

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras,
Facultad de Humanidades

**ACCIONES PARA RET(ARTE): MÉTODO PARA COMBATIR LA
INVISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES EN PUERTO RICO.**
SOBRE UNA GESTIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA ACCESIBLE A
COMUNIDADES RURALES EN PUERTO RICO

Por
Marian Alexandra Pérez Martínez

Proyecto de Conclusión sometido al Programa de Estudios Interdisciplinarios como
requisito para la obtención del MA en Gestión y Administración Cultural
© Derechos reservados 2020

Comité evaluador:

Mareia Quintero Rivera, PHD
Directora de Tesis

Dorian Lugo Bertrán, PHD
Lector

Pedro A. Reina Pérez, PHD
Lector

Tabla de contenidos

Resumen	iii
Palabras claves	
Abstract	iv
Keywords	
Lista de abreviaturas	v
Dedicatoria	vi
I. Introducción	1
Activación comunitaria necesaria para una gestión cultural efectiva	2
Objetivos	
Objetivos iniciales del proyecto en el 2015	5
Objetivos actuales	6
Justificación	7
Efectos previstos	7
II. Interconexiones entre las configuraciones culturales, lo performático y los derechos culturales en la brega puertorriqueña.	
Reflexiones sobre <i>las configuraciones culturales</i> en la sociedad puertorriqueña.	9
Reflexiones sobre la dimensión de lo <i>performático</i> .	12
Reflexiones sobre los derechos culturales.	17

III. Creatividad social. Acciones para record(arte). Sobre la importancia de una gestión cultural y educativa accesible a las comunidades de Puerto Rico.

Sobre una gestión comunitaria y educativa	23
Reflexionando sobre las acciones performáticas en los pasados siete años	
1. Acciones performáticas en CREATTE, Yabucoa	31
2. Acciones performáticas en Comunidad Abra de San Francisco	
a) Memorias de barrio	41
b) Accionando por el barrio	43
Plan de acción para gestionar nuestros derechos culturales a las comunidades rurales en Puerto Rico: Anímate a re-crearte.	51
Visión	52
Misión	52
I. Tertulias de barrio. Al rescate de nuestra memoria.	54
II. Estudio de necesidades a través de interacciones performáticas	57
Conclusión	60
Bibliografía	65

Resumen

En este escrito se propone establecer la importancia de crear espacios alternativos, lo que también identifiqué como espacios performáticos, para un disfrute real y concreto de los derechos culturales en nuestra sociedad puertorriqueña, pero en especial las comunidades rurales del país. Se estará abordando cómo los conceptos de las configuraciones culturales y lo performático se relacionan entre sí y pueden guiar acciones para un disfrute pleno y real de los derechos culturales. Tomando como punto de partida las experiencias vividas con la comunidad de Abra San Francisco en Arecibo y con la escuela alternativa 3C Create en Yabucoa, se estará abordando la necesidad de encontrar un método mediante la gestión cultural para viabilizar el disfrute de los derechos culturales en las comunidades rurales del país. Cabe recalcar que este proyecto que se presenta a continuación ha sido preparado con la finalidad de establecer una perspectiva ante las diversas realidades de la *brega* puertorriqueña y proponer un método que resulte en un mejoramiento en la vida cultural de las comunidades puertorriqueñas. Se visualiza este escrito como un espacio para incentivar y propiciar discusiones que aporten a la realización de proyectos o intervenciones culturales que sean de beneficio a la vida cultural puertorriqueña.

Palabras claves:

Identidad, vida cultural, derechos culturales, enlaces comunitarios, configuraciones culturales, espacios *performáticos*

Abstract

This project aims to establish the importance of creating alternative spaces, which I identify as performative spaces, for the concrete enjoyment of cultural rights in our Puerto Rican society, but especially in rural communities of the country. The project addresses the concepts of *cultural configurations* and performance, their interrelation and how it can guide actions for the enjoyment of cultural rights. Taking as a starting point the experiences lived with the community of Abra San Francisco in the town of Arecibo and with the alternative school 3C Crearte in Yabucoa, the project seeks to develop a method through cultural agency to enable the enjoyment of cultural rights in the rural communities of the country. It should be noted that this project has been prepared with the determination to address the different realities of the Puerto Rican *brega*, and propose a method that improves the cultural life of Puerto Rican communities. This paper is visualized as a space to encourage discussions that contribute to the development of cultural projects or interventions that will be of benefit to the Puerto Rican cultural life.

Keywords:

Identity, cultural life, cultural rights, community network, cultural structures, performative spaces

Lista de abreviaturas:

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ICP - Instituto de Cultura Puertorriqueña

DIVEDCO - División de Educación de la Comunidad

ELA - Estado Libre Asociado

OEI - Organización de Estados Iberoamericanos

ARECMA - Asociación Recreativa, Educativa y Comunal de Mariana

Dedicatoria

A través de los años he podido percibir la influencia de mis lazos familiares en la manera de moverme por este proceso que llamamos vida. El amor y protección de mi abuela Haydeé, la resiliencia en forma de amor de mis padres Maggie y Luis, la comprensión de mis hermanas mayores (María, Uty y Maribel), el amor sin condiciones de mis sobrinos (Alexandra, Paola y Louis Étienne), más el apoyo del resto de mi familia han servido como pilares de sustento en mi proceso de vida. Este proyecto es dedicado a mi familia por su amor, apoyo y motivación constante, pero en especial a Pablo Martínez Santiago, mi abuelo. El líder de barrio que me enseñó con su ejemplo lo que es amar y amarme incondicionalmente, ayudar al prójimo con gozo y a luchar por nuestros derechos. Porque hasta tu último suspiro amaste a tu familia y a este humilde barrio de Arecibo y su gente.

I. Introducción

En el artículo *Melancolía del fin*, por Vicente Verdú, se plantea la “crisis cultural” que existe por el aparente desinterés de la juventud en todo lo relacionado a la cultura (incluyendo el arte y la lectura) (Verdú, 2010). Su planteamiento es una inquietud frecuente, ya que cuando hay cambios en la cultura surge una preocupación por la posible desaparición de la cultura pre-existente. Esta preocupación ha surgido en el pasado cada vez que surgen tendencias nuevas (como el Romanticismo, Realismo, Impresionismo, etc...) que estaban en constante debate con lo impuesto por la Academia. Por diversas razones el ser humano le teme al cambio y a aquello que parece alterar su normalidad. El fenómeno del cambio puede ocasionar resistencia a la transformación del mundo como lo conocemos y es natural aferrarnos a la idea de que la manera correcta de interpretar el mundo que nos rodea e interactuar con nuestros pares es como ha sido planteado en nuestra cultura pre-existente.

No me parece que la cultura actual sea mejor o peor que la pasada, sino que ambas son distintas porque las circunstancias sociales y económicas han transformado el mundo de manera que ha cambiado nuestra visión de este y la manera en que lo representamos. Como expresa Octavio Ianni sobre la globalización: “Se trata de una ruptura drástica en los modos de ser, sentir, actuar, pensar y fabular. Un evento heurístico de amplias proporciones, que estremece no sólo convicciones sino también visiones del mundo” (Ianni, 1996). Esta transformación surge debido a diversos factores provocados por la imponente globalización y la fuerte influencia de la tecnología, música popular, y los medios audiovisuales como el cine, la radio y la televisión.

Sin embargo, en nuestras escuelas, vida cotidiana y/o entorno cultural las artes (visuales, musicales, escénicas) no suelen tener la importancia e integración necesaria para aportar a la instrucción, práctica y desarrollo del pensamiento crítico tanto individual como colectivo. Esta situación provoca una desconexión con varios componentes que son necesarios para alcanzar una experiencia humana y vida cultural plena.

La diversidad de realidades en las comunidades puertorriqueñas se debe tomar en consideración a la hora de pensar y desarrollar proyectos que vayan a impactar la vida cultural de las mismas, ya que estas experiencias pueden seguir reafirmando unas configuraciones culturales ya existentes o pueden reconfigurarlas hasta que se perciba un disfrute de la vida cultural plena tanto individual como en colectivo. También es importante crear espacios (ya sean virtuales y/o físicos) donde se expongan los logros y proyectos comunitarios para así reforzar el sentido de pertenencia y aportar al diálogo sobre la situación de los derechos culturales desde la perspectiva de la cotidianidad de los actores sociales.

Activación comunitaria necesaria para una gestión cultural efectiva

Vivimos una época donde hay innumerables opciones de entretenimiento que pueden servir como medios de conexión cultural inclusivos para formar lazos comunitarios más afectivos. Sin embargo, en muchas comunidades, a mi entender, estos medios han resultado ser diversos canales de escapismo a la solución de los diversos problemas que nos acogen como sociedad. Por lo mismo, se deben crear proyectos que fomenten las relaciones sanas y creativas entre la comunidad, y por efecto dominó, con las comunidades aledañas. En Puerto Rico actualmente

hay varios proyectos (tanto educativos como artísticos) e instituciones que han estado enfocados en atender estas necesidades y fomentar estas relaciones como los son: Crearte, Inc, Centro Sor Isolina Ferré, Urbe a Pie, Naguabo somos todos, COSSAO La Maraña, Casa Pueblo, P.E.C.E.S. Inc, Vueltabajo Teatro, Y no había luz, Colectivo Columpio, entre otros. Como se expuso en la *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI* Lisboa, 6-9 de marzo de 2006 de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura):

Cualquier enfoque de la educación artística debe tomar como base la cultura o culturas a las que pertenece la persona que aprende. Generar en dicha persona una confianza basada en la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas. Para ello, es vital percibir el carácter constantemente cambiante de la cultura y su valor en contextos tanto históricos como contemporáneos. (UNESCO, 2006, p. 5)

Desde el 2015 he estado planteándome la viabilidad de un proyecto que aporte a aumentar las experiencias culturales en lo cotidiano para así impactar a las personas mediante la gestión de un modelo que se pueda ajustar a las diversas comunidades en Puerto Rico. A través de todos estos años me he topado con un sinnúmero de modelos (tanto locales como internacionales) que buscan atender las necesidades básicas de los actores sociales para el disfrute pleno de los derechos culturales en sociedad. A raíz de lo vivido a través de estos años estaré utilizando los siguientes proyectos como referencias para mi propuesta: CREARTE Inc., Círculos de la Memoria, ARECMA y La Maraña en la comunidad Mariana en Humacao, ya que son proyectos con un enfoque comunitario que han sido trabajadas en distintas comunidades circundantes.

Hubo un cambio en perspectiva sobre los objetivos del proyecto después de las experiencias vividas luego del huracán María. Mi enfoque cambió de querer rescatar espacios en

desuso a encontrar maneras de provocar conversaciones, crear espacios de encuentros donde podamos converger nuestras realidades y así relacionarnos de tal manera que primeramente nos permita conectar y luego ocurra el deseo por la apropiación del espacio físico en desuso.

Las vivencias traumáticas post María fueron un agente catalítico para producir un cambio en los objetivos del proyecto inicial. Hay tanto que recuperar de las vivencias colectivas a raíz del cambio provocado por María y, actualmente, por la actividad tectónica del 2020. Por ejemplo, considero sufrimos una depresión colectiva después de María y no se atendió correctamente. Esta falta de atención sistemática a la salud mental de la ciudadanía desemboca en diversas tensiones sociales que se manifiestan en ciertos grados de violencia, y esto resulta en transgresiones físicas o verbales. Al momento de estar realizando nuestras acciones performáticas en la comunidad debemos tener presente que nuestros objetivos pueden ir cambiando en base al sentido de urgencia que estemos viviendo al momento y a nuestro cambio de realidades.

A través de los años esta propuesta ha tenido una serie de transformaciones, mayormente por problemas de logística que respondieron a varias circunstancias tanto socio-políticas como personales. Sin embargo, aunque ha habido cambios en la realización del proyecto, su visión y misión en general continúa siendo la misma. La visión del proyecto consiste en transformar la calidad de vida de las comunidades impactadas aumentando las experiencias culturales de las personas mediante una planificación estratégica de creación de espacios de encuentro. La misión del proyecto sigue siendo la de facilitar el disfrute de los derechos culturales mediante el desarrollo del potencial emocional y social de los distintos sectores comunitarios a través de la ecología de saberes producidas por las acciones performáticas que se producen a través del arte y la recreación.

