

dossier II

JUANA DE SAMAYOA

Plástica, tradición
y rescate ambiental

Juana López de Samayoa (Morelia, 1960) Pintora de misterios y leyendas, de cálido color florido, trasciende su compromiso plástico y se convierte en progenitora de esperanzas para quienes reciben de ella, por primera vez, manifestaciones de aprecio y reconocimiento –sean niñas indígenas o niños residentes de esas escuelas del delito que suelen ser los *reformatorios*– Porque para ella el arte no es otro que la vida misma. Es plástica, o no es vida. Vida que se nos va en cada minuto y en cada especie que se extingue, de ahí su convocatoria a rescatar el conocimiento ancestral y a traducir las tecnologías a esas voces armónicas con la naturaleza que nos sustenta.

Autorretrato. Óleo sobre tela. 45x65 cm.

Academia

- 1980-1985 Licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala
- 1983-1985 Toma el Taller de Mural, Mtro. Juan Antonio Franco. Guatemala
- 1987 Toma el curso Historia y Crítica de Arte. Talleres de Coyoacán. México, D.F.
- 1988 Museógrafa del INBA. México, D.F.
- 1989 Imparte el Taller sobre Muralismo en la Escuela Popular de Artes Plásticas. Morelia, Mich.

Exposiciones colectivas

- 1982 III Biental de Arte Paiz. Guatemala
- 1983 Expo-grabado de alumnos del Maestro Jacinto Guas. Guatemala
- 1984 Certamen Centroamericano de Cerámica. Guatemala
- 1985 Plástica Femenina Latinoamericana. Biblioteca Pública de Guatemala
- 1991 Homenaje al Heroico Pueblo de Guatemala. La Librería. Morelia, Mich.
- 1995 Expo-Cuerpo. La Librería. Morelia, Mich.
- 1997 Pintoras con rebozo. Galería Frida Kalho. Morelia, Mich.
- 1998 X Coloquio Nacional de Filosofía. Centro Cultural Universitario. Morelia, Mich.
- 1999 Jornada de Escritores por la Paz
- 1999 Murales Infantiles con manifestaciones de la Cultura Purépecha. Paracho, Mich.
- 1999 Imparte conferencias en el Colegio de Bachilleres sobre la diferencia entre Comunidad Indígena y Mestiza en la ribera del

Lago de Pátzcuaro.

Exposiciones individuales

- 1990 Renacimiento. Casa de la Cultura. Morelia, Mich.
- 1993 Expo Realismo Místico. La Librería. Morelia, Mich.
- 1996 Realiza en Mural La Leyenda de Xaratanga. IMCED. Morelia, Mich.
- 1996 X Aniversario del IMCED. Morelia, Mich.
- 1997 Acuarela. Escuela Secundaria de la SEP. Cd. Hidalgo, Mich.
- 1997 Retrospectiva. Galería Inter-Café. Morelia, Mich.
- 1998 Mitos y Leyendas. Casa de la Cultura. Paracho, Mich.
- 1997-2000 Coordinadora de Actividades Científicas y Culturales. Sala de la Cultura. Napízaro, Mpio. de Erongarícuaro, Mich.
- 1996-99 Coordinadora del Tianguis de la Ciencia (UMSNH). Erongarícuaro, Mich.
- 2000 Integrante de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular en Michoacán, cuerpo consultivo del Programa de Apoyo a las Culturas Populares (PACMYC)
- 2000 Paisajes Platónicos. Galería de Turismo. Morelia, Mich.
- 2000 Mitos y Leyendas. Biblioteca Pública Francisco J. Mújica. Morelia, Mich.
- 2001 Arte Rodante. Nogales, Arizona.
- 2002 Retrospectiva. Parthenay, Francia.
- 2003 Taller sobre Arte Culinario. Erongarícuaro, Mich.

Eco-cultura para una educación indígena

Juana López de Samayoa

artista plástica

En la cuenca del lago de Pátzcuaro teníamos un enorme potencial alimenticio que paulatinamente escasea al extinguirse, o estar en peligro de ello, la gran variedad de especies.

Antiguamente, teníamos lo nuestro y creíamos en ello... cuando nuestros dioses y diosas eran el agua, las águilas, la lluvia, teníamos respeto hacia esas formas sagradas de la naturaleza; pero a su llegada, los españoles nos dijeron que lo nuestro no servía y arrojaron nuestros ídolos al fondo del lago.

