

EDITORIAL
PIRINEO

arte africano educación cultura e identidad

Alfonso Revilla Carrasco (Coord)

eaa
estudios en arte africano
universidad zaragoza

arte africano, educación , cultura e identidad

alfonso revilla carrasco
david almazán tomás
carne molet chicot
núria llevot calvet

Copyright © Alfonso Revilla Carrasco, 2015.

© Fotografía: Alfonso Revilla Carrasco.

© Diseño: Alfonso Revilla Carrasco.

arte africano, educación, cultura e identidad

Catálogo de la exposición *Didáctica del objeto plástico ritual del arte africano* en el Museo Orús de Utebo (Zaragoza) del 22 de enero de 2015 al 25 de febrero de 2015 y en el C.C. Jose Luis Mosquera de Valladolid del 6 al 16 de abril de 2015.

Autores: Alfonso Revilla Carrasco, David Almazán Tomás, Carme Molet Chicot y Núria Llevot Calvet.

Edita Grupo de Estudios en Arte Africano de la Universidad de Zaragoza.

Editorial Pirineos.

Esta exposición ha sido realizada en el seno del Grupo de Investigación GICID de la Universidad de Zaragoza reconocido por el Gobierno de Aragón y financiado por el Fondo Social Europeo. Zaragoza, 2015.

ISBN: 978 84 96972 53 7

Depósito Legal: HU 44-2015

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

p.11

Alfonso Revilla Carrasco

Educación en arte africano

Universidad de Zaragoza

p.33

David Almazán Tomás

Unas notas sobre arte africano

Universidad de Zaragoza

p.51

Carme Molet Chicot y Núria Llevot Calvet

El diálogo intercultural a través de una mirada al arte africano

Universidad de Lleida

p.69

Bibliografía

alfonso revilla carrasco

grupo de investigación GICID

educar en arte africano

En julio de 1999 realicé mi primer viaje a Costa de Marfil sin la menor idea de lo que podía encontrar allí. Las contradicciones fueron inevitables; la constatación de una realidad tan diferente como ajena a nuestra propia forma de ver, vivir, creer y pensar; la dignidad de unos pueblos que se debaten entre la occidentalización, como medio de adaptación y supervivencia, y el sostenimiento de su propia identidad. Pueblos sometidos de forma dramática, por un lado a sistemas occidentales y por otro a sistemas despóticos de sus propios gobernantes que han aceptado las premisas neocoloniales, a costa de la destrucción de la identidad y los valores de su propia cultura.

El sostenimiento del sistema de esclavitud colonial y el posterior sistema neocolonial, han necesitado a lo largo de la historia una justificación que permita a occidente un intervencionismo basado en un complejo sistema intelectual. Dentro de este sistema, la educación es uno de sus pilares fundamentales, que junto con la economía y el concepto de desarrollo occidental, hacen insostenible un marco global establecido en términos de justicia.

cultura: bamana
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: fetiche
material: madera, barro, excrementos
tamaño: 730-240-170 mm

Uno de los instrumentos que ha utilizado el sistema educativo desde el ámbito plástico ha sido la negación del logro de las manifestaciones artísticas negroafricanas, bien a partir de la denigración, bien a partir de la desestimación. Cuando la evidencia de sus logros ha sido inevitable, la manipulación ha llegado a instalarse en la conciencia de nuestra sociedad, hasta conseguir que culturas evidentemente africanas como la egipcia se identifique casi en exclusividad como mediterránea, desvinculándola de las específicamente africanas.

cultura: bamana
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, mediados
tipología: máscara
precisiones tipológicas: máscara frontal
material: madera
tamaño: 490-250-220 mm

cultura: ashanti
lugar de procedencia: Ghana
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 250-110-030 mm

África es diferente. Diferente hasta constituirse con una peculiaridad que exige de un proceso de comprensión lento y amplio. Las propuestas negroafricanas son el resultado de un desarrollo legítimo, de unas opciones, que han llevado a algunas sociedades a conclusiones totalmente opuestas en la forma y manera de concebir el mundo, el hombre, la sociedad y las relaciones entre las diferentes realidades. En cuanto a forma, sus manifestaciones, que nosotros consideraríamos artísticas, se afirman plástica y estéticamente como mucho más que simples objetos curiosos y primitivos. Aún así, fueron y son privadas de su espacio dentro del marco occidental, salvo como influencia sobre nuestros artistas o como objeto de simple mercado del arte. Asimilamos los objetos y los trasformamos adaptándolos a nuestros propios términos, desestimando gran parte de su potencial y privándolos de su contenido esencial.