Objetivos:

Objetivos iniciales del proyecto en el 2015

- Establecer un diálogo práctico sobre los derechos culturales en Puerto Rico a través de la estructuración de espacios, tanto físico como virtual, para proveer acciones performáticas y experiencias culturales a diversas comunidades del país.
- Desarrollo de plan para rescate y reestructuración de la Escuela Elemental Carmen Abreu en un centro cultural auto-gestionable por la comunidad.
- Creación de una plataforma virtual sobre derechos culturales donde se expongan escritos sobre el tema.
- Fomentar la creatividad, la iniciativa y la motivación por aprender mediante actividades basadas en la imaginación, la participación y el juego.
- Aprender a mirar, pensar, expresar, escuchar, dialogar y sobre todo experimentar con participación y el juego.
- Dirigir los talleres a comenzar el dialogar sobre como los participantes se sienten respecto a su vida cultural tanto como individuo como en la comunidad del Barrio Abra San Francisco, proveyendo así una mirada a los posibles intereses de la comunidad como agentes culturales de la misma.
- Utilizar la información recolectada a través de varias actividades se pretende abordar y exponer las opciones y posibles espacios para la creación de expresiones culturales en la comunidad. Se pretende producir un espacio de exposición virtual (como un blog o web) para la comunidad.

Objetivos actuales

- Crear espacios de crecimiento tanto individual como en colectivo, donde se fomente el disfrute de los derechos culturales.
- Aportar al desarrollo de proyectos/ programas que fomenten el empoderamiento comunitario.
- Contribuir a la discusión sobre la reutilización de espacios en desuso que ayuden a activar espacios en las comunidades (tanto urbanas como rurales) aportando así a la creación de espacios de diálogo y disfrute de los derechos culturales en Puerto Rico.
- Abordar las dificultades que se vivieron con el plan de rescate de este espacio en desuso y exponer la ausencia de alternativas y espacios para la creación de manifestaciones culturales en la comunidad puertorriqueña.
- Explorar junto con los agentes culturales (de la esfera pública, privada, asociativa) cuáles son los intereses de la comunidad para ofrecer diversas herramientas y espacio de expresión cultural.
- Elaborar un plan para establecer una organización de autogestión comunitaria que promueva a través de la iniciativa individual y colectiva la participación voluntaria que incentive y desarrolle alternativas para proteger los valores culturales y humanos.
- Ofrecer, a largo plazo, como parte de la construcción diaria de lo cotidiano opciones para desarrollar proyectos de autosuficiencia económica y educación, entre otros.
- Aportar a la exposición y al diálogo sobre los derechos culturales, diversidad cultural y todo lo relacionado al tema en el mundo virtual.
- Crear espacio de exposición ya sea físico en la comunidad (en un centro comunal) y/o un espacio virtual para preservar las memorias colectivas.

Justificación

- Es necesario el desarrollo de espacios de autogestión comunitaria, especialmente en áreas rurales, ya que son espacios que requieren de herramientas para manejar y trabajar las distintas problemáticas psico-sociales que nos aquejan y por ende afectan nuestra vida en comunidad.
- Por el simple hecho de ser humanos se tiene el derecho a una vida cultural plena bajo el disfrute de los derechos culturales y utilizar las artes como medio de entablar conversaciones, ya que son esenciales para el desarrollo humano.
- Es necesario tener una planificación alterna para la reutilización y ocupación de espacios en desuso.
- Derecho a oferta cultural que enriquezca la experiencia humana tanto individual como colectiva.

Efectos previstos

- Impacto positivo en la vida cultural de las comunidades rurales en Puerto Rico.
- Establecer un plan de apoyo para el empoderamiento comunitario.
- El impacto a las comunidades dependerá de varios factores que se podrán obtener de hacer un análisis de los proyectos ya existentes y al proponer nuevos espacios performáticos de encuentro.
- Mediante acciones performáticas (o performativas) se pueden integrar nuevas codificaciones culturales que modifiquen las configuraciones culturales negativas que nos limitan.

- Rescate de la historia oral de las comunidades utilizando como modelo el proyecto Círculo de la Memoria, resultando en un corto documental.
- Creación de un espacio físico (puede que algún centro comunal) y/o virtual donde se pueda exponer las historias de la comunidad.

II. Interconexiones entre las configuraciones culturales, lo performático y los derechos culturales en la brega puertorriqueña.

Reflexiones sobre *las configuraciones culturales* en la sociedad puertorriqueña.

El motivo de estas reflexiones sobre el peso de conceptos que son parte de nuestro sentido identitario es poder provocar un diálogo más profundo sobre las acciones a llevar a cabo en las comunidades para producir un impacto de mayor envergadura en las mismas. Es importante tomar en consideración nuestras configuraciones culturales al momento de pensar en la creación de espacios culturales que intervengan en la cotidianidad de las comunidades. Para estos efectos “una configuración cultural es un espacio en el cual hay tramas simbólicas compartidas, hay horizontes de posibilidad, hay desigualdades de poder, hay historicidad” (Grimson, 2011, p. 28).

A través del tiempo, se crean unos vínculos interpersonales que varían, se desplazan y se rearmen de acuerdo con las circunstancias históricas hegemónicas. Resulta importante tener en cuenta como la devaluación e invisibilización de distintos sectores a través de la historia de Puerto Rico ha tenido repercusiones en la psiquis de la sociedad actual. Partiendo de la idea de que “las clasificaciones hablan de una historia social, cultural y política incorporada en el sentido común” (Grimson, 2011), se puede inferir que para conocer el marco gramatical de las configuraciones culturales se debe hacer un estudio que incluya desde la historiografía de Puerto Rico hasta nuestras interacciones cotidianas. Los extranjeros siguen viendo en la isla un gran potencial mercantil, que con una buena administración puede llegar a ser más rico de lo que es. Mientras, que el colonizado se quiere seguir asimilando a su figura matriarcal o patriarcal, lo que lo convierte

en un criollo *ajibarao*, tratando de imitar el estilo de vida de su colonizador cuando su situación económica es pobre y completamente diferente a lo que se percibe del exterior. El poder asimilar el estilo de vida del colonizador (primero España y luego Estados Unidos) le provee una superioridad, que es puramente psicológica, porque no va acorde con la realidad del país ni con las heterogeneidades del colectivo. Por ejemplo, el manejo de las situaciones de emergencia por parte del gobierno estatal y federal después del huracán María demostró la complejidad de estas heterogeneidades. Al momento de atender el estado de emergencia por el huracán Harvey en EU, el gobierno federal, en especial FEMA, demostró tener mayor agilidad y efectividad en socorrer y proveer la ayuda necesaria a los afectados, mientras que luego del paso de María hubo una respuesta tardía.

A lo largo de la historia se puede constatar que la adquisición de los rasgos culturales de los países que han controlado políticamente a PR no permite la identificación y compasión con la necesidad del otro propagando así la invisibilización e ilegitimización de las desigualdades en nuestra sociedad. Es “en los periodos no críticos que las personas habitan los sentidos comunes instituidos en una configuración y actúan en función de ellos” (Grimson, 2011, p. 33). Esto quiere decir que antes de producir cualquier acción cultural para reclamar y disfrutar los derechos culturales en Puerto Rico es necesario examinar y estudiar el contexto del marco gramatical de nuestras identificaciones y configuraciones culturales. Para Grimson los periodos de crisis son cruciales para el colectivo.

La crisis es el periodo en el cual se produce una sensación colectiva de liminalidad, de que algo ha llegado a su fin, o de que un sentido crucial se ha tornado obsoleto, y no se impone otro régimen de significación que pueda otorgar certidumbres mínimas a la sociedad. (Grimson, 2011, pp. 14-15)

Es en momentos de crisis donde estas fricciones culturales pasan desapercibidas y el espíritu bondadoso y resiliente del puertorriqueño sobresale. Así que los momentos de crisis pueden ser momentos históricos que provean una reconfiguración en nuestras realidades y por ende una reconfiguración cultural. Como bien indica Grimson;

Hay “terremotos sociales” (crisis económicas, guerras, revoluciones) y largos períodos de “normalidad”. En todos esos escenarios puede detectarse contextualmente una configuración cultural específica, en cuyo marco hay agentes que pugnan por reproducirla y modificarla en distintas direcciones. (Grimson, 2011, p. 9)

Las experiencias vividas desde el huracán María están en el colectivo y se puede percibir que poco a poco hay una transformación y reconfiguración en la psiquis colectiva del pueblo puertorriqueño donde hay una mayor apreciación y deseo de mantener el espíritu cooperativista activo en momentos de desastres. ¿Cómo lograr que estas experiencias se mantengan presentes luego de salir de un estado de emergencia?, sería uno de los retos de la gestión cultural, y más en las zonas rurales del país donde todavía se encuentran los sectores más vulnerables y que carecen de los derechos humanos más básicos.

Reflexiones sobre la dimensión de lo performático (o performativo).

Para abordar la dimensión de los derechos y el desarrollo culturales de manera teórica y práctica se tiene una gran variedad de posibilidades. Las maneras de producir, acercarse y estudiar sobre el desarrollo propiciado por la cultura, sus agentes y manifestaciones están intrínsecamente vinculadas a la vida cultural de cada región y su noción (o desconocimiento) de los derechos culturales. Desde la dimensión social y expresiva, en especial el arte, se puede estudiar las particularidades culturales que propician o impiden el desarrollo cultural en una sociedad determinada.

El antropólogo Erving Goffman sugiere que un performance puede ser definido como todas aquellas actividades dadas por un participante en una ocasión en particular las cuales sirven para influenciar de alguna manera a otros participantes (Schechner 2006, 29). Se puede performar, como algunos le llaman a la acción, de distintas maneras y por distintas razones, como lo son en: los rituales, las situaciones diarias, el arte, las manifestaciones políticas, la danza, los deportes, los espectáculos populares, el teatro, etcétera (Schechner 2006, 20-21). Las pasadas situaciones son performáticas porque, según Schechner, para que el performance exista tiene que darse acciones, interacciones y relaciones entre seres u objetos (Schechner 2006, 30).

Es importante tomar en consideración que no sé si es por mi bagaje en las ciencias y porque el campo que más me ha interesado es el performance considero que nuestro comportamiento cotidiano puede relacionarse con la Ley de Newton que implica que “toda acción, tiene su reacción”; y al momento de interactuar en la vida en sociedad estamos constantemente creando un

espacio performático, ya que al haber interacción de diversos actores sociales se están creando acciones que producen unas reacciones que resultan en acciones performáticas. Así que, en otras palabras, somos entes performáticos constantemente accionando y reaccionando los unos con los otros y mediante nuestras reacciones creando diversas realidades.

El arte en sus diversas manifestaciones y disciplinas responde a la afirmación de Joseph Beuys que dice somos “esculturas sociales” (Eljaiek, 2018) ya que todo individuo tiene capacidad y un potencial creativo, y de paso permite analizar su efectividad y trabajo como agente activo para establecer o implantar en el entorno en que se crea, lo que Boaventura de Sousa Santos denominaría, como una variada ecología de saberes.

Las acciones e interacciones de los individuos, que poseen una identidad performativa compuesta de actos, gestos y realizaciones (Butler, 2007), permiten estudiar cómo sería la interacción y establecimiento de saberes que posibiliten la creación de nuevas políticas culturales en la cotidianidad. Es de suma importancia enfocarnos en las diversas dimensiones de lo performático para poder establecer proyectos culturales de interés para los agentes de la comunidad y así incentivar el desarrollo en la vida cultural de los mismos. Es por medio de nuestra identidad performativa que accionamos e interactuamos con los demás y es mediante esas experiencias que desarrollamos los “valores como libertad, confianza, participación política y comunitaria” (Martinell, 2010, p.7).

