

Una opción de lectura para el niño careciente: Experiencias en arte y educación

Eliana Yunes*

Hay algunos millones de niños en edad escolar que no concurren a la escuela. Son niños mal nutridos, carecientes física y afectivamente, marcados irremediablemente por el hambre, por los traumas, por la miseria.

Son niños cuyas realidades difieren en gran medida de la realidad de la clase con acceso a la escuela esboza y da a conocer.

Son niños considerados deficientes, que engrosan la deserción escolar, repitentes, todos como sin capacidad, aptitud, habilidad y talento. Niños que dejan la escuela para mendigar, para vender cualquier cosa, para robar, engañar y ayudar a la familia a sobrevivir. Un tercio de ellos, literalmente menores abandonados, apoyados aquí y allá en los patrones, "favelados" sin pasado, sin futuro, sin presente. ¿Será esto inexorable?

El proyecto "**Fazendo artes**"¹ comenzó como un proyecto alternativo de arte y educación pensando en la red escolar: métodos, nuevos profesores, nuevas técnicas; pero se encontró con currículos cerrados, programas inalterables, sistema educacional² que rechazaba lo nuevo, lo práctico, lo alternativo. Por eso, el campo privilegiado de acción del proyecto pasó a ser el espacio informal propicio para la experimentación y para la vida más libre del niño. La clientela se formó preferentemente con niños y jóvenes que, por diversos motivos, se encontraban al margen del proceso de educación formal, y que pertenecían a comunidades de baja renta en la periferia de los grandes centros urbanos. Hoy son numerosos los proyectos, que involucran en algunos casos, instituciones, escuelas, asociaciones barriales, grupos de investigación educacional y alrededor de diez mil niños y adolescentes.

Los proyectos comenzaron por las tentativas fracasadas de alfabetización de grupos altamente marginados y que necesitaban desesperadamente insertarse en el conjunto de la sociedad como piezas útiles del engranaje social. Pero los disturbios, la agresividad, la falta de concentración eran tales que se hacía imposible llevar adelante el trabajo: hubo entonces un momento de reversión del proceso, los profesores intentaron una relectura de la situación que permitiese una alfabetización recíproca donde la violencia de los niños exigía una lectura y una interpretación nuevas.

* Eliana Yunes es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y pertenece a la Fundación Nacional de Arte.

¹ Tal proyecto, como su nombre lo indica, tiene en su origen un doble sentido que está profundamente comprometido con el universo lúdico de la infancia. Creado e implementado por la Fundación Nacional de Arte, se propone encontrar una salida para el atolladero establecido entre arte/educación.

² Véase más adelante la solución alternativa encontrada dentro de la red escolar por el **Proyecto Interacción entre Educación Básica y Contextos Culturales Específicos**, de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Los profesores pasaron a interpretar al niño a partir de sus condiciones socioculturales que determinaban su lenguaje, su visión del mundo, sus expectativas, sus deseos: a pesar de la miseria económica, los gestos de estos niños indicaban una fuerza de vida, una esperanza, un coraje de enfrentar las dificultades de sus cuerpos sufridos, buscando el espacio vital:

- ¿Quiénes son estos niños de la periferia?
- ¿Qué significa una ayuda educacional para ellos?
- ¿alfabetización?
- Sus padres piden que aprendan un oficio. Y los niños ¿qué piden?

Convivir con ellos, descubrir con ellos y para ellos los caminos de la actividad educacional que considere la etapa de desarrollo en que se encuentran y parta de ahí hacia otros desafíos donde puedan asumir el nuevo espacio como nuevo modo de relacionarse consigo mismo, con el otro y con el mundo.

La falta de alimento, de higiene, la carencia afectiva, los desórdenes del lenguaje, la falta de coordinación motora, la desconcentración total mostraron que el sistema organizado para recibirlos en salas preparadas para la alfabetización, para hacerlos aprender un oficio, estaba quebrantado: se agredían mutuamente, gritaban unos contra otros, se intercambiaban groserías, huían de las clases.

Primera opción: muros, puertas provistas de rejas, guardias, recursos para comprar materiales pedagógicos, audiovisuales, equipos sofisticados.

Alternativa: investigar/atacar en la fuerza y violencia del niño, dando lugar a su manifestación. Se abrió la puerta de la clase: el niño en el parque, en la plaza, en la calle, en el barrio.

Primer paso: redefinición del espacio, segundo: de las actividades.

