

EL MAESTRO ARTISTA PLASTICO COMO FUENTE DE TRANSMISIÓN CULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA

Héctor V. González Parada¹

“Los educadores en el ámbito de una visión emancipadora, son capaces de transformar tanto la información en conocimiento y, a su vez, en conciencia crítica, como también ejercer formación en las personas. El aprender a vivir con el otro pasa por comprenderlo, por desarrollar la percepción en cuanto a la interdependencia, de descubrir al otro, lo cual derivará en el aprender a ser; el aprendizaje de esta manera precisa de cara al futuro se integral”

Moacir Gadotti

RESUMEN

Basado en la historia de vida del maestro artista plástico venezolano Obdulio Rengifo (MAPOR), (1943-2024) como fuente de transmisión cultural, se han develado elementos tanto de la pedagogía como de la praxis cultural, con una mirada distinta. Es por ello que, desde la pedagogía crítica, esta perspectiva constituye una praxis en las artes plásticas, en la cual el sujeto epistémico no solo responde meramente desde su condición de sujeto cognoscente, sino también por la transversalización de sus conocimientos con respecto a una praxis liberadora, como ejercicio pedagógico, capaz de quebrantar la comunicación, la educación y la cultura unilateral, concebida y practicada tradicionalmente de corte neopositivista, en este sentido, se promueve la intersubjetividad, propiciando un conjunto

¹ Email: hectorch20181@gmail.com

de interrogantes que indudablemente, conduzcan al sujeto espectador a la búsqueda de esas especificidades sobre el saber. De tal manera que, para que se produzca el diálogo de saberes es preciso interactuar, dando el reconocimiento genuino al otro (a) que no se encuentra vacío, que es capaz de conocer y, simultáneamente, se re-conoce en el otro, tanto en la praxis de vida como en los saberes propuestos. En tal sentido, el propósito de este escrito es mostrar a ese maestro, a su vez en el rol de docente inspirador en los procesos de acompañamiento formativo, en el que se presenta la necesidad de una pedagogía crítica-reflexiva, que tenga como punto de partida una ética intersubjetiva del maestro artista plástico, como fuente de transmisión cultural, de tal manera de preservar y al mismo tiempo transmitir de forma permanente esas manifestaciones y valores, en beneficio del acervo cultural.

Palabras clave: arte, cultura, historia de vida, maestro artista plástico, pedagogía crítica

THE MASTER VISUAL ARTIST AS A SOURCE OF CULTURAL TRANSMISSION FROM THE PERSPECTIVE OF CRITICAL PEDAGOGY

ABSTRACT

Drawing on the life story of the renowned Venezuelan visual artist Obdulio Rengifo (MAPOR) (1943–2024) as a source of cultural transmission, this study has revealed elements of both pedagogy and cultural praxis from a distinct perspective. That is why, from the perspective of critical pedagogy, this approach constitutes a praxis in the visual arts, in which the epistemic subject responds not only as a knowing subject but also through the integration of their knowledge with a liberating praxis—as a pedagogical exercise capable of breaking down communication, education, and unilateral culture—traditionally conceived and practiced along neo-positivist lines. In this sense, intersubjectivity is promoted, fostering a set of questions that will undoubtedly lead the viewer to seek out these specific aspects of knowledge. Thus, for a dialogue of knowledge to take place, it is necessary to interact, giving genuine recognition to the other—who is not empty,

who is capable of knowing, and who simultaneously recognizes themselves in the other—both in the praxis of life and in the proposed bodies of knowledge. Thus, for a dialogue of knowledge to take place, it is necessary to interact, giving genuine recognition to the other—acknowledging that they are not empty, that they are capable of knowing, and, simultaneously, recognizing oneself in the other, both in the practice of life and in the proposed bodies of knowledge. In this sense, the purpose of this paper is to present that artist—who also serves as an inspiring educator in the processes of formative guidance— in which the need for a critical-reflective pedagogy arises, one that takes as its starting point an intersubjective ethic of the visual artist-teacher as a source of cultural transmission, in order to preserve and simultaneously transmit these expressions and values on an ongoing basis, for the benefit of the cultural heritage.

