

El patrimonio cultural marítimo a través del arte y la ilustración en escuelas rurales

Elena Saccone
Paula Larghero

Resumen. Dentro del Programa de Arqueología Subacuática y en base a Actividades de Extensión financiadas por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, se realizaron talleres con niños para difundir el patrimonio cultural marítimo y subacuático. El comunicar por medio de recursos artísticos es un canal válido y efectivo, que es poco utilizado en la arqueología. Sin embargo, su correcta aplicación, particularmente en contextos infantiles, genera experiencias significativas en cuanto a la apropiación del patrimonio cultural. La educación artística ofrece un marco y una práctica únicos, que permiten un activo compromiso de los alumnos en el proceso creativo y los dota de una variedad de herramientas de comunicación permitiéndoles expresarse, desarrollar su sentido crítico y favoreciendo una mejor integración social.

Palabras clave : arqueología, patrimonio cultural subacuático, arte, ilustración y escuelas

Abstract. In the context of the Underwater Archaeology Program and Extension Activities financed by the "Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio" we carried out workshops with children for the dissemination of maritime and underwater cultural heritage. Communicating through artistic means proves an effective and valuable channel, which is scarcely used in archaeology. However, its correct use, especially with children, generates meaningful experiences related to the appropriation of cultural heritage. Artistic education offers a unique framework and practice, which allows an active commitment of students giving them the opportunity to express themselves, to develop their critical sense favouring a better social integration.

Keywords: archaeology, underwater cultural heritage, art, illustration and primary schools.

Introducción

Se presentan aquí los resultados de las actividades de extensión realizadas por el Programa de Arqueología Subacuática (PAS) utilizando la ilustración y el arte para la construcción, recreación y transmisión del patrimonio cultural marítimo y subacuático en el contexto de escuelas rurales del este del país.

Se trabajó en base a Actividades de Extensión financiadas por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, realizadas en 2011 y 2012 en las escuelas rurales N°95 de Cabo Polonio, Rocha y N°36 de Rincón del Diario, Maldonado respectivamente.

Estas actividades se llevaron a cabo en el marco del Programa de Arqueología Subacuática - Centro de Investigación del Patrimonio Costero (PAS-CIPAC) Unidad Asociada de la Universidad de la República, radicada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Centro Universitario Regional Este.

La propuesta se fundamenta por un lado en que "es en el ámbito escolar reglado donde niños, niñas y jóvenes adquieren y asientan su conceptualización sobre el significado y la valoración de los restos arqueológicos, sobre la comprensión y el análisis histórico, sobre la relación de los primeros con lo segundo" (González Marcén 2000:1). Por otra parte, se fundamenta en la educación artística como "marco y una práctica únicos, que permiten un activo compromiso de los alumnos en el proceso creativo" (UNESCO 2006).

1-Definiciones

Se entiende por Extensión Universitaria, siguiendo la definición del Consejo Directivo Central (CDC) "el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios con otros actores que, en procesos interactivos donde cada actor aporta sus saberes y todos aprenden, contri-

buyen a la creación cultural y al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más postergados.” (CDC, Udelar, 2011)

El patrimonio cultural subacuático es definido en la Convención Internacional de la UNESCO como “todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

- i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;
- ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
- iii) los objetos de carácter prehistórico.” (UNESCO2001)

La arqueología subacuática es aquella rama de la arqueología (estudio del pasado humano a través de la cultura material) que se especializa en un ambiente particular, el subacuático. *“The archaeology of ships and boats is a natural area of expertise for the archaeologist who dives, but some diving archaeologists will be more interested in submerged settlement sites or some other area of study appropriate to the underwater environment”* (Bowens 2009:6).

De manera más extensiva nos referimos a la arqueología marítima y subacuática, ya que ésta aborda la relación del ser humano con el mar en todas las épocas y en todas las zonas costeras (marítimas, fluviales, etc).

La ilustración y el dibujo son técnicas muy utilizadas en la investigación arqueológica (para el registro de excavaciones, para la descripción de materiales arqueológicos, en las publicaciones, etc.) y aquí se plantean como herramientas para la extensión, en particular, en actividades relacionadas con el patrimonio cultural.

