

*Interacciones artísticas entre Escuelas de Bellas Artes y
escuelas de currículo regular: La polinización artística*

Víctor F. Hernández Cordero

Proyecto de Conclusión presentado al programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural del Programa en Estudios Interdisciplinarios, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Comité evaluador:

Dra. Mareia Quintero Rivera (mentora)

Dr. Pedro Reina Pérez (lector)

Dr. Dorian Lugo Beltrán (lector)

Derechos reservados, 2020

Aprobado en

ÍNDICE

Sinopsis	2
Abstract	3
Dedicatoria y Agradecimiento	4
Capítulo I - Introducción	5
Descripción del Proyecto	7
Objetivos	8
Justificación	9
Impacto y Efecto Previsto	10
Capítulo II – Enfoques teóricos y revisión de la literatura	11
Hibridación e Interculturalidad	13
Vivir la gestión	15
La música	17
Capítulo III – La polinización artística: proyecto piloto	23
Conclusión	27
Bibliografía	28
Anejos	31
1- Organigrama de La polinización	31
2- Afiche de la obra El Hijo de Zeus	34
3- Promoción	35
4- Logo La Polinización como auspiciador	37
5- Taquilla	37
6- Fotos de ensayos y funciones	37
7- Mensaje texto maestra Colegio San Ignacio	40

SINOPSIS

Este trabajo de fin de maestría tiene como objetivo el establecer circuitos de presentación, que permita la interacción entre la escuela de bellas artes del Municipio de Cayey y las de población escolar de cursos generales que comprenden los grados elementales hasta superior. El proyecto va dirigido a la coordinación de una serie de visitas y presentaciones en diversos planteles escolares, salas de teatro y lugares públicos, con la intención de provocar hibridaciones entre estudiantes de ambas corrientes. Por medio de estos circuitos pretendemos impactar con las artes a las generaciones jóvenes buscando educarlos en cuanto a la importancia de la disciplina y dedicación que conlleva ejercer las mismas. Como primera experiencia, llevamos a cabo la presentación del musical El Hijo de Zeus, producido por la escuela Miguel A. Julia Collazo donde seis de las siete escuelas visitadas tuvieron el privilegio de presenciar. El calendario que habíamos establecido para continuar con nuestra iniciativa ha debido ser modificado y puesto en pausa por causa de la Pandemia del COVID-19. Esperamos en un futuro, reanudar la implementación de estos circuitos, dentro de un concepto que llamaremos “La Polinización Artística”.

Palabras claves:

Hibridación, polinización artística, educación en las artes

ABSTRACT

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

This Master's project has the purpose of establishing presentation circuits that allow the interaction between the School of the Arts of Cayey and the rest of the regular public and private school population. The project's focus is to facilitate the coordination of a series of visits and presentations in a variety of different schoolgrounds, theaters, and public places, with the deliberate intention of provoking hybridizations between students of both school experiences. By means of these circuits, we aim to impact the youth through art in order to educate them and make them understand the importance of the discipline and the dedication that is involved in practicing it. As a first experience, we carried out the exhibition of the musical "El Hijo de Zeus", produced by the Miguel A. Julia Collazo School, where six out of the seven visited schools had the privilege of experiencing. The schedule we had established to continue with our initiative has been modified and put on hold due to the COVID-19 pandemic. We hope to resume the implementation of these circuits in the future, under a concept that we'll call "The Artistic Pollination".

Keywords:

Hybridization, artistic pollination, arts education

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

DEDICATORIA

A todos los maestros y amantes de las artes con sus variantes y nuevas formas

AGRADECIMIENTO

A Dios primero que nos da las fuerzas para continuar, a Ruth Hernández por animarme a seguir escalando peldaños, a mi amada y eternamente querida esposa Glenda Nogueras, gracias por tu amor y apoyo incondicional. Y sobre todo a mi mentora la Dra. Mareia Quintero por su incomparable paciencia y dedicación.

CAPITULO I - INTRODUCCIÓN

Tras varias décadas dedicado a las producciones discográficas y de eventos públicos para distintas generaciones, he visto la importancia y el impacto que las artes tienen en nuestra sociedad. Desde temprana edad, allá para el 1977, cuando estudiaba en la escuela de Bellas Artes Lucchetti, experimenté lo gratificante que era ver mis cuadros y esculturas en lugares como la biblioteca Carnegie del Viejo San Juan o el en Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR en Río Piedras y mucho más haber participado en certámenes y obtener premios como, por ejemplo, haber ganado el primer lugar en el certamen de cartel del Departamento de Salud Ambiental de PR (1982). Cada puesta en escena de un drama, así como las experiencias dirigiendo mi orquesta para los años 1993-97 y viendo cómo el público reaccionaba ante las presentaciones musicales y escénicas, como también ante las artes plásticas, inspiraron en mí la necesidad de aportar a que sectores más amplios de la sociedad tengan acceso y valoren las artes. En mis 35 años como ingeniero de grabación he visto y experimentado una disminución en el público y una falta de respeto y valoración por las artes. Mucha gente se atreve a decir que hoy cualquiera canta, como si no existiera un sentido de respeto por el trabajo y el sacrificio que pasan los artistas, sin considerar los esfuerzos, estudios y el valor cultural de la labor artística. Por eso, creo fielmente en que si no se crean actividades que ayuden y eduquen a la generaciones que vienen creciendo en cuanto al trabajo, dedicación, y valor que tiene la labor de un artista, no se puede pretender que siga creciendo el consumo y aprecio de la música, el teatro, el baile y las artes en general.

