

CONSTRUYENDO LA RED Y LA ESCUELA DE ARTE COMUNITARIO EN NICARAGUA

Una oportunidad de cambio

“Me he dado cuenta que tengo un poder y que puedo luchar por mis derechos desde el arte, con alegría y placer.”

Marilyn Reyes

“Cada vez que me subo a los zancos me siento diferente, siento que vuelo, que soy alguien”.

Lester Vanegas, El Chino

“Antes yo no sabía que era la política, pero ahora en este encuentro me surgen un sin número de preguntas y quiero aprender más sobre eso”¹.

Jean Paul Pérez

Los años 2009 y 2010 estuvieron llenos de inspiración. Una serie de organizaciones centroamericanas soñaron en hilar una red mesoamericana de arte y transformación social. La Red Latinoamericana de Juego (RELAJO)² encontró en ese caleidoscopio de experiencias vivas un espacio de retroalimentación e intercambio y puso a disposición, desde la lúdica, su granito de arena en la organización del “1er. Berrinche Ambiental”, realizado en el mes de enero en la Casa de la Comedia y el Mimo.³

Toda aquella algarabía, ideas integracionistas, colectividades creativas y humanidad transformadora sembró una semilla en la cabeza de Félix Pérez⁴ que a los pocos días provocó el nacimiento del Colectivo de Zankistas Fuego y Son. Esta agrupación se ha venido consolidando como una organización que promueve

¹ Reflexiones surgidas en el encuentro Guatemalteco de Zancos-CHITIC. Diciembre de 2014.

² Bajo la coordinación de Andrea Calvi, Fundador del colectivo ClinameN.

³ También conocida como la casa de las Botellitas, por su increíble infraestructura basadas en prácticas de reciclaje de botellas plásticas y de vidrio. Lo que convierte al espacio en lugar inspirador para artistas de todo el mundo. <http://www.escueladecomedia.org/es>.

⁴ Fundador del Colectivo de Zankistas Fuego y Son, <https://goo.gl/8a9yIP>

espacios de participación desde el arte, involucrándose en actividades de índole social y cultural, y ha logrado posicionarse como organización de referencia en la ciudad de León y como un eslabón más del Movimiento de Arte Comunitario de Centroamérica (MARACA).

Desde que entramos en contacto con una serie de espacios, cuyas estrategias artísticas proponen acciones de intervención comunitaria, nos hemos planteado algunos interrogantes ¿Podría ser el arte una vía efectiva de desarrollo para las comunidades? ¿Aporta este tipo de trabajo a la construcción de una identidad nacional con miras a la superación de la pobreza?

Nos preocupa la construcción de identidad de quien vive “por gracia de Dios”, que trabaja “si Dios quiere”, que es conformista. ¿Cómo trabajamos en el desarrollo de una comunidad con esas grandes contradicciones, fundidas en el imaginario cotidiano, este imaginario sincrético que tanto celebramos? ¿Cómo promovemos un desarrollo comunitario cuando creemos que el poco progreso que se hace es gracias a una pareja de “líderes”?⁵ ¿Es decir que en Nicaragua lo que se hace no es porque cada ciudadano/a está aportando su granito de arena, sino porque hay una voluntad más allá de nuestras decisiones personales que lo permite?

Creemos que el arte nos da muchos aportes para la construcción de la sociedad y de su futuro. Una educación alternativa a la escolaridad formal, más lúdica⁶ donde se ponga en juego además de la razón, el cuerpo, las emociones, las espiritualidades. Unos espacios donde se construyan un conjunto de valores simbólicos que nutran la experiencia comunitaria y propicien el desarrollo de las diversidades que se puedan desplegar desde esos espacios.

