

DOS POR UNO: PROPUESTA PARA ARTISTAS RESIDENTES

Antonio Martorell y Rosa Luisa Márquez

2 de diciembre de 1985

San Juan, Puerto Rico

Introducción:

Si dejándome llevar por una larga y sostenida pasión por las palabras que nada quita mi compromiso con la imagen, aludo al reconocimiento de una posición que ejerzo hace ya tiempo como Artista Disidente y que el Colegio Universitario de Cayey se ha ofrecido a reconocer y a apoyar dentro de la nomenclatura de Artista Residente, es porque el juego de palabras no es mero retozo inconsecuente sino el ejercicio lúdico de la conciencia.

El territorio del artista y particularmente de los artistas residentes que anteriormente ha designado la Universidad de Puerto Rico ha sido demarcado siempre por la libertad de expresión en una creación artística que la institución ha considerado digna de reconocimiento y subvención económica.

Al acercárseme Margarita Benítez, rectora del Colegio Universitario de Cayey a ofrecerme esa honrosa posición que han ocupado en el Recinto de Río Piedras tan valiosos creadores como Juan Ramón Jiménez, Evaristo Rivera Chevremont, Francisco Matos Paoli, Julio Rosado del Valle y Francisco Rodón, he reaccionado sorprendido y halagado, ilusionado y ansioso. En las plásticas que hemos sostenido, han surgido ideas, proyectos, algunos antiguos y archivados, otros nuevos generados en la conversación creadora al calor de nuestra preocupación por un arte que si bien se origina en el claustro académico, su proyección, como todo trabajo auténticamente universitario, es comunitaria.

Los deberes del Artista Residente han sido tradicionalmente los de continuar una obra meritoria y legar a la institución una de ellas anualmente para enriquecer el patrimonio universitario y evidenciar sus labores. Estos deberes tradicionales serán también los míos, con los derechos que implican tiempo y espacio para investigación y creación individual. No obstante, he decidido ampliar los deberes del Artista Residente, o Disidente, como prefiero llamarme, no por generosidad de mi parte sino por una urgencia de la comunicación tanto en el origen como en la finalidad del arte que más me atrae en esta etapa del desarrollo de mi trabajo.

La naturaleza de los trabajos que realizo es tan variada como mis inquietudes que van del dibujo y pintura de caballete al grabado, el diseño de libros, carteles, video, películas, eventos teatrales, etc. Muchos de estos géneros requieren el concurso de otros creadores en varios niveles de desarrollo. Estos ayudantes, aprendices, o colegas participan conmigo en un proceso continuo de aprendizaje en que más que maestro, soy compañero, co-autor y cómplice. Cada proyecto supone un nuevo proceso de aprendizaje, una aventura, un riesgo y por

supuesto un placer, el de descubrir nuevos terrenos para la creación en que forma y contenido, concepto y técnica, interactúan y se modifican en razón de una circunstancia creadora.

Los estudiantes universitarios tanto como otros miembros de la comunidad dentro y fuera del Recinto estarán invitados a participar en este rico aprendizaje. Así pretendemos ampliar el rol del Artista Residente, Disidente ahora, en un Campus donde hay espacio para la disidencia imaginativa, un microcosmo ejemplar de los que queremos que sea un desarrollo democrático de arte y vida con espacio y tiempo para la transformación del individuo y la sociedad.

Propósitos:

1. Desarrollar proyectos en el arte, individuales y colectivos.
2. Llevar a cabo aprendizajes necesarios para realizar estos proyectos.
3. Estrechar los vínculos del Colegio Universitario con la comunidad de Cayey en particular, de la región y del país.
4. Crear un centro emisor cultural en Cayey, área de adiestramiento para facilitadores de expresión artística interactuando con agencias públicas y privadas para beneficio de la comunidad.

Deberes:

1. Realizar los trabajos usuales que el artista tiene en calendario.
2. Ofrecer a la comunidad universitaria una obra por semestre que puede ser pictórica, gráfico-teatral o de carácter público permanente.
3. Hacer partícipe a estudiantes o miembros de la comunidad en algún proceso de creación.

Proyectos:

1. Tareas que tradicionalmente realiza el Artista Residente con la variante de que puede ser generado individualmente o con la colaboración de otros artistas y aprendices. Por esto entendemos obra pictórica, gráfica o tridimensional. Ejemplos de esto serían portafolios, libros, videos, esculturas públicas, etc.
2. Habilitar la fábrica tabacalera abandonada frente al Recinto para convertirla en un centro experimental de gráfica y teatro equipada para taller y representaciones.
 - a. Del humo y del tabaco, estreno gráfico-teatral
3. Comenzar el Jardín de Esculturas Públicas, sede de descanso, representaciones y recreación activa.

