

Fotografía: Pedro Dávalos Cotonieto.

Centro de Capacitación para el Trabajo en Artes y Oficios (CECAP) “Juan Manuel Gutiérrez Vázquez”

Pedro Dávalos Cotonieto y Ma. Teresa Tzompantzi Reyes

CECAP “Juan Manuel Gutiérrez Vázquez” | Tupátaro, México
cecapjmgv@gmail.com

Introducción

El CECAP “Juan Manuel Gutiérrez Vázquez” fue inaugurado en noviembre de 2011 con un convenio de coordinación y colaboración por parte de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán de Ocampo y la sociedad civil “Renaciendo la cultura”. El nombre del CECAP remite a la memoria de un gran educador y sembrador de conocimientos, quien además fue el fundador de la revista *Decisio*.

Este logro pudo darse gracias a que en 1999 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dejó comisionado al escultor Pedro Dávalos Cotonieto en Santiago Tupátaro, lo cual permitió consolidar primero el taller de técnicas y oficios

perdidos de la pasta de caña de maíz, y después el citado centro de capacitación.

El Centro fue creado para contribuir en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de las artes plásticas, para la capacitación de los jóvenes y adultos que viven en el estado de Michoacán, es decir, su impacto no es exclusivamente local, pues recibe a todos aquellos que deseen potencializar el desarrollo perceptivo, sensitivo y cognoscitivo. Se espera que este trabajo por la vía del arte repercuta en la mejora de la calidad de vida de los participantes y ayude a profundizar el conocimiento de su cultura.

La capacitación abarca tres niveles: en un primer nivel (Técnico en Artes Plásticas) se desarrolla

la enseñanza-aprendizaje de las técnicas básicas en dibujo, pintura y escultura. En un segundo nivel se capacita como Técnico en Escultura de Caña de Maíz y otros materiales orgánicos, así como la escultura en barro (terracota).

En el tercer nivel los participantes se forman como Capacitadores en Artes Plásticas y Escultura en pasta de caña de maíz y otros materiales orgánicos; a partir de aquí ellos ya cuentan con los conocimientos y habilidades para transmitirlos en las escuelas rurales y los talleres educativos en sus localidades; el propósito es que logren despertar y desarrollar la sensibilidad estética en sus alumnos, así como sus posibilidades de comunicación y expresión. Todo lo que los capacitadores/as y técnicos/as aprenden en el Centro apoya al desarrollo perceptivo, sensitivo y cognoscitivo de la población escolar, y repercute en el desempeño escolar, por lo tanto representa una importante vía para abrir oportunidades reales de superación personal, cultural y económica.

Actividades

La metodología de trabajo que se ha seguido en estos dos años de trabajo sistematizado están basadas en la experiencia, sentido crítico y filosófico de su creador, Pedro Dávalos Cotonieto, formado en la Escuela Nacional de San Carlos de la UNAM de 1965-1970.

La capacitación es de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, cuando los alumnos han terminado sus labores domésticas, de ventas o agrícolas. En todo el proceso se vincula a los alumnos con la conservación de su patrimonio cultural, con sus monumentos históricos y toda la obra religiosa de la región, y se menciona la importancia y papel que ellos y ellas juegan para que ello ocurra. Así mismo, los círculos de lectura están presentes con diversos temas relacionados con la metodología propuesta.

En el primer año, las alumnas y alumnos cursan 15 materias como son: Dibujo de imitación I, Dibujo de figura humana I, Dibujo de perspectiva, Dibujo de ornamentación, Grabado I, Técnicas de la escultura con teoría y práctica, Modelado, Sistema de modelado, Teoría del color, Conocimientos de las técnicas de

la pintura, Acuarela I, Acrílico, Gouache I, Temple I, Oleo I.

En el segundo año se cursan ocho materias que son: Pintura II, Dibujo de imitación de la figura humana y ornamentación II, Técnicas II, Modelado II, Modelado III, Vaciado I, Talla directa I, y Soporte como estructura I.

Fotografía: Pedro Dávalos Cotonieto.

El proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo tiene el propósito de producir conocimientos autónomos que son analizados, discutidos, reelaborados y expresados en su conjunto entre las y los alumnos y el capacitador, en sesiones de trabajo directo empleando diversos recursos en las artes plásticas. El aprendizaje se produce en un contexto

donde los conocimientos que el estudiante ya posee (o "previos") y los "nuevos o por aprender" tienen relación con nuevos hechos, acontecimientos de su vida diaria así como objetos y experiencias artísticas, con el propósito de que se originen aprendizajes significativos a partir de sus aplicaciones en diferentes contextos.

Con relación al "aprendizaje significativo", se les incentiva a que se constituyan como factores esenciales de su desarrollo cognitivo, y para ello se organizan ambientes motivadores y se brindan recursos didácticos que favorecen la búsqueda de aprendizajes que tengan sentido, y que hagan surgir los intereses del propio estudiante.

En este proceso de aprendizaje identificamos la siguiente secuencia de trabajo: primero una intención, o el deseo de expresar; después una selección de significados (qué van a expresar); en seguida la elección de los medios (a través de qué materiales se va a expresar); y por último un determinado uso de medios (cómo se va a expresar). Todo ello de acuerdo al currículo ya diseñado para tal fin.

En el centro de capacitación Juan Manuel Gutiérrez Vázquez los estudiantes tienen la libertad para expresarse a partir de un procedimiento metodológico determinado; el estudiante es capaz de diseñar propuestas creativas según su sentido estético y emotivo, a partir de la aplicación de técnicas y materiales adecuados. Estas experiencias se convierten en actos creativos, verdaderamente libres, porque las alumnas y alumnos son capaces de elegir en función de lo que se proponen, por lo tanto, entre más significativos sean los aprendizajes que adquieren, mayor será el grado de expresión de las imágenes.

