y un mazo. Trabajando algunas materias primas naturales recogidas durante las excursiones a los bosques y fáciles de encontrar para cualquier niño, y con unas pocas herramientas, el profesor Norbert Marc muestra a los alumnos que son **capaces de producir solos.** Asimismo los ha sensibilizado respecto de los estrechos vínculos que el artesano mantiene con su entorno.

Desde hace cerca de diez siglos los nepaleses practican la talla en madera y la escultura en piedra, así como la pintura en tela y los frescos murales. También se destacaban en arquitectura, creando formas nuevas y originales en las que predomina la talla en madera. Este arte se manifiesta de manera espectacular en los pilares de sostén de palacios, templos y casas, así como en los marcos de puertas y ventanas, los voladizos y las viguetas que sostienen los techos de los templos. En cuanto a los templos, se percibe la impronta artística no sólo en la pintura, sino además y sobre todo en la confección de pequeñas esculturas de madera y metal, lienzos y colgaduras destinados a adornar los templos.

Windows of Kathmandu

Ventanas de Katmandú.

Katmandú, la ciudad de los dos mil templos

Ultimo paraíso de proporciones humanas antes de las cimas del Himalaya, Katmandú irradia una espiritualidad milenaria. Entre palacios y pagodas, en las callejas atestadas, el palacio de Hanuman Dhoka y sus techos superpuestos, el monasterio de Kumari, el templo de Bhimsen y el santuario real de Taleju son otras tantas huellas maravillosas de un arte secular. A siete kilómetros de Katmandú, Bhaktapur, la ciudad de los devotos, es una ciudad medieval cuyo encanto permanece intacto, de soberbios monumentos, en la que también constituyen un espectáculo las calles de alfareros y tejedores. Sumergidos cotidianamente en el mundo del arte, los nepaleses no pueden permanecer indiferentes al patrimonio cultural legado por sus antepasados. Aunque la artesanía artística de antaño está amenazada, artesanos independientes la reactivan convirtiéndola en una nueva fase de la construcción del arte nepalés.

Para exponer a todo el mundo las diferentes actividades artesanales de ese país mítico, muy dinámicas desde el punto de vista turístico, los alumnos de dos escuelas nepalesas que figuran entre las mejores de la región, estudiaron los distintos recursos de su patrimonio mediante **viajes de estudio a templos, ciudades famosas por su arquitectura y diversos lugares conocidos por su artesanía.**

De la observación a la redacción pasando por la práctica

En Katmandú, los alumnos y profesores del internado «Tribhuvan Adarsha» (Pharping) y del colegio de enseñanza secundaria «Viswo Niketan» (Tripureswor), en colaboración con sus directores, Sres. Dhruva Bahaduv Shrestha y Gambhir Man Maskey respectivamente, rodaron un videocasete y redactaron un fabuloso álbum de recuerdos de 60 páginas, ilustrado y comentado profusamente, con objeto de relatar un año muy distinto de los demás.

Obras de arte realizadas con paja expuestas en el Hotel «Blue Star»

Tras presentar su escuela, «Tribhuvan Adarsha», situada al pie de una verde colina cerca de la aldea de Pharping a 18 kilómetros al sur de Katmandú, y «Viswo Niketa», construida en 1946 junto al río Bagmati en el centro de la ciudad, los alumnos explican el objetivo de su actuación. Además de constatar la decadencia de la artesanía, que desde luego quieren frenar, los niños desean transmitir a las generaciones futuras una nueva imagen, de respeto y aprecio, de los oficios artísticos. Como no disponen de recursos financieros para invertir en campañas publicitarias de las que hablan con gusto, encuentran en el proyecto interregional de educación y oficios artísticos la salida que les permite expresarse. Organizando en el vestíbulo del hotel Blue Star una exposición en la que se presenta la diversidad de las artesanías nepalesas, contribuyen a su manera a revalorizar los oficios artísticos, a veces despreciados en los gigantescos bazares para turistas.

Observando las diferentes etapas de la fabricación de una vasija de barro, los 36 alumnos, al tiempo que descubren **nuevas palabras y expresiones técnicas**, toman conciencia de lo difícil que es la vida de los alfareros, a menudo muy pobres y analfabetos. Conforme van visitando el palacio de «Pachpanna Jhyale Darbar» de Patan, ciudad especialmente interesante desde el punto de vista arquitectónico e histórico; la fábrica de muebles de bambú de Balaju y distintos talleres de artesanos, los excursionistas, cuya edad varía entre 10 y 15 años, comprenden la **riqueza de la artesanía** nepalesa y las numerosas **posibilidades de exportación** que ofrece.

Observando de cerca el trabajo delicado de un tallista de maderas.

En compañía de diez profesores observaron en el palacio de 55 ventanas de Bhaktapur el carácter religioso y altamente simbólico, las formas y las líneas de las espléndidas estatuas, las puertas pintadas y el famoso Pavo Real de Oro, obra de uno de los artesanos más famosos.

Revelación histórica, artística, mitológica y también social, esta incursión en el mundo de los artesanos engendra una nueva visión de la educación escolar. La interacción de diferentes disciplinas confrontadas al universo cotidiano revela a los niños y a los padres que se puede percibir la escuela como una entidad capaz de **fundirse con la vida de todos los días**.

Examinando la talla de madera, el alumno se familiariza con palabras desconocidas (las gubias sirven para modelar y las más importantes son: las gubias curvas, los formones y los buriles), términos éstos que puede utilizar para quedar bien ante los adultos.

Visitar lugares como museos, sitios, monumentos y obras arquitectónicas permite comprender mejor el papel del artesano en el proceso que desemboca en la obra, el producto terminado y el patrimonio nacional.

En las clases que giran en torno al patrimonio los jóvenes descubren las riquezas de un sitio, su entorno, los testimonios históricos y artísticos que lo caracterizan y la vida que lo anima en la actualidad.

Los alumnos admiran el trabajo de un artesano del bambú.