En el aspecto cultural y como parte del *artivismo* puertorriqueño se requiere comenzar a poner las “obras en libertad, en libre circulación, así las obras abandonan la Galería para actuar

directamente en la realidad gracias a una disposición artística y política determinada” (Vásquez Rocca, Enfocarte) y comenzar a crear campos de discusión en los diversos espacios de la sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, al comienzo de los talleres creativos que hice en la comunidad en Arecibo tomé tiempo para que los participantes hojearan libros de historia del arte para que vieran la diversidad en las expresiones artísticas a través de la historia de la humanidad. Resulta interesante que al poder observar y apreciar -una de las acciones más humanas, que es la creación y producción de diversas obras artísticas- los participantes se sintieron más relajados a la hora de experimentar con las herramientas y materiales artísticos.

Las acciones performáticas, ya sea aquellas que son pensadas con fines artísticos o aquellas que radican en la performatividad cotidiana de los ciudadanos son herramientas claves para establecer interacciones entre distintos sectores sociales que no suelen interactuar para que así se puedan desafiar a la diversidad y complejidad de otros agentes sociales. Las acciones performáticas se pueden dar de diversas maneras en la comunidad y son de vital importancia para el desarrollo cultural tanto individual como colectivo. Sin embargo, “las manifestaciones de una sociabilidad pública no ocurren en cualquier calle, sino en ciertos espacios que tienen significaciones para los actores involucrados. Más que un simple “escenario” para determinadas prácticas sociales, el espacio se vuelve reflexivo: gana significación por las acciones y les es constitutivo” (Proença Leite). Cómo se active ese espacio o escenario público, será elección del agente social involucrado. Como diría Alejandro Grimson “los procesos sociales y culturales cambian a través de la historia y la historia, por su parte va produciendo efectos, modulaciones, sedimentaciones. Estos cambios también tienen características y resultan en experiencias sociales

que se van expresando como, por ejemplo, en los significados sociales de los símbolos nacionales” (Grimson, 2011, p. 18).

Por lo mismo, uno de los aspectos que se debe trabajar es el de rescatar las memorias de aquellos agentes que han sido protagonistas y espectadores de la transformación de las comunidades al paso de los años porque esta información se puede utilizar como uno de los parámetros para identificar los cambios en la vida cultural y si hubo o no desarrollo. Es bajo estos parámetros en que los diversos agentes y sectores de la comunidad deben tomar conciencia de cómo su lenguaje corporal y sus acciones activan los espacios de interacción, crean relaciones y establecen nuevos saberes en la sociedad; y por ende, puede haber una nueva programación de las configuraciones culturales.

Es importante dejar de ver el cuerpo como un espacio donde se inscriben los significados culturales y entenderlo también como una construcción (Butler), ya que es una herramienta que puede reprogramarse culturalmente. Según Rossana Reguillo, “la sociedad precisa de personas y grupos, capaces y dispuestos a activar nuevos significados” (Reguillo, 2007, p.1). Son los autores, *actores de la comunicación* (Reguillo, 2007), de estas acciones performáticas los que producen nuevas significaciones en los espacios donde se realizan. Estas acciones pueden llegar a ser intermodales, invasivas, inclusivas, subversivas y/o revolucionarias, ya que desafía las condiciones espaciales y temporales donde se realizan proponiendo así nuevas experiencias y saberes que dialogarán en respuesta al discurso planteado por los agentes performáticos.

Las acciones performáticas las percibo en todas las dimensiones culturales, hasta siendo facilitadora educativa, ya que son mis acciones cotidianas las que imparten una reacción en los estudiantes ya sea esta de ánimo o de desánimo. Tomar en consideración la entidad performática del ser humano para el desarrollo de proyectos sociales es una parte esencial del desarrollo de cualquier proyecto humanitario.

Reflexiones sobre los derechos culturales

Cultura como un ente, un fenómeno, involucra aquellos hábitos característicos de una población o región en particular. Estos hábitos se componen de las acciones, costumbres, experiencias y formas de relacionarse de los ciudadanos de esa región con su entorno y con los demás, estableciendo así significaciones de los elementos tangibles e intangibles que se encuentran alrededor. En palabras de Alejandro Grimson: “Toda institución social, que siempre se presenta como segunda naturaleza, sólo existe por haber sido creada, inventada y construida por seres humanos específicos” (Grimson, 2011, p. 28). Por ende, la problemática de tener tantos espacios en desuso en Puerto Rico tanto en áreas urbanas como en áreas rurales deberá de atenderse con prontitud, ya que esta situación agrava situaciones sociales que podrían disminuir con un uso productivo de estos espacios en desuso. La falta de uso de las estructuras (ya sean educativas, públicas o privadas) circundantes a los actores sociales puede pensarse como un *desmembramiento de su comunidad* (Fontáñez-Torres, 2009, p. 6) .

Considerando que hay tantas vertientes de lo que implica el Derecho es necesario establecer qué percepción se tiene del mismo. Para efectos de este escrito el Derecho es “un tipo de discurso que tiene como su objeto o bien establecer las normas para la vida en comunidad, con carácter de obligatoriedad, o bien ofrecer descripciones, interpretaciones y justificaciones de dichas normas desde un punto de vista interno del mundo del Derecho” (Rivera Ramos, 1998, 3). Tomando esta premisa como punto de partida se debe inferir que hay una intrínseca relación entre los derechos y la rama jurídica con la cultura en todas sus esferas y manifestaciones.

Como expresa Efrén Rivera: “En muchas sociedades el Derecho provee el marco de lo que se estiman el discurso y la acción autorizada. Legítima y suprime perspectivas” (Rivera Ramos, 1998, p. 13). Puesto que el comportamiento establecido en nuestra cultura está basado en una “relación estado-sociedad” que parece estar “permanentemente atravesado por este desorden de exigencias cotidianas” (Ochoa); y consta de adoptar estas normas para vivir en comunidad o reaccionar en contra de las mismas ya sea porque no se ajustan a intereses personales, condiciones socio-económicas para proponer cambios al orden establecido. Como resultado, “tanto con la materialidad del acontecimiento como con el texto que permanece” del Derecho, se van adquiriendo unos contenidos de conciencia que van formando ciertas “categorías de percepción y evaluación de la realidad” (Rivera Ramos, 1998, p. 11). El ciudadano debe reconocerse y establecerse como agente social activo y en pleno disfrute y noción acerca de las particularidades atribuidas y reconocidas por sí mismo y el discurso jurídico del Derecho, para así tener conciencia de su rol activo en el sistema social del cual es partícipe.

Las acciones performáticas proveen situaciones de encuentro, espacios de diálogo, de choque entre raciocinios, pero es en estos encontronazos visuales donde se van incentivando las relaciones sociales, y es “al relacionarnos unos con otros, aprendemos a ser interculturales” (García Canclini, 2004) produciéndose, circulando y consumiéndose así una variada ecología de saberes que produce la vida cultural. Es importante – y más en diversos campos profesionales– tomar conciencia de que en la cotidianidad no importando qué rol toque o desee el individuo personificar se están adoptando y ejecutando acciones utilizando gestos y actitudes que impactan a otros individuos de manera tal que afectamos los *contenidos de conciencia* (Rivera Ramos, 1998, p. 11) del mismo, estableciendo mediante la experiencia una nueva epistemología de saberes.

Por lo mismo, encuentro preciso que cada sector y funcionario del sistema social, gubernamental y jurídico, tanto en Puerto Rico como internacionalmente, se reconozcan como agentes sociales y performáticos para que entiendan como sus acciones pueden (re)producir estereotipos que no representan la pluralidad de formas de vida de los agentes partícipes de la vida cultural. Por ejemplo, es importante que las decisiones tomadas en una sala de tribunal sean vistas como procesos epistemológicos hacia la ciudadanía, para que se pueda tener presente el impacto de las acciones performáticas de los agentes judiciales y qué consecuencias se producen en esta experiencia vivida en el tribunal. Por otra parte, es importante la planificación estratégica de estas acciones tomadas al momento de pensar en proyectos que vayan a impactar la vida cultural en y para las comunidades, ya que estos actores sociales pueden percibirnos como agente invasivo. Es importante enfocar y pensar acciones de una manera mas antropológica, ya que vamos transformando nuestras configuraciones culturales ya existentes con las interacciones cotidianas, por ende, nuestro espacio cotidiano está en un constante cambio.

Hay que crear espacios e intervenciones que permitan dar a conocer nuestros derechos económicos, sociales y culturales. “Los derechos culturales no pueden percibirse solamente como derechos individuales. Son también derechos colectivos” (Rivera-Ramos, 2018). Concebir y reconocer como propio nuestros derechos culturales para insertar nuevas prácticas más inclusivas que aporten al bienestar y convivencia sana y plena en la vida cultural de la sociedad puertorriqueña. Como plantea Efrén Rivera Ramos: “En este sentido los derechos culturales deben concebirse como instrumentos de crítica que operen al interior de las propias culturas. De ahí su potencial transformador” (Rivera-Ramos, 2018). Es mediante la creación de espacios y momentos

creativos, alternativos y/o recreativos que se hace posible la participación efectiva de los miembros de la comunidad asegurando el pleno disfrute de los derechos culturales.

Luego del huracán María, me atrevo a inferir, que ha habido cambios en las dinámicas de las comunidades. Las experiencias vividas después del huracán cambiaron la perspectiva de vida de muchos, ya que por falta de planificación gubernamental y un instinto de supervivencia, se reactivó en muchas áreas de Puerto Rico un activismo social. La cruda realidad que enfrentamos como colectivo dejó marcada la necesidad de crear nuevas maneras de gestionarnos como comunidad, ya que no hay seguridad alguna de que el Estado esté preparado para hacerlo. En palabras de Grimson: “Los agentes sociales podrán profundizar esa crisis del sentido común o intentar recomponer una hegemonía, pero no podrán revertir la cantidad de muertos y desaparecidos ni sus relaciones con las ideas de clase y raza” (Grimson, 2011, p. 32). Por lo mismo, resulta apremiante tanto el rescate de espacios con diversas funciones que establezcan lazos comunitarios de diversas regiones como apoyar aquellos espacios ya existentes y organizados para mantener vías de comunicación entre las comunidades a nivel de país.

Finalmente, hay que tener presente, que “existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en el que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado, no como algo dado sino como algo que se trata de construir” (Bourdieu, p.25). Al igual que en cualquier arte público la selección y manejo de espacio es trascendental para lograr realizar un proyecto de desarrollo cultural, ya que ayuda a tener una interacción mayor o menor con los espectadores, para así tomar en cuenta si se logra establecer un diálogo entre sectores de la sociedad que no suelen interactuar (Taylor, Diana; Villegas, Juan, 1994). En la medida en que se active y/o se reconstruya

ese espacio en la vida cultural, se tendrá una actitud más o menos receptiva tanto en los individuos como en las comunidades, propiciando así el desarrollo cultural.

III. Creatividad social. Acciones para record(arte). Sobre la importancia de una gestión cultural y educativa accesible a las comunidades de Puerto Rico. Accionistas en (y de) la vida creando nuevos saberes.

La desigualdad existente en nuestro sistema social hace imprescindible la creación de espacios alternativos que sirvan como un *espacio de transformar mentalidades* como opina Rita Collazo en conversaciones realizadas para este proyecto. Mediante este proyecto se insta a la creación de espacios alternativos donde se trabajan temáticas tanto creativas como sociales, ya que demuestran ser una guía para fomentar la superación personal y la realización plena tanto del individuo en sociedad como del colectivo. Para que estos espacios sean de provecho para los actores sociales correspondientes a las comunidades que se desea impactar debe de haber un empoderamiento del espacio público. Sin embargo, el querer implantar un proyecto comunitario para incentivar en la vida cultural sin hacer un estudio de necesidades ni tratar de identificar las configuraciones culturales más presentes en esa comunidad resultaría muy invasor. Por lo mismo, más adelante se estará sugiriendo diversas maneras de adentrarse en las comunidades.

Según se ha mencionado anteriormente en este trabajo, tras el paso del huracán María ocurrió un cambio en las dinámicas comunitarias. A continuación, se abordan algunas de las comunidades y/o proyectos que me parece pueden servir de referencia porque presentan diversas maneras de abordar la autogestión comunitaria y cómo se manejan las distintas realidades dependiendo de la condición geográfica del lugar.

