

Desmantelar percepciones negativas y reivindicar la práctica rural: crítica a la gestión cultural, el arte y la educación

Rafael Tormo Cuenca | artista

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5708>

RESUMEN

El texto propone abandonar la confrontación antagonista entre lo rural y lo urbano, abogando por una visión integradora que valore ambos contextos en sus realidades específicas. Critica las percepciones negativas del mundo rural y defiende su revalorización cultural, artística y educativa. En este marco, señala la crisis de valores en la cultura contemporánea, impulsada por la globalización y las tecnologías, que desafía los criterios tradicionales para definir el patrimonio.

Se cuestiona el concepto clásico de patrimonio y se introduce la idea de despatrimonialización, que sugiere una gestión más inclusiva y dinámica del patrimonio, permitiendo reevaluar lo que debe preservarse en función de su relevancia cultural actual. En este contexto, el proyecto AVAN (Espacios Rurales de Investigación Contemporánea) se presenta como una iniciativa clave para transformar las percepciones del mundo rural, desafiando estereotipos y destacando su contribución cultural y social, reconociendo su potencial para enriquecer una sociedad más equilibrada y diversa.

Palabras clave

AVAN (Espacios Rurales de Investigación Contemporánea) | Gestión cultural
| Disidencia | Identidad |

Detalle del muro de piedra en Atzeneta del Maestrat, que forma parte del proyecto Piedra, transmutación y vida en común de Ana Sánchez y Rafael Tormo (2024)
| foto Marc Martínez

La cultura es un concepto complejo que abarca el conjunto de enseñanzas y prácticas que configuran nuestras maneras de percibir, pensar, sentir, comunicarnos e intercambiar información. Este entramado cultural refleja nuestras identidades y disidencias, ajustándose a las realidades históricas, sociales y políticas actuales y a los eventos pasados que las han moldeado. En una sociedad globalizada, acelerada y en crisis ecosocial, donde la interconexión entre los individuos perpetúa desequilibrios socioculturales y fomenta la pérdida progresiva de la conexión humana, la identidad y las prácticas críticas, es crucial entender la cultura no solo como un conjunto de tradiciones y normas, sino como un sistema dinámico y transformador.

En este contexto, el proyecto AVAN (Espacios Rurales de Investigación Contemporánea) se erige como un esfuerzo significativo para transformar las percepciones del mundo rural. Este proyecto propone una revisión profunda y crítica de las visiones idealizadas y estereotipadas del entorno rural, buscando ofrecer una perspectiva más rica y matizada que no solo desmantela estereotipos negativos, sino que también destaca las virtudes y potencialidades del mundo rural. AVAN se convierte así en una plataforma que refleja la realidad compleja y diversa del entorno rural, subrayando sus contribuciones culturales y sociales en toda su extensión (AVAN 2024).

DESAFÍOS EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL MUNDO RURAL

La gestión cultural en el mundo rural enfrenta varios desafíos críticos, muchos de los cuales están vinculados a la influencia predominante de criterios urbanos en las políticas culturales. Estos desafíos se manifiestan en algunas áreas clave:

Centralización presupuestaria

La concentración de presupuestos culturales en zonas urbanas limita severamente la capacidad del mundo rural para desarrollar políticas culturales autónomas. Esta centralización perpetúa una dependencia que dificulta el florecimiento cultural en las áreas rurales. La redistribución equitativa de recursos podría fomentar una mayor diversidad y riqueza en las expresiones culturales rurales, permitiendo a estas áreas desarrollar sus propios proyectos y programas culturales de manera más autónoma y adaptada a sus necesidades específicas (Smith 2006). La inversión en cultura no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en el desarrollo comunitario y en la preservación de la identidad cultural.

Acceso a recursos

La falta de recursos económicos y humanos en las zonas rurales contribuye a una sensación de discriminación y desigualdad. Esta carencia limita las oportunidades para el desarrollo cultural y creativo en estas regiones. Es

esencial establecer mecanismos que faciliten el acceso a fondos, formación y apoyo técnico para proyectos culturales en áreas rurales. Además, se debe fomentar la colaboración entre el sector público, el privado y las organizaciones no gubernamentales para garantizar una red de apoyo sólida y accesible (Spivak 1988).

Distribución de ayudas

Los criterios actuales para la asignación de ayudas culturales a menudo carecen de justicia social y equidad, excluyendo al mundo rural de formas efectivas de apoyo. Ajustar los criterios de distribución de ayudas podría asegurar una mayor equidad en el apoyo a iniciativas culturales rurales, considerando sus necesidades y potenciales únicos. Es necesario revisar y reformar los mecanismos de financiación para que se adapten a la realidad y a las particularidades del mundo rural, evitando la aplicación de criterios uniformes que no responden a las especificidades locales (Gramsci 1971).