Keywords: art, culture, life story, visual artist-teacher, critical pedagogy

Preámbulo-A modo de antesala

Aspectos como la promoción, difusión y proyección de las cultores y cultores, la valoración de quienes actualmente honran la tradición, y de forma simultánea aumentan las razones y los afectos que nos une a los lugares, al hacer, contribuyen con su carga de identidad a la construcción de un logro, que va de la mano con la descolonización cultural en beneficio del rescate y re-definición tanto de nuestras tradiciones como de los valores individuales. Se precisa superar la cultura capitalista, que -instrumentaliza a los seres humanos- y al mismo tiempo, naturaliza la desigualdad y la opresión, pregonando como valores supremos al egoísmo y al consumo. En tal sentido, la descolonización del pensamiento y la apertura a nuevas posibilidades de pedagogía con una mirada crítica, configuran categorías centrales que permitirán desmontar los tradicionales sistemas de ideas capitalistas excluyentes que sostiene la dominación, la avaricia, la explotación y el egoísmo, elementos estos típicos de una cultura netamente reproductiva por intermedio de los sistemas de comunicación masivos.

Es por ello que, la investigación en el campo del saber en las Ciencias de la Educación, tiene como propósito fundamental realizar aportes teóricos al conocimiento mediante categorías emergentes en el contexto de la praxis pedagógica-educativa-cultural, gracias a los aportes que se han

evidenciado tanto en la historia vida como en la exhibición de obras que forman parte del legado cultural, que se han podido evidenciar en cada una de las etapas formativas del Maestro Artista Plástico Venezolano Obdulio Rengifo (MAPOR) como de singular valor de transmisión cultural desde la perspectiva de una pedagogía crítica. Para el autor, la pedagogía crítica desde la perspectiva de una praxis cultural-educativa, trasciende el proceso de formación positivista caracterizado por lo tradicional en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, de tal manera de lograr la emancipación de la persona.

El Maestro-Docente y Pedagogía de la Praxis Crítica-Cultural

Gadotti (2003) plantea que, la educación puede jugar un rol determinante en el proceso si enseña a la valoración de aquellos asuntos de naturaleza filosóficos esenciales, además de lograr la exploración del conocimiento en contraste con las capacidades de cada uno. En este sentido, el MAPOR, el creador, es sus ideas de reflexión estética, está en plenas facultades y aptitudes de considerar diversas posibilidades de darle forma, de compararlas y juzgarlas críticamente; entonces se tiene que, para lo que el creador fue objeto de reflexión, las perspectivas de configuración se traducen también en un elemento de singular importancia tanto para la conciencia como la crítica estética.

En este orden de ideas, el aprender a vivir con el otro, pasa primero por comprenderlo; implica desarrollar la percepción en cuanto a la interdependencia, de descubrir al otro, lo cual derivará en el aprender a ser, por tanto, el aprendizaje de esta manera precisa de cara al futuro ser integral. Es conveniente destacar que, esta categoría de la praxis crítica-cultural, que data de la esfera de la literatura contemporánea-pedagógica, señalando una tendencia de la educación, lo cual se traduce en una perspectiva de la pedagogía de la praxis, constituyéndose esta categoría junto a otras, como estelares.

En virtud de lo que antecede, la educación no puede ni debe restringirse de forma exclusiva al ámbito científico, dejando a un lado lo sapiencial, es por ello que, en la práctica educativa, el testimonio existencial del MAPOR -el educador- fluye libre y constantemente en sus más variadas y expresivas modalidades. Vale la pena rescatar lo apuntado por Gadotti (2003): “Las nuevas pedagogías establecen la defensa de la autonomía del alumno, la sana convivencia entre las relaciones del profesor/alumno, la no direccionalidad y la autogestión, específicamente desde los años 60 y 70 del siglo pasado” (p.30). Con respecto al enfoque anterior, es menester

precisar que, se perfila en el transcurrir de este siglo XXI, una educación mucho más dispuesta a la transformación social, que va más allá de la transformación de índole cultural, de tal manera que la pedagogía de la praxis en cada una de sus matices, se vislumbra como una alternativa en general, mucho más efectiva y segura con respecto a aquellas pedagogías centradas en la mera transmisión cultural, por lo que una educación en la actualidad reclama tomar en cuenta la diversidad cultural en el contexto de una educación multicultural.