2-Metodologías y actividades

En las dos experiencias realizadas en las escuelas Rurales N°95 de Cabo Polonio y N°36 de Rincón del Diario se utilizaron diversas metodologías para el abordaje de los temas relacionados con el patrimonio cultural marítimo y subacuático local.

2.1-Experiencia en Cabo Polonio, Rocha: Escuela Rural N°95

En el 2011 dentro de las actividades de extensión Universitaria, propusimos realizar un conjunto de talleres para niños bajo el título “Náufragos en la costa del Cabo Polonio” Esta propuesta se enmarcaba dentro de proyecto “ El rol de la cultura material en la valoración del pasado: el caso de Cabo Polonio” proyecto financiado por CSIC-PAIE.

Mediante talleres queríamos abordar el complejo tema del Patrimonio Cultural Sumergido de Cabo Polonio y generar inquietudes en los niños sobre el pasado de la localidad planteando una búsqueda compartida de posibles respuestas a sus interrogantes.

Para ello plantemos varias actividades divididas en dos días: viernes y sábado. En la primera instancia participaron los 6 alumnos de la escuela, y la segunda fue abierta a todos los niños de Cabo Polonio que van a otros centros educativos cercanos pero se encuentran en Cabo Polonio para el fin de semana.

El primer día, el taller se realizó dentro de la escuela y el objetivo fue generar un vínculo entre los alumnos de la escuela y el patrimonio cultural sumergido a través de un cuento contado con títeres y de un juego de memoria. Comenzamos la actividad diciendo que les íbamos a contar un cuento y que antes del cuento teníamos que hablar de cuándo y dónde había ocurrido. Se trabajó sobre una línea del tiempo ubicando primero eventos conocidos por los niños relacionados con la historia de su familia (abuelos, padres, hermanos) y su entorno (como la construcción del faro), luego sucesos que marcaron la historia del país (como los procesos independentistas) y por último los acontecimientos relacionados con la historia de Nuestra señora del Rosario y su naufragio. Asimismo se manejaron mapas como otro recurso didáctico para ilustrar la travesía realizada por el navío.

El cuento fue inspirado en las declaraciones de los pasajeros y tripulantes del navío “Nuestra Señora del Rosario, Señor San José y las Ánimas”, emblemática embarcación naufragada en enero de 1753 en las costas de Cabo Polonio y cuyo capitán, Joseph Polloni, diera nombre a la localidad. El relato hablaba de un gato, Paco, que había venido en el barco Nuestra Señora

del Rosario, y contaba sus peripecias desde que lo embarcaron en Cádiz hasta el desenlace del naufragio en las costas de Cabo Polonio, donde todos los tripulantes y pasajeros – incluido Paco – se salvaron. Este cuento fue escrito por las autoras especialmente para esta actividad basándose en los hechos reales sucedidos al barco Nuestra Señora del Rosario.

El cuento se acompañaba de “títeres de palito”, imágenes sujetas a palitos de madera que surgían detrás de una mesa. Fue narrado a partir de la lectura del texto y mientras una leía la otra mostraba con los títeres lo que iba sucediendo en la historia, ocasionando muchas risas entre los niños que miraban cautivados.

Luego se presentó un juego de memoria para introducir conceptos clave como “naufragio”,

Figuras 1 y 2. En la escuela rural de Cabo Polonio, contando el cuento con títeres.

“patrimonio cultural”, “identidad”, etc. Este juego que fue adaptado para las diversas edades, constaba de 32 tarjetas, preparadas especialmente con 16 elementos que representaban el patrimonio natural y cultural de Cabo Polonio.

Como última tarea se propuso la reflexión sobre todo lo realizado y los niños escribieron palabras para contarnos que había sido lo que más les había gustado de las actividades realizadas. De esta sencilla forma tuvimos una evaluación por parte de los mismos niños sobre cuales fueron las actividades que mejor recepción.

Al final del primer día, se planificó conjuntamente con los niños y la maestra la actividad para el día siguiente: horario, invitaciones, selección de espacios y asignación de las diversas tareas.