Carmen Olaechea y Georg Engeli en su artículo “Maneras de ver la realidad social a través del prisma de la creatividad”, plantean que cargamos con “...sentimiento que nos invade y nos neutraliza y que frente a nuestra realidad nos hace pensar: *Es terrible pero no podemos hacer nada*. Sin embargo, tenemos grandes posibilidades de encontrar otras salidas... El desafío que tiene ante sí la humanidad es adoptar nuevas formas de pensar, actuar y organizarse en

⁵ Noticias del Canal 4 de Nicaragua: cada entrevista realizada incluye la frase “Gracias al comandante Daniel Ortega y a la Compañera Rosario Murillo”.

⁶ Lúdica: Predisposición de ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen el disfrute, goce y felicidad, acompañados de distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego la danza, el sentido del humor, la escritura y el arte en general. (Carlos Alberto Jiménez)

sociedad...”⁷

Pero... ¿Cómo? Creemos que el arte comunitario es una de las piezas claves que está cambiando la forma de concebir la cultura, las identidades y las políticas culturales en Latinoamérica. El movimiento continental de Culturas Vivas Comunitarias⁸ ha desplegado un sin número de acciones donde se promueve el protagonismo de las personas y colectivos comunitarios en función de sus necesidades locales y nacionales. Para lograr esto ha sido necesario un auto-reconocimiento y el reconocimiento de los/as otros/as.

El movimiento plantea: “La Cultura Viva Comunitaria, en sí, es una cultura libre, colaborativa, en redes y descolonizada”. Pero todo este análisis y construcción de paradigma ha surgido desde la experiencia movilizadora de las personas en sus territorios y ha avanzado hacia coordinaciones regionales y afectado positivamente en la construcción de políticas culturales de algunos países⁹.

El arte comunitario es congruente con las “22 Estrategias para el diseño y Gestión de políticas culturales¹⁰ puesto que es una práctica artística de carácter inclusivo basada en la comunidad, se promueve desde la participación de la comunidad, tiene una finalidad artística y social, aglutina varios tipos de arte y distintos espacios de desarrollo y, en ese sentido, tiene además un gran potencial económico. En el arte comunitario pueden participar artistas profesionales o no profesionales, se desarrolla en el campo de la educación “informal” aunque es común que haya alguna persona facilitadora de las experiencias artísticas.

Mariana Nardone, en su artículo “Arte Comunitario: Criterios para su definición”, destaca algunos de los impactos positivos del Arte Comunitario: Desarrollo de habilidades artísticas, crecimiento personal, sentido de pertenencia, compromiso, mejoras en la salud, bienestar, aumento de la capacidad emocional, fortalecimiento de la identidad individual, mayores niveles de confianza y autoestima, mayores posibilidades de expresión, mayores posibilidades de participación.

Por otro lado, en Nicaragua no se destaca una instancia que permita vincular el arte con su potencial en la transformación social aunque hay algunas experiencias

⁷ Lacayo, F. Nuevo contrato entre cultura y sociedad (Managua Nicaragua 2007)

⁸ Cultura Viva Comunitaria (CVC) son expresiones comunitarias en la cultura que privilegian los procesos sobre los productos... Un enfoque de política pública construido desde la gente. 1er Congreso de CVC, (Bolivia, Mayo 2013).

⁹ Sanguinetti, Inés. El arte, la cultura y el desarrollo equitativo en Latinoamérica. (Revista Euroamericano).

¹⁰ Olmos, H.J., Gestión Cultural y Desarrollo: Claves del Desarrollo. □

o grupos que trabajan obras con temáticas sociales. Ni hay procesos o una escuela de formación que brinde la oportunidad a los artistas de explorar esa posibilidad. Tampoco existen iniciativas articuladoras de colectivos artísticos diversos que genere reflexión sobre la situación del arte. O que convoque a la acción colectiva, la participación ciudadana o la incidencia en las políticas públicas. En definitiva las actividades artísticas, con honrosas excepciones, están pensadas y realizadas para la recreación y su fin único es el espectáculo. Esto en sí mismo no es un cuestionamiento, es solamente una realidad constatada de pérdida de oportunidad al no vincular la riqueza artística de dichos grupos con la necesidad de innovar en los procesos sociales.