Unos muchachos fabrican un paraguas de bambú.

Los niños admiran el trabajo de una alfarera y se interesan por su modo de vida..

Se trata de que los niños puedan:

- **integrar** la historia en su continuidad hasta su propia vida;
- **visualizar** puntos de referencia evidentes en la cronología histórica y técnica;
- **descubrir** las raíces universales del hombre y
- **elaborar** sus propios criterios de comparación y juicio.

Es muy grande la diversidad de acciones ligadas a una pedagogía del patrimonio: desde el contacto con un monumento histórico al patrimonio industrial, pasando por la arqueología, la etnología, las bellas artes o el medio ambiente, enfoques que deben ayudar a los jóvenes a integrar los conocimientos escolares aplicándolos a la comprensión del mundo que los rodea.

A raíz de las visitas y excursiones, los alumnos apreciaron la producción de muñecas y objetos de madera tanto como la de maquetas o cestos. Se organizó en el colegio «Viswo Niketan» una gran exposición de sus obras.

Los retos

Las dinastías sucesivas que fundaron sus capitales en el valle de Katmandú dejaron un rico patrimonio. Ahora bien, a veces los alumnos y sus padres consideran que la artesanía en madera y arcilla está pasada de moda. Gracias a este proyecto revisaron su apreciación y revalorizaron estos oficios milenarios practicando la artesanía en su tiempo libre.

Resultados

En contacto directo con los artesanos los alumnos pudieron apreciar su oficio en su justo valor. Al interesarse por su vida y tomarles cariño, los comprendieron mejor. Además de su propia producción, llevaron a sus casas algunos objetos creados por esos artesanos. El interés de los alumnos alentó considerablemente a los artesanos, que se sintieron revalorizados. En una conferencia internacional celebrada en noviembre de 1994 en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos de América), el Sr. Dhruba Bahaduv Shrestha expuso los resultados obtenidos. A juzgar por el entusiasmo de los diferentes participantes ante el proyecto piloto realizado por los nepaleses, cabe esperar que engendre vocaciones similares.

LA MAGIA DE LA MADRE TIERRA

La alfarería es probablemente la artesanía más antigua y más universal. La arcilla, después de todo, no es más que tierra y existe con algunas variantes en todos los continentes. Desde siempre y en todas las sociedades se han hecho jarros, vasijas, platos y todo tipo de recipientes.

El método más primitivo y más **instintivo** de fabricación de una vasija es hacer una cavidad con el pulgar en una bolita de arcilla y comprimiendo luego la pared mediante una presión regular de los dedos, repetidas veces y con un lento movimiento en espiral. Al cabo de pocos minutos se obtiene un tazón tosco. Después de varios intentos, y sirviéndose **sólo de sus manos**, las muchachas probaron utilizar el torno.

El torno del alfarero es muy antiguo y en todas las latitudes se encuentran distintas variantes. Su manejo es **fácil**, siempre **espectacular**, pero el secreto de su arte, si es que existe, reside en el número de horas que le puede consagrar un aficionado. El profano que observa al artesano experimentado crear una vasija regular en unos pocos minutos piensa que es fácil, pero cuando intenta hacerlo, comprende que la **habilidad** del profesional se debe a los 10, 20 o incluso 30 años de práctica. Las alumnas aprenden a **no desalentarse ante los fracasos sucesivos** y descubren que sólo con **tesón y perseverancia** se pueden obtener buenos resultados.

Aprender a modelar el barro, centrar luego la bola de arcilla en la plataforma del torno para formar un cono, hacerla girar con una mano o con ambas, despegar las vasijas, mojar la pieza lo suficiente durante el secado, **limpiar** el horno, **concebir** una decoración original, son etapas que exigen **paciencia, destreza y reflexión lógica**.

Estados Arabes

Jordania

Tierra modelada por una historia milenaria y cuyo nombre procede del Jordán, el río sagrado por excelencia; tierra que ha alimentado durante más de 20 siglos el pensamiento occidental y en la que ha florecido la civilización islámica, Jordania es un paraíso para los arqueólogos.

Tanto si se trata de tejido como de alfarería o cestería, los alumnos prefieren siempre trabajar y crear en grupo.

En la ribera oriental del Jordán, a más de 50 km de Ammán, el «Centro de Enseñanza Secundario de Niñas de Salt» es una de las primeras Escuelas Asociadas de la UNESCO en Jordania. Después de repetidas visitas a centros de artesanía especializados de Salt, al Centro Profesional de Artesanía, al Museo Arqueológico y al Centro Nacional de Alfarería, 24 muchachas escogieron algunas de las artes populares tradicionales cultivadas en la ciudad de Salt : la alfarería, la fabricación de tejidos y la cestería, para las que no hay problemas de abastecimiento en **materias primas** ni hace falta **una tecnología compleja**.

Después de este acopio de informaciones teóricas y de ponerse en contacto con profesionales dispuestos a ayudarlas y simpáticos, iniciaron las prácticas en talleres de artesanos. Los alumnos, de 13 ó 14 años de edad, vieron además varias películas y visitaron numerosas exposiciones en hoteles, museos, en la Fundación Nour Al-Hussein y en la fábrica de cerámica local.

Tradición e innovación

Cada alumna ha fabricado uno o varios productos (cerámicas, tejidos o cestos) y recogió sus impresiones en un cuaderno. Sirviéndose de un telar manual las muchachas **perpetúan gestos seculares**, que podrían olvidarse de tanto utilizar telares mecánicos, al tiempo que **toman conciencia del gran cambio que se ha producido a lo largo de los siglos en el empleo de los colores, los grafismos y los hilos**. Tejieron alfombras, cinturones y bolsos de colores sobrios utilizando lana, algodón y seda. En el vídeo que se realizó puede verse en los rostros adolescentes la **satisfacción** que cada tejedora sentía a cada movimiento del telar. Mas la **alegría** es luego desbordante, cuando dan los últimos tijeretazos que rematan la obra y la dejan lista para sumarse a las cerámicas y los cestos de la exposición final. Durante los cursos de cestería las alumnas, arrodilladas, forman un círculo alrededor del artesano que, sirviéndose de sus pies desnudos, sujeta los trozos de caña que se van trenzando poco a poco en movimientos concéntricos.