¿Por qué no comenzar por la expresión más natural, más espontánea del niño, el jugar? A través del juego se dio el encuentro, se develó un lenguaje nuevo y se fueron abriendo los caminos para nuevas actividades. En el juego se dio la música, la matemática, la física, la geometría, la ciencia, la poesía y el lenguaje. Del jugar al hacer: dos instrumentos de trabajo que permitían un mayor acercamiento a la identidad del niño y su cultura.

La primera lectura que el hombre debe hacer es la de sí mismo, reconocerse, cualquier método de alfabetización debe basarse en el reconocimiento que el hombre hace de sí mismo, llegando a la posibilidad del otro y de su ubicación en el mundo.

Signos y gestos fueron identificados: en las andanzas por la naturaleza, en el ejercicio de caminata libre, aparecieron espontáneamente. Se vio, por ejemplo, que **tirar y empujar**³ era una articulación constante en

³ Las referencias básicas de este relato están tomadas del proyecto ejecutado por el **Núcleo Experimental de Actividades Socioculturales** de la Secretaría de Educación de la Prefectura de Salvador-Bahía. La experiencia realizada con las comunidades adyacentes del parque de la ciudad merece inclusive la edición de su memoria de trabajo, en la publicación: **Una experiencia en educación**, Salvador S/ed, 1982.

el juego. Se comenzó a estudiar, sistematizar y profundizar la experiencia en el sentido de aproximarla progresivamente del contexto histórico global del saber al producir. Veamos:

en el tirar: lo que aproxima, lo que atrae, lo que contrae, el atrás, el pasado;

en el empujar: lo que distancia, lo que repele, lo que expande, el frente, el futuro;

el tirar: en cuanto crea el espacio de convivencia ayuda atraer a los niños de sus necesidades y por su fuerza;

el empujar: en cuanto desafía a los niños para que caminen y se muevan en el mundo con sus propios pies.

Del espacio natural: contexto que permite respetar y expresar sus movimientos oprimidos e inhibidos por las condiciones de vida (las instalaciones escolares reflejan normalmente la falta de un análisis más profundo de las necesidades del ser humano), **al espacio mágico del juego:** inventar el mundo, hacerlo de nuevo, alternar con el otro, dialogar y **de ahí al saber/vivir.** ¿Cómo?

La comparación constante entre la actitud armoniosa de los niños libres en sus juegos y la actitud desorganizada y agresiva de otros momentos, obligó a pensar cómo trasponer la actitud de jugar a la realidad cotidiana de la escuela.

Del contacto con la tierra, con el agua, con el aire y con el fuego, surgieron algunas ideas:

- la comidita de tierra, las cacerolas de mentira, inician el salto del juego a lo real;
- la preparación de huertas con los pequeños los compromete en el trabajo de la tierra, en la siembra, en la cosecha;
- el desarrollo progresivo de la relación con el barro, hace surgir de ahí platos, vasos, fuego, para los guisados de verdad a partir del producto recogido en la huerta;
- de las muñecas a la ropa, de ahí a la costura, comienzan a prepararse los manteles y las toallas de la soñada casa-escuela;
- de los baños festivos de las mangueras a las manos lavadas, a tomar los alimentos y a la mesa bonita, puesta por los pequeños.

El proceso en marcha: jugar-hacer-vivir = SABER

Aulas transformadas en talleres (del juego a la producción):

- de la **naturaleza**-barro, madera, fibra
- de **costura**-del juego a la actividad de sobrevivir, ropas para usar, para vender
- de **tejido**- pequeños tejiendo cuerdas, cestas (bolsas), redes
- de **música**- la práctica de motivos rítmicos y melódicos es muy importante para que los niños aprendan palabras y frases, mejoren las facultades auditivas, sensoriales, afectivas, rítmicas y motoras **-equilibrio emocional** flautas de bambú, gaitas de hojas de lata, melodías del folklore que conocen, ideas contenidas en las canciones, birimbao de lata (la moneda es sustituida por la piedra). De ahí al gallinero y a los "caxixis" hechos de cipós, coco, semillas; de ahí a las cestas y al tejido.

–de **juguets**–surgen del material existente y obedecen a un calendario propio, es el viento que determina los mejores días para la feria. Molinetes, carros de lata, juguetes de hélice, carros de ruedas. Evolución del pensamiento en el aprovechamiento de los restos de material. El yo-yo-dos tapas, un eje de madera, un clavo y listo. Con restos de lata, las patas del caballo.

Al comprender la belleza del hacer, descubren que son capaces, hacer por fuera es hacerse por dentro. Construir, superar desafíos, la realización, el reconocimiento del trabajo, todo esto lleva al niño a creer en sí mismo, la conciencia de la capacidad de hacer lleva a una evolución gradual del saber.