El sábado fue la segunda parte del taller, se hizo al aire libre y uno de los objetivos era la vinculación con la población infantil “flotante” de Cabo Polonio a través de las población infantil permanente, dando a estos la posibilidad de ser los transmisores de su propio patrimonio. Para ello, a la hora acordada se esperó que llegaran los niños que asisten regularmente y aquellos que se sumaron a la propuesta: pintar un mural en la escuela con dibujos diseñados por los niños en torno a la temática de la historia local. Cada uno de los casi veinte dibujos realizados por los niños de la escuela fueron copiados en la pared para que ellos luego los pintaran. Los niños fueron llegando y reconociendo sus dibujos, también se sumaron niños invitados, padres, amigos y vecinos. Para finalizar y dar cierre a la actividad, dos de los alumnos de la escuela fueron los encargados de retransmitir la historia de Nuestra Señora del Rosario. Ellos mediante el uso de los “títeres de palito” fueron animando la historia del naufragio que dio nombre a Cabo Polonio. Cuando finalizó la actividad los niños invitaron a sus amigos y familiares a ver el mural terminado y contarles sobre los temas abordados, dejando de esta forma un testimonio de la actividad realizada.

Figura 3. Niños pintando el mural en la escuela de Cabo Polonio durante la actividad de extensión.

2.2-Experiencia en Rincón del Diario, Maldonado: Escuela Rural N°36

En el año 2012 el Programa de Arqueología Subacuática presentó una propuesta para realizar actividades de extensión en la Escuela Rural N° 36 de Rincón del Diario, Maldonado, ante la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) y esta recibió financiación para su ejecución en el tercer llamado a Actividades.

En esta escuela abordamos el tema de la navegación prehistórica e indígena. La selección de este tema concreto se debe a que en las proximidades de la escuela, más precisamente a orillas de la Laguna del Diario, en la década de 1970 fue hallada una de las dos canoas monóxilas conocidas, de probable factura indígena del Uruguay, actualmente ubicadas en colecciones de museos. La metodología de trabajo en este caso implicó la combinación de diversas actividades: la aproximación inicial al tema fue a través de los sentidos, escuchando sonidos que los niños debían identificar, de una canoa deslizándose y los remos en el agua y luego viendo tres videos muy breves: el primero de la proa de una canoa abriéndose paso por un arroyo en una zona de selva; el segundo de un hombre trabajando con un hacha en la construcción de una canoa monóxila y el tercero de una canoa exhibida en un museo. Estas actividades fueron el puntapié inicial para comenzar a indagar en conceptos clave relacionados con el tema.

Luego, la metodología de trabajo utilizó una combinación de cuatro técnicas relacionadas con el arte y la ilustración, que planteadas siguiendo pautas y criterios preestablecidos, en cuanto a tiempos, tareas asignadas, forma de trabajo individual/grupal, y edades de los niños participantes, pretendió acercarlos a una realidad diferente y poco conocida para ellos, a apropiarse de la historia local y a generar un vínculo con su pasado (Saccone, Muttoni y Delgado 2012).

Grabados de época, observación, discusión y análisis colectivo de imágenes

Origami, creación individual de una pequeña canoa

Dibujo colectivo, creación a escala 1:1 de dos canoas de 7m de longitud, atendiendo a los detalles observados en las imágenes.

Lectura de cuento, con ilustraciones para colorear, recortar, ordenar y pegar.

Las tres primeras técnicas fueron utilizadas con los grupos de 3° a 6° año. En el primer caso, se trató de que los niños, observando imágenes de diversos cronistas de la época de la conquista que ilustraron a los grupos nativos y muchas veces en sus embarcaciones, comentaran y discutieran en pequeños grupos qué podían aprender de esas imágenes con respecto a cómo fabricaban sus canoas los indígenas, cómo se desplazaban, cuántos indígenas cabían en una canoa, qué transportaban y qué actividades desarrollaban en las canoas.

