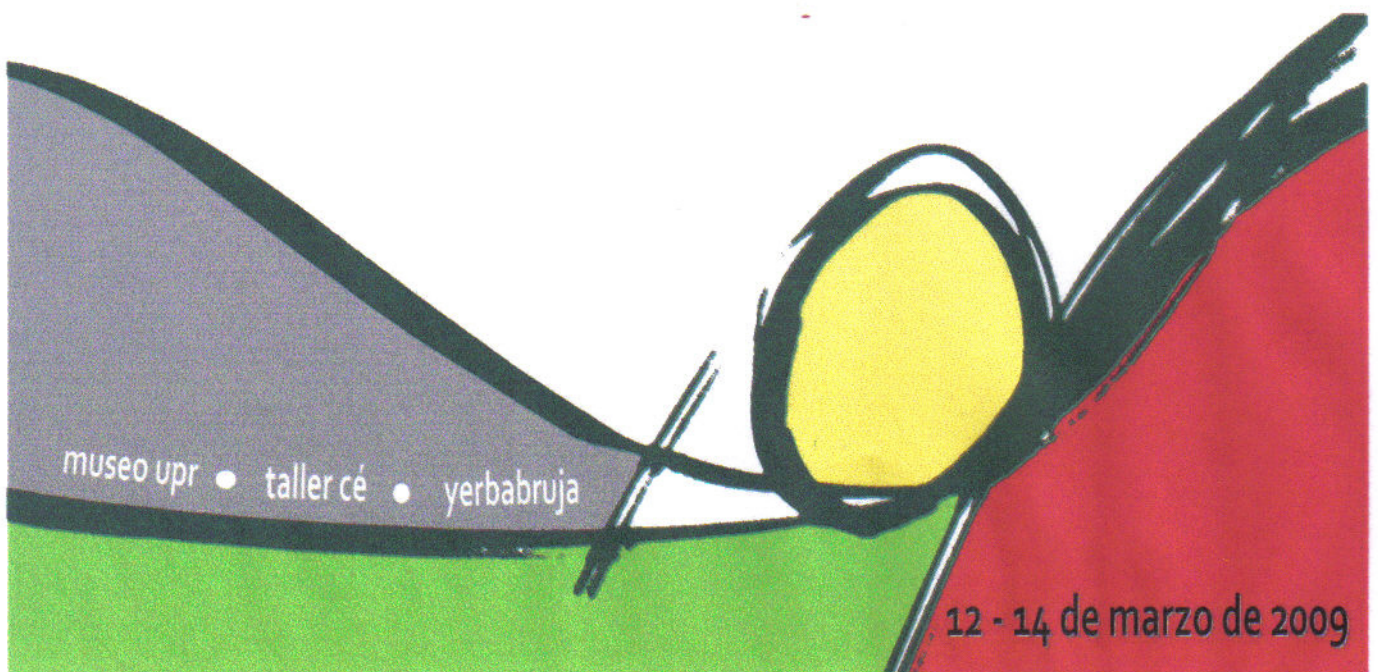

inter-acciones creativas

encuentro de arte, educación y acción comunitaria

museo upr • taller cé • yerbabruja

12 - 14 de marzo de 2009

¿Arte, dónde y para quién?:

Mapas de la acción cultural comunitaria y la educación artística

¿Quiénes son los públicos para las artes en Puerto Rico? ¿Cómo se conforman los mismos? ¿Quiénes constituyen en la actualidad las comunidades artísticas y culturales con las cuales se relacionan los programas de artes y humanidades del Recinto de Río Piedras? ¿Qué medidas, tanto académicas como creativas, contribuirían a expandir y diversificar los horizontes culturales de instituciones como la escuela y la Universidad, para incluir a otras y más variadas poblaciones, así como a formas expresivas y estéticas actualmente no enfatizadas a través del sistema escolar o los espacios oficiales de las artes formales?

¿Arte, dónde y para quién?: Mapas de la acción cultural comunitaria y la educación artística es un proyecto de investigación interdisciplinaria con sede en la Maestría en Gestión y Administración Cultural del Programa en Estudios Interdisciplinarios, UPR-Río Piedras, financiado por el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI). Busca reflexionar sobre el papel cultural de la Universidad con el objetivo de ampliarlo como un espacio de encuentros múltiples, flexibles y movibles; un espacio capaz de crear y reforzar enlaces creativos y educativos entre diversas comunidades y poblaciones, sin negar las funciones ya establecidas de la enseñanza escolar y el desempeño artístico profesional.

Integran el equipo de investigación de este proyecto los profesores Lowell Fiet, Mareia Quintero Rivera, Rosa Luisa Márquez y Mayra Rivera Rivera del Recinto de Río Piedras, María del Rocío Costa del Recinto de Bayamón, Gradissa Fernández del Recinto de Humacao y Errol Montes Pizarro del Recinto de Cayey. Los artistas Pedro Adorno Irizarry y Teresa Hernández han colaborado durante el presente semestre a través de la realización de talleres que buscan promover enlaces entre Universidad, escuelas y proyectos comunitarios para alimentar la reflexión generada por las investigaciones en curso.

En este encuentro de Arte, Educación y Acción comunitaria se presentan los trabajos de investigación en progreso que forman parte de este proyecto interdisciplinario, así como otros trabajos afines de profesores, estudiantes, artistas e investigadores que respondieron a nuestra convocatoria. Inter-acciones creativas es fruto del interés por movilizar el potencial de la Universidad como lugar para la reflexión y la acción cultural, fortaleciendo los vínculos con su entorno urbano, con las comunidades marginadas y la sociedad puertorriqueña en general.