Con todo este potencial tenemos razones de sobra para empezar a unir fuerzas y voluntades para ir construyendo una nueva cultura de la gestión, basada en la cooperación, la confianza y el respeto por el medio ambiente y la diversidad, que nos permita poner las miras en los procesos colectivos, como la construcción de una Red de Arte Comunitario en nuestro país.

Por esas razones es que dos colectivos sociales, el colectivo de Zankistas Fuego y Son y la Red Latinoamericana de Juego (RELAJO-Nicaragua), hemos creado un concepto de Escuela de Arte Comunitario.

La Escuela de Arte Comunitario está dirigida especialmente a personas que trabajan desde diferentes propuestas artísticas y que acompañan procesos comunitarios. Supone un espacio de formación dirigido a artistas y otras personas que acompañan diferentes procesos en Nicaragua, haciendo énfasis en la masculinidad, prevención de la violencia y formas más sanas de relacionarse entre hombres y mujeres, así como el intercambio de saberes y metodologías creativas que contribuyan a vincular el arte con procesos sociales y comunitarios.

A la vez, las personas y grupos que participen del proceso formativo realizarán un proyecto de intervención comunitaria desde el enfoque de la masculinidad, la cultura de paz y desde la perspectiva del arte comunitario. Dichas propuestas se implementan inicialmente en 4 municipios del país.

Esta Escuela considera que creatividad e innovación son apuestas o retos de la Nicaragua de hoy. Y del tejido social organizado en especial. Por ello se propone incluir prácticas, enfoques y metodologías sistémicas. Eso implica integrar la vivencia o la multidimensionalidad del ser humano.

La Escuela de Arte Comunitario es una propuesta educativa desde la que se vincula el quehacer artístico al desarrollo comunitario. Cuenta con la participación de 40 personas que vienen de las artes plásticas, danza, fotografía, teatro, artes

circenses, diseño gráfico, música, etc. Este proceso se realiza en 11 encuentros de dos días por mes.

La docencia está compuesta por profesionales de mucha experiencia en el ámbito del trabajo comunitario y de connotado reconocimiento nacional e internacional.

El objetivo del proceso de la Escuela de Arte Comunitario es involucrar a persona que acompañan procesos sociales para socializar saberes y metodologías creativas que contribuyan a vincular el arte con procesos sociales como el de la masculinidad y de la cultura de paz.

La Escuela de Arte Comunitario está sustentada en tres ejes de trabajo:

1. Política: Nos permite analizar nuestra condición de ciudadanos/as frente a las necesidades sociales del país. Por lo tanto, se hace un análisis de contexto histórico, estructural y político de lo que ha significado el desarrollo en los últimos 30 años y sobre todo de la participación de los jóvenes. □
2. Lúdica: Todo el planteamiento didáctico y metodológico está concebido desde una propuesta lúdica. Es decir, el juego como medio de exploración, creación y transformación. □
3. Arte: Como forma de expresar hacia fuera (la comunidad) los cambios y reflexiones generadas en el proceso de formación. Pero también para explorar hacia adentro la capacidad de imaginar, repensar nuestra condición humana y nuestra relación con los demás y el medio ambiente.

Cada eje se complementa y enriquece de los otros en la medida en que los participantes asuman los valores éticos propuestos, como: espíritu propositivo, respeto a la diversidad, participación con calidad, comunicación asertiva, buen vivir, trabajo cooperativo. Estos ejes tienen en común que:

- Se pueden trabajar desde la colectividad.
- Se abordan desde la vivencia.
- Generan alegría y placer.
- Vinculan a las personas participantes.
- Tienen capacidad de estimular la creatividad y el deseo de transformación.
- Tienen el potencial de generar reflexiones mientras se realizan las □ actividades.
- Tienen la fuerza de comunicar mensajes hacia fuera. □