Estados Arabes

Jordania

Sentadas en corro, las alumnas de una casa en Salt se inician una a una en la cestería.

Para vivir, los seres humanos necesitan existir a ojos de los demás. Para ellos, el trabajo artesanal, más que un arte es un lugar de encuentro.

En los países tradicionalistas, en los que los niños y las niñas suelen asistir a escuelas separadas, la experiencia de los oficios artesanales elimina las fronteras seculares entre las tareas tenidas por masculinas o femeninas. En grupo, en la escuela, todos los alumnos, sean niños o niñas, pueden aprender a bordar, tejer, hacer alfarería o trabajar la madera.

Ahora bien, no sólo se aprende el aspecto manual de los oficios. Las niñas asocian sus actividades a conocimientos teóricos.

En la clase de historia se expone el **aspecto etnológico** (tradiciones, costumbres, accesorios de esta región milenaria con toda su riqueza cultural); en la de geografía se estudian **las características regionales**... Más allá de esta dimensión intelectual, al aprender un oficio artesanal el alumno adquiere conocimientos básicos a través de sus **sentidos, de la materia, del gesto** adaptado a las herramientas y a las técnicas. Rodeado por ruidos y olores nuevos, y de la generosa y amable acogida de los artesanos, felices por el interés de los niños, el joven neófito enriquece su lengua materna gracias al vocabulario técnico o específico utilizado por el artesano, cuya credibilidad es generalmente mucho mayor que la de la enseñanza en un entorno institucional.

En Salt se está produciendo un «renacimiento» de los oficios artísticos. Se rehabilitan locales vetustos para convertirlos en talleres y varios jóvenes de la aldea han decidido dedicarse a uno de los oficios de los mayores, iniciando así una formación larga pero apasionante a su lado.

Al tiempo que refuerzan la identidad cultural, estos estudios permiten entablar un **diálogo entre todas las generaciones**, creando una nueva solidaridad entre jóvenes y viejos, ricos y pobres.

Los iconostasios de las iglesias, decorados con aves exóticas, almocábares de flores y hojas, figurines de inspiración pagana o cristiana, o los soles que adornan los cielos rasos de las casas de los ricos comerciantes de la época del despertar nacional, son testimonio de que existe en Bulgaria una antiquísima tradición de talla de la madera.

Dos maestras búlgaras presentan el trabajo colectivo de sus alumnos, un tapiz realizado con franjas de tela.

En la escuela 119 de Sofía, 32 alumnos, de 10 a 14 años de edad realizaron, guiados por cuatro profesores de la Escuela secundaria de artes aplicadas, dos obras: un cielo raso decorativo de madera de tilo y un panel ornamental compuesto de bandas de tela de diferentes anchos y colores. Ambos temas fueron elegidos en función de la agitada historia de Bulgaria.

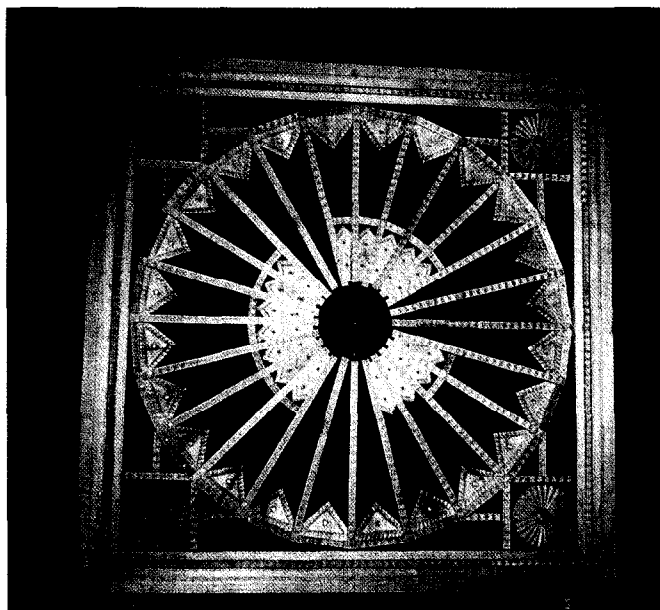
Durante los largos años de la ocupación turca, como es sabido, los monumentos históricos del país sufrieron daños importantísimos. Al ocuparse tanto de la arquitectura exterior como de la interior, los profesores asocian la artesanía a valores estéticos más que funcionales, sin olvidar por ello el **aspecto racional**, puesto que escogieron los temas de acuerdo con la edad de los alumnos y el tiempo de que disponían, que variaba en función de las huelgas que perturbaban el buen desenvolvimiento del proyecto.

Un trabajo colectivo de niños de distintas edades

Al optar por un cielo raso y un panel decorativo los docentes conceden más importancia a la propia composición que a la talla de la madera o a la acción de tejer. Con la realización de dos obras de grandes dimensiones quieren mostrar además el resultado de un trabajo colectivo de niños de distintas edades, capaces de aportar una plusvalía estética a su escuela y quizás más tarde a sus hogares.

En este tipo de trabajo, hay un **aprendizaje del respeto a los demás**. Una de las características del taller es que cada uno enseña al otro lo que sabe.

El trabajo en equipo inicia en los jóvenes la idea de la complementariedad que existe entre los individuos en un proyecto en común. De esta forma, los criterios de evaluación de las competencias difieren de los vigentes en el sistema educativo tradicional.

Distintas etapas del panel decorativo realizado colectivamente por los alumnos.