Maestría en Gestión y Administración Cultural

La Maestría en Gestión y Administración Cultural es un programa innovador que combina la dimensión teórica de la cultura con la experiencia práctica en la creación y administración de organizaciones en ámbitos como las artes visuales, la música, las artes escénicas y la gestión del patrimonio, entre otras. Su propósito principal es formar profesionales con sensibilidad y capacidad de análisis para comprender los procesos culturales contemporáneos, a su vez dotados de los conocimientos necesarios para actuar de forma creativa y efectiva en el ámbito de la gestión cultural. Situada en el Programa en Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras, esta nueva Maestría forma parte de los ofrecimientos académicos del Recinto desde enero de 2009. (<http://gestioncultural.uprrp.edu>)

miércoles 11 de marzo

7:00pm - Apertura exposición *The Papa Them*, fotografías de Diego Conde.
Galería Oller, Facultad de Humanidades

jueves 12 de marzo

Sesión de la mañana: Museo UPR

8:00-9:00- Inscripciones

9:00- 11:30- POLÍTICAS CULTURALES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD

Moderador: Lowell Fiet

- *Mapas culturales en el Puerto Rico contemporáneo*
Mareia Quintero Rivera y equipo de investigación- UPR, Río Piedras
- *En contrapunto: los proyectos pedagógico-culturales de Luis Muñoz Marín y Sila María Calderón*
Catherine Marsh Kennerley- UPR, Río Piedras
- *Construcción de la identidad institucional: ruta y mapa desde las experiencias de enseñanza-aprendizaje en el Museo Dr. Pío López Martínez*, Jonathan J. Berríos Domínguez- UPR, Cayey
- *Los hermanamientos: Herramienta para afianzar la Conservación del Patrimonio Cultural Local, caso de la Ruta Pablo Casals, en Puerto Rico*, José R. Delannoy Pizzini- Museo Pablo Casals
- *Documentando confluencias performáticas en la era digital*, Mila Aponte-González- NYU

Almuerzo e intervención de arte urbano: Río Piedras

11:45- 12:00- *En tránsito 1: Infiltración de un espacio urbano, Calle Saldaña*, Noemí Segarra, danza
(se repite de 1:30 a 1:45)

12:00-1:30- ALMUERZO- Il Jazz Club

Sesión de la tarde: Taller Cé

2:00-5:00- ARTE Y CRUCES INTERDISCIPLINARIOS: HACIA UNA ECOLOGÍA DE SABERES

Moderadora: Mareia Quintero Rivera

- *Teoría de la práctica y práctica de la teoría: el método performativo interdisciplinario*
Ricardo Cobián Figeroux- UPR, Río Piedras
- *El método creativo: Prometeo Lab en Caribbean University*
Anaida Hernández Hernández- Caribbean University
- *La Era de la Recolección* Omar Velázquez- UPR, Río Piedras
- *Mapas del cuerpo: Cartografías individuales y colectivas*
Pedro Adorno Irizarry- Agua, sol y sereno, y Mayra Rivera Rivera- UPR-Río Piedras

Sesión de la noche: Taller Cé

7:00pm- Conferencia con violín, Peter Schumann (Bread and Puppet Theatre)

viernes 13 de marzo

Sesión de la mañana: Teatro-Estudio Yerbabruja

8:30-10:30- **AUTOGESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA Y CREACIÓN ARTÍSTICA (Moderador: Lowell Fiet)**

- *Más caras con máscaras: trabajo de máscaras y títeres en comunidades*, Deborah Hunt, Maskhunt
- *Agitación, solidaridad y protesta: el teatro de los trabajadores de Papel Machete*, Jorge Díaz, Agitarte
- *Teatro y comunidad en Casa Cruz de la Luna: itinerario sobrenatural*
Aravind Adyanthaya, Casa Cruz de la Luna, UPR-Mayagüez

10:30-10:45- Merienda

10:45-12:00- **AUTOGESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA Y CREACIÓN ARTÍSTICA (Moderadora: Mayra Rivera)**

- *Poéticas de la esperanza comunitaria: Niños de Nueva Esperanza*, Eddie Caro, Hermanos Franciscanos
- *Proyectos culturales y de autogestión en la Institución Correccional Guayama 945*, Participantes
- *Casa Cultura Sargento Pepe Díaz*, Nicasio Mojica, Comunidad Martín Peña

Almuerzo y recorrido de arte urbano

12:00-12:30- *Recorrido murales de Río Piedras*

12:30-1:30- **ALMUERZO- Il Jazz Club**

Sesión de la tarde: Museo UPR

2:00-5:00- Taller con Peter Schumann, Bread and Puppet Theater

5:00- *Cantastoria de Gaza* (Bread and Puppet Theater y voluntarios, Escalinatas del Museo UPR)

Sesión de la noche: Teatro-Estudio Yerbabruja

8:00pm- *Mondongo-Scam* (Escrita y actuada por Claudio Mir, gestor de proyectos culturales-comunitarios en New Jersey)

sábado 14 de marzo

Sesión del día: Museo UPR

8:30-10:30- **VIEQUES: MEMORIAS COMUNITARIAS Y ACCIÓN CULTURAL (Moderadora: Rosa Luisa Márquez)**

- *De Puertorriqueño a Papa Them: video-entrevista con el Fotógrafo Diego Conde*
Nadjah Rios Villarini, UPR, Río Piedras
- *Fuerte Conde de Mirasol de Vieques: Museo y lucha comunitaria*, Robert Rabin, Museo Forte Conde Mirasol
- *másTaller: máscaras y la expresión dramática educativa-comunitaria*, Lowell Fiet, UPR, Río Piedras
- *En Concreto, gráfica urbana en Vieques*, Rafael Trelles, artista

10:30-10:45- Merienda

10:45-12:00- **CONVERSATORIO SOBRE ARTE Y COMUNIDAD (Moderador: Errol Montes Pizarro)**

- *Este conversatorio contará con la participación de Claudio Mir, Maritza Pérez Otero, 'Jóvenes del 98' y el 'Grupo Taliyo' de la Península de Cantera.*

12:00-12:15- *¿Qué tostón? Jóvenes del 98* bajo la dirección de Maritza Pérez Otero

Almuerzo- picnic (alrededores del Museo UPR)

1:00- 3:00- EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN EN LAS ARTES (Moderadora: Gradissa Fernández)

- **Radiografías artísticas de manifestaciones de violencia y paz**, Jessica Aymeé Gaspar, UPR- Cayey
- **“Este Río suena”**: Vinculando escuela-comunidad para un quehacer cultural que suene
Ana Elisa Pérez y Juan Carlos Ríos, Gaia
- **Muestra creativa y cultural**, Milagros Román y Grisel Fonseca, Escuela Dra. Conchita Cuevas
- **¿Cómo el teatro puede cambiar una vida?**, Johany Gómez, Escuela José Campeche, San Lorenzo

3:00-3:30- Relatoría de las discusiones de los tres días y conversatorio

3:45-4:00- Las Moscascea (Alrededores del Teatro Julia de Burgos)

4:00pm- Ojo: fábulas cautivas. Teatro rodante, dirección de Rosa Luisa Márquez (Teatro Julia de Burgos)

POLÍTICAS CULTURALES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD

jueves 12 de marzo, 9:00am -11:30am, Museo UPR

Mapas culturales en el Puerto Rico contemporáneo

(Mareia Quintero Rivera y equipo de investigación- UPR, Río Piedras)

