

VII Taller: “Paraguay desde las Ciencias Sociales”

Ciudad del Este, 5, 6 y 7 de Junio de 2014

Autora: Graciela Jara

Tema: Arte y Comunicación

Título: El arte: un medio de comunicación para el cambio social

Resumen:

El arte es un elemento que refleja la identidad cultural de un pueblo y como arte desde la antigüedad tiene entre una de sus funciones la comunicación, expresión libre del hombre y su realidad como miembro de una comunidad.

Este trabajo es resultado de una parte de la investigación final que tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre el papel del arte como medio de comunicación para el cambio social, partiendo del siguiente cuestionamiento ¿es posible un cambio social teniendo al arte como medio de comunicación?

La zona de estudio corresponde al distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, porque es justamente una zona con características muy particulares en cuanto a su historia y población diversificada.

Palabras claves: arte, comunicación, cambio social

Introducción:

El arte es el modo más efectivo de comunicación que existe. (John Dewey)

El arte forma parte de la naturaleza del hombre, existe desde la aparición del ser humano; los primeros homínidos en su afán de comunicarse con el exterior han manifestado a través de algún lenguaje creativo sus pensamientos e ideas, exponiendo de esa manera el estado y la convivencia entre pares.

Ese sentir y la necesidad de compartir fueron manifestándolo con rústicas grafías y colores que se conservaron miles de años para que hoy se pueda comprender la vida desarrollada en las épocas ancestrales.

El arte rupestre fue un medio de comunicación que narraba la historia de vida de ese grupo humano, el conocimiento de la historia con las grandes civilizaciones dan vestigios del proceso de vida de la humanidad a través de sus creaciones, en la pintura, la escultura, las grandes construcciones son todas manifestaciones del estilo de vida llevada por esos hombres.

La aparición de la escritura es otro ejemplo de obra de arte, con el minucioso tallado con que representaban las primeras letras, los primeros códigos de comunicación entre el pasado y el presente.

Con el correr del tiempo fueron separándose las cosas y hoy el arte como tal reúne a la música, la danza, el teatro, el cine, la fotografía, el dibujo, la pintura, la poesía, la literatura entre las más destacadas y utilizadas como manifestación de expresión de la belleza, estéticamente hablando.

Si antiguamente en el arte se reflejaba la historia de vida de la sociedad, hoy se puede ver que con el arte se sigue comunicando el sentir del artista y como no de su pueblo, una sociedad se identifica por su cultura, sus costumbres y tradiciones.

En ese proceso de trasmisión de la historia de las distintas culturas se aprecia la función que cumple la comunicación en la relación humana, entre ellas nos dice Juan Díaz Bordenave:

1. *Facilita la comunicación horizontal,...el diálogo entre personas, grupos, instituciones y comunidades, promoviendo la participación y la cooperación;.....*
2. *Fortalece y enriquece la cultura local, regional y nacional, respetando las diversidades culturales....(Díaz,2011. Pág 101:102)¹*

¹ Díaz Bordenave(2011)aportes a la comunicación para el desarrollo.SICOM

Esa comunicación se da en diferentes formas con los distintos medios, tomando como uno de los medios en este trabajo al arte en su función comunicacional.

Antecedentes

De las investigaciones de estudios realizados sobre el tema se encuentra una investigación cooperativa de Leadership for a Changing World, bajo el título ¿Puede el arte cambiar el mundo? Material de la que se extraen las siguientes frases:

Cuando nos rodeamos de belleza estamos comunicando que somos importantes y que valemos ante el mundo, a la vez que planteamos aquello por lo que trabajamos.

El arte puede honrar nuestro pasado al crear un registro de lo que hemos hecho y crear a la vez un punto de apoyo en nuestro recorrido hacia el futuro.²

Otro trabajo del Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia³, Arte para la inclusión y la transformación social, parten de reflexiones y experiencias realizadas en la que

Se utilizan distintos lenguajes, vehículos y disciplinas artísticas como instrumentos de expresión, participación y transformación social.⁴

La tesis presentada por Leticia Yañez Pérez con el título “El trabajo cultural comunitario realizado por artistas de la plástica pinareña, como vía para el desarrollo sociocultural.”, se rescata cuanto sigue:

- *El reconocimiento por parte de las comunidades del liderazgo y potencialidades de los artistas en los procesos de transformación sociocultural.*
- *La defensa y promoción de la identidad local y nacional.*
- *Una mayor participación social.⁵*

² <http://wagner.nyu.edu/files/leadership/PuedeElArteCambiarElMundo.pdf>

³ <http://www.3sbizkaia.org/Menu.aspx>

⁴ http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1363_CAST-innovacion04.pdf

Las diferentes investigaciones nombran al arte como instrumento de transformación social y la encargada de registrar los hechos o acontecimientos vividos en la comunidad.