Como se vio, del taller de la naturaleza se llegó al de los juguetes y en éste aparecen los muñecos, detrás de ellos toda una historia donde los personajes-niños crean su propio texto, siendo desafiados a buscar soluciones para las situaciones que viven e imaginan. Un baúl de ropa vieja se convierte en el mundo de las fantasías y ellos mismos se transforman en reyes, reinas, diablos, ladrones, asaltantes, policías en el ámbito del cuento. Surgen los diálogos, las narraciones que son portadoras del universo de los niños y que señalan rumbos de trabajo en la expresión del lenguaje (la primera experiencia de contar historias es un fracaso: siempre surgen los estereotipos de la televisión).

Mas, finalmente, comienza el clima propicio para un espacio reservado donde los pequeños puedan tener lápiz, papel, libros, el **taller del verbo**: hablar y ser escuchado, escuchar y percibir diferencias, pensar, oírse. Algunas investigaciones del universo del vocabulario, juego de lenguaje, de letras, sonidos, palabras⁴, los primeros intereses por el grafismo al copiar signos por el dibujo.

Para estar en aquel espacio se necesita cierta disciplina como confeccionar su cartera, guardar su material. Terminan ampliándolo con la galería, como si el proceso de madurez para la alfabetización/lectura no estuviese aún alcanzado, prefieren incluso el umbral, a un paso del deseo de entrar.

Pero ya no se satisfacen como antes en garabatear el suelo. Pide papel, tinta, lápiz, buscando nuevas oportunidades de expresión en un sentido más depurado de organización. De ahí los dibujos (ilustraciones) e historias. De la representación a lo real, de la simulación a la vida, del juego al lenguaje, del lenguaje a la socialización.

Procesos similares, alternativos, basados en el propio contexto cultural del estudiante carente, niño o adulto, están siendo desarrollados, experimentalmente, en los últimos dos años por la Secretaría de Cultura del MEC, en la escuela básica sea estadual, municipal o comunitaria.

⁴ A propósito ver la obra original de Célia Costa Pinto, con el "Clan de Jaboti" trabajando con juegos verbales, talleres de palabra en la **Formação do Leitor**, en prensa.

Con las peculiaridades propias de cada caso, nucleándose ya en el quehacer artesanal de la región (tejido, cerámica), ya en el conjunto de las actividades de interés para el pueblo (su historia, sus carencias, sus manifestaciones), tal proyecto ha obtenido resultados palpables en la orientación de la alfabetización y la lectura antes inalcanzables.

Veamos concretamente algunos trabajos logrados en este proceso experimental de aproximación al lenguaje y de abordaje del texto, a partir de los propios niños⁵:

CASA (Paulo Cesar, 8 años)

Esta casa aqui é de mamãe e do papai. Eles brigam todo dia e dão comida para nós. Os nossos irmãos ficam todinhos com fome. Eles não dão dinheiro para comprar café, leite e açúcar.

Tem um sol lindo e bonito e nós valos à praia. Là na praia, tinha u arco-íris.

Na minha casa tem um pé de jaca. A gente todo dia come jaca. Meus irmãos todinhos sobem lá na laje e soltam pipa.

Na minha casa tem um cachorro. E acabou.

CHUVA (Historia colectiva, 7 a 10 años)

Estava chovendo muito. Tinha muito vento e trovoes muito ferozes.

A Rocinha estava muito calma. A polícia chegou e deu um tiro na cabeça do cachorro.

Duas mulheres foram buscar água.

A pista estava muito escorregadia.

As mulheres estavam correndo com medo da chuva e as crianças com medo do trovão.

Apagou a luz. De repente deu um relâmpago. Aí então, deu um tremendo trovão.

A Rocinha ficou abalada. Muitas casa desabaram. A água entrou em dois barracos. Logo surgiu uma imensa claridão. A chuva parou. O dia ficou claro. Muita gente ficou feliz.

LIXEIRA (Historia colectiva, 7 a 10 años)

Na lixeira perto da minha casa tem muito lixo, muito rato, muita mosca, muito micróbio, muito papel sujo, uma banheira velha e um cachorro morto. A criança fica doente porque vai brincar dentro do lixo. A mãe chama atengao dela e dá uma surra nela com cinto, chinelo, vara e dá cascudo. Aí, a criança não brinca mais no lixo e vai tomar banho para tirar os micróbios.