¿Qué eventos o prácticas culturales marcan el curso del Puerto Rico contemporáneo? ¿En qué se invierten los fondos gubernamentales destinados a la cultura? ¿Quiénes organizan los festivales culturales comunitarios? ¿En qué proyectos artísticos invierte el sector privado? ¿Cómo el disfrute de la cultura contribuye a entretejer sentidos de lo colectivo? En un país que probablemente exporta más cultura que alimentos o manufacturas, ¡qué poco sabemos de las dinámicas de este importante sector de nuestra economía y de nuestra vida social! Comprender el horizonte de las culturas contemporáneas y la provocación a intervenirlos, requiere la tarea de proponer nuevos mapas y cartografías: Mapas que como herramienta de viaje, de exploración nos permitan contrastar la experiencia del territorio visto de adentro y su representación panóptica; Mapas que visibilicen iniciativas culturales particularmente meritorias por sus contribuciones estéticas, humanas y sociales; Mapas que provean nuevos datos y metáforas para comprendernos en nuestra diversidad y en nuestras contradicciones; Mapas que inicien un diálogo e inviten a la acción; Mapas que propongan nuevas preguntas. En esta presentación se exponen los puntos de partida teóricos y metodológicos que guían este proyecto de investigación colaborativa, el cual se propone generar nuevas miradas y cruces de miradas abarcando tres registros de la acción cultural: eventos, espacios y actores.

En contrapunto: los proyectos pedagógico-culturales de Luis Muñoz Marín y Sila María Calderón

(Catherine Marsh Kennerley- UPR, Río Piedras)

Los gobiernos de Luis Muñoz Marín y Sila María Calderón mostraron gran interés en promover proyectos culturales en las comunidades del país. Propongo una mirada en contrapunto del primer proyecto pedagógico cultural del estado muñocista, la División de Educación de la Comunidad (DivEdCo, 1949), y el proyecto de Comunicación de Tu Tv(Canal 6) que se dio bajo el gobierno de Sila María Calderón. En los dos gobiernos existió una voluntad de promover la relación entre comunidad y cultura. La División fue un proyecto innovador de educación rural para adultos que produjo material pedagógico (cine, carteles y libros) para que las comunidades resolvieran sus propios problemas de salud, educación y vida en común. Para llevar a cabo esta labor didáctica y cultural la DivEdco contrató intelectuales y artistas (Jack Delano y Amílcar Tirado, René Marqués, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, Lorenzo Homar y Rafael Tufiño, entre otros). Desde sus oficinas en la ciudad de San Juan los intelectuales y artistas trataron de crear un arte *para el pueblo*. La División, entonces, no llegó a ser *de* la comunidad. Faltó que los vecinos empezaran a construir su propia pedagogía. Por su parte, Sila María Calderón auspició y promovió proyectos culturales y comunitarios de corte neomuñocista. El Proyecto de Comunicación de TuTv Canal 6, que todavía provee talleres diversos de radio, video, teatro y fotografía para que las comunidades realicen sus propias producciones culturales, puede verse a la luz de la *reconstrucción* de la propuesta de Muñoz Marín.

Construcción de la identidad institucional: ruta y mapa desde las experiencias de enseñanza-aprendizaje en el Museo Dr. Pío López Martínez

(Jonathan J. Berríos Domínguez- UPR, Cayey)

Esta ponencia expone la construcción de la identidad del Museo de Arte Dr. Pío López Martínez en la Universidad de Puerto Rico en Cayey partiendo de las experiencias con nuestra comunidad generadas desde el área programática. Desde su fundación en el 1979 hasta el presente el Museo ha utilizado diversos escudos, logos y nombres en vías de identificar el espacio que habita y su uso, pero también como aspecto de identidad. A partir del año 2000, bajo la dirección de Antonio Martorell, el Museo reformula su espacio en busca de una redefinición pero también como paradigma para un lenguaje museológico nacional. A este ejercicio de conceptualización museográfica se une el esfuerzo desde el área programática para atraer sectores renuentes a visitar y a participar del Museo. De esta forma se crean diversos talleres de arte que han servido, no sólo para atraer a ese público, sino también para elaborar imágenes y símbolos que hoy sirven de elementos identitarios al Museo y a la comunidad.

Los hermanamientos: Herramienta para afianzar la Conservación del Patrimonio Cultural Local, caso de la Ruta Pablo Casals en Puerto Rico (José R. Delannoy Pizzini- Museo Pablo Casals)

El Patrimonio Cultural Local en Puerto Rico, ha sido tema no tomado en cuenta en las legislaciones para la autonomía de las municipalidades impulsadas desde el año 1992. A raíz de esto los modelos de gestión del patrimonio cultural local a través de los hermanamientos de ciudades, surgen como modelos de la inmediatez. Estas coincidencias pueden ser a través del entorno de un personaje, circunstancias históricas y la intención de reconstruir su memoria cultural. El caso concreto al que nos referimos es el hermanamiento de las ciudades de El Vendrell-Cataluña, Mayagüez, Puerto Rico y Prades-Francia (ciudades vinculadas con Pablo Casals, nacimiento, exilio europeo y exilio americano). A partir del año 2001, luego de una expresión de hermanamiento por parte de la alcaldía de El Vendrell hacia la ciudad de Mayagüez, surge la propuesta para la recuperación de la estructura la Casa Defilló, (lugar de nacimiento de la madre del Maestro Pablo Casals, Doña Pilar Defilló), bien patrimonial que da significado a la eventual firma de hermanamientos entre las tres ciudades, en el año 2004.

Documentando confluencias performáticas en la era digital (Mila Aponte-González- New York University)

Un acercamiento interdisciplinario y transnacional a las prácticas culturales contemporáneas exige no sólo nuevas maneras de creación y crítica, sino además innovadoras estrategias de documentación, preservación y difusión. En la era digital, es posible generar portales colaborativos y multimediáticos a través de los cuales cartografiar y articular comunidades culturales complejas. A través de la presentación de uno de dichos proyectos, la Biblioteca Digital de Video del Instituto Hemisférico ([HIDVL](#), por sus siglas en inglés), se discutirán las ventajas y limitaciones de los archivos en línea, vis-à-vis formatos más tradicionales de documentación y difusión. De este modo, se espera generar una discusión en torno al archivo digital como una herramienta de investigación contemporánea preñada de posibilidades.