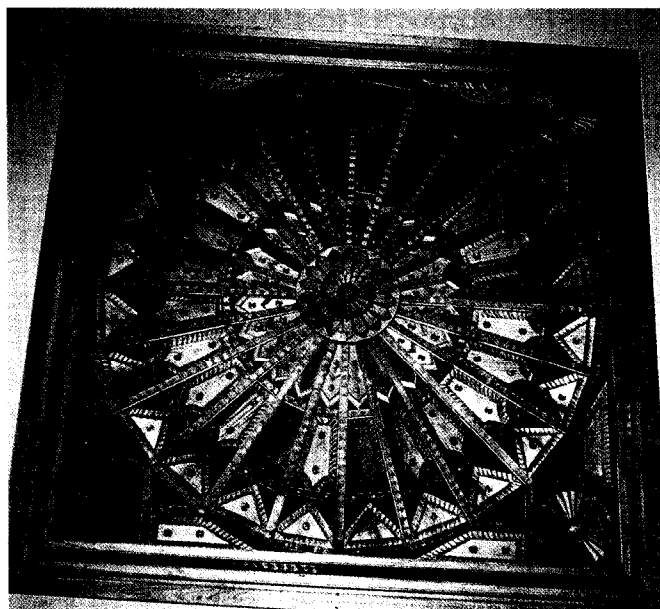
Mediante visitas y lecturas, los alumnos, estudiando detalladamente los principios de composición, entienden, aunque no siempre fácilmente, que **la elección de las formas responde a una lógica correlativa a la tecnología utilizada.**

Plegada, curvada, tallada o trenzada, la madera, lo mismo que la piedra, conservan su carácter específico y no se puede trabajar en el sentido contrario a la veta o a contrahilo. Un ebanista no escoge el roble, a pesar de su solidez, para hacer las patas de una silla porque sabe que la haya, aunque menos robusta, es mejor para esa finalidad. Los carreteros de las aldeas, que utilizaban tres maderas distintas para fabricar una rueda, sabían que sólo la acacia servía para el esfuerzo que se exige a los radios, pero no para el cubo.

Las aulas-talleres favorecen un acercamiento concreto al arte y a la cultura. El encuentro con los creadores, con las obras, huellas históricas y actuales de una cultura viva, impulsan a los alumnos a actuar: **pueden ver y hacer.** Pasan de ser espectadores pasivos de actividades inaccesibles a partes interesadas en procesos creativos. Por eso es primordial definir durante la fase de preparación el lugar y la función que les corresponden, para que puedan llevar a la práctica iniciativas personales, aplicar conocimientos, encontrar su lugar o afirmarse a través de actos inéditos.

A los niños les gusta trabajar y que se les brinde la oportunidad de hacerlo. Además, necesitan sentir que son capaces de vencer la dificultad que conlleva la tarea que se les pide.

Los alumnos que participan en este proyecto piloto, al enfrentarse a situaciones nuevas, ponen de manifiesto aspectos de su personalidad, desconocidos hasta entonces, tanto para ellos como para sus maestros. Esta ruptura del ritmo habitual

de la vida escolar, que constituye una verdadera educación de la vista, el oído y la conciencia del tiempo y del espacio, da otros puntos de referencia para situarse en su entorno. Gracias a ella pueden superarse a sí mismos, establecer una nueva relación con los demás y con el mundo, que no hubiera surgido necesariamente sin esta experiencia práctica.

El papel fundamental del patrimonio

-un concepto dinámico que, partiendo del pasado, permite hallar la identidad nacional y comprender el presente para preparar el futuro - debe tener en cuenta el nivel de los alumnos para alcanzar sus objetivos. Los elementos tangibles del patrimonio ponen de manifiesto nuevas aptitudes:

- **el placer** de la adquisición de conocimientos,
- los índices de lecturas que permiten **comprender** una fachada, un paisaje, una escultura ...,
- el **redescubrimiento** del propio entorno,
- la **posibilidad de nuevos intercambios** con los adultos, los padres y los profesores y con los demás jóvenes.

El taller es ante todo una apertura al mundo, un faro que gira a la velocidad del presente y cuya luz llega muy lejos. Por ser parte del lento engranaje administrativo, la escuela no alcanza nunca a satisfacer plenamente las necesidades nuevas del niño, el cual está dispuesto a comprender, percibir, sentir todas las formas nuevas de la creación. Entonces, ¿por qué no introducir las lo antes posible en la escuela? En Sofía, a raíz de esta experiencia, algunos alumnos escogieron aprender oficios artísticos y se presentarán al examen de ingreso en la Escuela de artes aplicadas de Sofía.

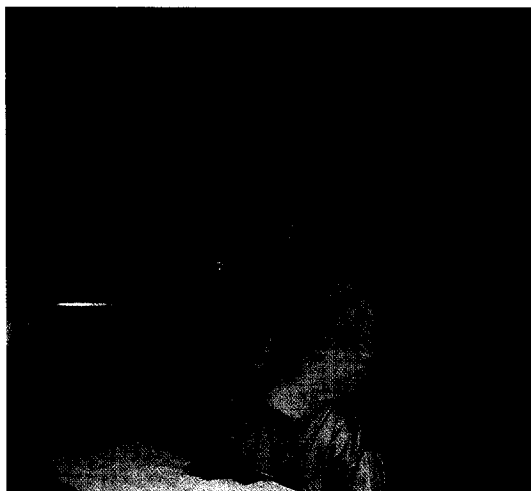
LA MADERA EN TODAS SUS FORMAS

La madera, un material noble y natural, se utiliza desde siempre por sus diversas propiedades que permiten múltiples aplicaciones. Ninguna materia, ni sintética ni natural, podrá reemplazarla jamás porque no se puede imitar su «aura».

El arte de la carpintería es uno de los primeros oficios que los hombres inventaron para satisfacer sus necesidades. Talar árboles, podarlos y unirlos en forma de cono rellenando los intersticios dejados entre los troncos con leña, hojas y barro es la base de las viviendas primitivas. En bruto, para hacer los pilares de una casa con troncos de árboles del lugar; articulada, para construir tejados y techos con piezas en forma de radios ensambladas mediante una clave; cortada o atada, para formar una cerca de bambúes ligados; deshojada, si no, o bien arriostada en algunos armazones, la madera, con sus mil colores cambiantes, vive y hace sentir su presencia a lo largo de la historia universal de la arquitectura.