La segunda actividad buscó crear un lazo personal e individual con el tema a través de una pequeña creación de origami sencilla pero que igualmente se presentó como un reto para muchos niños. La pequeña canoa de origami fue personalizada con detalles que cada niño le imprimió y luego fueron depositadas todas sobre una tela azul simulando un “mar de canoas”. La creación individual se volvió así parte del conjunto.

La tercera actividad, consistió en la realización en papel de dos canoas (una entre los niños de 3° y 4° y la otra entre los alumnos de 5° y 6°) pintadas en tamaño natural.

Figura 4. Niños de la escuela de Rincón del Diario junto a una de las canoas pintadas.

El trabajo en grupo para la creación de una sola obra fue todo un desafío de organización al interior de cada grupo pero generó la satisfacción del trabajo realizado del que todos se sintieron parte, lograron el objetivo propuesto y los niños se mostraron conformes con el resultado.

A solicitud de las maestras, todos los materiales quedaron en la escuela para ser utili-

zados en las muestras de fin de año.

Figura 5. Coloreando las ilustraciones del cuento de Ygá. Escuela de Rincón del Diario.

Por último, se realizó una actividad con los más pequeños (pre-escolares hasta 2° año) a pedido de las maestras. Inspirado en el hallazgo de la canoa de la Laguna del Diario, se creó un cuento que se ilustró y se narró, contando la historia de una niña y su relación con la canoa Ygá.

3-Discusión

Even the most rarefied aesthete, committed to the supremacy of the spirit and the divine in art, will have to agree that our experiences of the arts, in simple-to-profound ways, feel good. All over the world people enjoy making music, singing, dancing, reciting or listening to poetry recited, telling or hearing tales told, performing or watching performances, making beautiful things, and so forth. These activities unite participants with one another, performers with their audience, the community as a whole. They facilitate a mood in which attention is focused, aroused, moved, manipulated, satisfied. Whether as ritual or entertainment, the arts enjoin people to participate, join the flow, get in the groove, feel good. (Dissanayake 1995:24)

Retomando esta cita de Dissanayake (1995) las actividades artísticas de observación, discusión, reproducción y creación tanto individual como colectiva posibilitaron que se generara en los niños una experiencia disfrutable, participativa y significativa relacionada con el patrimonio cultural marítimo y subacuático de la región donde habitan. Cada una de las actividades apuntó a cumplir con los distintos objetivos propuestos y planteó una dinámica de trabajo particular: algunas tendieron a la introspección y creación personal, otras al diálogo, a compartir con el grupo y con la comunidad local la experiencia.

El cuento acompañado del recurso de los “títeres de palito” tuvo gran éxito. Fue algo novedoso para los niños por varios factores. Por un lado tenían una impronta “casera” al ser títeres que surgían detrás de una mesa, sin ningún teatro o telón que les dieran un marco más formal. A la vez los personajes y objetos, eran dibujos recortados que interactuaban entre sí, eran personajes y objetos planos sin volumen. Los dibujos, especialmente los de Paco, a veces causaban risa con su sola aparición.

La dinámica del relato: una leía y contaba la historia y la otra iba acompañando con los títeres. A veces sucedía, que eran muchos los títeres en escena y la que leía debía socorrer a la titiritera. Estos momentos causaban risa en los niños, puesto que por segundos uno de los personajes no quedaba donde debía ir o se torcía. El uso de los títeres de palito fue un recurso simple y fácil de reproducir.

Tiempo después supimos que una niña (6 años) de la escuela había quedado muy entusiasmada con los títeres de palito y confeccionó sus propios títeres para jugar. Ella dibujó a los pobladores locales, los transformó en títeres y los hacía actuar. Los títeres sirvieron para que ella desarrollara su creatividad plástica al plasmar cada poblador en un dibujo. Luego aplicar su motricidad fina, recortando y armando los títeres, pero también para desarrollar su creatividad en el campo de las representaciones y la actuación, haciendo uso del lenguaje y del movimiento.

De la evaluación que hicimos con los niños al terminar la primer jornada de trabajo se desprendió que toda la actividad gustó, pero sobretodo el cuento y el juego de la memoria.