Qué sucede en la zona de Alto Paraná? específicamente en el distrito de Itakyry, pueden observarse los mismos fenómenos? o puede el arte en esta región causar dispares sucesos? Es el punto de partida de esta investigación.

Itakyry

Itakyry es una palabra compuesta de tres acepciones de la lengua guaraní. Ita: piedra; Ky: en formación (tierna) Ry: es el sumo de las cosas, "Sumo de la piedra tierna".

La ciudad de Itakyry está situada al Nor-Oeste de la capital del Departamento de Alto Paraná, fue la primera capital departamental con la aparición de la "Industrial Paraguaya" en el año 1987, empresa dedicada a la explotación de la yerbamate. Existía un poblado de nativos Ava guaraní o Mbya guaraní. (Miranda Silva, 2007. Pág.192)

La región está llena de matices por los acontecimientos sucedidos desde su creación o formación como colonia o distrito, la diversidad en cuanto a pobladores que ocupan esas tierras, con respecto a sus problemáticas y la labor que desempeñan.

Historia

La historia de esta población se remonta desde la aparición de los famosos mensu, trabajadores sufridos, esclavos de la selva del lugar, de los grandes yerbales y obrajes del Alto Paraná.

"Mensu" recibían el nombre porque ganaban un sueldo mensual, eran mensualeros. (Rodríguez de Medina, 2004. Pág. 63)

Con el correr de los años se forman colonias, asentamientos, además de las poblaciones indígenas originarios del lugar.

⁵<http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/1376/1/El%20trabajo%20cultural%20comunitario%20realizado%20por%20artistas...%20Leticia%20Ya%C3%B1ez.pdf>

La diversidad hace del sitio un espacio de problemáticas dispares que lo convierte en centro de conflictos. En esta historia se evidencia un antes del Distrito de Itakyry

La explotación de la yerba mate descansa en la esclavitud, el tormento y el asesinato (Miranda Silva, 2007, pág.60)⁶

Así comienza la formación de este poblado con sufrimientos y agallas para arraigarse al lugar y compartir las tierras con los nativos de la zona, sigue la inmigración de extranjeros que vienen a formar parte de este territorio. Todo conlleva a innumerables problemas que en su día a día lo van acarreado.

Actualidad

En contraste a la actividad desarrollada por los moradores de esa comunidad surge la aparición de un grupo artístico que moviliza a los residentes de la zona y vuelve la mirada hacia un suceso contrario a lo acostumbrado.

Se movilizan alumnos, padres, amigos y autoridades locales para acompañar esta creación, el grupo artístico hace presentaciones locales, hasta llegar a exhibiciones internacionales, con más entusiasmo se realiza el festival del tereré, actividad que reúne a delegaciones nacionales e internacionales, promoviendo su cultura.

Poco a poco se nota que esa comunidad pasa a ser protagonista de sucesos positivos con trabajos de valoración del arte como principal medio de comunicación entre ellos y la comunidad internacional, las escuelas ponen real interés en que los alumnos aprecien el arte y lo manifiesten con la práctica.

Surgen academias dedicadas al arte, las autoridades demuestran interés en cultivar mejores opciones hacia el arte, porque forma parte de la identidad local, es la imagen que muestra el sentir de las personas y en la que vuelcan su esperanza de una vida mejor.

Arte, comunicación y cambio social

⁶ Miranda Silva, Fidel.(2007). Historia de Alto Paraná. Ciudad del Este

El arte es una expresión especial en la vida del hombre, transmite el sentimiento y las emociones que cada uno tiene en su interior, ideas que quiere compartir con los demás y lo hace a través de diferentes lenguajes aquel con el que se siente identificado y le resulta fácil de expresar.

La habilidad demostrada con algunos lenguajes del arte ayuda a desarrollar la creatividad, a cultivar la sensibilidad, a despertar el interés estético.

Cultivar el arte vuelve a uno más sensible y ayuda a la comprensión de la cultura de los antepasados, el arte evidencia el sentir del artista que con su obra refleja vivencias y estados de las personas componentes de una sociedad o la propia identidad de esa sociedad.