- a. El laberinto eslabonado
4. Traer invitados que generen talleres de creación para la comunidad.
 - a. Bread and Puppet Theatre, febrero 1986
 - b. La boca en la mano, encuentro boricua-mexicano de palabra e imagen, marzo 1986
5. Crear un centro de adiestramiento para facilitadores en talleres de animación gráfico-teatrales al servicio de obreros en las fábricas, presos en las penitenciarías, ancianos en asilos, niños y adolescentes en las escuelas. Con este propósito se coordinarán esfuerzos con instituciones públicas y privadas.

Complices:

Para estos proyectos es imprescindible la colaboración, como Artista Disidente-Teatrera, de la doctora Rosa Luisa Márquez, con quien hemos desarrollado proyectos similares anteriormente. La profesora Márquez, catedrática asociada del Departamento de Drama en el Recinto de Río Piedras distribuirá su tiempo y responsabilidades entre ambos recintos. La profesora Márquez ha sometido recientemente, siguiendo la pauta del arte al servicio de la comunidad que persigue el proyecto de Cayey, una propuesta para que estudiantes universitarios del Recinto de Río Piedras del curso de Actividades Dramáticas visiten escuelas y centros comunitarios para ofrecer talleres de teatro. Esta propuesta de “Teatros Ambulantes” conllevará seis créditos de la labor académica que realiza en el sistema universitario. Sus labores en Cayey como directora de talleres y piezas teatrales equivaldrán a nueve créditos de labor académica (tres de los cuales estarán dedicados al curso de Actividades Dramáticas que dictaremos a dúo en Cayey). La profesora Márquez necesitará además, para poder funcionar eficientemente y estar más accesible, una residencia en el Campus de Cayey. Trabajaré el equivalente de quince créditos en ambos recintos por los cuales recibirá el salario estipulado por la Universidad con los beneficios establecidos incluyendo salario adicional si trabajase durante el verano.

El Artista Disidente Antonio Martorell recibirá, según estipulado en conversaciones preliminares, el salario de Catedrático Titular con todos los derechos correspondientes, en contrato por tres años, tiempo mínimo en que se pueden realizar las tareas proyectadas. Con estos propósitos, el artista ocupará una residencia en el Campus y el taller antes mencionado en la fábrica de tabaco.

Gastos adicionales:

1. Habilidad del espacio de taller y representación.

2. Presupuesto para materiales y equipo necesario en los proyectos a decidirse sobre la marcha, aproximadamente seis mil dólares por semestre.
3. Ayuda económica para recursos humanos que sean necesarios. Ejemplo: becas de estudio y trabajo, contratos de servicio, subvención de empresa privada, propuestas a fundaciones y organismos gubernamentales. Para este trabajo como para el de asistente de producción se podrá contar con recursos que ya la institución posee.

Conclusiones:

Con la realización de estos proyectos, ampliamente documentados en publicaciones y videos, que incluirían el rescate de unas ruinas por profesores y estudiantes universitarios y su habilitación como centro emisor de un arte de vanguardia, Cayey se convertiría en uno de los principales núcleos de creación cultural en el país y en el Caribe. Con promoción adecuada los proyectos aquí desarrollados no sólo atraerían la visita para disfrute y adiestramiento de factores de toda la región, sino que serviría de base para el desplazamiento de estos recursos en un intenso programa que llevaría a Universidad a sitios previamente marginados como son las fábricas, los hospitales, las penitenciarías, los asilos y las escuelas.

Calendario tentativo de actividades a realizarse de enero a mayo de 1986

- enero: Foto-estáticas, evento gráfico-teatral basado en el Álbum de familia, a realizarse en y frente al Museo del CUC.
- febrero: Bread and Puppet Theatre, taller de artes integradas y montaje, Campus CUC.
- marzo: La boca en la mano, encuentro boricua-mexicano de la palabra y la imagen en el Anfiteatro Ramón Frade y Museo.
- abril: Manoplazo, evento gráfico-teatral al aire libre.
- Mayo: El laberinto eslabonado, escultura pública.

Durante el transcurso del semestre se realizarán varios talleres de capacitación teatral y gráfica para universitarios y miembros de la comunidad a la vez que se irá habilitando la fábrica tabacalera que servirá de sede para las actividades teatrales y gráficas futuras. Este espacio se inaugurará con un trabajo teatral que recoge la historia de los tabaqueros puertorriqueños en la zona de Cayey.

PROPUESTA PARA ARTISTA DISIDENTE PARTE II

Introducción:

Después de tres años de fructífera labor y a petición de nuestra Rectora, la doctora Margarita Benítez, me propongo ampliar la propuesta original para darle continuidad a proyectos ya comenzados e iniciar nuevas empresas culturales que sirvan de varios e innovadores modos los objetivos amplia y específicamente enunciados en dicha propuesta.