La Escuela de Arte Comunitario está estructurada de la siguiente manera:

1. Los módulos de formación:
 - a. Hilando puntos de partida.
 - b. Teatro del oprimido.
 - c. Lúdica para la vida: pedagogía para la transformación política.
 - d. Pedagogía de circo social.
 - e. Pedagogía del juego para la promoción del trabajo con jóvenes y con comunidades.
 - f. Arte comunitario.
 - g. Desarrollo comunitario y creatividad.
 - h. Danza integral, creativa y consciente.
 - i. Arte comunitario y gestión cultural.
 - j. Comunicación creativa.
 - k. Taller residencial.

2. Los cursos monográficos:

Son cursos sobre temáticas diferentes que se desarrollan, en esta primera fase de la Escuela, tanto en León como en Managua y Matagalpa. Estos cursos tienen una duración de dos o tres días, tienen un costo por participante y son abiertos a todas las personas que deseen participar.

3. Acompañamiento de procesos:

Una de las lecciones que nos da la experiencia en otros procesos es que existen personas e instituciones que luego de participar en un proceso de formación se encuentran con dificultades de incorporar esos nuevos enfoques y metodologías en los procesos internos de sus instituciones, bien acompañando procesos con sujetos sociales específicos o bien proyectando los aprendizajes en ámbitos comunitarios.

En ese sentido, la Escuela de Arte Comunitario ofrece en modalidad de acompañamiento asistencias técnicas a organizaciones que lo soliciten, esto es, elaboración de diagnósticos de capacidades, elaboración de estrategias, entrenamiento metodológico, trabajo de campo, ente otros.

4. Intervención en cuatro municipios.

Unas de las tareas específicas que se piden a las personas que participan en esta iniciativa es impulsar al menos una intervención comunitaria creativa en un municipio de Nicaragua. Para ello, son acompañados a implementarla por los dos colectivos que coordinan esta Escuela, la RELAJO y Fuego y Son.

5. Proyectos para desarrollar procesos diversos

Antes de finalizar el proceso de formación cada personas u organización tiene que presentar un proyecto (requisito para la certificación del curso) desde el arte comunitario a ser impulsado con comunidades, o bien con un sujeto-a social específico.

La RELAJO, el Colectivo de Zankistas Fuego y Son y la RedToca acompañan actualmente un proceso comunitario integral en el barrio Tomás Borge, y la RELAJO acompaña otro proceso en el barrio Rene Cisneros en Managua. Los y las participantes de la Escuela de Arte Comunitario se invitan también a participar impulsando acciones concretas en esos dos territorios.

Hacia adónde vamos:

La Escuela de Arte Comunitario, un próximo Encuentro Nacional de Arte Comunitario y la conformación de la Red de Arte Comunitario de Nicaragua, que está en pleno proceso de ser tejida y que está abierta a todas las personas y organizaciones que deseen hacer parte de ella, son nuestros retos y nuestros compromisos actuales.

Este 2015 y el 2016 serán momentos de concreción de estas iniciativas, en las que el resultado no deberán ser solo la Escuela, el Encuentro, la Red: el resultado que esperamos es la consolidación de un movimiento de arte comunitario en Nicaragua, que nos ayude a seguirmos pensando como país y que nos articule a ese gran tejido Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria.

Autores:

Félix Pérez

Coordinador del “Colectivo de Zankistas Fuego y Son” (Red Maraca)

zankistasfuegoyson@gmail.com

Facebook: Colectivo de Zankistas Fuego y Son

Twitter: @FuegoySon

Wilmer Rickly

Coordinador de la “Red Latinoamericana de Juego” (ReLaJo Nicaragua)

relajonic@gmail.com

Facebook: Relajo Nicaragua Escuela de Arte Comunitario Nicaragua

artecomunitarionicaragua@gmail.com

Facebook: Escuela de Arte Comunitario Nicaragua