

Promoción de una cultura ambiental para niños mediante el arte integral y la Carta de la Tierra

Cardiela Amézcuca Luna¹

Introducción

Cardiela Amézcuca Luna es profesora, coreógrafa e intérprete de lo que ella llama “danza participativa”. También es promotora cultural en su comunidad, así como experta en desarrollo regional y administración ambiental. Desde 1992 promueve y alienta las artes, la cultura comunitaria, el ecoturismo, la equidad de género, los derechos de los niños, el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Su labor se sustenta en proyectos artísticos y talleres donde se integra la Carta de la Tierra. Al ofrecer talleres de *arte integral* para niños, Cardiela trabaja su sueño de establecer bases éticas y sólidas para el crecimiento armonioso y el desarrollo de los niños dentro de las comunidades del estado de Michoacán, México, su lugar de residencia.

¹ Cardiela Amézcuca Luna es una profesora de arte y coreógrafa en Michoacán, México.

Comunidades de esperanza

Comunidades de esperanza es un proyecto de educación no formal dirigido a niños de tres a 12 años —pre-escolar y primaria—, del estado de Michoacán. Surge del sueño de fortalecer a las comunidades que han tomado el compromiso de construir un futuro sustentable, para ellos y sus hijos, quienes al celebrar su compromiso también celebran la vida y la creatividad colectiva.

Pro-Danza, ONG que trabaja desde 2001 para promover y difundir el arte y la cultura, y Echeri, dedicada principalmente a proyectos comunitarios para el desarrollo sustentable desde el 2006,² son las dos asociaciones encargadas del proyecto. Organizan talleres donde el arte integral es el medio de expresión de las Comunidades de la Esperanza, los cuales incluyen danza, drama, música, cuenta-cuentos, lectura, escritura, dibujo y pintura.

El propósito de las Comunidades de la Esperanza es ayudar a mejorar la falta de materiales para el conocimiento en las comunidades indígenas y rurales del estado de Michoacán, para así poder generar un proceso en el medio ambiente cultural de los niños usando los medios más atractivos, expresivos y libres; lo que significa el arte integral. Esto es: danza, pintura, música y literatura creada por los niños para establecer puentes de comunicación con la sociedad a la que pertenecen. Con este acercamiento los niños pueden crear herramientas comunicativas para expresar lo que sienten, piensan y hacen para proteger, restaurar y disfrutar los recursos naturales.

Este proyecto utiliza la Carta de la Tierra como guía e inspiración. El enfoque está en las guías de cultura del medio ambiente para niños a través del arte. El primer grupo de guías se compone de 20 promotores ubicados dentro de diez de comités de desarrollo comunitario (CODECOS) en el municipio de Erangaricuaru, (comunidades indígenas y rurales ribereñas del lago Pátzcuaro).

Para alentar en la comunidad los espacios de cultura del medio ambiente para niños (Eccai, su acrónimo en español), el proyecto ofrece talleres dirigidos a crear una cultura del medio ambiente desde el arte y la Carta de la Tierra. Los talleres cierran con la edición de un libro de

trabajo con los dibujos, pinturas y textos literarios de los niños donde plasman sus puntos de vista, reflexiones y experiencias. El proyecto se realiza gracias al apoyo de organizaciones civiles comprometidas con el desarrollo social del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

De septiembre a diciembre de 2006 se celebró un taller para entrenar a interesados por parte de los CODECOS en Erangaricuaru, así como de otros municipios aledaños, para promover la cultura ambiental en los niños y fortalecer las campañas regionales de educación ambiental desde la perspectiva de la cultura en el arte, la comunidad y la familia, por medio de lo establecido por la Eccai.

Los talleres de cultura ambiental *Encantamiento para hacer crecer gusanos brillantes* se realizaron en cada uno de los diez CODECOS y sus comunidades donde se incluyen actividades como baile y cuenta-cuentos “Pies de trapo” y la Carta de la Tierra. En febrero de 2007 parte de los resultados se cristalizaron en un manual básico y una memoria gráfica que se distribuyeron para compartir (y reproducir) las experiencias de los maestros y promotores culturales.

Taller en la comunidad de la colonia Revolución.