Sobre una gestión cultural comunitaria y educativa

En muchas ocasiones la resiliencia del puertorriqueño es una cualidad que se da por sentado, ya que existen unos estigmas que catalogan a los diversos sectores sociales en Puerto Rico, como, por ejemplo, que somos una sociedad de vagos o mantenidos por el gobierno federal. Lo que implica que otra parte del proyecto, que se debe estudiar, es cuáles son las configuraciones culturales que existen para identificar los estereotipos que se han desarrollado y posibilidades de cómo combatirla mediante acciones performáticas. Como, por ejemplo, la canalización de nuestras emociones mediante acciones artísticas o recreativas es necesaria por eso la existencia de clubes de boxeo en los residenciales. Por lo mismo, yo si creo pertinente la combinación de varias disciplinas como el arte terapia en sus diversas expresiones, técnicas teatrales, y técnicas del juego para que puedan integrarse nuevas modalidades para manejar nuestras emociones; y por ende, mejorar nuestra calidad de vida en comunidad.

Para una gestión comunitaria exitosa debe de haber una disposición genuina a conectar con las diversas realidades que enfrentan los actores sociales. Eso implica que se debe tener en consideración la salud mental tanto de los actores sociales de la comunidad como de los gestores (facilitadores) de las interacciones. La gestión comunitaria es una bien compleja ya que es una bien humanitaria, artística, de trabajo social y recreación que requiere de una disposición genuina a querer escuchar estas historias. Se debe de hacer un llamado a diversos sectores para buscar maneras de crear interacciones adecuadas y pertinentes a cada comunidad. Escuchar y documentar las vivencias de los actores sociales es una validación a las experiencias de estos actores sociales en la comunidad. Por ejemplo, las experiencias vividas después de María y los terremotos como

las muertes indirectas y la necesidad de enterrarlos en sus patios por falta de acceso y comunicación de los sectores gubernamentales.

La creación de interacciones artísticas que sean peticionadas por la comunidad sirve de bálsamo y esperanza en momentos de austeridad que enriquecen la cotidianidad de los sectores que no tienen acceso a intervenciones artísticas. Por otra parte, es de suma importancia encontrar una manera de viabilizar ingresos estables para los gestores que están impactando las comunidades especialmente los sectores rurales del país.

Es importante reconocer como la necesidad de la comunidad puede ser la que produzca la relación con los distintos colectivos artísticos. Hay que tomar en cuenta que hay gestiones culturales y artísticas ocurriendo constantemente en diversos espacios del país y que responden a diversos deseos ciudadanos. Como por ejemplo, cuando Vueltabajo Teatro y Casa Múcaro fueron invitados por el Centro Cultural de Vega Baja para participar de la actividad *teatro pa'l barrio* el 24 de abril 2016 con *pa'la calle* que consiste en una propuesta de cabaret de teatro donde se presentan 4 piezas de 15 minutos. Estas acciones performáticas suelen ser sitio-específicas y son intervenciones que ocurren constantemente por colectivos artísticos que ya sean invitados por la comunidad o porque la comunidad artística puertorriqueña va creando colectivos con diversos enfoques para poder impactar las comunidades rurales del país. Como, por ejemplo, una propuesta como *pa' la calle* es una que es producida por Vueltabajo Teatro y ellos invitan a otros colectivos que quieran y puedan producir una acción performática que sea sitio específico.

Fig. 1 El colectivo de artistas, del oeste de la isla, Vueltabajo y Casa Múcaro presentando piezas teatrales a la comunidad Las Lisas de Vega Baja.

Hay enlaces comunitarios que han estado ocurriendo por los pasados años en diversas partes de la isla y para estudios futuros considero necesario poder estudiar el progreso de esta gestión. Para agosto 2017 mediante una iniciativa de desarrollo comunitario se fue formando unas conexiones entre ciudadanos que preocupados por el descuido de los sectores gubernamentales respecto a las comunidades de Naguabo decidieron crear una red por medio de la aplicación WhatsApp para proveer apoyo comunitario. La primera red creada para apoyar proyectos locales, comunicarse la posibilidad de donaciones, atender necesidades comunitarias e identificar las oportunidades fue Naguabo somos todos. Al ocurrir el huracán María esta red se convirtió en la herramienta principal de comunicación en las comunidades de Naguabo, al ver la necesidad de los pueblos vecinos se creó otro chat llamado la Red de líderes comunitarios que tiene contactos desde

Río Grande hasta Maunabo pero se ha extendido hasta el pueblo de Caguas teniendo aunque sea un líder por pueblo. Al igual que la primera red creada estos grupos en WhatsApp han sido creados para ser espacios de convergencias donde exclusivamente se reporta:

- Necesidades: por ejemplo, si se necesita una red de apoyo para conseguir una cama de posiciones para Jácanas, Yabucoa.
- Emergencias: por ejemplo, si hay necesidad de recursos de primeros auxilios, o si hay llamado de intentos de suicidio y se necesitan especialistas que atiendan la región.
- Oportunidades: por ejemplo, dar propaganda actividades culturales que están ocurriendo en la región o algún recurso que pueda llevar un servicio a la comunidad.

Mariní Vázquez, que conocí en el Taller para desarrollo comunitario que se dio en Crearte en junio 2019 es una de las líderes que maneja estas redes y al estar conversando sobre la situación de la gestión comunitaria ella me comenta unos puntos que considero importante: *A las organizaciones se les ha pegado los escritorios. Y hay que romper con hacer gestiones con un propósito generalizado sin tomar en cuenta la realidad de la comunidad. El propósito del proyecto tiene que hacer posible el sueño de la comunidad. Y esto va a ser posible si el líder está sano del control de los poderes y de su ego. Por eso yo quiero trabajar con los líderes de base, aquellos que la comunidad reconoce como tal.* Mediante nuestra conversación telefónica acerca de la gestión comunitaria y los próximos encuentros que van a ver con COSSAO, comunidad de Utuado me estaba comentando sobre su deseo de conseguir un grupo de artistas que trabajen el modelo de teatro rodante para canalizar tensiones mediante obras de teatro y lograr mediante diversas improvisaciones un despertar comunitario. Su deseo es escoger uno de los 11 barrios disponibles

para que los artistas puedan entrar en contacto con los residentes y mediante el disfrute de la cotidianidad con estos actores sociales y trabajando algunas improvisaciones puedan lograr que la gente hable sobre sus realidades y puedan identificar problemáticas, necesidades o aspiraciones de la comunidad. Luego, con esa información puedan montar una corta pieza o acción performática para la comunidad que refleje las experiencias compartidas y los residentes se puedan identificar y lleguen a ver posibilidades para el manejo de las circunstancias vividas. Marín está dispuesta a proveer alojamiento, comida y transportación para los recursos artísticos.

El barrio Mariana en Humacao ejemplifica aquellas comunidades que tenían una trayectoria de organización comunitaria y que tras el paso de María se reestructuraron y han tratado de reforzar sus bases para trabajar en beneficio de la comunidad, como ocurrió en el barrio Mariana en Humacao, PR. Esta comunidad a través de los años ha tratado de crear experiencias y espacios para el disfrute pleno de la vida cultural de los residentes, abriendo la posibilidad de ejercer sus derechos culturales. Los residentes del Barrio Mariana en Humacao en un momento dado optaron por establecer un Centro de Apoyo Mutuo desde el cual fomentar la imaginación, generar iniciativas de prevención y manejo de desastres, y desarrollar ideas de negocio.

La comunidad cuenta con la Asociación Recreativa, Educativa y Comunal de Mariana (ARECMA) que se formó hace más de 35 años. Según la página web de la asociación es una organización de base comunitaria, sin fines lucro, creada para trabajar y procurar el bienestar y desarrollo integral del barrio y su gente utilizando como mecanismo principal la participación de sus habitantes. El barrio Mariana ha trabajado en sus configuraciones culturales ya que la misma tiene una Constitución, un himno, bandera y escudo propio al cual ellos responden.

La asociación tiene como objetivos:

- Organizar a la comunidad procurando la participación de sus residentes en la obtención de servicios y condiciones que contribuyan al desarrollo integral del barrio y su gente.
- Planificar y desarrollar facilidades, proyectos y actividades que respondan a los intereses, necesidades y situaciones de la comunidad en las áreas educativa, recreativa, cultural y social.

En el barrio Mariana nace el Festival de la Pana que es un evento cultural que contribuye al rescate de nuestra historia. En dicho festival y cada actividad como el campamento de verano, DiverCinema PR (cine comunitario), rehabilitación de escuelas, proyectos educativos, en el Centro de Apoyo Mutuo que se presenta en esta comunidad se puede apreciar un pleno ejercicio de los deberes de los miembros de esta comunidad como está expresado en su Constitución: 1) el sentido de pertenencia, 2) la integración social, 3) la plena participación de la comunidad; y 4) la solidaridad.

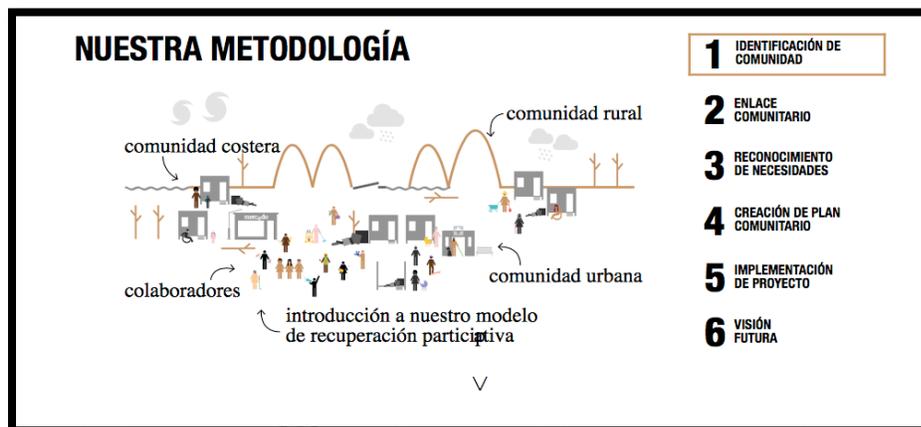
Siendo una de las regiones más afectadas por el Huracán María, se organizaron para formar Proyecto de Apoyo Mutuo Mariana que sirvió como centro de apoyo ofreciendo energía solar para vecinos sin luz y una cocina donde voluntarios/as de la comunidad sirvieron 350 comidas diarias por los primeros tres meses del desastre. Desde antes de María esta comunidad ha estado tratando de dirigirse hacia la autogestión y autogobernana comunitaria, sin embargo, fue a raíz de María

que se ha reforzado la misión colectiva de mantener dicho espacio de apoyo para todos los residentes del barrio.

El proyecto La Maraña adopta a Comunidad Mariana como parte de las comunidades a las que pretende apoyar en el proceso de reestructurar el entorno, partiendo de la participación comunitaria en el diseño del mismo. La comunidad de Mariana es descrita por este colectivo de la siguiente manera:

La comunidad rural de Mariana es uno de los ejemplos latentes de lo que las comunidades puertorriqueñas son capaces de lograr en medio de una fallida respuesta gubernamental. (La Maraña, 2018)

La Maraña tiene como consigna *urbanismo socialmente consciente* y esto es debido a que el propósito de este proyecto es darles las herramientas a los barrios para diseñar su comunidad deseada. Este proyecto busca crear sentido de pertenencia mediante la planificación del espacio público y rural mediante el diseño de su comunidad, incentivando así la participación ciudadana.

La Maraña también hacen trabajo en el barrio San Antón de Carolina y comunidad Vuelta del Dos de Comerío llevando su modelo de diseño participativo con el fin de lograr la autogobernanza comunitaria. Este proyecto viabiliza el empoderamiento de la comunidad con el territorio que habitan permitiendo así fortalecer un sentido de apropiación y pertenencia al espacio habitado al mismo tiempo que fomenta su reconfiguración.