Comencé mi primera gestión cultural relacionada con este proyecto en el 2009, con una iniciativa de grabación de orquestas de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos

Antonini de San Juan. Dicho proyecto, de mi autoría, tuvo el propósito de recaudar fondos para el mantenimiento de la planta física de la escuela. Se recaudaron aproximadamente \$150,000 dólares, según registros del entonces director del plantel, el Sr. Víctor Antonio Rodríguez. Ya en el 2018, durante mi primer internado en la Maestría en gestión cultural, elaboré una propuesta también dirigida a las escuelas especializadas que se transformó en el proyecto de conclusión que aquí presento. Presenté esta idea a la directora de la Compañía Teatral Las Muecas de Cayey, la Sra. Celeste Vázquez, lo cual dio inicio a un sueño de crear circuitos de teatro con gente de la comunidad. El primero de ellos fue la obra “Del Pesebre a la Cruz” la cual fue expuesta en el Teatro Municipal de Cayey en el 2018 y al año siguiente, en el Centro de Bellas Artes de Caguas por invitación del Honorable Alcalde William Miranda hijo. Cursando mi segundo semestre de internado, propuse a la Directora de la Escuela de Bellas Artes del municipio de Cayey, Sra. Sherly Inchausti esta propuesta de gestión cultural. Esto nos permitió acceso y visitas a distintos planteles del municipio y ser parte de la producción y montaje de la obra “El Hijo de Zeus”, en cuya producción participé buscando auspicios metálicos y generando las promociones radiales y cibernéticas para la puesta en escena de la misma. Al experimentar de primera mano como jóvenes y niños disfrutaban tanto la experiencia, decidí que no solo debo trabajar proyectos con el teatro sino con todas las artes. Fue ahí que me vi como una abeja polinizando flores, estas flores son jóvenes y niños que con el arte son impactados positivamente dando nuevos frutos por lo que le llamé, a este proyecto La Polinización Artística.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto va dirigido a facilitar el acceso de estudiantes de cursos elementales hasta superior a las artes a través de un compartir artístico entre estudiantes de las Escuelas de Bellas Artes y los de currículo regular, en escuelas públicas y privadas del municipio de Cayey. Buscando enfatizar el acceso a las artes, se utilizan como herramienta principal las presentaciones artísticas de estudiantes de escuelas de bellas artes en un concepto que he llamado “La Polinización Artística”. Este nombre está basado en la noción de *hibridación* del teórico Néstor García Canclini. La polinización, en las ciencias biológicas, se conoce como la forma en que las plantas son fertilizadas. El proyecto se enfoca en la polinización cruzada (esta se da a través de abejas, el viento, agua o por vía humana) que busca la creación de mejores frutos. A través de varias presentaciones y visitas a escuelas de la corriente regular, se pretende exponer a estos estudiantes al arte. A su vez, se busca ofrecer experiencia de presentación a los estudiantes de la escuela especializada, así como dar a conocer la labor que se hace en las misma y ampliar su matrícula.

OBJETIVOS

- Coordinar presentaciones artísticas de la Marching Band y el grupo teatral Komicar en las escuelas del municipio de Cayey.
- Ofrecer a las agrupaciones artísticas de las escuelas especializadas la experiencia de presentarse ante otras escuelas como la Eugenio María de Hostos 2da unidad Bo. Toíta, escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz entre otras.
- Ofrecer a los estudiantes de escuelas públicas de la corriente regular y privadas del municipio de Cayey una experiencia de contacto con las artes.
- Documentar la experiencia de las presentaciones a través de cuestionarios y documentación audiovisual.
- Crear una agenda de presentaciones en coordinación con las escuelas con las escuelas receptoras del municipio.

JUSTIFICACIÓN

Al estudiar la estructura del Departamento de Educación encontramos quince escuelas especializadas en artes y música en Puerto Rico, las cuales presentan matrículas en descenso. Por lo tanto, existe la necesidad de fomentar y provocar un acercamiento a las artes a estudiantes de currículo regular, con la posibilidad de despertar en ellos los deseos de considerar estudiar en una de estas escuelas especializadas. Por otro lado, se debe hacer visible la oportunidad de acceso a estas escuelas ya que probablemente no han descubierto o considerado la posibilidad de expandir sus talentos en la música y las artes en general. En el caso de la Escuela Especializada en Bellas Artes Miguel Ángel Juliá del municipio de Cayey (escuela piloto con la cual llevamos a cabo la primera experiencia de polinización se encuentra en un municipio el cual cuenta con una población de 7,735 jóvenes de ambos sexos entre 5 a 19 años (según censo 2017)¹ y la escuela que atiende tanto estudiantes como público en general será beneficiada por la polinización.

¹ Página censo PR(2017). <https://censo.estadisticas.pr/>: <https://censo.estadisticas.pr/EstimadosPoblacionales>

IMPACTO Y EFECTO PREVISTO

Tras la implementación del proyecto, se espera desarrollar aprecio, respeto e interés por las artes en los estudiantes visitados. En tanto, se pretende educar al alumno y que comprendan los retos de crear una pintura, la declamación o escritura de poesía, cómo se tocan ciertos instrumentos de música, piezas de baile, etc. Tras cada presentación se busca que los estudiantes artistas impartan charlas para fomentar el valor por las artes y los beneficios de estudiar las mismas. Se buscan nuevos adeptos al estudio de las artes en general y aumentar las matrículas en las escuelas de bellas artes. Entendemos que es de suma importancia para nuestra sociedad debido a los beneficios que éstas provocan en los seres humanos, según esbozaremos en los enfoques teóricos.

CAPITULO II- Enfoques teóricos y revisión de la literatura

Educación en las artes y ampliación del público

Toda actividad de una sociedad está rodeada de medios de producción y esos medios de producción permiten la interacción social y el crecimiento de una mejor y nueva conducta, nuevos conocimientos para la sociedad. Esas actividades a su vez giran alrededor de unos valores asignados por conciencia colectiva e individual, lo que permite la constante creación de prácticas, gustos y nuevas necesidades. Raymond Williams (1994), en su sociología de la cultura, aborda el desarrollo de los medios de producción cultural y la evolución de las instituciones, las cuales definen tendencias y crean actitudes en la población. Para Williams, a lo largo de la historia, se fue generando una separación social entre los que producen las artes y los que la consumen. Sin embargo, este proceso de especialización no tiene que ser visto de forma negativa.