cultura: mossi
lugar de procedencia: Burkina Faso
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 1230-210-210 mm

El conocimiento indirecto en el que se basa el pensamiento occidental, transforma la realidad en representación y nos distancia de lo real impidiendo un acercamiento directo. Esta diferencia en el modo de conocimiento y de acercamiento a la realidad es uno de nuestros grandes problemas a la hora de plantear un diálogo intercultural con culturas que tienen un tipo de aproximación al conocimiento de tipo directo, como muestran sus tallas.

Mirar y mirarse son dos cualidades básicas del proceso didáctico plástico. La mirada se convierte en un proceso de búsqueda y al igual que conferimos una credibilidad hacia ciertas fuentes, también y de la misma forma, otorgamos credibilidad a ciertos objetos. En el caso de los objetos la credibilidad tiene una gran base de creibilidad; los objetos se nos hacen creíbles en virtud de su autenticidad, basada en gran parte en la sinceridad con la que un obrador o la sociedad en la que actúa, nos ofrece un trabajo de valor. El valor, fuertemente devaluado en nuestra sociedad, se reposiciona para permitirnos una comprensión más plena y completa de los diferentes aspectos que dan sentido al conocimiento.

cultura: mossi
lugar de procedencia: Burkina Faso
datación: s. XX, finales
tipología: flgura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 1230-210-210 mm

El conocimiento no es un estado impropio, independiente y abstracto, sino un acto propio, ligado a nuestro bagaje visual, intelectual y emocional. No todo objeto, y menos el plástico, puede ser planteado en términos de comprensión verificable; más bien hemos de aceptar términos de aproximación, no por el hecho de poner en duda la verificación de nuestro trabajo, sino nuestra capacidad de comprensión de lo ajeno. No sólo es cuestión de métodos sino más bien de capacitación y autoridad.

cultura: yoruba
lugar de procedencia: Nigeria
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 180-080-040 mm

Éste es un planteamiento requerido cuando el objeto de estudio corresponde a culturas diferentes a la nuestra y con escasos puntos en común; más aún, en este caso, en que la relación entre ambas ha sido conflictiva y basada en parámetros desiguales. La historia de la relación del África negra con occidente ha tenido consecuencias dramáticas, ya desde el s.XV, que se han ido manteniendo en diferentes manifestaciones hasta nuestros días.

cultura: bozo
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, finales
tipología: máscara
precisiones tipológicas: máscara casco
material: madera y fibras
tamaño: 300-270-340 mm

Nuestro trabajo parte de la admiración estética y plástica. Admiración en el sentido amplio de la palabra: admiración hacia el logro artístico, hacia la contundencia y solidez del resultado de sus obras y el trabajo de sus artistas, ya que han sido éstos los que nos han planteado las preguntas y nos han sugerido las respuestas, siempre con una gran capacidad de diálogo.

Esta admiración está sujeta a nuestra propia necesidad de comprender la realidad del objeto africano a nivel estético, histórico, social y etnológico, así a como comprender las causas que han llevado a su desestimación y deslegitimación tanto en el ámbito social como educativo. Las respuestas del objeto africano a las preguntas de tipo plástico, hacen que se interroguen las bases sobre las que se asientan los conceptos artísticos europeos, que en su desarrollo actual pasan por una enorme crisis, como lo hacen otras áreas de la cultura occidental. La aportación de las propuestas subsaharianas en este ámbito justifica su ingreso en nuestro corpus de conocimiento, en la medida que nos abre la realidad en la que vivimos para hacernos comprensibles otros planteamientos, propuestas y decisiones.

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura masculina
material: madera
tamaño: 715-128-98 mm

Las propuestas artísticas se pueden plantear como logro de una sociedad o un grupo humano en la medida que son creíbles por sus miembros, en la medida que responden a sus creencias (en sentido amplio) y dan respuestas a sus inquietudes, en la medida que se ven reflejados y proyectados por las mismas. En parte éste es el sentido del arte o de las propuestas calificadas como artísticas de una sociedad: la comprende, la identifica, la proyecta, amplía sus márgenes y fronteras, le permite su evolución. La posición de las enseñanzas artísticas en la actualidad es, cuanto menos, discutible en lo que se refiere a la utilización de la obra artística, en gran parte por la proximidad de sus planteamientos a fines ajenos al propio arte, y por las rigurosas y anquilosadas estrecheces de sus planteamientos.