Reflexionando sobre las acciones performáticas en los pasados siete años

1. Acciones performáticas en CREARTE, Yabucoa

En los predios de lo que fue en un momento dado el Antiguo Hospital Municipal se encuentra localizada la Escuela Alternativa 3C conocida como CREARTE. Para el tiempo que Crearte decide localizar su segundo espacio alternativo cerca del casco urbano de Yabucoa, en una alianza con el municipio, este edificio estaba en desuso y abandonado. Ya que este proyecto es una alternativa a modelos educativos tradicionales trabajando desde la inteligencia emocional hasta las inteligencias múltiples para lograr un desarrollo integral en los participantes, será el modelo principal que se utilizará para proponer un proyecto de gestión cultural que permita viabilizar los derechos culturales en las comunidades rurales. La importancia de un proyecto como este radica en poder otorgarle herramientas tanto conductuales como artísticas para el manejo de las emociones a jóvenes que carecen de herramientas y/o acceso a talleres artísticos. Durante los pasados ocho meses de contacto con esta población puedo asegurar que es un reto lograr un compromiso con su desarrollo personal.

En las comunidades rurales hay una variedad de factores que influyen en la vida cultural de los actores sociales, y en la calidad de vida de ésta. Tuve la oportunidad de ser facilitadora educativa de ciencias, matemática y arte para los jóvenes de esa escuela desde enero 2019 hasta diciembre 2019. Al tener contacto con la población juvenil pude percibir:

- Que existe una imperante necesidad de espacios alternativos, espacios de encuentros que en este caso tuviesen un acercamiento educativo montessoriano, que fomente la sana convivencia comunitaria y la integración de las materias de una manera no tradicional para ajustarse a la realidad del participante.
- Son necesarias las alianzas entre los municipios, entidades sin fines de lucro, sector privado y la entidad que lleva a cabo el proyecto.
- La importancia de tener espacios que promuevan el desarrollo integral de las comunidades, y les permitan redescubrir su potencial, reeducar sus sistemas de creencias y revitalizar su entorno con nuevas prácticas culturales.
- Es necesario tener espacios de expresión que nos permitan adquirir herramientas (ya sean artísticas o psicológicas) para mejor manejo de nuestras emociones.
- Nuestro pueblo se beneficiaría de un plan enfocado en el disfrute consciente de los derechos culturales para una convivencia comunitaria más sana.
- Se percibe una relación entre expresión vs. menor incidencia a la violencia ya que a mayor acceso a espacios o momentos performáticos (de interacción y expresión tanto individual como colectiva) disminuyen las reacciones violentas porque hay mayor conocimiento y procesamiento de nuestras emociones.
- La importancia de conectar con las diversas realidades y ser empáticos al momento de realizar actividades tanto académicas como recreativas. Hay que cultivar confianza para lograr cambios afectivos y efectivos en los participantes del proyecto.
- Resulta imperante contextualizar la importancia del espacio que se está creando para que el participante pueda reconocerse como parte integral y vital del mismo.

Al contextualizar las razones por las que se está en el espacio, el participante se reconoce como un actor social donde sus acciones producen reacciones ya sean positivas o negativas (depende de la situación que se presente). Sólo así puede haber un cambio de perspectiva, manejo de emociones, conducta y apreciación que puede resultar en un cambio en las configuraciones culturales de la población impactada.

- Es importante celebrar la vida y los logros de los participantes por lo menos una vez al mes para que los mismos puedan sentirse apreciados y valorados. Este tipo de actividades fomenta el compartir entre pares y ayuda a elevar la autoestima de los participantes.

Fig. 2 Para este día de celebrar la vida dibujé las palabras de felicitaciones para que los participantes la decoraran como quisieran y escribieran su día de cumpleaños.

- Que habrá un grado de resistencia al cambio y a actividades que difieran de su normalidad (talleres de expresión corporal o inteligencia emocional) y hay que tratar de llegar a puntos medios donde se logren cambios pequeños o volver a retomar actividades en las que se sientan más cómodos.
- Que eventualmente, al establecer canales de comunicación y empatía, los participantes se sentirán más cómodos en la toma de decisión respecto a las

actividades que se llevarán a cabo en el espacio; fomentando así la autonomía y los principios de la democracia. Al participante sentirse parte del proceso se sienten más cómodos con el manejo y expresión de sus emociones, especialmente a través del arte.

- La inestabilidad por falta de recursos financieros o personal (desde un punto de vista administrativo) influye en la habilidad de manejar las tensiones diarias de los diversos actores sociales involucrados (participantes, facultad, encargados, etcétera), lo que puede perjudicar el futuro del proyecto y los logros alcanzados.
- Las poblaciones afectadas deben ser provistos de talleres de capacitación profesional y creativo más manejo de estrés.
- No hay transportación pública que ayude a solucionar el problema de movilidad que viven muchas familias que viven en barrios remotos.
- Los participantes fueron retante energéticamente, a veces respondían violentamente y no sabían por qué, pero luego de intervenir con alguna técnica de mediación y/o artística lograban entender sus emociones y canalizarlas mejor
- Hay que tener flexibilidad ante posibles cambios de ánimos de los participantes y hay tener accesibles opciones de actividades y herramientas artísticas que ofrecerles para manejar su estado de ánimo.
- Trabajando con jóvenes de diversos sectores de Maunabo, Yabucoa, Humacao y Las Piedras pude identificar que se debe tener una sensibilidad para canalizar nuestras acciones mediante la performatividad del individuo. El hecho de querer promover unos valores sociales y artísticos no debe de querer eliminar la entidad performática del individuo, sino que debe tomarla en consideración para el manejo

de las emociones y de las acciones performáticas que se llevaran a cabo. Por ejemplo, en la intervención de los practicantes de trabajo social con mi comunidad le daba sugerencias de cómo llevar a cabo las dinámicas en base a sus cualidades individuales y grupales.

- Con Multigrado (mi primera comunidad en CREAARTE que consistía en tres participantes de 10mo más un selecto grupo de 11mo) logramos montar TIK de Eduardo Galeano en teatro de títeres para el Festival de las Artes que es una de las actividades principales de la escuela. Al principio fue un proceso arduo porque muchos de los participantes padecen de problemas de autoestima y temor al fracaso. Pero al darle las herramientas, enseñarles diversos ejemplos y participar del Festival de la Palabra en el MAC ayudó a que el proceso de creación de la pieza fuera exitoso.

Fig. 3 Participantes de Multigrado en proceso de creación de la pieza TIK de Eduardo Galeano en el ambiente de Confianza. Esta pieza fue montada para la actividad anual Festival de las artes, que fue dedicada al arte de narrar.

- El cambio de perspectiva es uno lento pero manejado correctamente es uno que pude llegar a dar resultados de alguna manera. Como, por ejemplo, cuando uno de mis participantes de ambiente hogar me preguntó cuando volveríamos a hacer una obra.
- Según la coordinadora de aquel momento el espacio de creación de mi ambiente Confianza era un espacio que de alguna manera cumplía su efecto, ya que tanto participantes, facilitadores o algún otro miembro escolar iba a ese espacio a expresarse o escribir en el papel de estraza que forraba las mesas de trabajo.

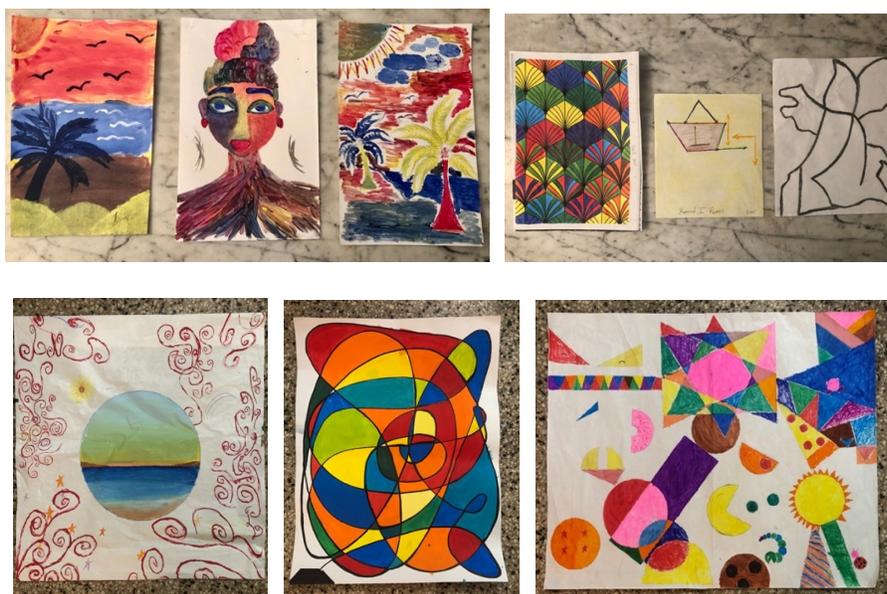

Fig. 4 Trabajos de mis participantes en el ambiente de Confianza donde practicaron la teoría del color, los principios básicos de geometría y crearon sus trabajos de expresionismo abstracto.

Sin embargo, implantar un proyecto cultural, social y educativo en diversas partes de Puerto Rico requiere tener en cuenta varios factores. Partiendo de su experiencia como supervisora en Crearte de Yabucoa, Rita Collazo me comenta que se debe prestar atención a los siguientes factores a la hora de desarrollar un proyecto parecido:

- 1) El reto siempre será económico. ¿Cómo ser autosustentable, auto- sostenible?;
- 2) la poca, casi inexistente, transportación pública no permite movilidad ciudadana hacia espacios culturales ya existentes;
- 3) antes de comenzar cualquier proyecto con un ofrecimiento a las comunidades se debe de hacer un estudio de necesidades y oportunidades, escuchar a la comunidad, hacer grupos focales, entre otras estrategias para conocer la idiosincrasia de las comunidades, sus intereses, fortalezas y sus necesidades.

Es necesario un modelo académico/cultural que haga accesible y posible el disfrute de los derechos culturales en Puerto Rico, en especial en las comunidades rurales del país ya que es necesario insertar nuevas herramientas para manejo de emociones. En un intercambio de pensamientos Rita expresa:

Cuando escuchas a jóvenes decirte que jamás han visitado el Viejo San Juan, que nunca han ido a un museo de arte, que no pueden identificar en un mapa los continentes, que no saben los gentilicios, que no saben leer y escribir a las 14 años, que la única manera que conocen para solucionar conflictos es la agresión verbal o física, entiendes que este tipo de proyecto es quizás la única alternativa de convivencia sana para que una familia tenga la oportunidad de conocer que hay otras experiencias, que hay otras alternativas además de los espacios de escasos y quizás hasta violencia en los que están sumergidos.

En Yabucoa, a diferencia de CREARTE de San Juan, la escuela fue el corazón del proyecto. Una escuela alternativa con un acercamiento montessoriano (sin ser Montessori) integrando las artes y la recreación fue un oasis para la población joven y de escasos recursos en Yabucoa, Maunabo y Humacao. También fue un espacio de transformar mentalidades. Al comenzar a trabajar con los/las jóvenes, las artes no eran de su interés o no las consideraban importantes. Esto en menos de dos años cambió. Un ejemplo concreto de esto es tener jóvenes que desconocían que en Puerto Rico había museos de Arte a jóvenes que visitaron el Museo de Arte de Puerto Rico y expusieron sus trabajos en el Museo de Arte Contemporáneo. Por otro lado, el compromiso con el aprendizaje de muchos de los participantes se limitaba a llegar a la escuela: sin bulto, sin materiales básicos, sin interés y con deseos de irse a la menor oportunidad. En poco tiempo hubo bultos con materiales básicos y materiales de arte, interés en sus procesos de aprendizaje y con deseos de quedarse en actividades. Los porcentos de asistencia aumentaron.

Las familias encontraron un lugar seguro y se dieron la oportunidad de conocer algo nuevo. Cada joven, al ser impactado, impactó a su comunidad. Sin embargo, pienso que este impacto fue aun más significativo a raíz de la respuesta de CREATTE a las necesidades de Yabucoa luego del huracán María; al ser centro de acopio y distribución de alimentos y artículos de primera necesidad y al convertirse en enlace con fundaciones y organizaciones para lograr responder a las necesidades de las comunidades. Quizás el impacto hubiese sido igual, pero hubiese tomado más tiempo. De igual manera, la continuidad era necesaria para que realmente enraizara en las comunidades.