Según el autor:

“Mientras existan conexiones entre, al menos, alguna forma de adiestramiento general profesional, y las formas avanzadas de adiestramiento profesional y mientras el acceso a esas formas avanzadas, para aquellos que lo deseen, permanezca todavía relativamente abierto, la forma de división entre <<artista>> y <<público>> no tiene por qué ser perjudicial: en la práctica, es con frecuencia un intercambio serio y voluntario entre los profesionales y quienes se interesan por el más alto desarrollo de estas habilidades” (Williams,1994, p. 85).

En este proyecto, aunque no buscamos educar profesionalmente con la polinización, sí buscamos educar en cuanto a las virtudes que ofrece al ser humano al estudiar alguna de

estas “formas de adiestramiento”, ya sea pintura, música, drama, etc. Al provocar un “intercambio serio y voluntario”, se permite “la conexión” entre los que estudian arte y los que no. De esta manera, podemos ayudar a disminuir la división entre artista y público a la que alude William (1994). Aunque esta situación puede convertirse en una división fuerte, se puede trabajar con la amplificación y propagación de los medios, con el objetivo de alcanzar un impacto para que el público logre valorar la profesionalización del artista. Esto tendrá que ser acompañado con el buen juicio de qué tipo de presentaciones se deben hacer a estos jóvenes estudiantes, ya que el escogido del material a presentarse, como el repertorio -en caso de la música- debe estar a tono con los gustos y preferencias, de esa población. Para ser efectivos con nuestras gestiones, el buen uso de los medios de producción ayudará a explicar los aspectos psicológicos y relacionales del público al cual se quiere impactar.

Autores como Pierre Bourdieu (1983) plantean que los gustos y hábitos de consumo cultural están relacionados a la exposición que una persona ha tenido a las artes desde su infancia. Partiendo de dicha idea, este proyecto busca exponer a grupos de estudiantes a distintas expresiones del arte, contribuyendo en su proceso de educación y sensibilización a las artes. Bourdieu (1983) resalta el concepto de capital cultural haciendo comparaciones entre inversión de capital económico en la educación y la inversión de capital cultural. Resalta también cuán importante es la inversión por parte del núcleo familiar en las aptitudes, dones, talentos de los niños y jóvenes en su crecimiento y educación. Esta inversión por parte de la familia es reforzada con el capital cultural generado por el acceso a las artes en las escuelas y en la sociedad. La gestión cultural dirigida al público escolar trae beneficios a la sociedad y, a su vez, esa

inversión cultural, aunque está fuera de los parámetros tangibles de la llamada inversión de capital, genera crecimiento económico.

Hibridación e interculturalidad

Las diferencias culturales dan al gestor un horizonte interminable de posibilidades para trabajar en torno a todas ellas. Estas diferencias nos hacen reflexionar en cuanto al valor del otro y cómo éste me ayuda y enriquece mi existencia y crecimiento cultural. La necesidad del otro es primordial, sobre todo si se trata de exponer o impactar a otras personas con nuestros talentos o arte. Según Stuart Hall (2010), “el principal argumento propuesto aquí es que la diferencia importa porque es esencial para el significado; sin ella, el significado no podría existir” (Hall, 2010, p. 420). Ante las diferencias, el ser humano puede desarrollar el deseo y la necesidad de identificar, analizar y comprender que esas diferencias le acercan y le ayudan a establecer significados de vida. El argumento que propongo, partiendo de los planteamientos del autor, es que necesitamos la diferencia porque sólo podemos construir significado a través del diálogo con el “Otro” (Hall, 2010, p. 420). Lejos de separarnos o crear distancia, las diferencias nos pueden acercar. Ese otro, que con sus cualidades y características es diferente a mí, por ser diferente, me reta, anima e inspira a buscar no sólo mi diferencia con el otro, sino, lo mejor que puedo ser gracias a ese compartir. La hibridación, según Néstor García Canclini (2005), es la interacción de esas diferencias que existen entre distintas culturas y que se han visto exponencialmente impulsadas por los medios de comunicación, la publicidad, la prensa internacional, la radio y de las redes cibernéticas que han facilitado esa interacción entre culturas. De acuerdo con el teórico, la interacción termina no cambiando una cultura por otra, pero más bien creando

nuevas formas y culturas, a lo que llama *hibridación*. Sin embargo, hibridación no significa una fusión. Hibridación es un término con que se le llama en química a la transformación que sufren dos compuestos distintos pero que no se funden sino que se transforman en otro compuesto con sus propiedades y características propias. Al provocar un acercamiento entre dos corrientes educativas pretendemos no fusionarlas sino el permitir que surjan o crezcan nuevas generaciones de artistas y músicos que valoren el trabajo y la dedicación artística de otros que ya la ejercen. Según García Canclini (2001), “a menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva. No solo en las artes, sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico”. (pág. 5 párr. 3). Ese desarrollo tecnológico va ligado a una educación y a permitir acceso a la tecnología. Si no fuera por la hibridación estaríamos dejando fuera la libertad de enriquecer los modos de generar nuevas tendencias en el arte, la música y no se podrían modificar la cultura y tendencias. “Como consecuencia, se absolutiza un modo de entender la identidad y se rechazan maneras heterodoxas de hablar la lengua, hacer música o interpretar las tradiciones. Se acaba, en suma, obturando la posibilidad de modificar la cultura y la política” (García, 2001, pág. 6). La hibridación permite al gestor tener un horizonte sin límites para trabajar, ya que la tecnología, la red cibernética (con los formatos fundamentales de comunicación humana, audio, video y escritura) permiten generar en poco tiempo y con alcance mundial en fracciones de segundo impactar al público sin larga espera por el producto final. La perspectiva de la hibridación permite aceptar y valorar el crecimiento de nuevos estilos en la música y el arte, evitando la rigidez de caer en un círculo viciado del mundo capitalista financiero que pretende encajonar los proyectos y productos bajo las premisas equivocadas de que lo que vende es lo que es importante o dicta la pauta. La realidad es que el público (los

estudiantes en nuestro caso) dictamina la aceptación o utilidad de dichas gestas o propuestas culturales.