Es así como la investigación biográfico-narrativa, lleva implícitamente un salto de nivel, esto, como consecuencia de que entre sus principios de índole epistemológica, ontológica y metodológica subyace las distintas manifestaciones narrativas como insumos que den cuenta de un yo, en el que solo hay experiencia en el lenguaje, es decir, que se produce siempre desde una perspectiva lingüística, y por lo tanto, el lenguaje constituye el medio por excelencia por medio del cual es posible revelar nuestras experiencias. En este sentido, el testimonio como praxis, se traduce en una singular y genuina expresión que contiene la experiencia de existir.

De tal manera que, para que el testimonio existencial sea traducido como experiencia, debe emerger del interior del sujeto, por lo tanto, para que el testimonio aflore desde el interior, no necesariamente esto quiere decir que, emana de la capacidad intrínseca del ser humano, sino más bien proviene de la experiencia vivida, esa que se traduce en praxis.

EL Rol del Docente en el proceso de acompañamiento formativo: Pensamiento Crítico en la Cultura Vs. la Descolonización Cultural

Es menester la constitución de las comunidades como ejes creativos, la preservación, mantenimiento y difusión del acervo cultural y su redimensionamiento tanto en los espacios como en las actividades que se lleven a cabo en las escuelas, comunidades, teatros, museos, entre otros; en que la promoción e integración de las artes en los espacios públicos apunten en ese sentido a la descolonización cultural, esto, en sintonía con un pensamiento crítico liberador. La tarea de conocimiento y reconocimiento que conlleve a la interpretación de nuestra diversidad cultural y de su expresión genuina a través del arte, tiene que alcanzar a toda la población en cada uno de sus segmentos, y de esta manera encontrar aquellos medios necesarios para crecer en la conciencia y en la cotidianidad de todas y todos.

Por lo tanto, los medios de comunicación masivos, la escuela y las comunidades tienen que ser escenarios permanentes y amplios tanto para la difusión como la expresión del conocimiento.

En este orden de ideas, desde la perspectiva de la autora Katya Colmenares, la descolonización en América Latina implica un cambio de racionalidad, que se precisa con el fin de trascender la modernidad y en ese sentido, sus lógicas que han puesto en peligro la vida. Además implica desmantelar tanto la visión errónea bajo la cual de Europa es el centro del mundo -pensamiento eurocéntrico- como el individualismo, de tal manera que permita la reconstrucción de vínculos comunitarios, desde una política que sea capaz de asumir la responsabilidad por la vida en su totalidad, basándose en la sabiduría de los pueblos originarios. De tal manera que, la descolonización no es meramente una liberación política; más bien constituye una transformación de la conciencia y de la forma de relacionarse con el mundo y con los demás. En torno a ello, resulta oportuno hacer referencia a lo planteado por Pérez (2015), en cuanto a la construcción pedagógica del sujeto:

El fundamento de esa pedagogía tiene que ser la búsqueda de un sujeto crítico, para esto es necesario una formación que tome en cuenta la vida una enseñanza que pueda colocarlo frente a la realidad y para una investigación que sirva de herramienta para trascender la apariencia y construir conocimiento transformador. Si el sujeto ha de hacerse desde la pedagogía, entonces debe romper con las lógicas de discursos culturales. (p.59)

Con respecto al pensamiento crítico en la cultura y su relación con la pedagogía y el arte, EL MAPOR expresa: “precisamente una pedagogía crítica, consiste en que el espectador sea capaz de observar, analizar, interpretar y criticar, siendo para mí muy bueno enseñar en función de la crítica del espectador para corregir los errores, porque en la vida nada es perfecto”.