Tem um garoto que fica procurando roupa para o pai dele e comida na lixeira. Ele é muito, muito, pobre, mais que a gente. Ela não tem dinheiro para comprar comida nem roupa, nada, nada. Ela fica chupando o dedo sujo. Aí um dia ele ficou doente.

A mãe dele ficou pedindo para ele mendigar para ele comprar cachaça e sustentar a familia. Aí ele fica pela rua:

—j0 meu povo! Dá um dinheirinho pra mim!

⁵Referencia a las ediciones del **Proyecto de Interacción entre Educación y Cultura**, de los materiales producidos por los niños y adultos de la Favela de Rocinha. A gata Vitória caiu na lixeira e acabou-se a história. Río: Salamandra, 1983. Picolé, picolé, água pura ninguém quer. Río: Salamandra, 1983. Varal de lembranças. Río: Uniao Pro-Melhoramento dos Moradores da Rocinha. SEC/MEC, 1983.

Apareceu um rico e deu comida, roupa, sandália e mais cem cruzeiros. Aí o garoto foi embora para casa rindo e pulando. Quando ele chegou em casa a mãe apanhou o dinheiro dele para comprar cachaça. Aí a mãe dele deu uma surra nele.

MACUMBA (Marilene Martins de Melo, 9 años)

A vizinha macumbeira faz macumba todo dia. Ela quer brigar como a minha tia. Ela bota macumba nos filhos dela. O meu primo pequeno ficou todo inchado de tanto ela botar macumba.

Ela mandou o marido dela brigar com a minha tia. Aí eu joguei uma pedra na cuca dela.

SAMBA (Cláudia Rodrigues, 8 años)

A quadra da Rocinha é muito boa. Todos os sábados e domingos eu vou lá. Eu vou assistir o samba. Eu brinco lá de pique com minhas colegas. Eu também sambo. A música é um moço tocando tambor, a cuíca, o reco-reco, o pandeiro.

Lá na quadra tem luz e alto-falante. Tem muita gente grande e muita criança que vai sambar. O samba começa oito horas da noite e vai até horas da manhã. Eu nunca fico tanto tempo, acabo dormindo nos cantos.

AGUA (Rogería Rodrigues, 8 años)

Era uma vez uma moça que foi para a bica lavar roupa. A moça chamou a menina para apanhar água. Elas pegam esta água para beber, para fazer comida, para fazer café, para lavar a louça, para lavar a roupa em casa, para tomar banho e para colocar na geladeira para ficar gelada para beber. A moça e a menina pegam dez viagens. Elas ficam muito cansadas.

A moça lava roupa na bica para não gastar a água que ela leva.

Depois de tanto trabalhar ela ainda vai para casa fazer comida. A menina vai tomar banho e depois jantar. Depois a garota vai dormir. De manhã ela toma café e vai brincar um pouco. Depois que ela brinca começa a pegar água de novo.

VIDA (Jane Silva, 8 años)

Era uma vez uma menina dentro da casa. A mãe chegou ela estava morta na mesa. O chão estava cheio de sangue. O quadro da parede estava cheio de sangue. O quadro de parede estava todo preto e branco. A parede estava toda amarela. A mãe chorou. O pai veio do trabalho e enterrou a menina. Nasceu outra filha e também morreu. O pai chorou. O quadro ficou todo branco. Aí o pai foi trabalhar. Nasceu outra filha. Daí o pai quando saiu para trabalhar levou ela e ela ficou viva.

ESCOLA (Francisco Rodrigues Ferro, 7 años)

Eu fiz eu.

Eu vou para escola estudar.

No es éste el espacio para el análisis textual de estas producciones. Con todo cualquier lector atento verá que a partir de las historias de Rocinha, le será posible al estudiante carente que parte de sus limitaciones, sentirse movido a una lectura del mundo que utilice su ética y estética y no la impuesta por otras clases.

Del aislamiento, de la incomunicación, de la falta de identidad personal y social, al texto en que, como sujeto, el niño se habla y habla con el mundo. El universo se bosqueja con sus dificultades y belleza y el niño encuentra en él su lugar, con una razón, una estética y un saber propios, de los cuales podrá partir para ampliar los horizontes de lo que puede y debe conocer. La literatura entonces, como producción cultural, gana materializaciones sorprendentes, ¿será necesario ayudarla? ¿popular, de masas, infantil, seria? Esto ya es otra historia que no cabe discutir aquí. Lo que cuenta es que esta alternativa de creación verbal se convierte en punto de partida para aquellos que antes no tenían camino entre las letras...