Entre tanto, García Canclini (2004) presenta la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro. Aquí se favorece el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. La interculturalidad enriquece las sociedades, contrario a la visión del norte de ver en la globalización una forma de obstáculo a la integración haciendo ver a las “culturas del sur” como atrasadas o fuera de lugar. Esta visión no permite el crecimiento de la humanidad.

Vivir la gestión

Cuando analizamos el propósito de trabajar con estudiantes articulando hibridaciones, buscamos provocar una experiencia enriquecedora mediante el cuidado y selección de un evento o presentaciones bien pensadas, de forma que redunde en el crecimiento educativo y de juicios valorativos de lo que son las artes. Será necesario e imperativo que tanto el artista como el gestor cultural puedan, no solo visualizar el propósito de sus trabajos, sino que sería requisito entender claramente las implicaciones, causas y efectos que provocarán sus trabajos en el público o en la comunidad para la que trabajan. No se debe ser meros espectadores, hay que vivir en carne propia los sentidos, símbolos y significados de cada actividad, representación o evento. A modo de ejemplo, la historia que relata Clifford Geertz (1973) de su experiencia en Bali y las peleas de gallo, da cuenta de que si no pasaba por la experiencia de vivir en cuerpo presente los ritos, credos religiosos, los sufrimientos, penurias, alegrías y creencias del pueblo o

sociedad que iba a estudiar o investigar, no sería aceptado o tenido en cuenta por ese pueblo:

“Toda la aldea se abrió para nosotros, probablemente más de lo que se hubiera abierto de no haber ocurrido aquel incidente (en realidad sin él, nunca habríamos tenido acceso a la presencia de aquel sacerdote y además nuestro accidental anfitrión se convirtió en uno de mis mejores informantes) y por cierto con mucha mayor rapidez. Ser apresado o casi apresado en una operación policial contra el vicio tal vez no sea una fórmula muy recomendable para alcanzar esa relación misteriosa tan necesaria en el trabajo antropológico sobre el campo, pero a mí me dio muy buenos resultados. De pronto fui aceptado de una manera inusitada y completa en una sociedad en la cual resulta extremadamente difícil penetrar a los extranjeros” (Geertz, 2003, p. 342).

La experiencia de ser perseguidos y vivir el temor, al igual que los balineses con respecto a la prohibición de peleas de gallo, revela la posibilidad de ser aceptados o tenidos en consideración por la comunidad, ya que no somos meros espectadores sino que compartimos lo vivido. Esos valores culturales asignados por el público al que se quiere llegar o trabajar con algún tipo de gestión cultural, necesitará ver en mí como gestor, que entiendo, comprendo y valoro sus preferencias, gustos, creencias, ya sean simbólicas o funcionales. Si no se es capaz de vivir por experiencia propia junto a ellos esas experiencias no se provocará la aceptación o apertura por parte del otro.

El filósofo González Quiroz (2004) aborda el tema de la creciente demanda por productos culturales. Según el autor, las tres razones primordiales por las cuales es necesaria hoy más que nunca la gestión cultural son:

- 1) El público demanda cultura en tanto tenga tiempo para el ocio;

2) La necesidad de los seres humanos de creer en algo y ser parte de ese algo que le da significado y pertenencia;

3) La demanda de cultura es social. Es algo que todos de distintas formas compartimos y hacemos.

En el contexto de esta creciente demanda, es crucial que el gestor maneje la idea del creador mediante el aparato publicitario correcto y adecuado con el fin de escoger el o los medios que se atempere a sus estrategias. El gestor debe también trabajar sobre la ideología del proyecto, ya que ésta es la que transmitirá los valores. En adición, se deben tener claras las diferencias entre gestar desde una empresa privada o desde una organización pública o gubernamental.

Con relación al impacto de los proyectos culturales en los jóvenes, Rossana Reguillo Cruz (2000) reconoce que los jóvenes se proyectan en modo de rebeldía. Por lo tanto, las instituciones y sociedad les critican y le exaltan simultáneamente sin considerar las grandes posibilidades que encarnan. Desde lo íntimo, lo necesario de lo no advertido por los medios o las instituciones, de ahí del centro mismo de la necesidad nace la unidad de las gentes por salir adelante, nacen las nuevas fuerzas, las nuevas tendencias, la nueva voz, la emergente juventud con su distintiva cultura. Y las gestas culturales, utilizando las artes y la música, son alternativas reales para provocar cambios y beneficios en la juventud y la niñez.

La música

La música es punto de encuentro alrededor del cual los miembros de una sociedad se unen para participar en actividades que requieren cooperación y coordinación de grupo A. Merriam (1964). Este hecho es requisito fundamental en la polinización para

fomentar ese acercamiento a las artes con el bien social que pueda provocar. Koelsh (2011) resalta que la música afecta positivamente el cerebro y las emociones haciendo de los oyentes o intérpretes mejores seres humanos con capacidades para sobrellevar hasta enfermedades terminales. Además de destacar la importancia de la música para la niñez y juventud a temprana edad al desarrollar las partes sicomotoras del cerebro y el aspecto emocional.

Oriol Casal (2010) esboza las razones primordiales por las que la música es un transformador social, ya que permite unir grupos en funciones que le acercan a causas y credos. Este es el caso de los que hacen música en las iglesias o en las agrupaciones musicales de un género en común ya sea clásico, jazz, etc. Oriol Casal (2010) recoge las razones fundamentales del antropólogo y etnomusicólogo, Alan P. Merriam:

- 1) La función de expresar ideas y emociones que no se exteriorizan con el lenguaje cotidiano;
- 2) La función de comunicación la cual contribuye a la continuidad y la estabilidad de una cultura;
- 3) Por último, la función de integración de la sociedad.