Proyectos:

1. Los Teatros Ambulantes de Cayey - Contando siempre con la esencial participación de Rosa Luisa Márquez. Los Teatros Ambulantes de Cayey continuarán su labor de adiestramiento y producción gráfico-teatral dentro y fuera del ámbito universitario extendiéndose a diversas comunidades aquí y en el extranjero. Para poder desarrollar mejor estas destrezas en los Teatros y en la comunidad que servimos durante el próximo semestre enero-mayo 1989 seremos anfitriones de los siguientes artistas invitados:

- a. Patricia Hernández - bailarina y coreógrafa chilena
- b. Augusto Boal -teatrero brasileño
- c. Peter Schumann - artista plástico y teatrero alemán

2. Ampliaremos nuestros talleres de capacitación gráfico-teatrales, con la intención específica que desafortunadamente y por causas ajenas a nuestra voluntad (véase carta-informe de Rosa Luisa Márquez a Margarita Benítez del 3 de diciembre de 1988) no se ha logrado en la medida que deseamos, para atender las necesidades de otros sectores del estudiantado, la facultad, los empleados no-docentes y vecinos de Cayey.

3. Proyecto "Las Guaguas de la Historia" - Nos proponemos en este semestre comenzar esta actividad que le dará continuidad a nuestra preocupación y ocupación previamente esbozada y puesta en práctica en los tres últimos años de crear situaciones de crecimiento comunitario que integren a la Universidad.

Introducción

Es bien sabido que el conocimiento de nuestra historia se ha mantenido consecuentemente ni siquiera al nivel del betún, sino más bien al nivel de la brea. Para la inmensa mayoría de los

puertorriqueños Manuel Fernández Juncos es una avenida que corre a contramano de la Ponce de León desde Puerta de Tierra hasta el puente de Martín Peña que tampoco sabemos quién es. Baldorioty de Castro es un expreso que nos lleva desde el puente Dos Hermanos (¿cuáles dos hermanos?) hasta la Avenida 65 de Infantería (¿qué?) pasando por Lloréns Torres (era poeta, ¿verdad?). Este modesto proyecto tiene la enorme ambición de levantar el conocimiento de la historia de Puerto Rico a la altura de las guaguas de la historia en las cuales nos proponemos viajar a lo ancho y a lo largo de la Isla. Este viaje en el tiempo y el espacio será posible gracias al material gráfico, literario y sonoro con que las guaguas serán vestidas de gala para la fiesta del conocimiento.

Durante los fines de semana y días feriados las guaguas funcionarán con un guía que nos conducirá en excursión a través de calles cuyos nombres cobrarán significado, un pasado que se hará pertinente a nuestro presente y futuro, un viaje con origen y destino histórico.

La Universidad de Puerto Rico y su programa de educación extramural y el sistema de Colegios Regionales tiene los recursos para con la colaboración de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, las guaguas escolares administradas por los alcaldes de los pueblos de la Isla y otras agencias gubernamentales como Servicios Sociales que también tienen guaguas y han manifestado interés en el proyecto, llevar a cabo este proyecto. La variedad y riqueza de destrezas, conocimientos, materiales, equipo e instrumentos de trabajo con que cuenta la Universidad hace posible que esta empresa se desarrolle en su totalidad aprovechando esos recursos que pueden reubicarse mediante destaques, compensaciones y la inclusión de la materia dentro del currículo correspondiente.

Las guaguas habilitadas con este propósito estarán funcionando en sus metas habituales engalanadas con el material educativo por dentro y por fuera sirviendo constantemente no sólo a los usuarios que nos interesan sobremanera por ser el sector más desposeído de nuestra sociedad, sino también al transeúnte y automovilista que la verá pasar. Los días asignados un guía adiestrado no sólo históricamente sino también histriónicamente hará del viaje una experiencia teatral. En los períodos de descanso y espera en las plazas de los pueblos o en el comienzo de la ruta, la guagua funcionará como sala de exposición y lectura para el visitante donde podrá obtener material impreso en los talleres universitarios. Televisores de nuestros departamentos de audiovisual podrían añadir el interés e información a la visita.

El material didáctico ha de ser atractivo, ágil, con seriedad histórica pero con desenfado en la comunicación, color y humor donde sea posible. El mero histórico ha de ser comparativo estableciendo coordinadas entre nuestra historia y la del resto del mundo, con énfasis tanto en lo artístico, como en lo político, científico,

económico y social. Iremos en un viaje de ida y vuelta desde la micra hasta la macro historia y de regreso con la participación del viajero que contribuirá su propia historia y de su comunidad.