La actividad de pintar el mural, fue una actividad colectiva que dio continuidad a la ac-

tividad del día anterior. Los dibujos individuales que cada niño realizó en el interior de la escuela se transfirieron a una pared exterior y fueron pintados por ellos, por otros niños y por adultos. Estos dibujos se dieron a conocer al resto de la comunidad y a los ocasionales visitantes. Fue también un gran cambio de escala, desde la hoja A4 al muro de la escuela; de ubicación espacial, del dibujo horizontal al vertical; de la técnica, del uso de marcadores al uso de pinceles. El logro colectivo es muy importante y tiene algo de mágico. Cada niño estaba muy concentrado pintando un dibujo, pero cuando terminaba veía que el dibujo general, el mural, avanzaba rápidamente, hasta que en un momento se terminó.

Para finalizar dos de los niños reprodujeron el cuento con los títeres a los invitados dejando de ser espectadores para ser actores. Esta experiencia fue un desafío que resultó gratificante para los niños y para los invitados, difundiendo entre partes serias y otras graciosas, un evento de la historia de su comunidad.

En la escuela de Rincón del Diario se propició el uso de los distintos sentidos para generar una experiencia más enriquecedora.

La investigación a partir de información visual y la observación de detalles, sirvió para darles la oportunidad de descubrir la información y no recibirla directamente. Esto, creemos, genera instancias de aprendizaje significativo. Se proveía, en algunos casos, elementos o información contextual para que de esta forma los propios niños pudieran profundizar en la interpretación (Hubbard 2007).

Otro punto interesante de la actividad en esta escuela fue la contrastación entre la creación colectiva y la creación individual. Los niños tuvieron oportunidad de experimentar ambas. En cuanto a la producción individual de canoas pequeñas de origami, si bien esta actividad fue guiada paso a paso y su aspecto creativo se redujo a la decoración de la canoa, el escenario final (el “mar de canoas”) sirvió de puntapié para destacar la idea de la gran cantidad de canoas que utilizaban los pueblos indígenas de la región y el concepto de cómo este era un medio de comunicación y transporte fundamental para su cultura y extremadamente difundido entre estas comunidades locales. Esto se relacionó a su vez con las expresiones de cronistas de la época de la conquista analizadas previamente que relatan siempre la aparición de canoas en grupos y muchas veces son denominadas “almadías”.

La creación a escala 1:1 se utilizó como otra forma de aproximarse a comprender la realidad. Pintar las canoas en tamaño natural causó muchas sorpresas entre los niños. Si bien se había hablado de las dimensiones (aproximadamente 7,50m de largo) no fue hasta que desenrollaron el papel y lo midieron con la regla de pizarrón que realmente se hicieron una idea de lo que esa longitud significaba: la cantidad de personas que podían embarcarse o el peso que debía tener.

Finalmente el cuento ilustrado se utilizó como explicación o aproximación a eventos históricos: el cuento se narró oralmente a los más pequeños que luego tuvieron la oportunidad de colorear las ilustraciones, ordenarlas y volver a contar el cuento. Esto dio lugar a la reflexión sobre el cuento, sobre las imágenes y contenidos. Se propició una instancia que permitió ir reconstruyendo los eventos del pasado, abordando el momento de reflexión como un modo de operar con la atención focalizada (Burnard 2006) y esto facilitó los procesos de diálogo y de incorporación de los conceptos manejados.

4-Consideraciones finales

En este trabajo se presentan una variedad de técnicas relacionadas con la ilustración y el arte que se pueden utilizar como recurso didáctico y de difusión del patrimonio. El hacer, el crear, a través de actividades artísticas y el tomar el tiempo para observar, indagar, descubrir, explorar una imagen creemos que sirven para desarrollar capacidades que son esenciales en la vida actual donde la cultura de la inmediatez es lo que impera. Promover la reflexión a partir de las actividades artísticas sirve asimismo como vehículo para difundir y expresar el patrimonio, para hacerlo comprensible, para interiorizarlo. Esto reafirma la idea de que “la educación artística puede realizar importantes aportaciones en todo tipo de contextos humanos, como espacio de reflexión crítica y también como territorio para el intercambio y la promoción del otro como portador de innovación, riqueza y diversidad” (Abad 2011:19)

La arqueología es una ciencia que genera conocimientos. La difusión de este conocimiento se hace a diferentes niveles (público general, científico, adultos, niños) y por diferentes medios de comunicación (cartelería, videos, educación formal, educación informal, el arte).