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: maternidad
material: madera
tamaño: 310-90-70 mm

david almazán tomás
unas notas sobre arte africano

El arte africano presenta una notable complejidad para el espectador por el gran desconocimiento que tenemos sobre África y su cultura. Los medios de comunicación encadenan una sucesión de trágicas noticias, enfermedades, guerras, golpes de estado, etc., que se acumulan formando un muro que nos impide una valoración de todos los grandes logros de África. Sin duda, uno de sus grandes aportaciones a la humanidad ha sido su arte.

Durante mucho tiempo, las esculturas africanas no se consideraban “esculturas”, ni su arte era “arte”, sino más bien la manifestación material de un sistema de creencias que se creía primitivo, salvaje y sin civilizar. La colonización de África se planteó en el siglo XIX como una necesaria acción para encaminar a los africanos hacia la senda de la civilización siguiendo el modelo del hombre blanco desde unos posicionamientos racistas que imperaban en la ideología de aquel momento. Las tallas y máscaras en madera que entonces llegaron a los Museos Etnológicos y las Exposiciones Coloniales eran trofeos de la victoria de la Civilización sobre el salvaje primitivismo de las colonias.

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, mediados
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: pareja
material: madera
tamaño: 380-110-80 mm

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, mediados
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura masculina
material: madera
tamaño: 610-190-200 mm

El cambio de la nuestra valoración del arte africano comenzó a producirse a principios del siglo XX y estuvo ligada a la aparición del arte moderno y las vanguardias. En las metrópolis coloniales, como reacción a la cultura burguesa, apareció una reivindicación de la belleza del arte negro, impulsada por los artistas de las vanguardias artísticas. La importancia de la influencia del arte africano y oceánico en el arte de vanguardia, el Primitivismo, fue percibido desde un primer momento y fue decisivo para el desarrollo de un coleccionismo artístico de escultura africana. Asimismo, permitió que el arte africano entrara en las salas de exposiciones y museos de arte. Eso sí, salas y museos de arte moderno, puesto que se produjo una completa sintonía entre el gusto moderno y la apreciación del arte negro.

Esta denominación de “Arte Negro” no tenía connotaciones negativas y se corresponde con el término que se empleaba por parte de los primitivistas para referirse, indistintamente, al arte africano y océanico. La unificación de estas tradiciones artísticas tan diferentes y sin relación histórica nos muestra una vez más la recreación de lo Primitivo como un concepto de diferenciación respecto a nuestra tradición. Pero si en la etapa de denigración los valores primitivos eran despreciados como propios de una etapa inferior de la evolución humana, desde el gusto moderno, lo salvaje es una vía para salvar al arte del academicismo y reencontrarse con los valores más primarios, más auténticos y menos contaminados de la condición humana. Los artistas, críticos, marchantes, coleccionistas e intelectuales que participaron en el Primitivismo fueron grandes defensores del arte africano. Estos artistas se fijaron y admiraron las tallas en madera del arte negro.

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, mediados
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 610-120-160 mm

Desde las primeras vanguardias hasta nuestros días, especialmente desde *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso, el arte africano ha sido unas de las referencias de nuestro arte contemporáneo. También por esas fechas, comenzaron a escribirse ensayos que ensalzaban los logros artísticos del Arte Negro, como el imprescindible *Negerplastik* de Carl Einstein, publicado en 1915.

La relación de artistas que participaron en el Primitivismo prácticamente se solapa con la de los protagonistas del nacimiento del arte moderno, con el caso excepcional de Paul Gauguin, que mezcló su pintura con el arte de los Mares del Sur revalorizando nuestra percepción de lo primitivo. Después la influencia primitiva llegó a los fauves, los cubistas, los expresionistas, los surrealistas y muchos otros. A quienes gustaba este tipo de arte, también les gustaba el arte africano.

cultura: dogón
lugar de procedencia: Mali
datación: s. XX, mediados
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura masculina
material: piedra
tamaño: 230-120-60 mm

Pero el arte africano no está hecho ni para ser un mero objeto decorativo, ni para engrosar los fondos de un museo, ni para parecer moderno y original. Más que objetos artísticos, sería más preciso indicar que lo que llamamos arte africano son objetos rituales, que sirven para acentuar el ritmo de la vida religiosa y social de la cada tribu. Este arte tribal ritual se compone de tallas y máscaras, pero también un amplísimo repertorio de muebles, pues la frontera entre escultura y artesanía no radica en la utilidad de la creación.