Aun después de la Conquista la corona española mantuvo cierto reconocimiento a las comunidades indígenas, con la independencia esos derechos se perdieron; entonces la enseñanza fue el medio para impulsar un cambio cultural que incorporaría a los indios a la civilización, de ahí surgió la falacia de la superioridad de la cultura occidental frente a la inferioridad de la cultura indígena.

Huiztilopochtli. Óleo sobre tela. 80x160cm. Serie Dioses Prehispánicos.

Esta actitud prepotente originó que muchas comunidades se resistieran a la escolarización. En cambio, la educación indígena, llamada informal, tiene sus fundamentos en aquellas formas de vida que le aseguran la continuidad cultural.

Es una lección admirable ver cómo los huicholes luchan por crear un sistema educativo acorde a su propia cultura sin que desconozcan su pertenencia a la realidad de México. Hoy, pueblos con antiguas y profundas tradiciones se abren a los avances de la ciencia y la tecnología, como Japón, por ejemplo. Quiero decir que nuestros pueblos también van en el camino, pero hay necesidad de capacitarnos para participar en un nuevo proyecto de nación que de cabida a todos.

Las comunidades indígenas hemos sido víctimas del capitalismo salvaje, del que sólo nos llegan productos como los fertilizantes y pesticidas químicos que están prohibidos internacionalmente y que sin embargo son distribuidos entre las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro. Y las consecuencias se presentan de inmediato, como en la comunidad de Puácuaro, donde ha habido muertes por intoxicación, gracias a la falta de información sobre el uso de fumigantes.

Es lógico que se nos eduque en lo que será nuestro campo de acción, el desarrollo no podrá lograrse mientras no se mejoren las condiciones educativas de millones de seres que no solo tienen que aprender a leer y escribir, sino que deben integrarse a los avances de la ciencia a través de una educación ambiental.

La Leyenda de Xaratanga (Boceto para mural). Óleo sobre tela. 100x200cm. Serie Dioses Prehispánicos.

Huehuetéotl. Óleo sobre tela. 120x80cm. Serie Dioses Prehispánicos.

Xochipilli. Óleo sobre tela. 150x120cm. Serie Dioses Prehispánicos.

La educación es la única que nos puede capacitar para no convertirnos en la mano de obra barata de las maquiladoras. Por eso demandamos una administración educativa capaz de convocar a artistas, científicos e historiadores, para que colaboren con la educación que el pueblo demanda.

Ante la destrucción de los recursos naturales, los pueblos indígenas exigen respeto a la naturaleza y a los valores de sus comunidades, con toda seguridad sus valores espirituales y culturales nos llevarían a mantener el equilibrio ambiental.

Es necesario recordar el papel esencial de la mitología en el mantenimiento de la armonía cósmica, puesto que es el depósito de la ciencia más antigua de la humanidad, cuyos símbolos originarios están en el corazón del imaginario de un pueblo. Estudiar el lenguaje simbólico de las antiguas religiones prehispánicas, nos llevará a comprender el sentido de la espiritualidad indígena.

En estas culturas el arte tenía un enorme poder social, se enseñaba a través de los códices y la pintura mural, los pintores eran adiestrados en todas las ciencias, se les encomendaban los aspectos míticos de la escritura jeroglífica, se hacían cargo de las

Paisaje Platónico. Óleo sobre tela. 80x120cm.

Renacimiento de Venus. Óleo sobre tela. 180x220cm. Serie Renacimiento.

representaciones pictóricas de la política, la historia y la religión, eran una autoridad social.

Hoy, de religioso que era, el arte pasó de un extremo a otro, la humanidad a la cual debiera dirigirse, está más alejada que nunca del arte. La poesía ha perdido su lugar en la mesa de negociaciones.

El problema que se malentiendan las culturas antiguas es la mala y poca difusión que se ha hecho de las mismas, como expuso Eduardo Matos en una conferencia en la Universidad Michoacana: *Es falsa la imagen idílica del mundo prehispánico, porque la imagen que se sigue dando de la historia es que los aztecas llegaron a un lugar donde estaba una serpiente sobre un nopal, lo cual jamás ocurrió... esa es sólo una idea turística de la historia. Negarla es destruirla privándonos de su contenido vital. La importancia simbólica de la lucha del águila contra la serpiente indica la diaria batalla del día frente a la noche, el sol lucha contra la serpiente que lo ha*

Espíritu de milpa. Óleo sobre tela. 170x70 cm. Serie milpas.