ARTE Y CRUCES INTERDISCIPLINARIOS: HACIA UNA ECOLOGÍA DE SABERES

jueves 12 de marzo, 2:00pm – 5:00pm, Taller Cé

En transito: una practica más allá de las formas (Noemí Segarra)

Esta práctica intenta promover la posibilidad de la educación artística como un laboratorio en el que se experimenta continua y colaborativamente, también si es posible interdisciplinariamente. La intención es crear un espacio para incluir modalidades y medios fluidos que reflejan la movilidad de nuestro presente. Junto a esta intención también coexiste la de ampliar y hacer accesible el arte a diversas esferas mas allá de los ordenes sociales, “culturales” y/o jerárquicos que prevalecen. Estos estándares quizás impiden la integración o propagación -quizás hasta la concepción- del arte como una expresión genuinamente humana que puede habitar el plano cotidiano.

Teoría de la práctica y práctica de la teoría: el método performativo interdisciplinario

(Ricardo Cobián Figeroux- UPR, Río Piedras)

A partir de la experiencia de los performances: *Dueños del fuego: sobre la magia, el mito y la ciencia*, y *Humano-Poshumano: monólogos extremos sobre la ciencia y la condición humana*, se expone una posible metodología, o camino para abordar el problema epistemológico de lo interdisciplinario como el espacio para la producción de saberes científicos y humanísticos que se intersecan y se integran. La presentación intenta demostrar cómo el teatro puede propiciar la participación a distintos niveles, de estudiantes y profesores de las artes y de las ciencias, en un proceso crítico, democrático y lúdico y, en último análisis, de mutuo aprendizaje, sobre aspectos que, si bien son medulares al currículo académico en ambas ciencias (Humanas y Naturales) , son elaborados y plasmados artísticamente a través de una propuesta teatral, en el que se benefician los integrantes del elenco y la comunidad universitaria en general. Estas obras intentan representar desde el ámbito escénico el afán de búsqueda de conocimientos que, si bien ha convertido al hombre en un verdadero demiurgo capaz de cambiar y controlar muchos de los procesos de la naturaleza, al interior de su ser, y de su ser en el mundo, ha permanecido virtualmente igual. Es decir, como ser seducido por el laberinto de espejos de su propia ambición refractada y dispersa, que la luz ha multiplicado a través de su extraordinaria capacidad de invención tecnológica. Hecho éste que queda como una interrogante sobre el balance futuro de la idea misma de Humanismo.

El método creativo: PROMETEO Lab en Caribbean University

(Anaida Hernández Hernández- Caribbean University)

Por medio de una presentación que integra elementos visuales y sonido, expongo mi método de crear, al que retorno como Prometeo al fuego. Argumentaré que el método se puede utilizar con excelentes resultados para dirigir a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. La “típica escuela” no logra salvaguardar la curiosidad que tenemos al nacer. Esta propuesta parte de la investigación sobre la neurociencia y sus implicaciones para la creatividad. Opino que ésta nos ayuda a potenciar el aprendizaje que se fortalece con actividades experienciales y cuando se incorporan una variedad de modalidades de presentación perceptual: visual, auditiva, táctil, etc. Esta presentación expone mi experiencia como Artista Residente de Caribbean University donde he tenido la oportunidad de poner a prueba estas ideas mediante el PROMETEO Lab. Es un taller de artista, un espacio de innovación y creatividad que cuenta con recursos tecnológicos, bibliográficos y artísticos. En este proyecto, el Departamento de Ingeniería de Caribbean se ha integrado en la realización de una escultura pública. Es un conjunto de esculturas que utiliza materiales no tóxicos y energía renovable. Funciona como un reloj solar y calendario que marca las horas, los equinoccios y los solsticios. Espero reafirmar que el método de investigación y creación artística es uno muy valioso para el campo de la educación.

La Era de la Recolección (Omar Velázquez- UPR, Río Piedras)

¿Cuál es mi posición como artista/ciudadano? Durante los últimos dos años he tenido la oportunidad de trabajar directamente con una comunidad de personas sin hogar, entre ellos adictos, alcohólicos, esquizofrénicos, etc. Es a través de terapias creativas y conversaciones donde he tratado de concebir una forma “humanizadora” de despertar la sensibilidad creativa en estas personas, o sea utilizar el arte como una herramienta sanadora para la construcción de una nueva comunidad. El contacto directo con distintos escenarios y el constante recibimiento de flujo informático de un drama mundial ha cambiado mi posición en cuanto a mi propuesta plástica. El concepto que se tiene sobre lo que es un artista contemporáneo cae sobre una reevaluación y deja de ser algo meramente estético y “glamoroso” para convertirse en una situación existencial, y la existencia de estos seres en términos evolutivos es una de recolección. Es precisamente a través de la recolección de imágenes en vida, que trato de explorar en mi trabajo plástico esa sensación de espectador desde una perspectiva en particular, al presentar una serie de imágenes de personas en estado de inconciencia o inmovilidad física. También trabajo con materiales nobles y callejeros, objetos encontrados, masificados y destinados a rellenar el vacío espiritual en contraposición a una idea utópica sobre la esencia y sensibilidad humana.

Mapas del cuerpo: Cartografías individuales y colectivas

(Pedro Adorno Irizarry- Agua, sol y sereno, y Mayra Rivera Rivera- UPR-RP)

¿Existe, en nuestros mundos habitados del aquí y ahora, un verdadero espacio para la coexistencia de multiplicidad de saberes, más allá de la inter- o multidisciplinaridad? ¿Cuál es el espacio de la metáfora, la ficción y la fabulación en la generación de una necesaria ecología social de saberes? Estas preguntas han dirigido una reflexión sobre la validación de la experiencia personal, estética y mítica-espiritual como dominios de producción de conocimiento en espacios institucionales (académicos, artísticos, de política pública) autorizados. Provenientes, por una parte, de la trayectoria de teatro comprometido de la compañía *Agua Sol y Sereno* y, por otra, de la reflexión teórica y práctica en torno a las estéticas del conocimiento científico y biológico, respectivamente, los deponentes han convergido en la gestión del proyecto “Mapas del cuerpo: Cartografías individuales y colectivas”, un proyecto de registro cartográfico y metafórico de experiencias personales y colectivas a desarrollarse en el Hogar Compromiso de Vida I de Iniciativa Comunitaria. Con estas interrogantes y experiencias en mira, se propone un marco epistemológico para una ética-estética de urgencia social.

AUTOGESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA Y CREACIÓN ARTÍSTICA I

viernes 13 de marzo, 8:30am – 10:30am, Teatro-Estudio Yerbabruja

Más caras con máscaras: trabajo de máscaras y títeres en comunidades (Deborah Hunt, Maskhunt)

Desde Nueva Zelanda, a Estado Unidos, a México y América Central, a Puerto Rico, la trayectoria de Maskhunt siempre ha mostrado un estilo de trabajo altamente 1) profesional a través del entrenamiento, la disciplina física y la investigación de las tradiciones internacionales de máscaras y títeres, 2) personal en su manera de vivir el teatro en vez de vivir del teatro y 3) comunitario en su acercamiento a públicos que se convierten en colaboradores y co-conspiradores.

Agitación, solidaridad y protesta: el teatro de los trabajadores de Papel Machete (Jorge Díaz- Agitarte)

Papel Machete ha recuperado la práctica de crear un teatro político y callejero como respuesta a la crisis de la sociedad civil, la falta de debate público y la necesidad de gestionar la acción comunitaria para combatir la apatía de grandes sectores de la población. Utilizando cabezudos y grandes máscaras hechos de *papier maché* y títeres que van de tamaño diminutivo hasta de veinte pies, las obras callejeras de Papel Machete enfocan en desahucios, expropiaciones de terrenos, proyectos de turismo sin bases comunitarias y la explotación de trabajadores y maestros. También el grupo lanzó la campaña “Ninguno pa’ Gobernador” en las elecciones de 2008.

Teatro y comunidad en Casa Cruz de la Luna: itinerario sobrenatural

(Aravind Adyanthaya- Casa Cruz de la Luna/ UPR-Mayagüez)

Se presenta un bosquejo de eventos, prácticas y anécdotas que marcan la visibilidad pública de la Casa como espacio sobrenatural. Se habla de las historias de fantasmas y violencia por las que se identifica la edificación en el pueblo, de su ubicación entre iglesias y contigua a la logia masónica, de su imagen como casa espiritual. Se muestra cómo los programas de la Biblioteca Marcos A. Ramírez, la galería y las producciones y laboratorios de nuestra compañía teatral se han alineado a este substrato mítico para generar comunidad y creación.

Poéticas de la esperanza comunitaria: Niños de Nueva Esperanza (Eddie Caro- Hermanos Franciscanos)

Niños de Nueva Esperanza es un proyecto comunitario, iniciado por los Hermanos Franciscanos, con los niños de la comunidad de Sabana Seca, Toa Baja y sus familias. Combinando áreas educativas, psicosociales, socioculturales y deportivas creamos nuevos espacios de vida comunitaria. Presentaremos los programas socioculturales (Teatro Experimental, Baile de bomba, Taller de Fotografía y Ecología, Coro de niños, Taller de guitarra), psicosociales (terapias psicológicas, trabajo social, terapia del habla y ocupacional) y el inicio de un proyecto de autogestión con mujeres.

Proyectos culturales y de autogestión en la institución correccional Guayama 945

La institución correccional Guayama 945 (Centro de Detención Regional de Guayama) se ha distinguido por facilitar y apoyar diversos programas de rehabilitación para sus confinados. Entre sus programas distintivos se encuentra la primera cooperativa de artesanos de Puerto Rico y primera cooperativa de confinados en el mundo. La gestión de este proyecto cooperativo incluye importantes intervenciones por parte de los confinados para solicitar enmiendas a la “Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004” que permitieran el establecimiento y desarrollo de este tipo de proyecto de autogestión para confinados y ex-confinados. Miembros y directivos de la Cooperativa de Servicios ARIGOS hablarán sobre su experiencia de organización y desarrollo de este proyecto.

Casa Cultura Sargento Mayor José Pepe Díaz (Nicasio Mojica- Comunidad Martín Peña)

La Casa Cultura Sargento Mayor José (Pepe) Díaz es un proyecto de base comunitaria orientado a la historia, cultura y bienestar de la comunidad conocida como Parada 27 ½ ó Martín Peña. La historia de esta comunidad es una de las más ricas e importantes de cualquier comunidad en Puerto Rico. Ésta gira en torno a lo que según el historiador Aurelio Tió señala como el segundo puente que se construye en Puerto Rico, el Puente de Martín Peña. Estas tierras fueron originalmente pobladas por los nativos encomendados y luego por los esclavos que con el producto de sus faenas compraron la libertad. Posteriormente advino a ser ocupada por los trabajadores que se allegaban a la ciudad en busca de mejores empleos y condiciones de vida. Los habitantes de hoy día no son la excepción al abolengo histórico que les antecede. Estos también han sido forjadores de un trayecto de lucha, sacrificio y orgullo patrio.

VIEQUES: MEMORIAS COMUNITARIAS Y ACCIÓN CULTURAL

sábado 14 de marzo, 8:30am – 10:30am, Museo UPR

De Puertorriqueño a Papa Them: video-entrevista con el Fotógrafo Diego Conde

(Nadjah Rios Villarini- UPR, Río Piedras)

En esta ponencia se presentan fragmentos de una entrevista que realizó Nadjah Ríos, co-directora del Proyecto de la Diáspora, al fotógrafo Diego Conde radicado en Santa Cruz, Islas Vírgenes Americanas. En los años 1980, el señor Conde se dio a la tarea de fotografiar las familias de los primeros migrantes provenientes de Vieques y Culebra que fueron a Santa Cruz en búsqueda de mejorar la situación económica tras el decaimiento de la industria azucarera. De alguna manera, la vida del fotógrafo y la de los sujetos fotografiados son emblemáticas del proceso migratorio de la comunidad puertorriqueña. De Puertorriqueño a Papa Them es una metáfora que ejemplifica el proceso de negociación, adaptación y acomodación típico de los movimientos migratorios.

Museo Fuerte Conde de Mirasol de Vieques: Museo y lucha comunitaria

(Robert Rabin- Museo Fuerte Conde Mirasol)

El Museo Fuerte Conde de Mirasol ha funcionado no solamente como un repositorio de artefactos para recordar y preservar la historia de Vieques, Puerto Rico y el Caribe. También ha sido un foro abierto para gestionar nuevos proyectos de artesanía, música, artes plásticas, literatura, cine y teatro, para crear y mantener una red de artistas y activistas colaboradores que apoyan el rescate de la cultura viequense y el desarrollo económico local ecológico y auto sustentable.

másTaller: Máscaras y la expresión dramática educativa-comunitaria (Lowell Fiet- UPR, Río Piedras)

La ponencia detalla el proceso de dirigir talleres de máscaras de cartón dentro de actividades comunitarias, en escuelas elementales y secundarias, así como en clases universitarias. La característica que mejor distingue los talleres consiste en el tiempo que toma completar el proceso creativo. Los estudiantes escogen, adaptan, pintan y presentan sus máscaras con vestuarios dentro de una sesión de dos a tres horas. A este proceso se puede añadir otro taller de dos horas para pintar camisetas u otra sesión para desarrollar una acción dramática-teatral. **másTaller** provee todos los materiales sin costo al estudiante o la escuela. La mayoría de los ejemplos visuales vienen de talleres recientes en Vieques.