Los ritos y ceremonias se centran en el desarrollo del individuo y de un grupo, esto es, la vida y la muerte. El interés por la vida se manifiesta en las maternidades y figuras para la fertilidad de las cosechas, de las que depende la supervivencia de la aldea. El tema de la muerte se refleja en la relación con los antepasados, que lejos de abandonar nuestro mundo, siguen en él e influyen en la vida cotidiana al tiempo que configuran la identidad social de cada grupo de parentesco. Estos temas se repiten con frecuencia en todas las tribus, lo mismo que los objetos de adivinación para ponerse en contacto con la voluntad de las fuerzas de otro mundo. Otro mundo, el espiritual, que no es lejano y que forma parte de la vida cotidiana. Los africanos reconocen la belleza de estas esculturas, aunque la misma importancia que lo estético tiene también su fuerza interior, esto es, las sustancias mágicas que coloca el hechicero. Así ocurre en los llamados fetiches.

cultura: ejamgham
lugar de procedencia: Camerún
datación: s. XX, finales
tipología: máscara
precisiones tipológicas: máscara sobre la cabeza
material: madera y piel
tamaño: 854-653-620 mm

Las religiones del libro, el cristianismo y el islam, han llevado a África nuevas ideas religiosas que han cambiado y en ocasiones destruido las religiones autóctonas animistas, que son el fundamento de la escultura tribal africana, pues se trataba de un arte al servicio de las ceremonias de las tribus. Muchas de estas ceremonias son ritos de paso o ritos de iniciación, que sirven para establecer la evolución de un individuo dentro de la tribu y el cambio de estatus, como por ejemplo el paso de niño a adulto, o el reconocimiento en algún tipo de conocimiento religioso o técnico.

Cada etnia tiene su propio arte, en ocasiones de gran variedad estilística. Los dogón, los bama, los baulé, los dan, los senufo, los yoruba, los kongo, los songye, y otras muchas más, son etnias cuyos nombres ya están asociados para siempre a la historia del arte por su extraordinario talento escultórico.

cultura: fang
lugar de procedencia: Guinea Ecuatorial
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: poste
material: madera
tamaño: 530-120-134 mm

carme molet chicot y núria llevot calvet
Grupo de investigación GRASE

el diálogo intercultural a través de una mirada al arte africano

cultura: makonde
lugar de procedencia: Mozambique
datación: s. XX, finales
tipología: máscara
precisiones tipológicas: máscara casco
material: madera, pelo humano
tamaño: 260-240-330 mm

La diversidad está presente en la configuración de cualquier identidad, individual o colectiva. La diversidad cultural no es un hecho exclusivamente moderno ni propio de nuestras sociedades. La mezcla de grupos humanos pertenecientes a culturas diversas conviviendo en un mismo espacio, lejos de ser algo específico de la modernidad, es un hecho históricamente recurrente, algo, por tanto característico e inherente.

cultura: mossi
lugar de procedencia: Burkina Faso
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 340-040-080 mm

Como sabemos las culturas no son cerradas y homogéneas, sino que se configuran en contacto permanente con otras. Las diferencias no las traen únicamente quienes pertenecen a culturas distintas a la nuestra sino que ninguna sociedad es uniforme. Nuestra asignatura pendiente es entender la diversidad cultural como riqueza, como una oportunidad a abrirse a nuevas perspectivas y posibilidades.

cultura: senufo
lugar de procedencia: Costa de Marfil
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera, elementos orgánicos,
adornos corporales y fibras
tamaño: 430-140-150 mm

El papel que toma el arte como herramienta de cambio social viene al intervenir en la construcción de la identidad y de cómo los sistemas de representación hegemónicos son claves a la hora de construir la imagen de los otros. Las funciones del “arte” a través de la historia han pasado de ser ritos mágico-religiosos, de tener funciones pedagógicas, a funciones de representación o crítica social. En la sociedad actual el arte es una forma de expansión del conocimiento. Con él ampliamos las percepciones, cuestionamos la realidad y el sistema de valores.