Este hecho es requisito fundamental en la polinización para fomentar ese acercamiento a las artes con el bien social que pueda provocar. Schechner (2012) expresa que lo performativo permite el análisis de la construcción social de la realidad (incluyendo raza y género). Existe una conexión entre lo performativo y el “performance art” que diluye las barreras entre el arte y la vida. Las sociedades se fundamentan, alimentan y crean conciencia con sus representaciones rituales. Esta representación refuerza nuestra futura gesta con la “polinización musical,” ya que las

disciplinas y cultura de los estudiantes de música son tan distintas a las de estudios regulares. Por ejemplo, los uniformes que son representativos de juego deportivos, rituales, ceremonias, carnavales, ejércitos; la vestimenta habla de la unidad, formalismo y seriedad en cada “performance”. Desde una sala de teatro o el Papa en el Vaticano hasta el histórico Festival de Woodstock, las representaciones han estado marcada por los estilos, diseños y uso de las vestimentas. Estudiar más a fondo el concepto como el cuerpo, espacio, performatividad o identidad y género será necesario para lograr más eficacia, ya que con un buen uso del “performance” enriquecerán y ayudará a lograr éxito. Muchos de los que practican los estudios sobre representación se resisten o se oponen a las fuerzas globales del capital. Son menos los que aceptan que esas fuerzas saben muy bien –tal vez mejor que nosotros– cómo hacer acciones representacionales, en todos los sentidos de esa palabra. La interacción de eficiencia, productividad, actividad y entretenimiento –“performance”, en una palabra– informa y conduce innumerables operaciones. En muchas áreas clave de la actividad humana, su “performance” [desempeño] es fundamental para alcanzar el éxito” (Schechner, 2012, p. 53).

La Neurociencia (ciencia dedicada al estudio del sistema nervioso con concentración en el cerebro y su comportamiento) destaca el impacto de la música en el ser humano y particularmente, Stefan Koelsch en su libro “La música y el Cerebro” (2011), explica que los individuos necesitan ver en otras personas las posibilidades de lo que quieren y de lo que pueden llegar a ser para sobrevivir.

“Como humanos, somos una especie social y no podríamos haber sobrevivido a lo largo de la evolución sin cooperar ni comunicarnos, si no hubiésemos

manifestado un comportamiento social con otros individuos. Mientras hacemos música, volvemos a vivir todas esas experiencias y ponemos en marcha todas esas funciones sociales, es decir, averiguamos qué quiere el otro o qué intenta o qué desea o qué cree, sin que nos lo diga explícitamente” (Koelsch, 2011, p. 1).

El doctor en neurofisiología Robert Zatorre (2011) investigador en el Instituto Neurológico de Montreal, de la Universidad McGill, explica que las partes donde el cerebro procesa la música son las mismas donde procesa las emociones y que éstas son afectadas positivamente mediante escuchar la melodía. El efecto es mayor si la persona toca algún instrumento. Escuchar música no tiene un efecto agradable solamente para los oídos sino que resulta una experiencia extremadamente intensa y placentera para todo el cuerpo. Es que en este proceso intervienen otras partes del cuerpo, ya que incrementa la producción de dopamina en el cerebro, una sustancia química, un neurotransmisor, que las células cerebrales liberan para comunicarse entre ellas, enviando señales de placer a otras partes del cuerpo. La dopamina participa en el sistema de recompensa del cerebro, por lo cual también interviene en la sensación de placer que produce en el individuo al realizar actividades como comer, tener sexo o utilizar drogas ilegales. Para observar los comportamientos cerebrales se les realizaron tomografías y resonancias magnéticas las cuales evidenciaron que, al escuchar su música favorita, el cerebro de los voluntarios bombeó más dopamina en la zona denominada cuerpo estirado. Mientras que las resonancias magnéticas mostraron en qué partes del cerebro y qué momento liberó más dopamina (molécula que produce el cuerpo humano, es un mensajero químico, es decir un neurotransmisor) cuya principal función es la sensación de placer y la coordinación de movimiento, la toma de decisiones y el aprendizaje, entre

otros. Según Zatorre, este comportamiento cerebral es entendible, ya que el área ligada a la anticipación conecta con las zonas del cerebro encargadas de las predicciones y de reaccionar ante el medio ambiente, en tanto el área de respuesta al instante musical pico se asocia al sistema límbico del cerebro, que interviene en los estímulos emocionales (Zatorres, 2017, parr.4).

Según este neurocientífico, otros aspectos en que la música es también de beneficio para los seres humanos son:

- Ayuda a controlar el estrés, la ansiedad y ayuda a salir de la depresión;
- Tiene un efecto estimulante que mejora los estados anímicos;
- Mejora la memoria y la concentración;
- En los niños y los bebés tiene grandes efectos benéficos al estimular su cerebro y hacerlos más sensibles.

Se observa la importancia de impartir música y artes para desarrollar una empatía hacia los artistas, por sus labores y aportaciones a nuestra sociedad, además de estimular receptividad por parte del público a educarse y entender mejor la labor de cada artista, generar una sociedad más apta para expresar y apreciar las artes, la música y sobre todo las expresiones emocionales que afloran no tan solo al escucharlas u observarlas, sino al ponerlas en práctica o ejercerlas.