Planificación de espacios culturales

La falta de planificación adecuada de espacios culturales, en términos de sostenibilidad y adaptabilidad, impide el desarrollo de infraestructuras culturales duraderas. La planificación debe incluir estrategias para el mantenimiento y la adaptación de los espacios culturales a largo plazo, garantizando su viabilidad y relevancia en el contexto rural. Se debe considerar el impacto ambiental y social de estas infraestructuras, promoviendo un enfoque que respete y potencie las características locales (Haraway 1991).

Puesta en marcha del horno y celebración. Parte del proyecto fue compartir mesa, memoria, saberes, vida en común durante los tres días de cocción de la piedra (2004) | foto Marc Martínez

Infraestructuras de comunicación

Las deficiencias en infraestructura, como carreteras y redes de fibra óptica, limitan la conectividad y el acceso a oportunidades culturales y económicas. Invertir en la mejora de infraestructuras de comunicación es crucial para reducir la brecha digital y mejorar la integración del mundo rural en redes culturales más amplias. La conectividad no solo facilita el acceso a información y recursos, sino que también fomenta la colaboración y el intercambio cultural entre diferentes regiones (Freire 1970).

Coordinación en programaciones

La falta de coordinación en la elaboración de programaciones culturales contribuye a la fragmentación y a la falta de cohesión en las actividades culturales del mundo rural. Promover redes de colaboración y plataformas de intercambio puede enriquecer las programaciones culturales y fortalecer la comunidad cultural. Es fundamental crear espacios para el diálogo y la cooperación entre los distintos actores culturales, facilitando la integración de iniciativas locales y regionales (Holmes 2013).

DESPATRIMONIALIZACIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA GESTIÓN CULTURAL

La crisis de valores en la cultura contemporánea, impulsada por la globalización y las tecnologías de la información, está desafiando los criterios tradicionales para definir el patrimonio (Said 1978). Este contexto requiere una revisión crítica del concepto de patrimonio y su preservación. La noción de despatrimonialización, introducida por AVAN, aborda cómo ciertos elementos culturales, naturales o históricos pierden su estatus de patrimonio debido a la erosión de valores tradicionales y el impacto de la globalización (AVAN 2024). La despatrimonialización sugiere que los procesos de preservación del patrimonio, tradicionalmente gestionados por expertos, deben abrirse a una influencia más amplia. Esto permite una reevaluación crítica de las decisiones sobre qué debe ser preservado y por qué. Este enfoque ofrece una oportunidad para reconsiderar la identidad cultural y la memoria colectiva, evitando la pérdida de relevancia cultural y la degradación irreversible de los bienes culturales. En lugar de ver el patrimonio como algo estático y fijo, se debe considerar como un proceso en constante evolución que refleja la vitalidad y diversidad de las prácticas culturales vivas (Smith 2006; García Calvo 2002).

REPENSAR LA PATRIMONIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Las prácticas artísticas contemporáneas juegan un papel crucial en la revalorización del patrimonio cotidiano. Agustín García Calvo (2002) propone que

el patrimonio no debe ser visto como una construcción estática, sino como un proceso dinámico que refleja la vitalidad y diversidad de las prácticas culturales vivas. El autor desafió la noción de patrimonialismo, que se refiere a la apropiación y fetichización de elementos culturales por instituciones o grupos de poder, sugiriendo en cambio que el patrimonio debe ser considerado un proceso en constante evolución (García Calvo 2002).

Un enfoque inclusivo debe reconocer y valorar la diversidad cultural, evitando la exclusión de prácticas marginales o subalternas (Nora 1989). El patrimonio no debe ser simplemente un conjunto de monumentos, obras de arte o tradiciones estandarizadas, sino una representación dinámica y plural de las identidades y expresiones culturales dentro de una sociedad. Las prácticas artísticas contemporáneas ofrecen nuevas perspectivas sobre el patrimonio y permiten la revalorización de elementos culturales que han sido marginados o ignorados.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO MOTOR DE CAMBIO

La integración de la educación artística en el currículum educativo es esencial para un aprendizaje significativo y transformador. La educación artística, a menudo relegada a un papel secundario, tiene el potencial de ser un motor de cambio si se aborda de manera transversal. El arte contemporáneo facilita nuevas perspectivas y la resolución creativa de desafíos, contribuyendo al desarrollo de habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes.

Las prácticas artísticas comunitarias, como las impulsadas por AVAN, evidencian que la combinación de cultura, arte y educación puede crear un entorno educativo significativo y transformador. La educación artística no debe ser vista como un mero entretenimiento, sino como una práctica inherente al ser personal, político, ambiental y social. Al integrar la educación artística en el proceso de aprendizaje, se fomenta el desarrollo de competencias creativas y críticas, así como el fortalecimiento de la identidad y el compromiso social.