En la guagua dedicada a Manuel Fernández Juncos este personaje será la llave para entrar en la historia. Como una quinta parte de la guagua será utilizada para directamente explorar su vida y obra; el resto lo ubicará dentro de su país y pueblo explorará las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y como estas se dan simultáneamente con otros desarrollos en países y culturas cercanas y lejanas. Así podremos viajar en el tiempo y el espacio para descubrir que nuestro Don Manuel publicaba “El Buscapies” mientras otros periódicos eran publicados en otros países y cómo eran estos en Europa, Asia y el resto de América, ¿cómo eran y de qué trataban obras literarias fundamentales esas fechas? La relación escritor y sociedad, los factores de producción y de regreso al punto de partida se le proveerá material para dibujar y escribir a los pasajeros para que ellos den testimonio de cuentos e historias de familiares y vecinos que podrían ser publicados y ubicados en la guagua. También como parte del material didáctico se publicará un pequeño periódico donde los datos antes mencionados sean elaborados de forma amena. Las ventanas de las guaguas serán utilizadas como escenario para representaciones teatrales de actores y marionetas cuando la guagua esté detenida.

Recursos:

Los recursos para esta empresa están al alcance de la mano. La Universidad cuenta con cantidad y calidad de historiadores, pedagogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, literatos, científicos, expertos en educación física, impresores, video artistas, teatreros y especialistas en distintas ramas del saber que estarían gustosos de participar en un proyecto de esta naturaleza. Mediante el adecuado destaque o compensación podrían maximizar el rendimiento de su personal que necesita el reto y la aventura que supone la investigación, desarrollo e implantación de un proyecto de esta naturaleza con la integración curricular y extracurricular de estudiantes y personal no docente.

Un listado preliminar de recursos incluye a:

Historia:

Fernando Picó

Milton Pabón

Antonio Gaztambide

Humanidades:

Teresa Tió

Rafael Aragunde

Teatro:

Rosa Luisa Márquez
Vali Marie Rivera

Audiovisual:

Emilio Rodríguez
Estudio de la Mujer:
Yamila Azize
Margarita Ostolaza

Literatura:

Janice Gordils
Magali García Ramos
Ana Luisa Vega
Kalman Barsy
Luis Rafael Sánchez
Rubén Ríos Avila
Gerard Paul Marín

Historia Oral:

Antonio T., Díaz Royo

Sociología:

Juan José Baldrich
Delia Pabón
Angel Quintero

Artes Plásticas:

Heriberto Dávila
Nelson Sambolín
Javier Cardona

Comunicación:

Rafi Gracia

Proponemos la formación de un Comité Timón y la elaboración de un Proyecto piloto con sede en Cayey con el objetivo de preparar las cuatro primeras Guaguas de la Historia tomando como personajes claves a Ramón Frade, Miguel Meléndez Muñoz, Bernardo Vega y una trabajadora del tabaco y César Concepción, cayeyanos ejemplares en el mundo de la pintura, las letras, la industria del tabaco y la música. Una quinta guagua estará en carácter permanente en el Colegio Universitario con propósito de ensayo y experimentación.

Financiamiento:

Entendemos que además de los recursos universitarios, es posible elaborar propuestas para obtener recursos externos que ayuden a financiar el proyecto. A la fecha de escribir esta propuesta, el nuevo alcalde de Cayey,

Ingeniero Oquendo, se ha comprometido a colaborar con el mismo con las guaguas que nos son vitales.

Conclusión:

Las guaguas de la Historia prometen ser una actividad donde se armonicen necesidades diversas de expresión, investigación y conocimiento de nuestra tan olvidada historia nacional por un vasto sector de nuestra población que incluye estudiantes, profesores, empleados no docentes y elementos extra universitarios como escolares de secundaria y vecinos de Cayey. Es una oportunidad ejemplar para un esfuerzo universitario de base con proyección nacional.

4. Ampliar el programa de artistas invitados para semestres futuros a fin de incluir los siguientes proyectos:

a. “Portarte y desportarte” - evento artístico deportivo a llevarse a cabo en colaboración con el Departamento de Educación Física con el fin de unir disciplinas de ambos campos en una integración propiamente universitaria de cuerpo y mente. Artista invitada: Viveca Vázquez, bailarina y coreógrafa

b. Como parte del proyecto de “Africa en América,” invitar al artista ambientalista y de “performance” Angel Suárez, cayeyano residente en Philadelphia a crear una obra y adiestrar miembros de la comunidad en esta disciplina.

Conclusión:

Hay mucho y bueno por hacer. Una Universidad que pone la imaginación al servicio del aprendizaje y la institución al servicio de la comunidad y de placer para todos.