En Puerto Rico, la fundación Banco Popular fue fundada 1979 y lleva más de 35 años aportando sobre 35 millones de dólares a instituciones sin fines de lucro. Junto a la fundación Luis A. Ferré, han trabajado desde el año 2006 en la propuesta cultural *Revive la música* es con la que reparten instrumentos, dan clases y charlas con el propósito de promover una educación musical primaria a jóvenes y niños de escasos recursos. Una

de sus razones fundamentales para este proyecto es ayudar a los jóvenes a desarrollar compromiso y disciplina a través de la música. Uno de los beneficios que apoyan su gesta es que quienes se exponen desde temprana edad a la música, mejoran sus posibilidades de permanecer en las escuelas, proseguir estudios universitarios y convertirse en adultos productivos. Estas razones científicas, psicológicas, emocionales y de impacto positivo en la sociedad hacen de la polinización artística una propuesta de valor educativo, social, económico y sobre todo cultural para el desarrollo de una sociedad más entendida de las ventajas y beneficio de las artes en nuestro país.

Por otra parte, Zatorre (2011) destaca los beneficios de la música en el cerebro. Un grupo de personas fue expuesta a escuchar música y luego se le realizaron tomografías. El estudio evidenció que se bombeó más dopamina en las partes del cerebro encargadas de las predicciones y de reaccionar al medio ambiente. Mientras el área del cerebro que tuvo más reacción fue la del sistema límbico, ésta es la zona encargada de las emociones. Contreras (2008), profesor de música con una Maestría en Educación y Desarrollo Humano a través del Arte, explica que los estudios sobre música y su impacto en los niños son una razón más que suficiente para exponerlos a ella, debido a que el sistema auditivo es uno de los primeros sentidos en desarrollarse en el ser humano: “Pero antes que la música, lo hace el sonido” (párr. 2). Declara también que cuando el niño entrena su oído para escuchar música clásica le da unas ventajas en cuanto al manejo de estímulos y le permite desarrollar más concentración. Incluso aporta en sus estudios ordinarios al poder captar con mayor facilidad las instrucciones en el salón de clase. Esto evidencia una razón más para hacer de la música un medio de impacto positivo en los niños y jóvenes.

CAPITULO III- La polinización artística: proyecto piloto

La puesta en práctica del proyecto dio inicio durante mi primer internado en la escuela especializada del municipio de Cayey. Allí nos reunimos con la Directora Sra. Sherly Inchausty, la cual nos asignó trabajar con la maestra Celeste Vázquez de la compañía teatral Las Muecas de Cayey. En esta primer reunión descubrimos la receptividad y necesidad de nuestro proyecto. Durante el semestre de enero a mayo del 2019 trabajamos con el público del municipio y estudiantes de teatro. Tuve la oportunidad de fungir como asistente de producción y coordinar ensayos y reuniones con el reparto de la obra *Del Pesebre a la Cruz*. Fue en esta primera experiencia que descubrimos como uno de los estudiante del Colegio de Cinematografía, invitado a participar en dicha obra, se entusiasmó de modo tal que tuvimos un mensaje vía telefónica con los padres quienes agradecieron la oportunidad que se le dio a su hijo en el proyecto y cómo esta experiencia había redundado en beneficios emocionales y actitudes ante sus estudios. Luego en el semestre agosto a diciembre de 2019, ejerciendo mi segunda práctica, me reuní con la directora y se me asignó trabajar con la Sra. Carmen González, secretaria de la directora, para que nos facilitara listas y números de teléfono de las distintas escuelas con el fin de actualizar los directorios y coordinar visitas a los planteles escolares. Con esta información, trabajamos una nueva lista de escuelas y sus números telefónicos y procedimos a visitar las escuelas. En cada una de las visitas se daba una explicación del propósito del proyecto y su concepto. Se ponía en agenda la actividad de polinización, se estudiaba el plantel escolar y se discutían posibles espacios para las presentaciones, a tono con la población según las edades, tamaño de los espacio del plantel, así como la matrícula de cada escuela. Se explicaba, a su vez, que la

intención principal no era promocionar la escuela especializada en bellas artes (esto debido a varias observaciones de si pretendemos llevarnos los estudiante), sino más bien ofrecer a cada plantel escolar alguna presentación artística a tono con las necesidades de la población. Ejemplo de esto fue la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz donde su director el Sr. Wigberto González nos pidió que se presentara algo que subiera la moral de la banda de dicho plantel, por lo cual se habló de un tipo de performance de reto musical. El mismo consistiría en que la banda de bellas artes visitara el plantel y retase al percusionista de la escuela visitada a tocar un solo de “drums line” (esto sería un intercambio de solos de percusión utilizando los “snare drum” o caja principal de batería, en un mano a mano). Este tipo de performance buscaría el que el percusionista local mostrase su talento de forma tal que luciera en perfecta armonía con la banda al finalizar la banda dejaría de tocar para aplaudir a este joven por su participación. Más allá de provocar esta interacción, se busca que la población local sea impactada positivamente y vean en el espejo imaginario de otro (en este caso el joven percusionista de la escuela local) una posibilidad de lo que puedo llegar a ser o lograr con dedicación, práctica y esfuerzos propios al ejercer un talento en alguna de las variantes del arte.

Ante los terremotos que ocurrieron durante el primer semestre escolar del 2020, nos vimos en la obligación de unirnos a trabajar con teatro ya que éramos parte del elenco y que fue el único grupo que continuó en reuniones fuera del plantel escolar. La maestra de teatro Estelín Cedeño nos permitió apoyar el proyecto a través de nuestra iniciativa de la polinización. Estuve a cargo de las siguientes gestiones:

1. Buscar auspicios a través de nuestros servicios y listado de comercios.
2. Producir y costear las grabaciones cantadas de los actores.
3. Grabar la promoción radial.

4. Con el elenco de la obra se consiguió visitar el centro comercial Plaza del Carmen en Caguas con la finalidad de promover la obra y llevar parte del performance a espacios públicos.