En este sentido, acota Pérez (2015) que “una pedagogía crítica cuyo carácter emancipador implique recuperar los espacios donde el ser pueda habitarse actuando en libertad, podría ser la vía para que docentes, estudiantes y comunidad se plantean la formación en la constitución de otro modo del sujeto educativo” (p. 136). Para este autor, es posible que la pedagogía-otra se convierta en impulso de formación en una experiencia

de vida, donde la pedagogía recupere su verdadero y genuino sentido; una construcción permanente partiendo de la relación con lo real. Al respecto, en su historia de vida, el MAPOR indicó:

En ese ínterin, a mi manera ingenua, ya que no contaba con estudios formales seguí pintando para expresar lo que estaba pasando en el acontecer nacional como forma de protesta, de tal manera de que el otro, es decir, el espectador el que está ahí parado frente a la obra de arte, pudiera tener una interpretación amplia de lo que estaba plasmado allí, y de cierta manera tenga la libertad de interpelar la obra para lograr la impresión del espectador.

El Maestro Artista Plástico Venezolano Obdulio Rengifo.

Pedagogía Crítica-Cultural desde la Perspectiva de su Historia de Vida:

Un ejemplo: amarillo es luz, el rojo es poder, el azul amor, el verde esperanza, el violeta riqueza y poder del opus dei y los demás colores son hijos de los tres primarios amarillo, azul y rojo; las personas que vean una exposición realista con todos esos componentes podrán comprender que todo tiene una vinculación estrecha con el ser humano y la vivencia, por lo que cada persona se sienta identificado.

Un tipo de pintura en ese aspecto puede ayudar al espectador a reflexionar en su vida cotidiana, produciendo un cambio de vida si la persona así lo desea -si está en penumbra a punto de caer en la sombra- y en ese sentido el arte puede ayudarle a entender que significa el alfa y el omega filosóficamente hablando, en cuanto a tiempo, movimiento y espacio, componentes del materialismo dialéctico.

Cuando uno toma el arte como profesión, tiene que descubrir lo que es el simbolismo, el por qué estudiar mucho a los pájaros, el por qué ellos cantan, estudiar todos los tipos de animales, aves, el por qué vuelan, y descubrirás porque el ser humano lleva una canción en sí mismo, es decir, todos llevamos una canción dentro de nuestro cuerpo; descubrimos la sutileza, el amor, las sensibilidades, el alfa, el omega, porque existimos, porque desaparecemos.

Pensamiento Crítico Reflexivo

Definitivamente el gran Maestro Simón Rodríguez (SR) amigo y guía del Libertador de América, Simón Bolívar, fue un visionario, adelantado

a su tiempo: ya en el siglo XIX, en su obra de 1.840 “Luces y Virtudes Sociales” estimaba que la pedagogía debería ir más allá de la Modernidad. Por su parte, Pérez (2015) al referirse a los saberes individualizados indica: “Este proyecto liberador encuentra en el plano educativo-cultural una posición que impulsa un nuevo pensamiento sobre la diversidad de las ideas y concepciones que podrían definir desde su interior al proceso de creatividad” (p.96). Entonces, la necesidad de nuevos conocimientos para lograr y potenciar el desarrollo, despliega el carácter social del mismo de tal manera de intervenir la realidad, prendiendo precisar la relación saber-poder la cual configura la expresión de los grupos hegemónicos.