El arte africano que nos muestra Alfonso Revilla, fruto de sus viajes y conocimientos, es una exposición privilegiada donde se anuncian y construyen modelos del “otro”, en este casos del “africano”. Los objetos rituales nos ayudan a conocer costumbres, ritos y valores predominantes de la cultura africana favoreciendo el diálogo y además estimula cambios individuales esenciales a la hora de provocar movimientos sociales.

Con el análisis, la empatía, las emociones, las evocaciones... descubrimos y revelamos herramientas universales de acercamiento a la alteridad. Las posibilidades que ofrece esta nueva mirada como instrumento son ilimitadas siendo un recurso clave para la educación y mediación intercultural, dado que la pedagogía intercultural construye los aprendizajes en ámbitos donde se interrelacionan referentes culturales diversos.

En el marco de esta educación intercultural que, desde hace unos años, acontece en nuestros centros educativos, creemos que la educación artística puede tener un papel importante. De acuerdo con Guillermo Lledó (2006), las posibilidades educativas que el arte ofrece, pueden quedar reforzadas por las necesidades propias de un enfoque que considere esencial el diálogo reflexivo entre diferentes mundos simbólicos.

Si estamos de acuerdo en que el arte nos proporciona una de las formas más eficaces para comprender el sistema de valores, ideas y creencias de una cultura, su consideración para entender nuestra situación en el mundo en relación a otras vidas, culturas y contextos puede llegar a ser muy productiva.

cultura: tusyam
lugar de procedencia: Burkina
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura masculina
material: madera
tamaño: 190-40-40 mm

cultura: zaramo
lugar de procedencia: Tanzania
datación: s. XX, finales
tipología: figura antropomorfa
precisiones tipológicas: figura femenina
material: madera
tamaño: 840-340-380 mm

Pero, ciertamente, peligrosa también, porque es más frecuente de lo que se cree que los estereotipos y las apropiaciones injustas que se han venido produciendo en este campo en épocas coloniales y postcoloniales, se reproduzcan de nuevo en nuestros centros.