5. Se visitó el Recinto de la UPR-Cayey y se interpretó una pieza musical en la semana de arte y cultura.

6. Le presentamos al comité directivo de Komicar la idea de darle los boletos a las escuelas a mitad de precio a beneficio de las clases graduandas, lo cual aceptaron y se aplicó dando como resultado que seis de siete escuelas visitadas e invitadas se dieran presencia en la función escolar celebrada el jueves 5 de marzo de 2020. Más allá de buscar que se beneficien económicamente, procuramos el que sean beneficiados con los performances y la educación invertida, donde luego de cada gesta se les hacían preguntas de parte de sus profesores en cuanto a la experiencia y que les llamó la atención. En esta primera polinización descubrimos y evidenciamos el espacio que existe para nuestra gesta. Esperamos una vez pasemos la epidemia del Covid 19 poder reiniciar las visitas a los planteles escolares y buscar seguir facilitando el acceso a las artes por medio de nuestra gestión cultural.

Quedaron en agenda futura:

1. La puesta en escena del Hijo de Zeus en el área sur de la isla.
2. Visitar al Banco Popular, sucursal Cayey, los cuales vieron con buenos ojos el que estudiantes de música tipo cuartetos de cuerdas, dúos etc. puedan visitar y presentar su performances ante la clientela en días como los días 3, 15 y fin de cada mes. Esta empresa bancaria estuvo estudiando los postulados y funciones de las empresas Disney en EU y buscan crear espacios acogedores y de ambientes culturales en cada sucursal por lo que pretendemos en enero 2021 reunirnos para establecer un calendario de visitas.

Sin duda nuestro proyecto ha sido acogido con buenos ojos por esta escuela y nos han permitido continuar con la gesta. Esperamos poder ser parte de lo que este municipio tiene en mente convertir a Cayey en capital de la cultura puertorriqueña.

|

CONCLUSIÓN

Como primera gesta de proyecto, la presentación de *El hijo de Zeus*, dio inicio a que la polinización estuviera presente en las visitas a distintos planteles del distrito escolar del municipio de Cayey. Se visitaron siete escuelas, se coordinaron y se puso en agenda la primera polinización para el 6 de noviembre (aunque ésta no pudo ser por causas de salud del profesor de la banda de música). Se continuó con la obra teatral la cual fue promocionada y se repartieron boletos a siete distintas escuelas y colegios de los cuales seis asistieron y se beneficiaron de la venta de boletos. Esperamos una vez pasemos la epidemia del COVID-19 poder reiniciar las visitas a los planteles escolares y buscar seguir facilitando el acceso a las artes por medio de nuestra gestión cultural. Sin duda nuestro proyecto ha sido acogido por esta escuela y nos han permitido continuar con la gesta.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, J.(2014) Video publicado en YouTube: Published on Oct 20, 2014:

<https://www.youtube.com/watch?v=4daJRSj4EgQ>

Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós

Bernádez, López J.(2003) *La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos*;

Portal iberoamericano de gestión cultural, Ponencia ante el 1er. foro

atlántico de gestión cultural, La laguna, Tenerife, España. Recuperado de:

http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf

Bourdieu, P. (1983) *Poder, derecho y clases sociales*; Formas del capital cap. IV

Editorial Desclée de Brouwer, SA

BPPR(2018) Centro de noticias. Revive la música:

<https://newsroom.popular.com/es/press-release/concierto/revive-la-musica-crea-perfecta-armonia-de-compromiso-social-y-melodia>

Contreras, E. (2008) *Seminario potenciación creativa a través de la música*;

Universidad Andres bello Chile. Recuperado de:

<http://noticias.universia.cl/vida->

[universitaria/noticia/2008/06/18/308957/ayuda-musica-desarrollo-cerebral-ninos.html](http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/06/18/308957/ayuda-musica-desarrollo-cerebral-ninos.html)

García Canclini, N. (2005). *Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la*

modernidad: En Tiempos de Globalización: Introducción a la edición

2001. Buenos Aires: Paidós.

García Canclini, N. (2004). *Diferentes, Desigualdades y Desconectados Mapas de la*

Interculturalidad, Barcelona: Gedisa.

García, Canclini, N. (2001) Entrevista publicada en Voces y Culturas. Revista de comunicación, num.17 Barcelona, pp143 -165-

Geertz, C. (1973) *Las interpretaciones de la cultura : La ideología como sistema cultural*. Barcelona: Gediza S.A.

González, Quiroz, J. L. (2004). *Una notas sobre la gestión de la cultura y la innovación cultural*; Revista periférica, 5 XII-2004 pp. 25-38.

Hall, S. (2010) *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales: El espectáculo del "Otro": ¿Por qué importa la "diferencia"?*. Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (editores) Instituto de estudios sociales y culturales

Pensar, Universidad Javeriana Instituto de Estudios Peruanos^[1]Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador^[2]Enviación Editores

Koelsh, S. (2011) *Music and brain*: Entrevista de Eduard Punset
Berlín, www.xlsemanal.com/conocer/ciencia/20170427/stefan-koelsch-explorador-del-poder-de-la-musica-eduard-punset.html. 8 de junio del 2011, <http://www.redesparalaciencia.com/6215/redes/redes-105-musica-emociones-y-neurociencia>

Merriam P. Alan (1964) *The Athropology of Music*: North western University Press.
Evanston: Illinois

Música Antigua.com (2015:pár.1 y 3) *Espacio cultural sobre música compuesta antes de 1750:Suiza estableen su constitucional enseñanza de la música:*

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

<http://www.musicaantigua.com/suiza-establece-en-su-constitucion-la-ensenanza-de-la-musica/>: Publicado(martes 29, septiembre 2015

MúsicaAntigua.com (2014) *Espacio cultural sobre música compuesta antes de 1750:Suiza Incorpora la formación musical en su constitución (martes 8,julio2014)* <http://www.musicaantigua.com/suiza-establece-en-su-constitucion-la-ensenanza-de-la-musica/>

Oriol Casal, C. (2010) Música y transformación personal y social; Publicado en: <https://www.artsocial.cat/articulo/musica-transformacion-social/>

Reguillo Cruz, R. (2000). *Emergencia de culturas juveniles, Estrategias del desencanto*: Cultura libre, Editorial Norma, Bogotá.