En este orden de ideas, SR afirmaba que, correspondía al Estado, constituir la pedagogía en los espacios públicos alternativos, procurando de tal manera que el binomio realidad-escuela encuentren cabida en los procesos que se producen en la comunidad. Sostenía este maestro que, la cultura pública debe ser asumida como una forma de cultura académica, siendo parte integrante de los problemas complejos o no, los cuales son objeto de investigación. Por ello, mediante la concientización, el maestro y el docente podrán entender primero y posteriormente transmitir que el conocimiento no puede catalogarse como una imposición, sino más bien, como una extracción de la realidad y que las categorías tales como verdad, razón y objetividad, definitivamente, no pueden ser objeto de sustentarse en un mero discurso poco ético y a la vez engañoso, que a la final propiciará inexorablemente la pérdida de identidad, tanto del docente como del pedagogo.

Es por ello que, su propuesta de naturaleza político-pedagógica, se distinguió por valores como la inclusión, en calidad de iguales, de niños y niñas integrantes de los pueblos originarios en las aulas de la escuela pública, junto a los niños blancos. En tal sentido, con *Luces y Virtudes Sociales*, siglo XIX en el año (1840), SR planteaba como aspectos esenciales en el contexto de la discusión, debe ser de la pedagogía que debería venir, conformen aquellas naciones de saber, poder, investigación, enseñanza y currículo, lo cual permitirá evidenciar la racionalidad de la cultura dominante y de tal manera, representa el punto de partida como una reflexión esto, en relación a los fundamentos de una propuesta emancipadora, indicando además con excelente claridad y visión frases que aún en estos tiempos encuentran plena vigencia:

“La sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América”.

“No se alegue la sabiduría de la Europa porque, arrollando ese brillante velo que la cubre, aparecerá el horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios, resaltando en un fondo de ignorancia”

Al respecto y en concordancia con lo expresado por SR, Pérez (2015), indicó que: “un discurso crítico será ético-transformador en la medida en que sea una propuesta educativa válida dentro del proceso transformador de la sociedad” (p.17).

Otro autor que constituye una referencia fundamental en cuanto a la pedagogía crítica ya entrada la segunda mitad del siglo XX, es sin lugar a dudas Paulo Freire, su visión y aportes a la pedagogía crítica, quien además manifestó que solo la praxis revolucionaria es capaz de oponerse a la praxis impuesta por la praxis de las élites dominante y en ese sentido, elementos como la prescripción, la conducción y la esloganización constituyen factores excluyentes con respecto a lo que debe ser el objeto constitutivo de la praxis revolucionaria, esto, debido a que estos son parte integrante de lo que es la acción dominadora.

De otra parte, Freire expresa en relación con la pedagogía crítica y lo que es inculcar en el estudiante el pensamiento crítico reflexivo, considera que es el firme y verdadero compromiso que implica la transformación de la realidad en la cual se hallan oprimidos, lo cual indudablemente reclama una acción transformadora que no debe dejar de reconocerles el rol fundamental que representan en el proceso de transformación. Frente a esto, los oprimidos al tener la ilusión de que actúan en relación al liderazgo, pueden en ese sentido continuar manipulados justamente por quien no debe hacerlo (el dominador), dada su naturaleza.

Por lo que este autor considera que tanto la acción como la reflexión se producen de forma simultánea, de tal manera que al efectuar un análisis crítico-reflexivo sobre la realidad, sobre lo que son sus contradicciones, pudiendo esto derivar en una inacción o inadecuación al movimiento.

De otra parte, este autor considera que: “seremos verdaderamente críticos si vivimos la plenitud de la praxis. Vale decir si nuestra acción entraña una reflexión crítica que, organizando cada vez más el pensamiento, nos lleve a superar un conocimiento estrictamente ingenuo de la realidad”. Por lo que se precisa que el conocimiento alcance un nivel superior y por intermedio del cual, se llegue a superar a aquel no acorde con la realidad. Considera además que, la acción de la reflexión por parte del sujeto, en el entendido que la sola reflexión sobre la realidad del que ofrece la opresión, lo cual llevase a los hombres al descubrimiento de sí mismo.