Fig. 5 Participantes de diversas comunidades y diversos proyectos que se realizaron en clase. Los proyectos podían consistir desde integrar los conceptos de la geometría con el arte abstracto de Kandinsky, explorar el Expresionismo Abstracto mediante el estudio del color, hasta rehusar materiales reciclables para crear diversos proyectos (los ecosistemas de PR, tientos con envases de plástico, etcétera).

Un proyecto como CREARTE puede acercar el ofrecimiento cultural a la población, al convertirse en un enlace con, por y para la comunidad. Aparte de la oferta educativa Create era un punto de apoyo en momentos de necesidad y de encuentros donde se refuerzan los lazos comunitarios mediante diversos talleres que son esencial para el desarrollo tanto individual como colectivo. A continuación, se puede observar la propaganda de alguno de los talleres que se ofrecían en la escuela o que la escuela podía gestionar la participación a través del programa de voluntariado.

Fig. 6 Afiches de promoción de talleres comunitarios.

2. Acciones performáticas en la comunidad Abra de San Francisco

a) Memorias de barrio

Durante mediados del siglo XX el Barrio Abra San Francisco ubicado en la carretera #10 en Arecibo Puerto Rico también fue protagonista de los cambios ocasionados por la era de la industrialización de Luis Muñoz Marín. Una de las tardes de octubre 2014 mientras me tomo una taza de café me encuentro en el balcón de Martina González Millet, a quien llamo Tití Martina, y estamos conversando sobre el barrio, cuanto ha cambiado y lo que deseaba hacer con la escuela abandonada que se encuentra en la entrada del barrio. Me dice en tono jocosos, *no se ha movido pa' na, pa' ningún sitio, y ni me sacan bueno pues muerta.*

Entre varios ir y venir del pensamiento Martina rememora,
De lo que yo me acuerdo, fijate en aquellos tiempos que yo estudiaba tenía que coger la guagua a pies allá... en la entrada del abra; la carretera principal, lo que ahora se conoce como la Calle Marte, era un camino de piedra; donde está actualmente el parque hasta la tienda que era de mi abuelo y donde está la cancha y donde estaba el río que dragaron eso era todo caña y había que cruzarlo para ir a la entrada pa' coger la guagua.

La primera escuela del barrio era en una casa de madera y llegaba hasta el cuarto grado. Esta escuela se utilizó hasta que se construyó la escuela (que actualmente se conoce como la Escuela Carmen Abreu) que llegaba hasta el quinto grado y tenía la matrícula de 30 estudiantes por grado los mismos eran residentes del Abra y de Higuillales (barrio adyacente al Abra). Para este tiempo todavía se encontraba la caña alrededor de la escuela y había ocasiones que los

desalojaban porque alguien quemaba la caña porque les hacía el trabajo más fácil. Según Martina la caña duró como hasta los años ochenta.

El cambio más substancial del barrio a lo que se conoce hoy día me comentaba Martina, mientras veíamos pasar a los muchachos haciendo escándalo con las motoras, que en aquel tiempo quien estaba en el poder era el partido popular con Luis Muñoz Marín como gobernador, Darío Goitía (que duró mucho tiempo como alcalde) y los líderes de barrio que se movían para ese entonces era Heriberto (el abuelo de Piri) y Toño Rosa (que vivía en Higuillar). Muñoz Marín *duró y duró tanto que yo pensé que no lo tumbaba nadie* y él fue el que, según relata Martina con mucha humildad:

...acabó con las chinchas, los piojos, les daba zapatos a los muchachos para la escuela sí porque era una pobreza inmensa. A pesar de que nosotros no estábamos tan mal que habían otros más mal que uno porque iban hasta descalzo para la escuela... es que es como yo digo los muchachos que no quieren estudiar hoy día es porque no le da la gana porque tienen todo y no lo aprovechan. Aquí los únicos que eran bien “destos” eran en tu casa, en casa de Petra la mamá y donde un señor que le decían Pizá que eran donde había televisión, porque había televisión en casa de los que podían... pero yo dónde iba más era donde Haydeé porque Haydeé con nosotros siempre fue bien “deso”, pero los otros nos cerraban la puerta en la cara y to’, dejaban entrar al que le daba la gana... son anécdotas que uno las cuenta con orgullo...

Recuerda sobre un programa del gobierno de diversas actividades (posiblemente la DIVEDCO) que ponían películas y en navidad daban programa bien chévere porque se hacían fiesta y todo, que se vivían momentos bien bonita. No había la malicia de nada malo como los

muchachos de hoy día, que lo de ellos era jugar pelota y otros juegos. Es verdad que había pobreza, pero no había tantos crímenes como ahora y los muchachos era bien sanos.

Sobre el cierre de la escuela dijo que la culpa de eso lo tienen los padres por sacar a sus niños y matricularlos en otra parte y por lo mismo bajó la matrícula. Sacaron a los niños porque las madres querían imponerse y no seguir las reglas de dejar a los niños e irse, querían quedarse *bochincho*. Para cuando cerraron la escuela un señor (que se desconoce su identidad) quería coger la escuela para dar taller, clases para personas que no saben escribir, pero no saben que le pasó o en que quedó. Martina sugiere que también se podía convertir en un lugar para hacer casa para gente que todavía en el barrio están viviendo en mucha pobreza, que sea de la comunidad para lo que sea.

b) Accionando por el barrio

La motivación inicial para proponer el rescate de la Escuela Elemental Carmen Abreu en el barrio Abra San Francisco estuvo vinculada a razones personales. Este barrio me vio crecer y aunque no estudié en esta escuela fui testigo de como ocurrían muchas actividades recreativas en la misma que mantenían activa a los miembros de esta comunidad. Las gestiones iniciales en la comunidad del Abra San Francisco en Arecibo, PR comenzaron en mayo de 2013 asistiendo a las reuniones de los líderes comunitarios para reconectar con esta comunidad en la que crecí y poder saber sobre sus intenciones y deseos con la Escuela Elemental Carmen Abreu.

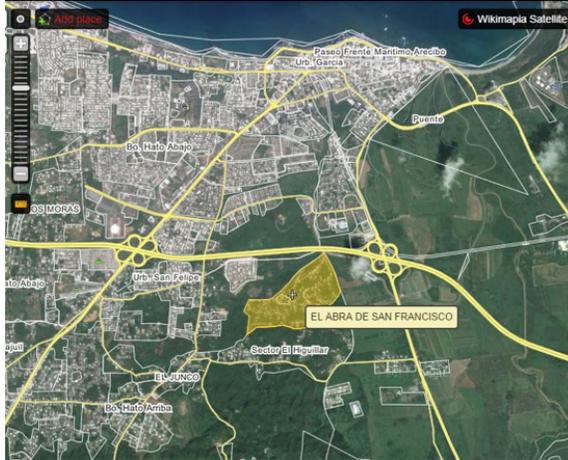

Fig. 7 Mapa de la comunidad Abra de San Francisco, Arecibo PR.

Al momento de la planificación del taller de verano ACCIONES PARA RET(ARTE) la escuela estaba en desuso y en estado de abandono por que fue uno de los cientos planteles escolares cerrados en el 2010, durante la administración de Luis Fortuño.

Fig. 8 Predios de la Escuela Elemental Carmen Abreu en verano 2015.

Durante el verano del 2015 preparé una semana de talleres creativos que consistió en 5 sesiones de 4 horas desde el 29 de junio hasta el 3 de julio 2015. Se utilizaron las facilidades de la Iglesia de la Comunidad Huellas de Jesucristo con quienes se hizo alianza para llevar a cabo los talleres ya que ofrecieron servicio de transporte, facilidades y voluntarios para poder realizarlo. Este taller fue dirigido a la población a niños de 8 a 14 años y fue preparado para trabajarlo en grupos por edad para tener una experiencia más personal. Se había preparado la oferta artística en base a la cantidad de participantes que llegaran ya que se quería tuvieran acceso a diferentes técnicas, instrumentos y materiales. Se proponía enseñar sobre diversas técnicas teatrales, fotografía, retrato, grabado, collage, reutilización de objetos reciclables, entre otras, tomando como punto de partida la enseñanza de diversos movimientos artísticos como el Surrealismo, Impresionismo y Expresionismo Abstracto fomentando el respeto y los valores cooperativistas.

A la semana artística llegaron 20 participantes entre las edades de 5 a 17 años. La ejecución de estos talleres no se dio exactamente como fueron planificados. Al momento de ejecutar el taller los facilitadores que se habían gestionado no pudieron llegar así que utilicé a los voluntarios de la iglesia para poder llevar a cabo las acciones planificadas. Al ser personas que desconocen de las temáticas que se iban a presentar no se pudo realizar como se había pensado originalmente y se hizo un sólo grupo de 15 participantes de 8-17 años impactados por mi, mientras que las voluntarias manejaban las dinámicas para los 5 participantes de 5-7 años con dinámicas más sencillas.

Fig. 9 Promoción de los talleres creativos.

Durante el último día del taller se llevó a los participantes cerca de los predios de la escuela y se hizo una dinámica de reflexión para que éstos escribieran o dibujaran sobre sí:

- ¿Les gusto el ofrecimiento de los talleres creativos de la semana creativa?
- ¿Te gustaría seguir teniendo acceso a estos talleres de arte?
- ¿Te gustaría que la escuela se remodelara para coger talleres allí?
- ¿Sentiste algún cambio en ti?
- ¿Qué aprendiste sobre los materiales que reusaste para ayudar a la naturaleza?

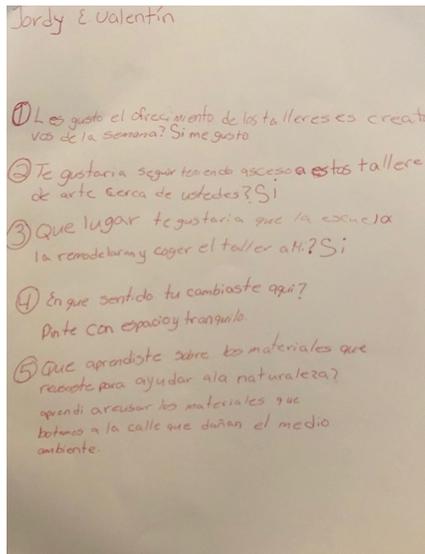

Fig. 10 Una de las reflexiones de los participantes de la semana creativa.

Debido al huracán María se perdió gran parte de la documentación de este taller. Las fotos que verán más adelante son de una exposición que se hizo durante el mes de julio en una actividad familiar en el parque de pelota del barrio.

Esta experiencia me hizo reflexionar respecto a la necesidad de espacios recreativos multi-generacionales. Asimismo constaté la importancia de indagar en cuál es la necesidad más imperante de la comunidad a la hora de gestionar proyectos comunitarios habría que enfocar cual es la necesidad mas imperante de la comunidad en base a la generación que tenga mayor necesidad. Me atrevo a suponer que la dinámica y logística cada proyecto dependerá de la identificación del sector al que se vaya a impactar por comunidad.

Fig. 11 Fotos de los trabajos expuestos en la actividad familiar. En la parte de atrás, donde se encuentran los árboles, es que estaba la escuela abandonada.

Las gestiones para viabilizar un centro auto-gestionable para la comunidad no fueron exitosas por un sinnúmero de factores, entre ellos:

- Distancia entre la gestora de proyecto y la comunidad.
- Falta de comunicación entre la gestora de proyecto, los líderes comunitarios y los miembros de la comunidad.
- No contar con un estudio de necesidades multigeneracionales. Por ejemplo, en un momento dado hubo un esfuerzo de ocupar los predios de la escuela por parte de los jóvenes de la comunidad para convertirlo en la Hacienda del Abra San Francisco. Habilitaron una parte de la escuela para proveerle un lugar de descanso a sus caballos y hasta se organizaban cabalgatas que salían del lugar. Con la Oficina de Comunidades Especiales se organizó una charla con un veterinario, pero sólo

llegaron 5 personas. Con el paso del tiempo terminaron sacando a los caballos por falta de organización, al punto de que afectaba la sana convivencia comunitaria.

- Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes (R.C. de la C. 1134) del 18 de mayo de 2011 ordenaba al Departamento de Educación de Puerto Rico a transferir al Municipio de Arecibo, libre de costo, las facilidades donde ubicaba la antigua Escuela Carmen Abreu para establecer una escuela municipal para atender las necesidades de la población de niños con la condición de Autismo. Por la existencia de esta resolución conjunta que le otorgó el espacio en desuso al municipio no se podía gestionar que la propiedad perteneciera a la comunidad, porque al haber una petición legislativa la prioridad de traslado de propiedad le pertenece al municipio.
- Para el 2019 se demolieron dos estructuras de la escuela y sólo queda la estructura de dos pisos que está al fondo de la Figura 12.

Fig. 12 Predios de la Escuela Elemental Carmen Abreu en enero de 2020.

A lo largo del 2013 y el 2014 asistí a varias reuniones comunitarias donde se expresaron inquietudes y se conversó sobre actividades planificadas por el comité comunitario. Para el 22 de agosto de 2013 y como fruto del diálogo sobre los problemas que se presentaron en la comunidad, se habían sugerido las siguientes acciones para reactivar el sentido de pertenencia del barrio, ya que los miembros del comité me contaban que las cosas no eran así antes: 1) formar la brigada de limpieza (para la escuela en desuso y las entradas al barrio); y 2) crear el foro del barrio: contando cuentos, contando historias (actividad de compartir las historias de los miembros de la comunidad). Mientras observaba a los miembros del comité me pude percatar que la necesidad de la comunidad iba más allá del rescate de un espacio en desuso; pude percatarme de la necesidad de estos actores sociales de la tercera edad de contar su historia, tanto personal como colectiva. Por lo mismo, creo pertinente las palabras de Reguillo,

En tal sentido se precisa de un especialista en comunicación que tiene por oficio ser un recuperador de la palabra de otros, de los procesos comunicativos, imbricados en la interacción cotidiana; un mediador que busca los puntos de unión, de convergencia entre la sociedad civil. Un comunicador que, atento a su entorno entiende y asume que dar a luz un mundo donde las formas de relación tengan a la base el consenso, es tarea de hombres y mujeres que creativa y amorosamente logren tematizar de un nuevo modo las condiciones de existencia de los sectores sociales menos favorecidos. (Reguillo, 1997, p.1)

En fin, es escuchando al otro que lograremos conectar las vivencias de tal modo que nos permita entrelazar vínculos que se duermen en lo cotidiano para poder reactivar el sentido de pertenencia de los miembros del barrio.

PLAN DE ACCIÓN PARA GESTIONAR NUESTROS DERECHOS CULTURALES A LAS COMUNIDADES RURALES EN PUERTO RICO: ANÍMATE A RE-CREARTE

Para empezar a fomentar campos de discusión creo pertinente rescatar la historia oral de la comunidad a impactar utilizando como modelo el proyecto *Círculo de la memoria* dirigido por Tania para la Fundación Luis Muñoz Marín (James Seale, Tania Rosario, Soraya Serra, 2012). Mediante la conversación que resulte de estas acciones podremos enfocarnos en las diversas dimensiones de la performatividad de los actores sociales para poder desarrollar proyectos socio-culturales de interés para los agentes de la comunidad.

La propuesta original de diseño para el proyecto para rescate y reestructuración de espacios comunitarios en desuso en un centro/espacio de encuentro cultural era desarrollar una propuesta para rescatar las facilidades de la escuela elemental del barrio para que los residentes se puedan apropiar del mismo y se transforme en un centro cultural-comunitario auto - sustentable para la comunidad.

Por lo mismo, como parte del desarrollo de un proyecto de acción y educación comunitaria es pertinente rescatar las memorias de aquellos agentes que han sido protagonistas y espectadores de la transformación de la comunidad a través de los años. Realizar una serie de conversaciones guiadas para desarrollar una serie de preguntas que sirva para crear una serie de talleres donde se pueda recopilar las memorias de la generación de 60-85 años y poder recopilar la historia oral de las personas que vivieron el cambio del barrio debido a la época de la industrialización muñocista.

VISIÓN:

- Gestar espacios comunitarios donde se fomente el desarrollo integral de cada participante en virtud de su derecho a determinar libremente su desarrollo cultural.
- Crear espacios solidarios que nos permitan conectar y crecer en comunidad.
- Rescatar la historia oral de las comunidades.

MISIÓN:

- Facilitar y promover el desarrollo integral de las comunidades y sus miembros.
- Tomando como punto de partida el reconocimiento de los derechos culturales para todos y todas se busca proveer estrategias para mejorar el potencial emocional y social a través del arte, la recreación, técnicas de mediación de conflicto, capacitación educativa y tecnológica con el fin de lograr una auto-gobernanza y autogestión comunitaria exitosa y plena.
- Proveer un espacio de encuentro que pueda suplir las diversas necesidades artísticas, sociales, económicas y educativas para diversos sectores generacionales.

Según se expresó anteriormente que es importante que los miembros de la comunidad se reconozcan como actores sociales que impactan constantemente sus dinámicas de convivencia comunitaria. Para efecto de este proyecto se van a establecer ciertos términos que serán importantes integrar a la hora de identificar ciertos “roles sociales” en el proyecto. El microcosmos que se podrá extrapolar a las distintas comunidades estaría constituido por:

- **Participantes:** población a impactar
- **Líderes y voluntarios:** recurso interno que se involucre en la movilización y comunicación con los participantes.

- **Facilitadores:** recurso externo que gestione los procesos creativos, las dinámicas reflexivas y apoye los trámites administrativos del espacio performático.
- **Gestor:** recurso encargado de examinar y analizar el impacto y los cambios en las dinámicas sociales para sugerir futuras acciones a integrar al proyecto. También debe de estar al tanto de estatus de otras comunidades para establecer lazos y alianzas comunitarias.

Uno de los medios que propongo se debe llevar a cabo para aportar a la conversación sobre el disfrute de los derechos culturales en y por nuestras comunidades lo será el entablar comunicación creando una serie de intervenciones con los diversos agentes del barrio para saber su percepción sobre la situación actual de la comunidad, del espacio en desuso de la escuela elemental que cerraron en el 2010 (y actualmente ya derrumbaron) y a su vez rescatar la historicidad de la comunidad.

En esta era digital propongo una recopilación de historias de barrio para analizar cómo se puede aportar a la materialización de “garantizar la igualdad en el acceso al conocimiento de todos los barrios de la ciudad, o la inversión continuada en la red de equipamientos culturales, manteniendo al mismo tiempo una oferta cultural” (Martí Grau) y a la vez resguardar materializar la memoria colectiva. Como se señala en el Informe sobre las instituciones culturales en Puerto Rico:

La cultura es el cimiento de la memoria colectiva. Valorar el patrimonio cultural es fundamental para el desarrollo de un sentido de pertenencia y de identidad en una sociedad. El espíritu colectivo, la visión de mundo y la dirección que pueda tomar un pueblo, tienen como fundamento su cultura y su herencia histórica. Todas las comunidades extraen inspiración y significado del pasado y lo utilizan para brindarle significado al presente y para trazar el futuro deseado. (Senado de Puerto Rico, 2005, p. 47)

Para comenzar con la adquisición de saberes colectivos hay que establecer una agenda para rescatar las memorias de la comunidad e ir exponiendo los resultados en un espacio virtual (documental, blog o página web).

I. Tertulias de barrio. Al rescate de nuestra memoria.

Propósito:

Incentivar los relatos y la tertulia con una serie de preguntas o dinámicas performáticas (artísticas, literarias, charla) que incentiven la memoria. Los participantes podrán escribir sus contestaciones en forma de relato, poesía, dibujo o el medio que consideren más cómodo. Todo esto debe ser documentado para poder crear un corto documental que se presentará a la comunidad.

Objetivos:

- Recopilar la historia oral del barrio a impactar comenzando con identificar los actores sociales con más tiempo en la comunidad.
- Reunir a estos actores sociales con más tiempo en la comunidad en una serie de talleres para activar la memoria colectiva.
- Recolectar fotos de la historia y transformaciones del barrio.

Los talleres creativos para rescate de la memoria colectiva en la comunidad estarían distribuidos de la siguiente manera:

Día I – Nombre y nacimientos

Día II – La casa de la infancia

Día III– La música de mi tiempo

Día IV – “A los 8 años...”

Día V – Tentativo presentación de documental

Taller Día I – Nombres y nacimientos

Comenzar las intervenciones con un día de tertulia para hacer las siguientes preguntas guías:

- ¿Cómo y dónde nacieron?
- ¿Cómo les fue dado su nombre?
- ¿Cómo fueron sus experiencias de parto (ya sea con partera o en hospital)?
- ¿Qué recuerdas sobre tu padre? ¿Qué recuerdas sobre tu madre?

Taller Día II – La casa de la infancia

Para este día se espera poder activar la memoria revisitando las dinámicas dentro del hogar. Utilizar objetos de la época o por lo menos fotos de los objetos para incentivar la memoria. Tal vez utilizar o nombrar comidas de la época que ya no se comen.

Preguntas guías:

- ¿Con qué cosa se quedarían de recuerdo si pudieran regresar y llevarse algo de aquella casa?
- Recordar dinámicas familiares.

Taller Día III – La música de mi tiempo

Para iniciar el día se puede tocar o poner en la radio números musicales muy conocidos por los y las participantes para activar los recuerdos de los participantes.

Preguntas guías:

- ¿Qué papel juega o jugaba, la música en tus relaciones románticas?
- ¿Para qué escuchas la música que escoges y por qué?
- ¿Cómo se sentían ustedes, yendo a fiestas en compañía de gente mayor, o con la compañía de personas mayores cuando salían con novios o novias?
- ¿Qué ocasiones tenían de cantar en grupo?

Taller Día IV - “A los ochos años...”

Se le pide a los/ las participantes recordar cómo eran a los ocho años. Sería ideal poder tener un artista que pueda hacer una pieza partiendo de las experiencias compartidas.

Posibles temas en que pueden abundar:

- Descripciones de la ropa, los zapatos, etc...

- Relatos de la escuela: En este momento sería pertinente hablar sobre la importancia del espacio en desuso. Como, por ejemplo, en la comunidad del Abra la memoria sobre de la Escuela Elemental Carmen Abreu, que ya no existe, y rescatar la memoria de cómo se vivía antes, durante y después de la presencia de ese espacio.

Taller Día V – Documental

Establecer día para actividad comunitaria donde se presente el documental a la comunidad. Esto teniendo en consideración que puede ser un detonante para recolectar más historias que radican en la memoria de agentes que no participaron en los talleres realizados.

II. Estudio de necesidades a través de interacciones performáticas:

Se espera utilizar el día de presentar el documental de la comunidad para realizar una actividad comunitaria (que puede ser una feria de salud, día de juegos o un compartir comunitario) como método para hacer un estudio de necesidades, oportunidades y aspiraciones de la comunidad donde se recopile los deseos e intereses de la comunidad. Este compartir comunitario es una especie de mapeo participativo de la comunidad para identificar el sentir de los residentes respecto al espacio que habitan y que le es significativo.

En esta actividad, con asistencia del facilitador, es importante que cada participante o grupo de participantes comparta sus experiencias y sentir sobre el espacio que habitan y documentarlo para poder trazar un plan y un mapa de los intereses de la comunidad. Uno de los facilitadores dirige la discusión relativa a la comunidad, mientras el otro anota los puntos objeto de la discusión. En un ejercicio de mapeo participativo de la comunidad exitoso, los participantes (Rotary):

- Identifican el modo en que utilizan los recursos de la comunidad y las barreras que encuentran para acceder a ellos.
- Comparan sus percepciones sobre la importancia de los distintos recursos.
- Generan ideas para la mejora de la comunidad.

Ventajas del mapeo participativo de la comunidad:

- Es una actividad amena e interesante.
- Es un método que anima a los participantes a hablar sobre como mejorar sus comunidades.
- Puede llevarse a cabo en múltiples sesiones con distintos grupos de integrantes de la comunidad.

Posibles inconvenientes:

- El análisis de los resultados podría ser complicado, ya que la información se obtiene en un formato visual.
- La obtención de conclusiones tras el análisis de los mapas y el proceso para determinar los siguientes pasos podrían requerir que se lleven a cabo actividades de evaluación adicionales.