Revive La Música ; Proyecto de la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré <https://www.fundacionbancopopular.org/revive-la-musica/beneficios-de-la-musica/>

Schechner, Richard (2012), *Estudios de la representación*: Una introducción; Fondo de cultura económica; México

Williams, R. (1994) Sociología de la cultura. Medios de producción. Paidós Ibérica. España

Zatorre, R. (2011) <https://www.sanar.org/salud/beneficios-musica>: Reportaje por Patricia Carambula González revista electrónica Salud: Enero 17, 2011

ANEJOS

Anejo 1- Organigrama de La Polinización

1) Oficina administración:

- a. Secretaria (Comunicación electrónica, escrita, todo lo concerniente a manejo oficial de la oficina)
- b. Contratos y pólizas- Redacción y presentación de propuestas y contrataciones para suplidores y auspiciadores, así como para entidades federales o gubernamentales.
- c. Preparación de propuestas- (federales y estatales para las escuelas, clientes, auspiciadores, medios etc.) con el fin de establecer claramente nuestros servicios y metas.
- d. Coordinación de transporte- (aquí se coordina tanto con municipio como con cada plantel u organización privada o empresas interesadas en participar)
- e. Coordinación de enlaces corporativos y auspiciadores- (Se trabajará con publicidad electrónica y todo tipo de medio de comunicación que provea enlaces y apoyo económico como de apoyo con personal técnico o educativo)
- f. El A&R (artistas y repertorios)- Establece repertorio, charlas, dinámicas, performance, obras, exposiciones artísticas (plástica, fotografía etc.)

2) Coordinador de Campo:

- a) Reuniones y planificación, visitas a directores de cada escuela en contacto principal con clientes (municipios, escuelas, colegio, égidias, corporaciones, etc.)
- b) Establecerán fechas finales y alternas (por semestre escolar)
- c) Escogido de grupos o artistas (cuarteto, conjunto, drama, poesía, exposición plástica, etc.)
- d) Selección de material musical, obras teatrales, etc.
- e) Finalizar listas de asistencia junto a la decisión de quién es la persona a cargo de estudiantes abejas (perfomeros).
- f) Establecer persona a cargo en cada escuela o lugar a visitar.

- g) Selección de plantas (estos son los planteles escolares, museos, lugares) a polinizar. Esta actividad será coordinada por la oficina y el Coordinador de Campo junto a los Directores Escolares o representantes de lugares a visitar.
 - h) Coordinación de grupos abejas (artistas y talentos).
 - i) Entregas de identificación (carnés o camisetas con logo tipo).
 - j) Ubicarlos en las áreas pertinentes (Salón de espera o lugar del evento).
 - k) Ocuparse de que se suplan los entremeses, desayuno o almuerzo y los jugos o agua (según sea el caso).
- 3) Stage Manager:- Persona a cargo de correr los eventos en el lugar
- a) Montaje de lugares a visitar: Según la logística establecida con coordinador de campo se montarán los equipos de audio, instrumentos, cuadros, etc. en relación con la actividad.
 - b) Band boy- Esta es la persona encargada del transporte e instalación del equipo o material a utilizarse (atriles, instrumentos, audio equipo, etc.).
 - c) Montaje audio: Conexiones eléctricas, líneas de audio, atriles para la música etc.
 - d) Desmontar: Recoger todo lo utilizado y procurar verificar la lista
- 4) Estudiantes de comunicaciones
- a) Este es el grupo de trabajo encargado de hacer las video grabaciones siempre y cuando estén autorizados por los padres en caso de menores.
 - b) Harán entrevistas y encuestas de la experiencia llevada a cabo en el lugar (Llenar cuestionarios, toma de fotos, etc.) con el fin de ir documentando cada experiencia para fines de récord y contenido video gráfico.
 - c) Editarán y mantendrán los archivos escritos, fotográficos y de video procurando producir videos, material estadístico, y archivos de data para en un futuro mercadear o llevar a medios digitales las vivencias reales de cada polinización artística.

Organigrama funcional

Oficina
Administrativa

Stage
Manager

Coordinador
de
Campo

Abeja
Polinizadoras

Anejo 2- Afiche promoción de la obra El Hijo de Zeus (primera polinización)

EL HIJO DE ZEUS
(ADAPTACIÓN LIBRE DE HERCULES) Dirige: Esthelin Cedeño

VIERNES / 6 / MARZO (2020)
9:00AM (ESCUELAS) | 8:00PM (PÚBLICO GENERAL)

TEATRO MUNICIPAL DE CAYEY
BOLETOS AL (787)557-4614
O AL (787)219-8602
ENTRADA: \$10.00

Logos: D'AQUI, Malabares, George Milton, Tio Flor, SAN JOSE, Cayey

Anejo 3- Promoción incluida dentro del programa de la función

PRODUCCIONES
Sonny
HERNÁNDEZ & RECORDING STUDIO LLC
OIPNB
Teléfono:
(939) 630-2780
recording Studio

Fundación Artística
Producciones Sonny Hernández trae la polinización artística
Una gestión cultural que junto a la escuela de Bellas Artes busca apoyar y elevar las capacidades artísticas de nuestros jóvenes
Por una sociedad más sana.

Anejo 4- Logo en la página de auspiciadores de la obra

Anejo 5- Taquillas con el precio regular

Anejo 6-Fotos de ensayos y funciones

Panorámica del teatro función marzo 6 de 2020

Niños del Colegio la Milagrosa (una de las escuelas visitadas)

Parte del elenco en la Polinización en Plaza del Carmen Caguas

Foto en mi personaje de Hades junto a Hércules

Foto ensayo del Marching Band

Foto de la obra Del Pesebre al Calvario-(Caguas 2018) aquí como productor y maestro de ceremonia

Anejo 7- Mensaje texto maestra colegio San Ignacio