En Concreto, gráfica urbana en Vieques (Rafael Trelles)

El artista puertorriqueño Rafael Trelles ofrecerá una charla y presentará el portafolio de gráfica digital En Concreto, gráfica urbana en Vieques. Durante el acto se proyectará un vídeo de la autoría de Roberto Tito Otero que documenta la creación de la obra. Este trabajo de gráfica urbana experimental se realizó sobre las paredes de los antiguos almacenes de explosivos de la Marina y sobre un helipuerto militar abandonado, limpiando el hongo y el sucio negro depositado durante años. Para realizar esta obra, Rafael Trelles utiliza como instrumento una máquina de lavado con agua a presión y plantillas de plástico diseñadas por él. El proyecto En Concreto, gráfica urbana fue llevado a Vieques como un acto de solidaridad con esa pequeña isla municipio de Puerto Rico. Las imágenes, de tema antibélico, representan simbólicamente la esperanza de ese noble pueblo de recuperar la salud y lograr restaurar el balance ecológico y la belleza natural de su tierra.

EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN EN LAS ARTES

sábado 14 de marzo, 1:00pm – 3:00pm, Museo UPR

Radiografías artísticas de manifestaciones de violencia y paz (Jessica Aymeé Gaspar, UPR- Cayey)

El Departamento de Educación de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico en Cayey, a través de la Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI), firmaron un acuerdo colaborativo con el objetivo de desarrollar e implementar una campaña de educación y prevención de la violencia a través del teatro llamada *Radiografías Artísticas de Manifestaciones de Violencia y Paz*, dirigido por la Dra. Jessica Aymeé Gaspar Concepción. Este proyecto va dirigido a estudiantes de escuela pública y busca minimizar la violencia en este sector, promocionar la convivencia pacífica entre estudiantes y crear conciencia de responsabilidad ciudadana, civismo y solidaridad social. Además, el mismo forma parte de la Campaña “Seamos Instrumentos de Paz” de COPREVI que tiene como objetivo desarrollar un grupo de “Constructores de Paz” que trabajen en la promoción de la paz. Como parte de este proyecto se presenta la obra de teatro *Luisa Capetillo: La musa activa* para las escuelas superiores de la Unidad de Escuelas Especializadas participantes en el mismo. Se utiliza esta pieza teatral porque la figura de Capetillo recoge los 4 ejes transversales que enmarcan el contenido de los talleres de teatro: respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia social y la creación de una cultura de paz. Estos 4 ejes son la esencia del documento internacional la Carta de la Tierra y la Pedagogía de la Tierra de Moacir Gadotti los cuales son el marco teórico del proyecto.

“Este Río suena”: Vinculando escuela-comunidad para un quehacer cultural que suene

(Ana Elisa Pérez y Juan Carlos Ríos, Gaia)

Grupos Ambientales Interdisciplinarios Aliados es una iniciativa que surge de la idea de vincular escuela y comunidad para una educación ambiental integral. Buscamos desarrollar iniciativas ecociudadanas que faciliten la formación de grupos ambientales en escuelas K-12. Los grupos ambientales se basan en una educación que incluye temas de la ecología, arte, cultura y ambientalismo. Además, provee para que miembros de la comunidad ejerzan liderazgo y se integren a los procesos escolares de forma novedosa y creativa. GAIA esta formada por participantes de de diversas edades y sectores sociales que juntos se unen para trascender las paredes escolares y crear un vínculo escuela-comunidad. En fin promovemos la participación ciudadana a través de las artes, con las cuales buscamos involucrar a l@s niñ@s y jóvenes en la toma de decisiones en sus escuelas y comunidades.

Muestra creativa y cultural (Milagros Román y Grisel Fonseca, Escuela Dra. Conchita Cuevas)

Se presentará video que recoge parte de los trabajos de los talleres “El vejigante” y “En blanco y negro”, abarcando la experiencia de los y las estudiantes, así como la colaboración del artistas Pablo Marcano García.

¿Cómo el teatro puede cambiar una vida? (Johanys Gómez, Escuela José Campeche, San Lorenzo)

En esta ponencia pretendo compartir mis experiencias como educadora de las artes teatrales y cómo el trabajo de nosotros como maestros impacta a los niños y jóvenes que participan de estas actividades. El Taller Histriones forma parte del programa de Teatro de la escuela superior José Campeche del Distrito Escolar de San Lorenzo. El mismo en sus actividades impacta tanto a la población estudiantil y como a la comunidad samaritana en general. Por otro lado, expongo el trabajo realizado en la organización de Maestros de Bellas Artes, en la cual se incluyen todas las áreas: Música, Artes Visuales, Danza y/o Movimiento Corporal y Teatro. Con esta organización fundada por iniciativa de maestros de Bellas Artes coordinamos talleres para maestros como parte del desarrollo profesional, promovemos festivales y exposiciones en las que se les da el espacio a los maestros y estudiantes a presentar sus trabajos y apreciar el trabajo de los demás compañeros.