Resultados

Los resultados expuestos son de dos ciclos escolares 2011-2012 y 2012-2013. Los cursos se inician en agosto y terminan en julio del siguiente año.

En dibujo los alumnos han aprendido desde lo que es el dibujo de imitación al dibujo de la figura humana. Han realizado retratos de sus seres queridos

y su autorretrato. Se realizan dibujos a lápiz sanguíneo, entre otros.

En pintura aprendieron las diferentes técnicas, desde preparar sus materiales minerales para pintar con técnicas al temple, oleo, cash y acrílicos, al igual que acuarelas y policromías sobre bastidores de tela y madera.

Han aprendido sistemas de moldeado, modelado y vaciado. El concepto de modelado y su aplicación se logró a través del manejo de plastilina y diferentes tipos de arcilla. Los sistemas de moldeado pueden ser moldes de barro, yeso perdido, y moldes de caucho de silicón con contra moldes de yeso; y los sistemas de vaciado pueden ser de yeso, piedra artificial (cementos con polvo de mármol) y pigmentos minerales. También se recurre a los vaciados de resinas sintéticas con imitación de mármol y otros tipos de piedra, así como bronce. Además se trabaja con caña de maíz, pastas de caña de maíz y otros materiales orgánicos de la región.

Todos los terminados se dan en policromías de pintura al óleo, aplicando imitaciones de bronce y corleadoras de hoja de plata fina y oro de 24½ quilates.

Se realizaron tres piezas de facsímiles escala 1:1 del siglo XVIII diseñados en pasta de caña de maíz con encarnaciones y pátina de acuerdo al original, con la finalidad de proteger los originales que se utilizan en las procesiones de Semana Santa en Santiago Tapatáro. Se han realizado 12 piezas a escala y reproducciones en técnicas de piedra artificial.

En la gráfica se ha desarrollado el grabado en madera, linóleum y su impresión en tres placas para usar no solamente el negro, sino también agregados de tinta de color. Se usaron herramientas manuales y mecánicas (tórculo) para la impresión.

La experiencia del CECAP se ha difundido en México y en Estados Unidos; en este país, por medio del Festival del Juguete auspiciado por el Museo Papalote 2007-2012. En los años 2009 y 2011 también se difundió a través del Club de los Migrantes en diversos festivales de Texas. Asistieron alumnos y alumnas junto con el maestro Dávalos llevando

consigo la artesanía en caña de maíz, la gastronomía, el vestuario y la música de Michoacán.

Las alumnas participaron con seis esculturas en el concurso de Domingo de Ramos en el año 2013, convocado por la Casa de Artesanías de Uruapan, por parte del Gobierno de Michoacán; la pieza denominada *La Dolorosa* ganó el segundo lugar en la categoría de escultura de caña de maíz.

Recomendaciones para la acción

1. Entre los resultados obtenidos por los alumnos del Centro de Capacitación ha estado presente la motivación para que sean constantes y disciplinados, lo que los ha llevado a desarrollar sus facultades físicas y cognitivas y así abrir el camino para su sensibilización y habilidades para este campo del aprendizaje humano sin dejar de lado su creatividad, considerando elementos de la naturaleza y la belleza humana.
2. Así mismo, se han desarrollado círculos de lectura donde se lee y se analizan, desde un punto de vista pedagógico y psicológico, los problemas de su entorno y las posibilidades en su futuro próximo una vez que sean egresados, herramientas que el sistema educativo formal no provee.
3. En esta fase de educación más formal y sistemática se estimula en los alumnos y alumnas un desarrollo crítico, analítico y filosófico, que les permite un mayor vínculo con su entorno social dentro y fuera de su comunidad y la posibilidad de un verdadero desarrollo sustentable.
4. El papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia es y seguirá siendo la pieza clave para que continúe este centro, ya que de ese apoyo depende la permanencia del maestro Dávalos y, consecuentemente, la continuidad de la formación con futuras generaciones.

Lecturas sugeridas

Se sugieren algunos materiales de los que se leen y consultan durante la formación.

ACHA, JUAN (2008), *Introducción a la creatividad artística*, México, Trillas.

DÁVALOS COTONIETO, PEDRO (2005), "Esculturas y relieves en pasta de caña de maíz. Aprendizaje de una técnica que se perdió 200 años", *Decisio. Saberes para la Acción en Educación de Adultos*, en: http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_12/decisio12_saber6.pdf

FREIRE, PAULO (2005), *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI.

MARTINEZ, M.M Y A. GUANCHE MARTÍNEZ (2009), *El desarrollo de la creatividad (teoría y práctica en la educación). Segunda parte*, La Habana, Editorial Pueblo y Educación.

NOVAL VILLAR, B., E. MACÍAS GUZMÁN Y P. DÁVALOS COTONIETO (2001), "Proyectos de conservación con comunidades rurales en México y su relación con la preservación de piezas manufacturadas con caña de maíz", en *Imaginería indígena mexicana. Una catequesis en caña de maíz*, Córdoba (España), Publicaciones de la Obra Social y Cultural Caja Sur.

WAISBURD, GILDA Y G. SEFCHOVICH (2005), *Expresión plástica y creatividad*, México, Trillas.

**Odiar el presente
es como odiarnos
a nosotros mismos**

Agnes Heller. Filósofa húngara. 1929-