Reflexiones Finales: construyendo la Pedagogía Crítica como otra forma de mirar el Arte

En este orden de ideas y en atención a todo lo antes explicado, una pedagogía crítica se traducirá en gran medida, en una práctica pedagógica, fundamentalmente basada en una intersubjetividad, como mecanismo de aprehender las artes y con ello que realidad es la que se pretende expresar. De tal manera que, es menester y de singular importancia considerar tanto la biografía social, las vivencias, las experiencias y las historias de vida, que a bien tengan que narrar y reconstruir con urdimbre de sentido los sectores populares, los cultores y en general, los movimientos socio-culturales.

En tal sentido, en esa relación dialógica la pedagogía crítica configurará un diálogo de saberes, el cual facilitará y promoverá el intercambio y estudio de manera continua de sentires, pareceres, puntos de vista, lo cual coadyuvará a generar aproximaciones a la realidad, lo que se traducirá en la comprensión e interpretación en torno a la dualidad cultura-sociedad. Es por ello que en la concepción de la pedagogía en su relación con el arte, no debe ser pensada solamente con referencia a la pretendida transmisión de conocimientos que se produce al MAPOR narrar su historia de vida y para aquel que observa una obra de arte.

Más bien debe tener plena correspondencia con un propósito de crítica, esto, en relación a los saberes pedagógicos, lo cual encuentra cierta referencia al proceso enseñanza-aprendizaje del acervo cultural, lo cual indudablemente debe considerar la apertura hacia un pensamiento transversal, que coadyuve al acompañamiento del sujeto en su manera de aprehender la realidad y estudiarla en su contexto. En consonancia al pensamiento crítico-cultural expresado en la historia de vida del maestro Obdulio Rengifo, para Madriz, Arcila y Gámez (2013), un buen maestro es:

Quien no solo prepara, es quien investiga con ansiedad y contagia esa inquietud quien enseña sus propios hallazgos e incita a cada quien los suyos, quien prefiere abrir las puertas del pensamiento, para salir a la intemperie del porvenir, quien sabe que aprender es más importante que enseñar, y no lo oculta, una persona que encuentra su satisfacción personal profesional en el crecimiento del otro en e incitarle a buscar su norte, involucrarse en su propia en necesidad de saber, de crecer, de favorecer su propio carácter creador. (p. 86)

Es importante destacar que, la pedagogía crítica debe estar en sintonía con los nuevos tiempos, para lo cual se hace más que necesario dejar a un lado obsoletos paradigmas pedagógicos que, se centraban en una mirada de rígida formalidad comunicativa. La pedagogía crítica deberá estar alineada en el debate de los tiempos actuales. Por tal motivo, desde esa experiencia del MAPOR en el sector cultural, como fuente, como venero del testimonio existencial expresado en la narrativa de su historia de vida, en la cual pone de relieve su experiencia tanto en las artes plásticas como en actividades de teatro.

Referencias

- Gadottii, Moacir (2003). *Pedagogía de la Praxis*. (1ºed). Diálogos Lullal Ediciones
- Gadotti, Moacir y Col. (2003). *Perspectivas Actuales de la Educación*. Buenos Aires: Siglo XXI, Editores: Argentina S.A.
- Pérez Luna, Enrique (2015). *La Pedagogía que Vendrá*. Editorial Trinchera, C.A Caracas.
- Rengifo, Obdulio (2022). *Historia de Vida del Maestro Artista Plástico Venezolano*. Ediciones Ministerio del Poder Popular para la Cultura: Caracas
- Madriz, Gladys; Arcila, Eudelis y Gámez, Meredith (2013). Un Maestro se Narra. Vida, Historia y Praxis Pedagógica. El Docente Inspirador. Revista de Educación y Ciencias Sociales *Ensayo y Error Nueva Etapa*, Año XXII No. 44. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez: Caracas.
- Moreno, Alejandro (2015). *Las Historias de Vida*. Disponible en: <http://prof.usb.ve/miguelm/historiasdevida.html>. Consulta en línea el 26/09/2025
- Universidad Bolivariana de Venezuela (2007). *Pensamiento Pedagógico Emancipador Latinoamericano*. Imprenta UBV: Caracas.