EL PROYECTO AVAN Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El proyecto AVAN, Espacios Rurales de Investigación Contemporánea, explora la intersección entre cultura, arte y educación en las áreas rurales. AVAN se configura como una red de centros rurales que investigan, estudian y participan en el flujo del conocimiento local y global, fomentando el pensamiento crítico y la participación activa de las comunidades (AVAN 2024). A través de sus ediciones, como "Sembrar Mundos", "Lo que no sabíamos que sabíamos", y "Memoria, demasiada memoria", AVAN ha demostrado la

necesidad de fortalecer el vínculo con la ciudadanía joven y promover una participación activa en los procesos de investigación, creación y exposición.

Las ediciones de AVAN abordan temas críticos y contemporáneos, cuestionando el aprendizaje formal e informal, la influencia de la memoria en la percepción de la realidad, y la construcción de nuevos espacios inclusivos. El trabajo con centros educativos en estas ediciones ha subrayado la importancia de implicar a los estudiantes en procesos de investigación y creación, fomentando una participación activa en las comunidades educativas. El propósito es crear espacios de experimentación y profesionalización que fomenten redes de trabajo, promuevan la cultura del bien común y faciliten la transferencia y generación de conocimientos. Además, busca expandir la actividad cultural a territorios rurales, dinamizando la interacción y los recursos locales y repensar la mediación en las políticas culturales del medio rural. Entre sus actividades se incluyen jornadas de formación, talleres comunitarios, eventos culturales y programas educativos en los que la comunidad participa activamente.

Avan Penyagolosa

El proyecto AVAN trabaja en colaboración con localidades de la provincia de Castellón, como Forcall, Geldo, Vilafranca, Vilanova d'Alcolea y Viver, junto con sus poblaciones, asociaciones, agentes sociales, profesionales de la cultura y autoridades públicas.

Reconfiguración territorial y financiación

La adhesión a la Mancomunitat de Penyagolosa ha ampliado el ámbito del proyecto, que cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea para diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. AVAN Penyagolosa se enfoca en la participación comunitaria, involucrando a la población local y valorando la transmisión de saberes expertos desde una experiencia situada en el centro del evento. El proyecto busca compartir vivencias en un entorno cargado de historia popular, como los antiguos hornos de cal y construir nuevas interpretaciones del patrimonio popular para generaciones contemporáneas.

Los hornos de calç: un patrimonio olvidado

Los hornos de cal, contruidos con piedra seca, son testigos de una actividad ancestral en el ámbito rural que tiene valor estético, histórico, social, simbólico y ecológico. La cal, un producto indispensable en la vida cotidiana, se producía en estos hornos, ubicados en áreas con rocas calcáreas y bosques. La actividad de producción de cal era comunitaria, pero comenzó a declinar con la industrialización, el abandono de los masías y la aparición de productos sustitutos. Actualmente, los hornos de cal tienen un valor simbólico y sus propiedades aún se aplican en arquitectura, agronomía y gastronomía.

Detalle de la intervención artística sobre el azagador después de su restauración con piedras de cal | fuente RTC

Foro de la cocción de la piedra para su transmutación en cal (2024) | fuente AVAN 2024

Salida de humo por la boca del horno (2024) | fuente RTC

La memoria de los hornos de cal forma parte de la identidad cultural de las comunidades rurales. Reconocer y valorar este patrimonio popular contribuye a una memoria común y a la revalorización de las identidades y las experiencias intergeneracionales.

Despatrimonialización del patrimonio

La despatrimonialización no implica destruir el patrimonio, sino cuestionar y repensar la reproducción de discursos hegemónicos desde una perspectiva descolonial. Según el antropólogo Marc Augé, los “no lugares” como aeropuertos y centros comerciales carecen de identidad y conexiones sociales profundas. Los hornos de cal, en muchos casos, se han convertido en estos no lugares, donde la conexión con el pasado es superficial. Reconsiderar el patrimonio es crucial para empoderar a las comunidades en la toma de decisiones sobre lo que debe ser patrimonializado.

Lo común y la identidad cultural

Más allá de la dicotomía rural-urbano, vivir en los pueblos del interior revela una multiplicidad de interacciones y saberes que movilizan conocimientos hacia los márgenes, fomentando la identidad vernacular y una memoria orgullosa. Rescatar el patrimonio popular olvidado, como los hornos de cal, permite incorporar la aceptación del fracaso como parte del proceso cultural. El patrimonio popular debe ser reconsiderado y reevaluado en su contexto contemporáneo, más allá de la simple preservación.

Prácticas contemporáneas y educación

Las prácticas culturales y el arte desempeñan un papel crucial en el aprendizaje y la experimentación. El arte permite una experiencia situada que expande los imaginarios y facilita nuevas conexiones y narrativas. Recuperar el patrimonio a través de prácticas contemporáneas cuestiona las narrativas tradicionales y promueve una visión más dinámica y participativa del patrimonio popular. Este enfoque ayuda a enriquecer las percepciones del pasado y a integrar el presente.