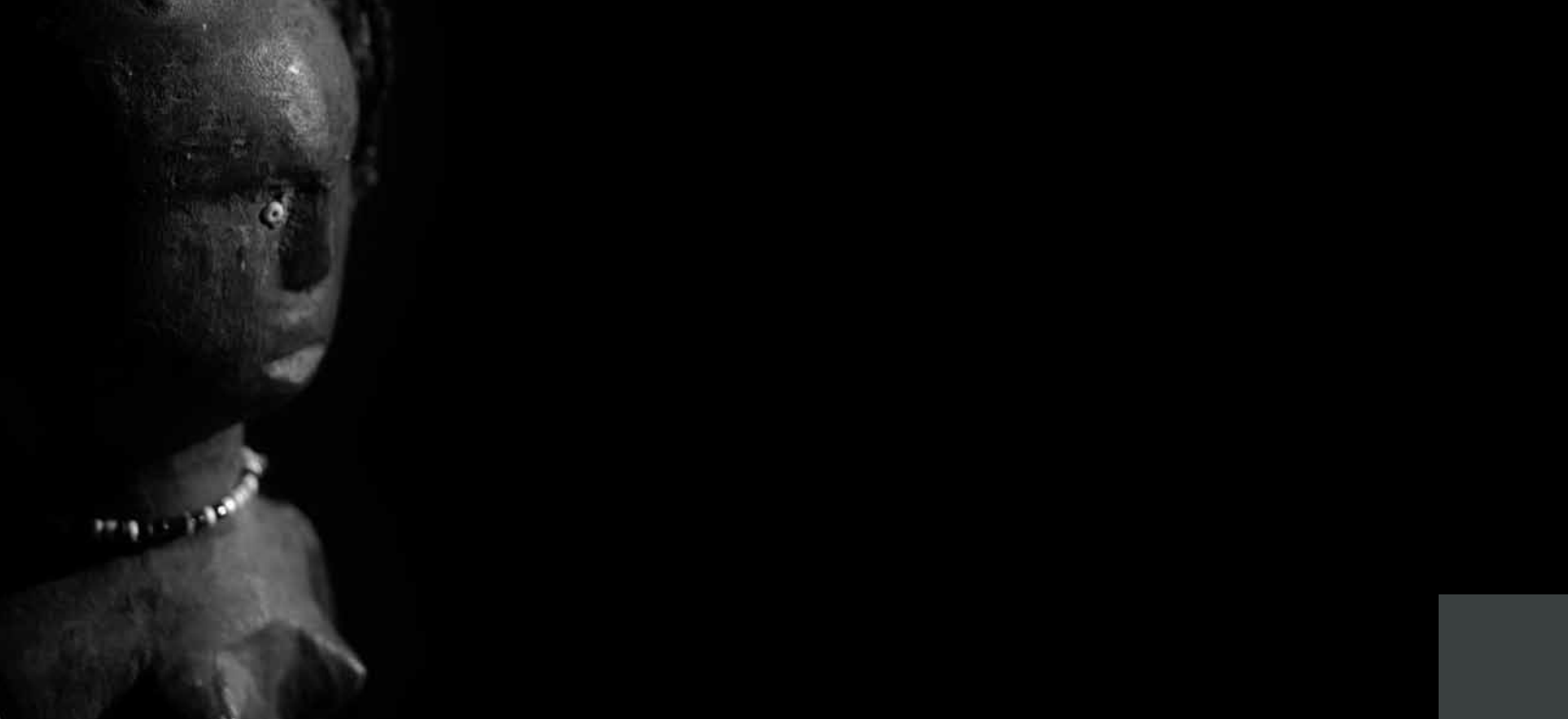

Porque si bien el “africano”, es un arte inscrito en la comunidad, la manera como se ha venido usando en occidente, ha sido como nutricio exótico del “genio creador”, apropiándonos de unos referentes que no nos pertenecen, y convirtiendo una expresión cultural “otra” en alteridad devaluada. Por alguna cosa, éste es uno de los relatos más conocidos del arte occidental, posiblemente sea de los más extendidos y de los más deseados. Por ello creemos que la función de una pedagogía intercultural que trabaje desde la educación artística debe deconstruir este legado etnocéntrico.

En definitiva, tal como Skliar-Pérez (2014) señalan, pensamos que se trata de contribuir a la promoción de una perspectiva más atenta y abierta a las relaciones que cualquiera de nosotros puede llegar a establecer con cualquier imaginario del “otro”.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMAZÁN, David y Alfonso REVILLA (2013). *Siete esculturas africanas frente al David de Miguel Ángel*. Zaragoza, Fundación CAI-ASC.
- ARANZADI, Isabela (2009). *Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial*. Madrid: Apadema.
- BARGNA, Iván (2000). *Arte africano*. Madrid: Libsa.
- EINSTEIN, Carl (2002). *La escultura negra y otros escritos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- HUERA, Carmen (1996). *Como reconocer el arte negroafricano*. Barcelona: Edunsa.
- INIESTA, Ferran (1998). *Kuma. Historia del África negra*. Barcelona: Bellaterra, Biblioteca de Estudios Africanos.
- LLEDÓ, Guillermo (2006). "Arte contemporáneo, educación artística y diversidad cultural". En Marián López F. Cao, *Creación y posibilidad: aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid: Fundamentos.
- OCAMPO, Estela (2012). *El fetiche en el museo*. Madrid: Alianza.
- REVILLA, A. (coord.). (2013). *Arte africano para Educación Infantil y Primaria*. Huesca, Editorial Pirineos, Gobierno de Aragón, Comunidad Económica Europea y Fundación CAI Obra social; Servicio Cultural.
- REVILLA, Alfonso (2013). *Aprender a ver la escultura africana. Guía didáctica*. Zaragoza, Fundación CAI-ASC.
- SKLIAR, Carlos y PÉREZ, Andrea (2014). "Lo jurídico y lo ético en el campo de la educación: la enunciación de la diversidad y las relaciones de alteridad". *Revista Temas de Educación* / Vol. 19, Núm. 2
- WILLETT, Frank (2000). *Arte africano*. Barcelona: Destino.

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

Grupo de Investigación
en Comunicación
e Información Digital (GICID)
Universidad Zaragoza

GOBIERNO
DE ARAGON

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Construyendo Europa desde Aragón

Grup de recerca
Anàlisi Social
i educativa

Universidad de Lleida