En toda Europa, durante la época merovingia en la que aún abundan los bosques, muchísimas iglesias, aldeas, puentes, casas y palacios se hacen de madera. Los incendios y las guerras destruyeron este arte, que había alcanzado gran perfección. Con la aparición del hierro, a la revolución industrial, muchos carpinteros mueren sin poder transmitir su saber. Hoy, después de un largo sueño, la madera vuelve a despertar interés. Los arquitectos contemporáneos, cansados del hormigón y el vidrio, recurren a materiales más naturales. La lista de ejemplos internacionales es larga y todos los buenos arquitectos se dejan tentar algún día por la magia de la madera. Analizando las obras en madera realizadas por sus mayores, los 32 alumnos de Sofía advierten que de un siglo a otro, aunque cambian los gustos, perdura la forma de trabajar la madera, de tocarla, de revelar sus propiedades. Las herramientas son, desde luego, eficaces, pero la emoción sigue siendo la misma.

Conocida mundialmente por sus oficios artísticos -ya sea en la alta costura por sus bordadores y bordadoras, en el arte de poner la mesa, por sus orfebres, porcelaneros y fabricantes de piezas de cristal (como Daum o Gallé), o bien por sus ebanistas-, Francia, al igual que los otros países industrializados, es consciente de que la artesanía está en vías de desaparecer por completo a menos que se haga algo por revalorizar lo que es el orgullo de una nación: una pericia única enriquecida con el paso de los siglos.

Los alumnos se aplican...

Con la ayuda del artesano y bajo la mirada de su maestra...

La Sociedad de Fomento de los Oficios Artesanales (SEMA), con el patrocinio del Gobierno francés, ideó las aulas-talleres de sensibilización a los oficios artísticos y, mediante distintas actividades, nutre el terreno excepcional de la creación y contribuye a difundir informaciones. Para evitar que en los próximos decenios la artesanía sea sólo tema de interés para los arqueólogos y con objeto de facilitar el estudio de sus formas contemporáneas, de sus condiciones sociales y económicas y de su papel en la vida actual, la SEMA participa en numerosos salones monográficos, organiza exposiciones temáticas en la galería Pleyel de París, cursillos de formación y coloquios y edita una revista mensual. Sabedora del valor de la artesanía artística como testimonio histórico, tradición y creación artística, la SEMA se esfuerza, claro está, en interesar a un público cada vez mayor. Sin embargo, a pesar del muy positivo balance de su actividad, se ha dado cuenta de que sus numerosas actividades se dirijan principalmente a personas ya convencidas de las ventajas que la artesanía comporta. Para fomentar esa toma de conciencia a nivel nacional la SEMA se esfuerza por promoverla desde la infancia. Para llegar a todas las clases sociales, ha escogido la escuela para realizar proyectos educativos destinados a los alumnos de corta edad, las «aulas-talleres de sensibilización a los oficios artesanales»..

Enriquecer la dimensión cultural de la escuela

«Las aulas-talleres de sensibilización a los oficios del arte» de la SEMA comenzaron en 1990 con 18 talleres experimentales.

De una duración de 10 a 12 semanas, con dos a tres horas de trabajos manuales cada una, el taller se integra en la vida escolar y sirve de complemento a las otras «disciplinas» enseñadas habitualmente.

En la experiencia que realizaron los alumnos de tercer grado de la escuela primaria Blanguernon con el herrero artístico Jean Maugeais en la ciudad de Antony (Departamento de Essonne), los niños inscribieron su obra sobre el tema del árbol en el programa escolar, a distintos niveles: en **ciencias** (el árbol como ser vivo y capaz de permitir la vida de otros seres), **educación cívica** (ecología), **matemáticas** (mediciones, construcción de plantillas ...), **historia** (estudios de los gremios de obreros en la Edad Media).

(Fotos p33-34, Ediciones Morelle Hayot, Castillo de Saint-Rémy-en-l'Eau)

El proyecto se integró también en **el contexto local** gracias al esfuerzo del ayuntamiento de Antony de promover y dar a conocer sus espacios verdes mediante dos folletos.

Se integra además en **un plan departamental** a través de una iniciativa de las autoridades (Conseil Général), que enviaron a todos los alumnos del departamento una revista cuyo tema eran los árboles.

Al mismo tiempo, se integra en la **vida nacional, e incluso mundial**, dado que vivimos una época en que los problemas ambientales adquieren cada vez más importancia.

Además del estudio y la práctica en el taller, asociados al programa escolar, la clase de sensibilización a las profesiones artesanales puede consistir en visitas a monumentos que inscriben la labor del artesano en una realidad tangible. Los alumnos de tercer grado de primaria de la escuela mixta de la calle Lacordaire de París, después de haber realizado una plancha decorada con hojas de oro con los doradores Fabrice y Robert Gohard, visitaron la catedral de Amiens y otros monumentos para observar las distintas restauraciones que había realizado el taller de dorado Gohard.

Al aprender un arte sumamente minucioso, los alumnos se acercan a un mundo profesional que suele ser totalmente desconocido para ellos. La experiencia favorece la creatividad de los niños y sobre todo les hace tomar conciencia de que la mente debe guiar a la mano y de que la reflexión, la investigación y la creación son fases previas e indispensables de cualquier realización.

El éxito de esta experiencia con número inicialmente limitado de talleres de oficios artísticos hizo que los Ministerios franceses de Educación, Juventud y Deportes, Comercio y Artesanía, que habían iniciado conjuntamente esta actividad, decidieran multiplicar los ejemplos en los años lectivos siguientes: en 1992 hubo 32 operaciones de este tipo; en 1993, 48 y en 1994 más de 60, en todo el territorio francés.