² El grupo de trabajo de los miembros de este proyecto son Paulina Odilia Molina Capilla en promoción cultural; Ramón Merino Ayala en promoción gráfica, editorial y audiovisual; y Cardiel Amezcua Luna en la coordinación.

La Carta de la Tierra para niños³ es el instrumento base en los talleres para crear la cultura ambiental a través de la “cultura integral”; de esta manera se estimula la reflexión sobre los valores y se promueve el amor a la vida.

“...la Carta de la Tierra es nuestra guía; el arte es el significado de la expresión. Los niños son tierra fértil; su cultura es su nutrimento y el medio ambiente para el desarrollo sustentable es construcción colectiva de un mundo mejor dentro del espacio de una comunidad de cultura del medio ambiente para niños.”

Cardiela Amézcuca Luna

Metodología⁴

Las acciones de algunos artistas (de acuerdo con los principios de la Carta de la Tierra) son realizadas por medio de talleres de cultura ambiental para niños, lo que refuerza sus conocimientos y entendimiento acerca de los cuidados ambientales y su relación con el ser humano. La duración promedio de los talleres es de tres horas (para niños de tres a seis años) y de cuatro horas (para niños de seis a 12). En cada taller se requiere lo siguiente: un salón o área grande y amplia, bien ventilada; lo ideal es una cancha de fútbol o una plaza (o cualquier espacio amplio sin obstrucciones). Una grabadora con reproductor de CD, hojas blancas tamaño Carta y crayones. Para algunas actividades se requieren telas, música etc. En general, se trata de materiales accesibles a los coordinadores del taller y son de uso colectivo, principio de las Comunidades de esperanza, que promueven la colaboración y no competencia. Por ejemplo, se forma un círculo o espiral (dependiendo del espacio) con crayones aportados por los niños y toman el que necesiten para dibujar y lo regresan al círculo, de manera que éste siempre mantiene la forma sin discutir ni arrebatarse.

Se inicia con una conversación sobre los puntos generales. Después se estudian los principios de la Carta de la Tierra, y se discute qué deben hacer en las áreas artísticas. Se crea un ritual de apertura y clausura de sección

creada colectivamente y adaptada a manera de inicio y fin de la práctica. Ésta consiste en hacer un círculo y brincar dando un abrazo de oso a los participantes y caminar y verse directamente a los ojos dándose la mejor sonrisa.

Adaptación de la Carta de la Tierra para niños

Principio I. Respeto y cuidado para los seres vivos

1. Para conocer, respetar y proteger a los seres humanos, animales y plantas.

- a) Conocer y respetar el estilo de vida de los seres humanos, animales y plantas.
- b) Proveer protección y cuidados a plantas y animales.
- c) Actuar contra la violencia y crueldad a animales.
- d) Colaborar en la defensa de plantas y animales en peligro de extinción.

2. Atenciones y amor a todos los seres vivos. Nosotros, los seres humanos, hemos creado el medio ambiente donde vivimos, así que es nuestra responsabilidad hacerlo un lugar mejor.

- a) Respetar la vida de todo ser vivo.
- b) Conocer y defender nuestros derechos y los derechos de otros.
- c) Proteger el bienestar de la gente y los seres vivos.

Actividades propuestas para representar los principios y sub-principios:

Danza

- Representar con movimiento y sin sonido a un animal de la comunidad, como un pájaro o un pez. Primero individualmente y luego en parejas.

³ Una versión específica de la Carta de la Tierra que fue adaptada para los niños, desarrollada por un grupo de maestros en México.

⁴ Esta metodología está escrita y elaborada más extensamente en el “Manual básico de cultura ambiental para niños a través del arte y de la Carta de la Tierra”, publicado en internet.

- Intentar imitar animales de lugares lejanos (África o el Polo Norte si estás en México). Desplazarse usando mímica como la forma de comer, jugar, dormir. Aprende la diferencia entre los animales que conoces y los desconocidos.
- Repetir el ejercicio, sólo que esta vez imitar manadas, haciendo grupos grandes y actuando acciones que a estos animales les gustaría hacer, así como las que no les gusta mucho hacer.
- Representar los peligros que enfrentan los animales en peligro de extinción en la localidad y en otras áreas del mundo. Cada vez que el juego cambia, todos los animales se van a dormir y despertarán adoptando nuevamente la forma de niño.