Acciones del proyecto

El proyecto AVAN Penyalgosa se basa en tres líneas de acción principales: tecnología, fauna y flora. Estas líneas servirán como pilares conceptuales para desarrollar el proyecto en futuras ediciones. Se planea una intervención artística en cada uno de los pueblos de la Mancomunitat de Penyalgosa, incluyendo Atzeneta, donde se ha identificado un horno con características destacables. El proyecto también valora la colaboración con los ayuntamientos locales.

La participación comunitaria es fundamental para el proyecto, involucrando a la población local desde una experiencia situada. El objetivo es crear una experiencia efímera, llena de significado, emoción y simbolismo, con una

programación que incluya eventos y celebraciones. La documentación y archivo de todos los procesos se realizará en una base de datos abierta para facilitar el acceso y estudio de la información.

Investigación y documentación

La investigación del territorio incluye reuniones con agentes locales y la población, así como un estudio histórico, arqueológico y social. Se documentarán testimonios orales, se localizarán y catalogarán los hornos de cal y se creará una base de datos interactiva. El proyecto también colabora con agentes institucionales para ampliar la cartografía de bienes patrimoniales y catalogar los hornos de cal con la supervisión del Servicio de Patrimonio Cultural.

Intervenciones artísticas y educación

La intervención artística y la recuperación de un horno de cal incluirán jornadas de trabajo comunitario, mostrando un agradecimiento a la colaboración local. Las piedras de cal vivas se utilizarán para proyectos de embellecimiento y para una intervención artística que refleje la transformación del patrimonio. El espacio resultante se convertirá en un centro de interpretación y se creará un circuito de rutas interpretativas.

Extensión educativa y publicación

El proyecto también se extiende al público general y a la comunidad educativa. Se realizarán actividades con el CRA Penyagolosa para compartir el proceso con los alumnos, integrando el proyecto en diferentes asignaturas como sociales, educación física, y química. Además, se publicará un libro que recogerá el trabajo cultural, artístico y educativo, fomentando la investigación y los nuevos usos del patrimonio.

Conclusión

El patrimonio y la tradición están interrelacionados a través de la transmisión y preservación cultural. Mientras que la tradición abarca prácticas y creencias transmitidas generacionalmente, el patrimonio se refiere a elementos culturales considerados valiosos. El proyecto AVAN Penyagolosa, dirigido por Rafael Tormo Cuenca y Ana Sánchez con la colaboración de Antonio Meda y el Taller de Atzeneta, busca revitalizar el patrimonio popular, cuestionar las narrativas tradicionales y fomentar la participación comunitaria en la preservación cultural.

UN ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La combinación de cultura, arte y educación forma un ecosistema que favorece el aprendizaje y la transformación social. Este enfoque integrador no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también responde a la

movilidad, globalización y transitoriedad de la sociedad contemporánea. La participación activa y la mediación entre estos elementos ofrecen nuevas posibilidades para el desarrollo integral de las comunidades, consolidando la revalorización de identidades y la transmisión de saberes intergeneracionales como herramientas de cambio.

En conclusión, la integración de la cultura, el arte y la educación en la gestión cultural rural no solo ayuda a dismantelar percepciones negativas, sino que también promueve una comprensión más rica y matizada del patrimonio, empoderando a las comunidades para que participen activamente en la creación de su propio futuro cultural y social. Este enfoque integrador ofrece un camino hacia una mayor equidad y justicia cultural, transformando las percepciones tradicionales y fomentando un entorno educativo más inclusivo y dinámico.

BIBLIOGRAFÍA

- AVAN. Espais rurals de recerca contemporània (2024) *AVAN04–Despatrimonialitzar lo patrimonializable*. Disponible en: <https://espais-avan.org/avan-04-despatrimonialitzar-allo-patrimonializable/> [Consulta: 10/12/202]
- Freire, P. (1970) *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo XXI
- García Calvo, A. (2002) *La Barbarie Civilizada*. Editorial Lucina
- Gramsci, A. (1971) *Cuadernos de la cárcel*. México: Editorial Era
- Haraway, D. (1991) *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Barcelona: Editorial Icaria
- Holmes, B. (2013) *Escape the Overcode: Activist Art in the Control Society*. Eindhoven: Van Abbemuseum
- Nora, P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations*, n.º 26, pp. 7-24
- Said, E.W. (1978) *Orientalismo*. Editorial Siglo XXI
- Smith, L. (2006) *Uses of Heritage*. Routledge
- Spivak, G.C. (1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? *Orbis Tertius*, vol. 3, n.º 6, pp. 175-235