A raíz de este éxito, a solicitud de la Dirección de Actividades Artesanales, se decidió que estas actividades se ampliasen a los alumnos de enseñanza secundaria, por lo cual se firmó un acuerdo con la Dirección General de Escuelas Secundarias para impartir estas «clases culturales». Basándose en el modelo de las «clases transplantadas» del ciclo primario, en 1994 se efec-

tuaron seis experiencias piloto. Este tipo de clases, fundamentalmente dedicadas a los más jóvenes, consisten en una inmersión total en una región de arraigada tradición artesanal. Durante ocho días, los alumnos se inician al trabajo artesanal en grupos de dos o tres. En 1993, en Mirecourt, una ciudad del sudeste de Lorena y cuna de la fabricación de instrumentos de cuerda en Francia, 19 alumnos de 9 años de la escuela de Chajoux, en La Bresse, repitieron la experiencia iniciada el año anterior. Acogidos por los artesanos de la localidad, aprendieron a utilizar la gubia y el cepillo, descubrieron Mirecourt y los diversos instrumentos de cuerda (violín, guitarra, mandolina ...) y sus diferentes **aspectos culturales, estéticos, económicos y técnicos**.

Al participar en la vida social, los jóvenes se interesan por entender las leyes de fabricación de los instrumentos de cuerda. Al construir una espineta **crean** un objeto artístico útil, **imaginan** sus formas, su color, su decoración y **adquieren un saber técnico**. De vuelta a su ciudad, La Bresse, el trabajo continúa: seleccionan y clasifican los datos obtenidos, confeccionan un periódico, montan una exposición de fotografías y dan un miniconcierto con los instrumentos realizados.

*Sean cuales fueren sus diferencias
de origen, raza,
tradición, geografía
o de índole social,
los artesanos de todo el mundo
tienen algo en común, un don:
trabajan, crean y construyen con sus manos
inspirados por la idea de la belleza.*

Balance

El desarrollo personal, la inserción social, el descubrimiento de nuevas aptitudes, la formación del espíritu cívico, son las aportaciones del enfoque sensible y concreto de un ámbito artístico y cultural.

Al visitar la exposición de fotografías organizada en la UNESCO, en París, de esta colección de obras artesanales de todo el mundo, lo que más llama la atención es el carácter universal de la artesanía. La fabricación de un objeto de uso cotidiano y la alegría que se siente cuando se da forma a un material crean un vínculo entre todos los alumnos, que va más allá de las restringidísimas consideraciones de su origen geográfico o social.

Los ingredientes de esta producción de tanta calidad: niños motivados, creadores competentes y profesores apasionados por su tarea.

Comparando el momento inicial en que los niños son simplemente espectadores con la perfección que tratan de alcanzar, es fácil imaginar los numerosos intentos, las horas de atención sostenida, los conocimientos adquiridos y, desde luego también, los fracasos y los momentos difíciles, tanto para los alumnos como para los profesores y los artesanos, los cuales no sólo actúan como simples animadores socioculturales, sino que aceptan consagrar horas de trabajo a una producción que no es la suya y además se dejan «invadir» por una horda de niños no siempre disciplinados ni respetuosos.

Para tranquilidad de los artesanos que se preocupan por conservar cierta calma, las experiencias realizadas demuestran que los niños que presentan problemas en la escuela y que tienen fama de turbulentos cambian de actitud en un taller. Apenas comienza a interesarse en lo que hace, el niño da muestras de una buena conducta ejemplar. **Basta con tener siempre presente que los niños no pueden concentrar su atención durante más de 20 minutos.**

En cada país, los organizadores, sorprendidos por el éxito de la operación, que ha suscitado un entusiasmo general tanto durante el desarrollo del proyecto como en la exposición final, observan, sin embargo, que **el éxito de estas aulas-talleres artísticas depende del deseo de cada participante de hacer las cosas bien.**

Una asociación positiva

Para llevar a buen término el proyecto, cada participante debe aportar sus conocimientos. En ningún momento el profesor debe tener la impresión de que le han «robado» «su» clase. Las muchas dificultades que surgen durante la experiencia consolidan una complementariedad entre todos los participantes. El encuentro con los creadores hace que los niños consideren de otro modo al maestro. Con esos nuevos interlocutores, los alumnos exploran posibilidades que les eran desconocidas, a través de su iconografía mental y en una relación diferente con la materia. La transmisión del saber no sigue ya una línea jerárquica, que pasa al alumno a través de la palabra sacrosanta del maestro, sino que se efectúa mediante una verdadera apropiación constructiva de las nociones presentadas.

Dando a conocer los contenidos del proyecto de las aulas-talleres de oficios artesanales y lo que éste comporta a todos los profesores de la escuela, a sus alumnos, a los padres y a los artesanos, se consigue que todas las etapas de la experiencia se desenvuelvan como se desea.

Al conocer todos los aspectos positivos de esta actividad, cada cual puede contribuir a desarrollar al máximo las nuevas perspectivas:

Los artesanos :

A través de la experiencia práctica, los artesanos descubrieron rápidamente la realidad de la escuela y lo difícil que es educar; compartieron con los profesores las alegrías y las desilusiones, el entusiasmo y el desaliento.

Organizar un taller con niños es una aventura totalmente distinta. La juventud goza del privilegio de desdeñar todas las fronteras de lo racional. Desde el primer momento, el artesano descubre todas las posibilidades que ofrece el mundo del inconsciente en la creatividad. Se siente realmente arrastrado por el entusiasmo infantil y se da cuenta de que si la aventura ha tenido éxito es porque se ha dejado llevar por su ímpetu.

La presencia de los alumnos en el taller brinda al artesano la oportunidad de dar a conocer su oficio allí mismo y de asociarlos realmente a sus actividades. Mucho es lo que aprende, tanto profesional como humanamente, con esa «invasión» de su universo.

La curiosidad de los jóvenes, lo acertado de sus reflexiones y su opinión sobre la profesión hacen que el artesano **mire con otros ojos su actividad y su entorno cotidiano**. Es un gusto para esos profesionales despertar en los alumnos el afán por el trabajo bien hecho, el interés por las técnicas de creación propias de su oficio, la percepción de su dimensión cultural, inscrita en la historia del arte y de las técnicas al servicio del trabajo manual.