PRESENTACIONES TEATRALES

Jóvenes del 98- *¿Qué tostón?*

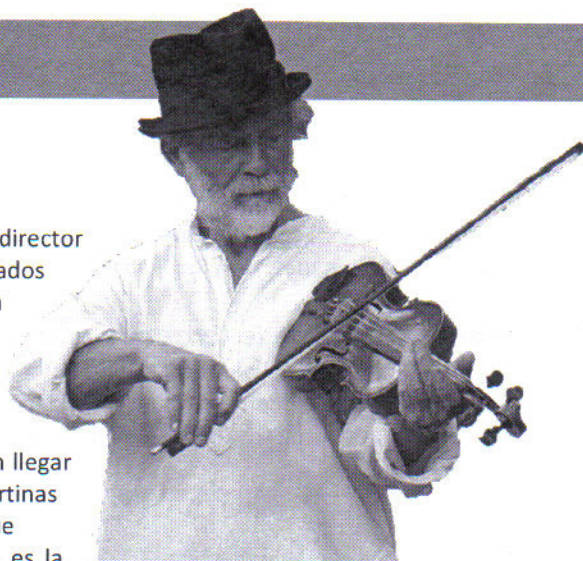
El grupo de teatro *Jóvenes del 98*, creado y dirigido por la educadora y teatrera Maritza Pérez Otero, nutre su repertorio de la experimentación creativa-colectiva. Comenzó su jornada teatral en marzo de 1998 con el objetivo de crear —desde la perspectiva de los jóvenes— una obra en memoria del año 1898, fecha de la invasión norteamericana en la isla. Desde entonces, han pasado más de diez años “de función en función” dentro y fuera de Puerto Rico y se han distinguido por su compromiso en iniciativas de impacto comunitario en el país. *¿Qué tostón?*, es una de sus piezas más recientes. Con esta puesta en escena, *Jóvenes del 98* aborda de manera creativa un tema de alta controversia social: la sexualidad juvenil.

Teatro Rodante- *¡Ojo! Fábulas cautivas*

¡Ojo! fábulas cautivas es una pieza teatral gestada durante nueve meses por poemas, textos cortos, fábulas y cuentos sobre lo animal en nosotros y lo humano del animal. Es un zoo-i-lógico tierno y fiero. Verán un ensayo general para ayudarnos a descubrir desde dónde ver cada historia. Serán en realidad, nuestros conejillos de indias. Vengan cómodos y sin mochilas. El espacio es pequeño.

Peter Schumann y el Bread and Puppet Theater

Formado inicialmente como escultor y bailarín, este filósofo del teatro, fundador y director del Bread and Puppet Theater y panadero es natural de Silecia y emigra a los Estados Unidos a inicios de la década de 1960. Comienza a desarrollar un teatro callejero en los barrios pobres de Nueva York donde nace en 1963 el Bread and Puppet Theater. Trabajando con máscaras, títeres y muñecos en papel maché de distintos tamaños el grupo desarrolla un teatro que ocurre principalmente fuera de los teatros: en escuelas, iglesias, en la calle y más adelante en grandes espacios abiertos. Los espectáculos abordan temas sociales, políticos, ambientales y buscan llegar a grandes públicos no especializados. Para Schumann, este esquema flexible, sin cortinas y sin butacas permite que se cree un flujo de acción e interacción con un público que deja de ser pasivo. Además, una de las características marcantes de su trabajo es la participación de voluntarios, que en pocos días o en pocas horas de ensayo intenso se transforman en bailarines enmascarados, músicos y titiriteros activos. De ese período, se destaca su participación con muñecos gigantes en las demostraciones en contra de la guerra de Vietnam.

En 1970 el Bread and Puppet Theater se traslada a Vermont y unos años más tarde se establece en la finca donde hoy está ubicada la compañía, en Glover, cerca de la frontera con Canadá. Durante los veranos, la finca del Bread and Puppet se llena de estudiantes y voluntarios que vienen a participar de la preparación de *Nuestro Circo de Resurrección Doméstica*, un evento anual que llegó a reunir más de 30,000 espectadores y desde 1998 se celebra en menor escala. Este performance tipo maratón incluye presentaciones pequeñas llamadas de “side-shows”, un circo marcado por el comentario político y un *pageant* o espectáculo de grandes dimensiones realizado al atardecer. Otras formas que el grupo ha elaborado son los *passion plays*, que siguiendo el marco de la pasión de Jesús, presentan una historia con procesiones que trasladan al público de una escena a otra y las *cantastoria*, donde un narrador cuenta una historia sirviéndose de imágenes pintadas y con el apoyo de un coro de voluntarios.

El Bread and Puppet Theater ha viajado extensamente, generalmente incorporando a sus presentaciones voluntarios locales. Su presencia en lugares que viven tensiones políticas, como Nicaragua en tiempos de guerra, Sarajevo o la franja de Gaza es ejemplo de un teatro insertado en las tramas de nuestro tiempo, que busca crear comunión y esperanza. Ésta es la cuarta ocasión en que Schumann visita Puerto Rico, esta vez acompañado de la veterana teatrera **Linda Elbow**, del Bread and Puppet Theater.

Claudio Mir

Actor, dramaturgo, cineasta, músico y artista visual. Claudio es un artista comunitario dominicano residente en New Jersey, que escribe y dirige piezas que buscan la prevención de enfermedades como el cancer y el HIV, concienciar sobre los costos sociales de la violencia doméstica y el abuso infantil, entre otros. Durante más de una década ha fungido como director artístico y educativo del campamento de verano *Artists Mentoring against Racism, Drugs, and Violence*, en New Brunswick, el cual sirve a más de cincuenta jóvenes de la comunidad junto a veinte mentores. Por su destacado trabajo comunitario y educativo, en 2003 fue seleccionado para servir como artista en las escuelas por el New Jersey State Arts Council.

Posee un grado profesional en actuación de la Escuela de Artes Escénicas del Palacio Nacional de las Bellas Artes en Santo Domingo, República Dominicana y un bachillerato en artes del Mason Gross School of the Arts, Rutgers, New Jersey. Además ha estudiado teatro en la Escuela Internacional de Teatro Latinoamericano y Caribeño en Boloña, Italia y realizó grado asociado en fotografía profesional y comercial del Middlesex County College de New Jersey. Su adaptación y dirección de *Dominicanish*, un performance solo escrito y actuado por Josephine Baez, le ha ganado reconocimiento internacional, habiéndose presentado en la India, Nueva Zelandia, Australia, Dinamarca y la República Dominicana.

Mondongo Scam (Estafa/Timo Mondongo), es un monólogo teatral que despedaza estereotipos de todas clases. Es una aguda y humorística examinación de las vidas de muchos inmigrantes que viven y trabajan con enorme esfuerzo por sobrevivir en los Estados Unidos. La acción se lleva a cabo en una corte donde Casiano Tapia, un trabajador latino indocumentado está siendo enjuiciado por usar la tarjeta de seguro social y otros documentos de un ciudadano americano fallecido. Sin embargo la perspectiva cambia del pasado al presente—entrelazando varias nacionalidades, géneros, lugares y edades; como si Casiano estuviera poseído por los espíritus de los difuntos a quienes pertenecían los documentos. Para esta presentación en Puerto Rico, acompaña a Mir el técnico Zachary Green.

próximas actividades

¡Ojo! Fábulas cautivas (Teatro Rodante bajo la dirección de Rosa Luisa Márquez)

24 de marzo-2 de abril de 2009. Funciones a las 5:30pm y 8:00pm. Teatro Julia de Burgos, Facultad de Humanidades, UPR-Río Piedras.