Fuego Florida, óleo sobre tela 65x45.

comido y es arrojado por ella al amanecer, como una forma de regeneración cósmica, donde el jeroglífico de la guerra florida es símbolo de lucha interior, la institución enseñaba las prácticas que conducían al desprendimiento de la condición terrestre, el trofeo que perseguía el guerrero en la guerra florida, era su propia alma. Este principio espiritual es tan básico que le fue dedicado el Templo Mayor.

Aunque nos haya quedado un misticismo degradado por un ambicioso plan de conquista y

Fuego Interior, óleo sobre tela 80x120cm.

Santa María Sabina. Óleo sobre tela. 100x100 cm.

aunque intelectuales superficiales hayan generado escepticismo frente a la leyenda o el mito, ellos están al principio de todas las cosmogénesis del mundo.

Si vemos la educación como un proceso social, nos daremos cuenta que no estamos creando ciudadanos, sino consumidores insensibles y violentos; se han preguntado hacia qué tipo de sociedad vamos, si la diversión de millones de niños y niñas se ha convertido en una apología a la comercialización, la violencia y el poder.

Desprendimiento I, óleo sobre tabla 67x98cm.

Desprendimiento. Óleo sobre tela. 19x160 cm. Serie Desprendimientos.

Pareciera que hoy los poderes de la ciencia se hubiesen congregado a destruir la humanidad, contra lo que no podríamos hacer marchas, ni mítines ni plantones: la ciencia como responsable directa del deterioro del medio ambiente planetario.

Con los cambios que acontecieron después de la revolución industrial y el TLC la situación de las artesanías empeoró, muñecas de trapo fueron sustituidas por *barbis*, los carritos de madera por los de control remoto. Este alto en la historia de la producción artesanal, fué obedeciendo los dedos de las tejedoras, las ruelas de las hilanderas. Hoy mueren de silencio y pena a más de un siglo de que no hubiera quien defendiera la industria del artesanado en que la nación adelantara, en lugar de sumergirse en la miseria.

Si poseemos una gran riqueza cultural y natural, debemos colocarle un valor agregado para vender atractivos paquetes de turismo, porque el turismo es la industria que mueve más divisas y una de las más importantes del mundo por el impacto económico que ha generado en los países desarrollo; pero en el nuestro no hay proyecto que contemple su patrimonio cultural y natural como parte importante fundamental de su desarrollo.

Sueño y sombra, óleo sobre tela 70x110cm Desprendimientos

Urge una legislación para que el desarrollo de las industrias culturales, las artes y las artesanías alcancen cifras significativas en el producto nacional bruto como sucede en España Italia o Francia.

Así como el científico, el mago o el artista, que tiene el fenómeno primero en la mente y luego en las manos, construyamos la nueva utopía de los pueblos indígenas. Donde el hombre y la mujer vuelvan a ser lo que eran en la antigüedad clásica, una especie de dios en la tierra, capaz de crear una naturaleza superior a la naturaleza de las cosas.

Necesitaremos de la ingeniería social para aprender a recrear mundos alternativos, así como la sociología estudia por qué se junta la gente, la ingeniería social construye vida social; fué así que la *coca cola* llegó, se impuso y ahora es una necesidad, al igual que la iglesia católica llegó se impuso y es una necesidad.

Debemos reflexionar sobre una pedagogía ambiental, con este flujo de visiones, utopías y estrategias, para generar las inercias de una nueva ética naturalista., por una educación ambiental popular, vamos a sembrar saberes.▲

San Francisco de Asís. Óleo sobre tela. 79x90cm.

Sin Pan y sin Trabajo. Espátula al óleo. 80x100 cm.

Mi taller. Óleo sobre tela. 80x120cm.

Procesión de la Virgen de Erongarícuaro. Óleo sobre tela. 150x120cm. Serie Vírgenes.

El fantasma de la Catedral. Óleo sobre tela. 190x90cm. Serie Morelia.