Cualquier oficio artístico, por el dominio de la materia y del gesto que requiere, se inscribe en un movimiento de regreso a las fuentes y de redescubrimiento de materias nobles y en la necesidad, cada día más apremiante, de expresarse del hombre, de creatividad.

Respetando escrupulosamente las técnicas antiguas, con frecuencia legadas de padres a hijos, o de madres a hijas, el artesano se opone en el modesto ámbito en que actúa **a la uniformización del mundo** y a la pérdida de la identidad de las personas que lo rodean.

Justamente eso es lo que está en juego: lograr conjugar el vigor mental con la perennidad de un espacio original. Al moldear los objetos uno a uno, la mano del artesano les da un valor afectivo que impide que caigan en el anonimato.

Los profesores :

El taller se define ante todo como «algo diferente de la escuela». En él no se castiga a nadie ni se ponen notas y los niños tampoco buscan sistemáticamente el sentimiento de haber hecho algo mejor que los demás, ni se preocupan por haber entendido menos que el vecino. Lo que quieren es simplemente hacer lo que les apetece, lo cual **les lleva a ayudarse entre sí**. Los más diestros aportan a los otros una ayuda nada despreciable. Esta combinación de capacidades es un principio importante que enseña a los niños, que a veces no alcanzan el nivel intelectual que propugnan las normas escolares, que se puede ser menos bueno en una disciplina y el primero en otra.

Esta experiencia modifica las relaciones entre profesores y alumnos, es un momento valioso en el que se descubren posibilidades insospechadas hasta entonces. La artesanía permite poner de manifiesto aspectos de la personalidad del niño que no aparecen necesariamente en el ámbito escolar.

Por otro lado, al pedagogo **esta actividad le permite reforzar en los alumnos la observación, la imaginación, la concentración, la socialización y la memorización**.

«Los resultados son elocuentes. Algunos de estos niños necesitaban a veces que un profesor se ocupase personalmente de su caso y esta experiencia reforzó la cohesión del curso y logró que algunos evolucionaran muchísimo, se volvieron más tranquilos y equilibrados o hicieron progresos intelectuales. **La aparente «desescolarización» que permite este tipo de clase de descubrimiento artístico ayuda a los más desfavorecidos psíquica e intelectualmente**. En ella todos los niños, independientemente de su nivel, encuentran un terreno en el que expresarse, gracias a lo cual desaparecen muchos bloqueos psicológicos producidos por el fracaso escolar.

Ventajas para los artesanos y los profesores:

El placer: es el que sienten los educadores cuando descubren la capacidad de «despertar» a los niños y de motivarlos en torno al aprendizaje. Los artesanos y los profesores dan fe del placer y la emoción que sienten al ver a los niños abrirse a la comunicación y al «trato intelectual» con los demás, gracias a las condiciones que se les ofrecen.

La curiosidad intelectual: en una pedagogía interactiva, en la que pueden expresarse y oponerse todos los puntos de vista, no sólo aprenden los niños, sino también los adultos, que descubren la forma en que los niños se instruyen, observando su forma de actuar informándose sobre la tarea encomendada a los alumnos. Bajo la presión de las ideas y las preguntas que plantean los niños, los adultos se ven obligados a aclarar sus propias ideas y concepciones, a buscar información y a mejorar sus conocimientos.

La solidaridad: el trabajo en equipo, indispensable en esta actividad, fomenta la solidaridad entre los adultos. Se rompe el aislamiento tradicional del profesor ante sus alumnos; se comparte el riesgo que implica cualquier innovación y se pueden elaborar en común las respuestas a las situaciones imprevistas y a los problemas que plantea la actividad pedagógica.

El dominio del oficio: imaginar innovaciones, realizarlas y evaluarlas, mediante la reflexión y las explicaciones que exigen, da a los que participan en la experiencia una sensación de dominar su oficio y valoriza a sus propios ojos su actividad profesional al destacar su complejidad técnica.

Si se las considera por separado, estas iniciativas no tienen nada de extraordinario; lo que las hace excepcionales es el que se hayan multiplicado y la voluntad de repetir las a nivel mundial. Para llevar a cabo este tipo de política educativa habrá que eliminar las barreras que separan a los distintos establecimientos de enseñanza, creando pasarelas entre ellos y poniendo en relación a todos los interesados.

Metodología

Realización del proyecto

Visto el entusiasmo de todos los participantes en el proyecto relativo a la escuela y los oficios artísticos, esperamos que dé lugar a muchas experiencias similares. Para fomentarlas y prestarles ayuda concreta, damos a continuación algunas indicaciones que facilitarán realizarlas eficazmente.

La iniciativa del proyecto puede proceder de cualquiera de las partes interesadas: maestros, artesanos, asesores pedagógicos, colectividades locales, padres de los alumnos ...

Al recurrir a profesionales en estas clases, no se intenta de ninguna manera dejar de lado a los maestros so pretexto de que no son especialistas, sino de suscitar desde el principio las condiciones necesarias para una buena articulación entre la dimensión cultural y la actividad pedagógica. La dinámica de esta asociación exige aceptar la complementariedad de las capacidades y garantizar la competencia de todos los participantes.

La elección de un oficio artístico

La elección del oficio artístico depende de cada país y se inspira en la importancia histórica, la dimensión cultural y el valor universal que se le conceda. **La elección variará según cada región.**

Ejemplos : alfarería/cerámica, cestería, textiles (seda, encaje, tejido), fabricación del vidrio, talla de piedra, mosaico, trabajo del cuero o del metal, fabricación de instrumentos musicales y otros muchos.