El Marqués de Sade le teme a la mar (Escrita y dirigida por Aravind Adyanthaya).

Teatro UPR, lunes 4 de mayo de 2009, 8:00pm.

Auspicia Ruta Cultural Rodante de la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, Cátedra Francisco Carvajal, Teatro UPR y Maestría en Gestión y Administración Cultural.

Primer Certamen Universitario de Crítica e Investigación Cultural

Fecha final para someter escritos: 25 de mayo de 2009

Bases y más información: <http://mapacultural.wordpress.com>

787-764-0000 ext. 7893, 7087

Primer Inventario Nacional de Artistas, Gestores, Educadores en las Artes y Organizaciones Culturales

¡Llena nuestros cuestionarios en línea y contribuye a un mejor entendimiento de nuestro panorama cultural! (<http://mapacultural.wordpress.com>)

Directora: Rosa Luis Márquez

Coordinadora Maestría en Gestión y Administración Cultural: Mareia Quintero Rivera

Asesora Académica: Melanie Pérez Ortiz

Investigadores proyecto Arte ¿dónde y para quién?: Lowell Fiet, Mayra Rivera Rivera, Gradissa Fernández, María del Rocío Costa y Errol Montes Pizarro

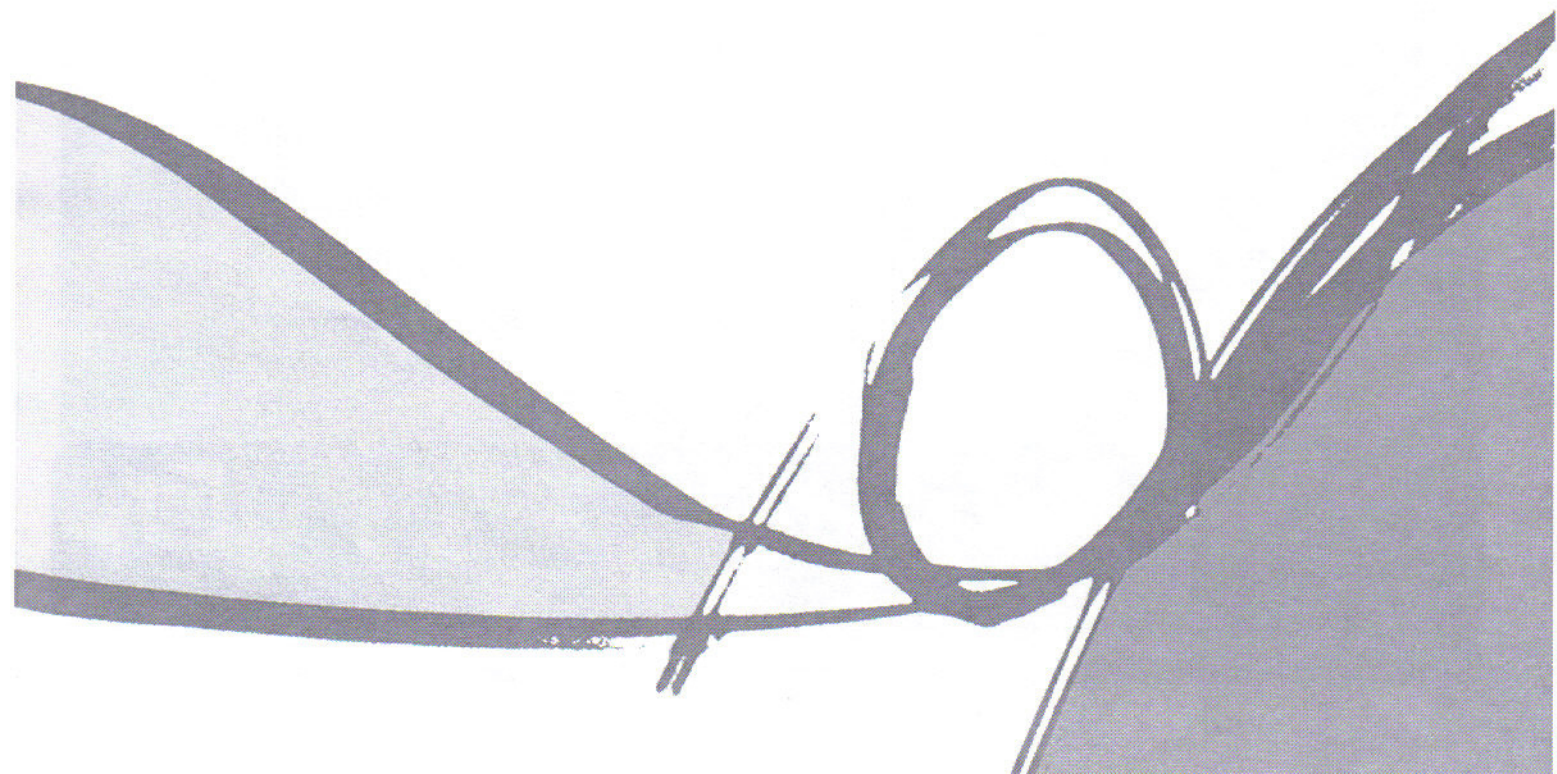
Asistentes administrativas: Magdaly Pastrana y Marisol Mata

Asistentes de investigación (graduados): Maricelis Nogueras Colón, Katsí Yarí Rodríguez, Oscar Fernando Amaya

Estudiantes asistentes (subgraduados): Jehyra Asencio, Karim Rivera, Nelson De León, Laurie Garriga

Diseño gráfico: Maricelis Nogueras Colón

Colaboradores en género: Museo UPR, Escuela de Derecho UPR, Teatro-Estudio Yerbabruja, Taller Cé, Jóvenes del 98, Facultad de Humanidades, Facultad de Estudios Generales, Museo Fuerte Conde Mirasol, Iniciativa Comunitaria, Agua, Sol y Sereno, Programa Nota al Calce (Acción 1600), Radio Universidad, Il Jazz Club, Programa Cultural Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles.

<http://mapacultural.wordpress.com>

Fei

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN CULTURAL
Facultad de Humanidades

gesticulturalupr@gmail.com / 787-764-0000 ext. 7893 ó 7087

<http://interaccionescreativas.wordpress.com>