Necesidades: amplio espacio y ropas cómodas, grabadora con música de la naturaleza o un instrumento musical.

Música

- Imitar el sonido de los animales. Crear una melodía, cantando suave al principio y luego subir el tono, de igual manera hacerlo lento y después más rápido.
- Agregar a la melodía el sonido de objetos como piedras, hojas que caen, semillas entre las manos o sacudidas dentro de un bote.

Taller en la comunidad Tenencia Lázaro Cárdenas.ww

- Utiliza la misma melodía y gradualmente elimina los sonidos hasta que quede sólo uno, después poco a poco incorpora los demás sonidos hasta que todos juntos hagan un sonido juntos.
- Varía los temas; cambia la intensidad y la velocidad, alterna sonidos de voces y de objetos de percusión.

Necesidades: latas, contenedores y recipientes de diferentes tamaños y materiales (semillas, piedras pequeñas, vainas con semillas) palos o varas de diferentes tamaños y texturas y, de ser posible, pequeños instrumentos de percusión.

Artes visuales

- Dibuja tus animales favoritos.
- Dibújalos en diferentes colores, tamaños y texturas.
- Dibújalos haciendo cosas inusuales en ellos, así como un gallo nadando o un pez volando.
- Dibújalos en situaciones peligrosas y en situaciones de libertad y cuidado.
- Lleva tu dibujo a un collage para pegarles cosas como plumas, tierra, flores, botones o lo que se te ocurra.

Necesidades: papel, crayones, lápices de colores, plumones, pegamento y materiales como pasta, sopa simillas, flores, hojas secas verdes, botones, pequeños pedazos de tela, plumas, piedras, tierra y pequeñas ramas

Literatura

- Por equipos: escribir una historia de animales de la comunidad, y la manera como son tratados y cuidados. Describe los peligros que enfrentan y cómo los resuelven; descubre los personajes involucrados en la historia y ponles nombre; describe con detalle el lugar y tiempo en que la historia ocurre (debe existir un inicio, conflicto, desarrollo, resultados y final).
- Junta todas las historias del grupo y conviértelas en una gran historia.

⁵ La invitación a abuelos y abuelas debe hacerse por adelantado para conocer el tipo de narración así como el lugar y tiempo. Se les puede pedir traer objetos, fotografías, periódicos y revistas que ayuden a la historia que van a compartir. Es importante que los niños conozcan las experiencias de los abuelos ya que son parte de una "historia vivida" Y parte intangible de la herencia de la comunidad.

Necesidades: hojas de papel, cuadernos, lápices y plumas; invitar a los abuelos a narrar una historia.⁵

Drama

- Crear una historia basada en una historia propia.
- Asignar papeles y actuarlos.
- Seleccionar un narrador.
- Elaborar disfraces con los materiales disponibles.
- Ensayar los papeles con suficiente tiempo.
- Dirigir y producir la obra de manera colectiva.
- Presentar la obra frente a una audiencia.

Necesidad: ropa vieja, disfraces y maquillaje reutilizable.

Cometarios a facilitadores

El tema se refuerza en cada acción y se puede incorporar gradualmente la crítica, las reflexiones acerca de lo que se hizo para construir y lo que se hizo para destruir. Analizar ambas y visualizar hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, cuando nos ocupamos, el resultado es reproducción, y cuando destruimos, el resultado es extensión. Es posible utilizar las mismas acciones y variar el tema. Por ejemplo: en lugar de trabajar sobre animales, dibujar y describir gente y plantas de tu comunidad. Lo interesante son las variables en diversas locaciones de la comunidad. Es importante considerar que las diferencias, variaciones, mezclas y metáforas, las cuales constituyen la sal de la vida. Son bienvenidas cualquier expresión de danza, tea-

Actividades en la comunidad La Zaramora.

Actividades en la comunidad de Nocutzepo

tro, sonidos, pintura, baile y canto mientras sea parte de una historia —las puertas están abiertas.

Lecciones aprendidas

Al trabajar con niños de menos de seis años la comunicación no-verbal es adecuada, así como las instrucciones claras; leer la Carta de la Tierra en voz alta; usar libros con gráficos de gran tamaño y poca escritura, movimiento libre y expresivo y una reflexión basada en historias personales acerca del medio ambiente y la vida en comunidad.