Además, habrá que tener en cuenta los aspectos prácticos :

- la proximidad entre la escuela y el lugar de actividad de los artesanos, para evitar grandes desplazamientos y situar el oficio en su contexto local; así los niños descubren mejor la localidad en donde viven, desde un nuevo punto de vista hasta ahora desconocido para ellos;

- capacidad de acogida del taller;

- la disponibilidad y la motivación de los artesanos para recibir a los niños y compartir con ellos sus conocimientos.

Modalidades de realización del proyecto

Aprovechando la experiencia francesa de las «aulas-talleres», el Sector de Educación y el Sector de Cultura de la UNESCO prepararon un documento en el que presentan el proyecto y los objetivos en los seis países participantes.

Fase preparatoria

Después de aceptar el proyecto interregional, cada país adoptó medidas para:

- Escoger una escuela y un taller artesanal situados cerca uno del otro para participar en el proyecto, tarea encomendada a la Comisión Nacional para la UNESCO y al coordinador nacional del Plan de Escuelas Asociadas.
- Elaborar un proyecto educativo, resultado del trabajo conjunto del equipo pedagógico y de los artesanos.
- Elaborar una ficha sucinta en los que figuren:
  - la presentación de la escuela y de la clase que iba a participar,
  - la presentación de los artesanos escogidos con:
    - *la descripción del taller, su equipo y su material
    - *las medidas previstas para respetar las condiciones de seguridad indispensables a la actividad de los niños,
  - la presentación del proyecto educativo.

Evidentemente, el éxito del proyecto depende de la movilización de los recursos humanos y del interés y la participación de los niños. Por ello, se aconseja que desde un principio se tomen todas las medidas necesarias para **favorecer la motivación de las personas que vayan a intervenir** en el proyecto: los profesores y los artesanos y asimismo los padres de los alumnos.

Es importante que se informe del contenido del proyecto y de las condiciones de su realización a los otros profesores de la escuela, al consejo de ésta y a los padres de los alumnos de la clase beneficiaria.

Orientación acerca del contenido de las actividades

El taller de sensibilización a los oficios artesanales no busca que los alumnos adquieran realmente una pericia técnica, pero tampoco se trata de simples ejercicios de labores manuales, sino de iniciar a los niños a las manipulaciones y los conocimientos básicos del oficio.

El contexto histórico y económico, el aspecto etnológico (tradiciones, costumbres, indumentaria, accesorios), la localización y la arquitectura del taller son elementos determinantes para la elaboración del proyecto educativo.

Además de las visitas a los talleres, conviene prever que los alumnos visiten, si es posible acompañados por artesanos o por sus padres, otros lugares, como museos, lugares monumentales y obras arquitectónicas, que les permitan comprender mejor la función y la aplicación del oficio artístico dentro de la sociedad.

Tampoco hay que olvidar la expresión oral, que se desarrolla naturalmente al intercambiar puntos de vista sobre las actividades emprendidas. El vocabulario técnico y específico de los artesanos enriquece la enseñanza de la lengua nacional, o de varias, si fuera el caso.

Fase de realización

Concepción y realización del proyecto pedagógico:

Sensibilización al oficio artístico en la escuela:

Al preparar sus visitas al taller, los alumnos empiezan a conocer el oficio artístico escogido. Mediante un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario, combinando materias como historia, geografía, educación artística, idiomas, nociones económicas (repercusión económica del oficio artístico en el empleo y los mercados), etc., se pueden reforzar elementos ya existentes en el programa escolar. Asimismo, pueden integrarse también actividades paraescolares.

Trabajos prácticos con los niños en el taller durante algunas horas, o media jornada por semana, durante dos a tres meses como mínimo.

Redacción de un cuaderno:

Preparación de un "cuaderno" sobre el oficio elegido por los escolares, en el que expongan la historia del mismo, el lugar que ocupa en la vida moderna, su función, su aporte estético y cultural, el proceso de fabricación, etc.

Los niños toman notas a medida que avanza el proyecto.

El cuaderno final tiene aproximadamente 20 páginas con fotografías, dibujos y otras ilustraciones.

Producción de un vídeo:

En la medida de lo posible, preparación de un vídeo (de unos 20 minutos) sobre el proyecto para difundirlo en las escuelas del país y, si puede ser, intercambiarlo con otros países.

Fase final

Publicación y difusión de los cuadernos, intercambio de cuadernos (y de vídeos, si existen) entre los países participantes.

Exposición en la escuela y en la comunidad de las obras hechas por los alumnos y los artesanos y, en la medida de lo posible, exposición itinerante en el país.

Balance del proyecto y evaluación (a través de debates o de un cuestionario destinado a los profesores, artesanos, etc.

- Publicación de un reportaje sobre el proyecto en «La comprensión internacional en la escuela», el boletín de las Escuelas Asociadas de la UNESCO.

Este proyecto interregional a favor de la educación y los oficios artísticos se desarrolló principalmente en el marco del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Ante los numerosos testimonios, procedentes de distintas partes del mundo, sobre la participación de los alumnos, su interacción con los artesanos, su entusiasmo ante el trabajo artesanal y su orgullo por los productos elaborados, es innegable que este nuevo proceso pedagógico ha tenido gran éxito.

Sin embargo, queda mucho por hacer. La desaparición de los oficios artísticos sigue preocupando y es indispensable que los jóvenes y los adultos luchen por salvaguardarlos y difundirlos. Esperamos, pues, que este proyecto piloto de la UNESCO sirva de ejemplo y lleve a muchas escuelas y artesanos locales a reconsiderar de igual modo los oficios artísticos, pues esta revalorización transmite a los jóvenes, quienes en el futuro tendrán capacidad de decisión, la afición a la artesanía; aprenden a apreciarla y a conocer algunas de sus técnicas, lo que al mismo tiempo garantiza la conservación de un rico patrimonio, tanto local como mundial, para las generaciones actuales y futuras.

Redacción :
Virginie Seguin
Coordinación
E. Khawajkie, S.Niedermayer, I. Vencatachellum
© UNESCO - Paris

Concepción - Impresión
Hexagone - Aix - Francia
Terminado de imprimir
1er trimestre 1997