Después de estas acciones e interacciones se tiene que establecer un equipo de profesionales de diversas ramas (artísticas, psicológicas, sociales y recreativas) para identificar cuál sería una manera menos invasiva para impactar a la comunidad. Una vez se tenga la información correspondiente se puede proponer una activación cultural por medio de diversos talleres como:

- Desarrollo económico comunitario.
- Huerto comunitario: auto-sustentabilidad alimentaria para nuestro barrio.
- Espacio de estudio (biblioteca/ café comunitario)
- Talleres artísticos
  - Expresando mis emociones mediante la pintura
  - Confección de cabezudos y/o máscaras de figuras sobresalientes o queridas por la comunidad.
  - Gestión corporal
- Talleres de recreación comunitaria
  - Clínicas deportivas
  - Repostería
  - Costura y/o manualidades
  - Manejo y confección de establos
  - Asistencia legal (Pro-Bono) que los pueda asistir en reclamación de fondos en momentos de emergencia, desalojos, protestas, entre otros.

IV. CONCLUSIÓN

¿Es posible que los espacios performáticos nos permitan reconectarnos y reconfigurar nuestra vida cultural en beneficio del bienestar colectivo? Proyectos como Crearte, Inc., ARECMA, La Maraña, entre otros, son espacios que ayudan a satisfacer necesidades al acercarle a las comunidades circundantes un ofrecimiento cultural. Estos espacios alternativos se convierten en espacios performáticos en sí cuando se convierten en enlaces con, por y para la comunidad. Si tomamos como punto de partida la idea de Grimson que dice “toda institución social, que siempre se presenta como segunda naturaleza, sólo existe por haber sido creada, inventada y construida por seres humanos específicos” debemos mantener conciencia de nuestras acciones cotidianas construyen, reafirman o deconstruyen nuestras configuraciones culturales.

¿En que debería consistir una gestión cultural y educativa para las comunidades en P.R.?

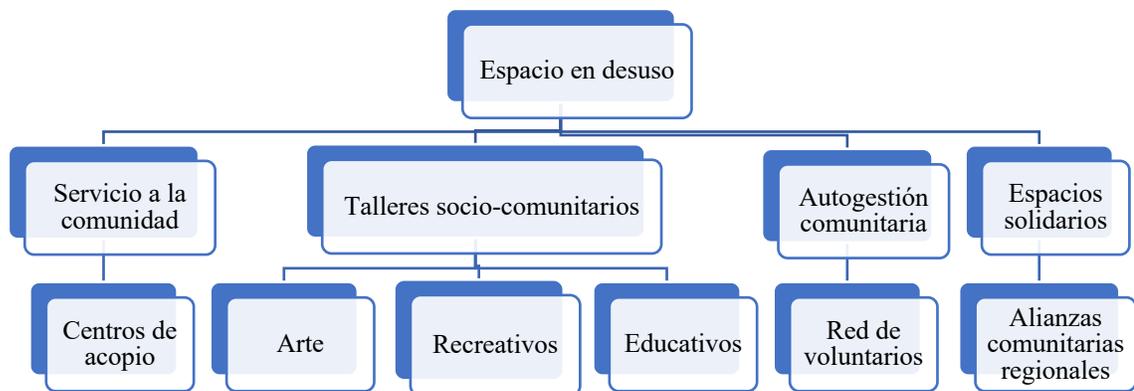

Fig. 13 Posibles funciones para un espacio en desuso que sea para beneficio comunitario.

Un sector de la gestión cultural debe dirigirse al estudio de modelos ya existentes que funcionan para el beneficio de las comunidades ya sea urbanas o rurales del país. Dado a las crisis sociales, políticas y ambientales vividas en los pasados años resulta imperante proveer un espacio de aprendizaje, desarrollo y disfrute de los derechos culturales que a largo plazo y ya sistematizado pueda impactar a los sectores de menos recursos en cualquier área geográfica del país. Es necesario propagar la idea de poder establecer auto-gobernanza comunitaria mediante la creación de estos espacios ya que el empoderamiento de las comunidades es esencial para la supervivencia de estas y más en momentos en que es necesaria la organización y tener centros de acopio para manejo de emergencias. Estos espacios de encuentro, que siempre visualizo como espacios performáticos porque se trata de espacios donde se crean acciones esperando ciertas reacciones de los actores sociales, son importantes porque se convierten en espacios recreativos que educan sobre diversos temas, y así a largo plazo generar empleos para la gente de la comunidad.

Sobre el estudio de necesidades reitero que es beneficioso el que los recursos externos tengan la sensibilidad de escuchar la historia de cada comunidad, ya que eso permitirá un desarrollo de acciones más asertivas y enfocadas en la configuración cultural regional. Mientras menos invasivo sea el proyecto para integrar en la comunidad debería de haber mayor apropiación de la comunidad al espacio creado.

La porosidad y niveles de desigualdad existente en nuestro sistema político y social hace imprescindible la creación de espacios alternativos que sirvan como un espacio de transformar realidades.

El enfrentar dos desastres de la naturaleza reafirmó la fragilidad de nuestro pueblo ante la inacción política y falta de planificación estatal, sacando a relucir que nuestro bienestar y supervivencia depende primordialmente de nuestra comunidad circundante y las alianzas con aquellas más lejanas. Es en momentos de precariedad donde se establecen nuevos paradigmas sociales donde se reconfigura nuestra genética cultural. Nuestra resistencia para no perecer en los momentos más adversos de estos pasados tres años ha encendido la chispa necesaria para cuestionar el rol de todos los agentes envueltos en el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país que nos proveerán una vida cultural plena y digna; y más aun cada reto de supervivencia nos invita a desarrollar y/o buscar cuales serán las herramientas que utilizaremos para hacer valer nuestros derechos humanos.

El huracán María, como se mencionó anteriormente, fue un evento histórico donde se despertaron varios sectores que estaban en estado latente que confiaban y creían a ciegas en los sistemas políticos y eso se pudo percibir luego del Verano del '19 donde el pueblo se unió ante la exposición de las expresiones racistas, clasistas, sexistas, homofóbicas a través de un chat de altos funcionarios del país. Actualmente, debido al estado de emergencia que estamos viviendo después de, lo que personalmente llamo, los terremotos de Epifanía del 6 y 7 de enero de 2020 la respuesta del pueblo puertorriqueño ha sido de organizarse autónomicamente en la recolecta de artículos de primera necesidad para ayudar a los mas afectados en el sur de la isla. Por ejemplo, se recién formó un espacio cibernético para rastrear las regiones que tienen necesidad y mejorar la eficiencia de entrega de los suministros que se están autogestionando por los ciudadanos.

Fig. 14 Espacio cibernético creado para mejorar la distribución de suministros a damnificados del sur de la isla luego de los terremotos del 6 y 7 de enero 2020.

Esta plataforma <https://suministrospr.com/> fue presentada por Juan Pablo Díaz el 12 de enero de 2020 por las redes sociales y es un esfuerzo de un grupo de profesionales para informar las necesidades de las comunidades afectadas y puedan recibir la ayuda directamente de los puertorriqueños(as) que se están movilizandando con suministros personalmente ya que no confían en el gobierno. Entiendo pertinente mantener en estudio este modelo ya que es uno que se puede tomar como uno piloto para hacer un estudio de necesidades; y mas aun entiendo es un espacio para una vez se establezca el estado de emergencia se pueda organizar una gestión cultural comunitaria que nos permita el disfrute pleno de los derechos culturales.

En fin, el rescate y creación de espacios es esencial para unificar los distintos sectores comunitarios, en especial de aquellos que se encuentran en los sectores rurales de la isla. Es necesario el rescate de espacios en desusos, como por ejemplo escuelas clausuradas, casas y centros abandonados, para crear espacios de encuentros donde se pueda rehabilitar con proyectos

de servicios a la comunidad similares a los de CREAARTE y aquellos proyectos de base comunitaria que provengan de los residentes de la comunidad. En palabras de Rita, *una especie de híbrido entre un acercamiento y otro. Gestores que apoyen a las comunidades a crear sus propios proyectos.* ¿Será posible que la reestructuración y modificación de nuestras configuraciones culturales se logre mediante la autogestión artística y comunitaria? Es importante estudiar a fondo los proyectos, similares a la comunidad de Mariana, que fomentan la autogobernanza de las comunidades para emular las acciones y gestión cultural de la misma en otros sectores rurales de la isla.

Bibliografía:

80 grados. (2018, mayo 25). *80 grados*. Retrieved from 80 grados:

<http://www.80grados.net/comunidad-ilumina-su-imaginacion-en-mariana-humacao/>

Butler, Judith. *El género en disputa, El feminismo y la subversión de la identidad*. España:

Ediciones Paidós Ibérica, 2007.

De Sousa Santos, Boaventura. *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*.

Buenos aires, 2006.

Eljaiek, R. D. (2018, noviembre 16). *"Un escultor social"*. *La polémica de Joseph Beuys*.

Retrieved from ARCADIA: <https://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/un-escultor-social-la-polemica-vida-del-artista-joseph-beuys/71931>

FLMM. (2015, mayo 3). *Documental Entrando al Círculo de la Memoria - FLMM*. Retrieved

2019, from You Tube: https://youtu.be/N4ZJIqF_XQw

Fontáñez-Torres, L. E. (2009, abril). Derecho como herramienta de justicia social. *Publicación*

de servicios legales de Puerto Rico, Inc., p. 6.

García Canclini, Nestor. *Diferentes, desiguales y desconectados: Mapas de la interculturalidad*.

Barcelona: Gedisa, 2004.

Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Argentina:

siglo veintinuno editores.

Ianni, O. (1996). *Teorías de la globalización*. siglo veintiuno editores.

James Seale, Tania Rosario, Soraya Serra. (2012). *Círculo de la Memoria en la Fundación Luis*

Munoz Marin: un proyecto de historia oral. Puerto Rico: Fundación Luis Munoz Marín.

La Maraña. (2018). *La Maraña*. Retrieved from La Maraña, Inc.: <http://www.lamarana.org/lamaraña--imaginación-post-mar%C3%ADa-español.html>

Martinell, A. (2010). *Cultura y desarrollo. Un compromiso para la libertad y el bienestar*. Madrid. Ed S. XXI.

Proença Leite, R. (2007, Septiembre-Diciembre). *Consumo y Ennoblecimiento del Espacio Público*. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vol. IX (n.3).

Ochoa, A. M. (2003). *Entre los deseos y los derechos*. Bogotá, Colombia: ICANH.

Oquero, A. C. (2014, febrero 10). *www.primerahora.com*. Retrieved from Primera Hora: <https://www.primerahora.com/noticias/isla/nota/creartellegahastayabucoa-1038965/>

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, I. C. (1998). *UNESDOC Digital Library*. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116393_spa

Rivera Ramos, Efren. «Derecho y subjetividad.» *FUNDAMENTOS (5-8) 1997-1998* (1994): 125-134.

Rivera-Ramos, E. (2018, agosto 31). *Los derechos culturales: crisis, retos y resistencias*. Retrieved from 80 grados: <https://www.80grados.net/los-derechos-culturales-crisis-retos-y-resistencias/>

Reguillo, Rossana. *Ciudad y Comunicación. Densidades, Ejes y Niveles*. Revista Día.Logos de la Comunicación. Num. 47. Lima. 1997

Rotary. (n.d.). *RECURSOS PARA EVALUAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD*. Illinois: Rotary International.

Said, Edward. *Orientalismo*. Libertarias, s.f.

Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. 2da. New York: Routledge, 2006.

Senado de Puerto Rico. (2005). *Informe sobre las instituciones culturales en Puerto Rico*. San Juan: Editorial del Instituto de Cultura Puertorriquena.

UNESCO. (1998, febrero 2). *UNESDOC Digital Library*. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116393_spa

UNESCO. (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006*. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf

Verdú, V. (2010, enero 21). *CORRIENTES Y DESAHOGOS. Melancolía del fin*. Retrieved from EL PAIS: https://elpais.com/diario/2010/01/21/cultura/1264028403_850215.html