Al abordar una reflexión desde la arqueología sobre la trasmisión de los conociemien-

tos que esta produce, sea a través de la escuela, de un museo o de la presentación de un sitio arqueológico, se debe incorporar “el contacto con las propuestas escolares en torno a la arqueología, sus métodos y eficacias comunicativas, su capacidad y necesidad de destilación de aquellos contenidos procedentes de la investigación que aportan elementos a la formación de los escolares” (González Marcén 2000:2).

El comunicar por medio de recursos artísticos es un canal válido y efectivo, que es poco utilizado. Sin embargo, es de destacar que su correcta aplicación, particularmente en contextos infantiles, genera experiencias significativas en cuanto a la apropiación del patrimonio. Esto va más allá de la simple difusión y se convierte en una “arqueología pública”, aquella que se involucra con la educación y la participación del público en la arqueología, que reconoce la necesidad del diálogo con las comunidades en el trabajo de investigación del arqueólogo (Chambers 2004).

La educación artística dota a los alumnos de una variedad de herramientas de comunicación permitiéndoles expresarse, desarrollar su sentido crítico en el mundo que los rodea, y contribuye activamente en su existencia favoreciendo al mismo tiempo una mejor integración social. (UNESCO 2006).

Si bien los recursos de la educación artística, la observación, análisis, interpretación y producción de imágenes e ilustraciones son en ocasiones utilizados en los ámbitos de la arqueología y patrimonio, creemos que este es un campo que tiene aún mucho por desarrollar y aportar en la arqueología pública y el patrimonio cultural.

5-Bibliografía

- Abad, Javier
2011 *Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano* en: “Educación artística, cultura y ciudadanía” OEI - Fundación Santillana, Madrid. pp17-24
- Bowens, Amanda (editora)
2009 “Underwater Archaeology” The NAS Guide to Principles and Practice. NAS (Nautical Archaeology Society) Blackwell Publishing, Portsmouth, UK.
- Burnard, Pamela
2006 *Rethinking the Imperatives for Reflective Practices in Arts Education* en: “Reflective Practices in Art Education” Springer, Dordrecht, The Netherlands.
- Chambers, Erve
2004 *Epilogue: Archaeology, Heritage, and Public Endeavor* en: “Places in Mind: Public Archaeology as Applied Anthropology”, Routledge, NY.
- Consejo Directivo Central (CDC)
2011 “Lineamientos generales para el avance de la curricularización de la extensión y generalización de las prácticas integrales en la Universidad de la República.” 6 diciembre 2011
- Dissanayake, Ellen
1995 “Homo Aestheticus : Where Art Comes From and Why” University of Washington Press, Seattle.
- González Marcén, Paloma
2000 “De la investigación a la educación y viceversa” III Seminari Arqueologia i Ensenyament Barcelona, 16-18 de novembre, 2000 Treballs d’Arqueologia, 6 (2000):1-4.
- Hubbard, Olga
2007 “Productive Information: Contextual Knowledge in Art Museum Education” en: Art Education July 2007, pp 17-23
- Saccone, Elena, Magdalena Muttoni y Carolina Delgado
2012 “Informe de Actividad: Talleres sobre navegación prehistórica e indígena : «El viaje de Ygá, la canoa de un solo tronco: aproximación a la navegación prehistórica e indígena en la región»

, informe final presentado ante CSEAM, diciembre 2012.

- Saccone, Elena, Larghero, Paula y Bersais María José
2011, 'Informe de la salida de Extensión a Cabo Polonio 1o al 4 de Diciembre de 2011
Escuela Rural No95 de Cabo Polonio'

- UNESCO
2001 "Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático" París, 2 noviembre 2001.
2006 "Conferencia mundial sobre Educación Artística". Lisboa, marzo 2006.