El arte es comunicación porque transmite un mensaje por medio de sus diferentes lenguajes, cada una de las artes tienen elementos comparables a los elementos de la comunicación, dentro de sus múltiples funciones el arte tiene una función comunicativa.

Los artistas contribuyen a modificar el mapa de lo perceptible y lo pensable, pueden suscitar nuevas experiencias, pero no hay razón para que modos heterogéneos de sensorialidad desemboquen en una comprensión del sentido capaz de movilizar decisiones transformadoras. No hay pasaje mecánico de la visión del espectáculo a la comprensión de la sociedad y de allí a políticas de cambio. En esta zona de incertidumbre, el arte es apto, más que para acciones directas, para sugerir la potencia de lo que está en suspenso. O suspendido.⁷

En la vida se da una continua comunicación, con las habilidades mejores desarrolladas para la interrelación entre los interlocutores, medios y lenguajes conocidos que lleven a la comprensión del mensaje a ser transmitido. Es la comunicación el encargado de la socialización.

⁷ http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/02_canclini.pdf

En la variedad de medios a ser utilizados se puede mencionar al arte con sus diversos lenguajes para la difusión, en este caso, de la cultura de una comunidad.

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) es un proceso de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quienes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas.⁸

Desde esta perspectiva se toman los términos de arte, comunicación y cambio social en una interrelación que enfocados a hechos que se presentan en el ámbito geográfico estudiado, ser los elementos resaltantes para conocer y difundir la imagen de la zona.

Conclusión

La comunicación está dada por el compartir y reflexionar juntos, si el arte es un medio que sirve para ese motivo, es por lo tanto un medio útil y positivo para un cambio en la sociedad.

Cambio social es conocido como la modificación de la estructura de una población, dentro de esa estructura se maneja varios aspectos y en cualquiera de ellos puede producirse esa transformación.

Un medio de comunicación es toda herramienta que ayuda a las personas o comunidades a servir a sus propósitos y pueda ser entendida y comprendida entre todas para la interrelación y el accionar positivo para la buena convivencia.

Con el arte se interpreta y se conoce el mundo que nos rodea, es una herramienta importante para entender la sensibilidad de las personas, percibir la identidad que diferencia a un pueblo de otro.

Las lecturas de trabajos realizados con anterioridad, las teorías de especialistas en el tema conducen por el camino de la reflexión y la buena observación de los

⁸ http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/cfsc_consortium_brochure_spanish.pdf

fenómenos producidos dentro de la sociedad, para que éstas sean apreciadas y valoradas.

La identidad se forma a partir del reconocimiento que hace el sujeto, individual o colectivamente, de su registro social en uno o varios “nosotros” aglutinantes, los cuales, mediante posicionamientos simbólicos-raza, nacionalidad, región, clase social,, levantan una plataforma política y cultural....., trazan proyectos colectivos y ensayan interpretaciones de conjunto.⁹ (Escobar, 2011, Pág. 105)

Bibliografía

- Diaz Bordenave, Juan.(2011). Aportes a la comunicación para el Desarrollo. Asunción. Arandura Editorial.
- Enciclopedia Universal Básica. Mas Actual tomo 6 (1993). Historia del Arte. Madrid. Lafer.
- Escobar, Aristides.(2011). Tesape, una mirada biocultural. Asunción. AGR
- Mattelart, Armand y Mattelart, Michele (2005). Historia de las Teorías de la comunicación. Barcelona. Paidós Ibérica.
- Miranda Silva, Fidel.(2007). Historia de Alto Paraná. Ciudad del Este.
- Orué Pozzo, Anibal(2012).Comunicación, Medios y Ciudadanía. Asunción. Arandura Editorial.
- Rodríguez de Medina, Felisa.(2004). Síntesis de Historia del Paraguay y Alto Paraná. Ciudad del Este. Papyrus.

Páginas virtuales

- <http://wagner.nyu.edu/files/leadership/PuedeElArteCambiarElMundo.pdf>
- <http://www.3sbizkaia.org/Menu.aspx>
- http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1363_CAST-innovacion04.pdf

⁹ Escobar, Arístides.(2011). TESAPE una mirada biocultural. Asunción. AGR Servicios Gráficos.

- <http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/1376/1/EI%20trabajo%20cultural%20comunitario%20realizado%20por%20artistas...%20Leticia%20Ya%C3%B1ez.pdf>
- http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/02_canclini.pdf
- http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/cfsc_consortium_brochure_spanish.pdf
- <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728>
- <http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20%20EI%20arte%20como%20experiencia.pdf>