Para el trabajo con niños de seis años y más, que ya leen y escriben, la comunicación verbal y corporal es más efectiva. Se tienen mejores resultados con instrucciones detalladas y ejemplos: estímulos sensoriales y de entretenimiento, lectura en silencio, y reflexión individual acerca de la Carta de la Tierra para niños. Puede resultar útil iniciar preguntando cómo los principios de la Carta de la Tierra se reflejan en sus familias y comunidad. Los libros con más información e ilustraciones innovadoras atraen a niños de estas edades, ya que resultan más rítmicos y colectivos. Les gusta, por ejemplo, las coreografías grupales con pasos definidos.

En relación con los adultos, es emocionante constatar el momento cuando regresan a su niñez y recuerdan sus prejuicios y miedos mediante la expresión libre. Durante el entrenamiento se pone énfasis en el “regreso a su propia niñez” para que tengan elementos suficientes para estimular a los niños durante el taller; ayuda también construir lazos que trasciendan la relación estudiant-

te-maestro y estimula el significado de que aprender es reversible en el amor y la ética.

El proyecto ha generado una respuesta impresionante dentro de la comunidad, la familia y los individuos. Experiencia que puede trasladarse a otros campos, ya que el arte es un medio de expresión que define la acción, y así los miembros de la comunidad aceptan la Carta de la Tierra como una base para mejorar sus relaciones, su comunidad y el medio ambiente; además, el documento expresa claramente los principios y valores de la cultura indígena de la comunidad, razón que otorga identidad de la región.

Para el éxito del proyecto es fundamental un acercamiento desde “abajo”: las necesidades de la comunidad son identificadas claramente para minimizar la imposición de creencias y valores externos. Es necesario ser coherente y actuar de manera lógica, pero pensar globalmente. Así, lejos de imponer, se aprende a compartir. En vez de convencer, se aprende a amar a cada momento, a cada espacio, en cada participante y en cada expresión.

Durante las sesiones de entrenamiento para promotores de la comunidad se han hecho compromisos de reflexionar de manera constante para no olvidar intervenir en el conocimiento local, y dar un sentido de fortaleza para lograr la identidad global. Esto permite valorar la sabiduría ancestral mientras se fortalece el conocimiento global dentro de la estructura de la comunidad. Por lo que dentro del contexto del proyecto Comunidades de la Esperanza es importante definir *identidad*. Como lo hizo notar Mac Gregor: “... la identidad de un individuo se nutre de

su alrededor inmediato, prospera y se renueva de manera modesta pero con contribuciones permanentes de los individuos de la cual esta hecha. Identidad es el pasado, la historia y la memoria colectiva, y también es el presente. Y para mejorarlo es importante respetarlo y apreciarlo. Es necesario defender lo que es nuestro, pero también vale la pena tomar las experiencias de otros que ayuden a moldear, agregar y enriquecer nuestra identidad.”⁶

De igual manera Bonfil Batalla menciona: “Con este concepto de identidad, la Carta de la Tierra se ha convertido en el motor para que las acciones de los artistas desplieguen la sabiduría local de la cultura indígena purépecha al conocimiento de la emergente comunidad global. Para estimular cada nicho de nuestra propia cultura en donde los niños siempre aplican sus recursos en originalidad y creatividad.”⁷ En el proceso de trabajar por y para niños hemos llegado a aprender que ellos son los arquitectos de la cultura y no sólo receptores de la cultura y conocimiento. Con esto en mente, resulta crucial desarrollar relaciones significativas con niños a través del proceso de dialéctica y colaboración, donde todos podemos participar, crecer y aprender.

Contacto

Cardiela Amézcuca Luna

Por danza y Organizaciones Echeri

Michoacán, México

Correo electrónico: baseparavolar@yahoo.com

⁶ Mac Gregor Campuzano, José Antonio, Reflexiones acerca de la Identidad, PACAEP/SEP, 1995.

⁷ Bonfil Batalla, Guillermo “Lo de uno y lo de otros. Un acercamiento al problema del control de la cultura.” En Teoría y análisis de la cultura. Editorial Jiménez Montiel, Gilberto. CONACULTA-ICOCULT. México 2005.