

LIBERTARIAMERICA

Mayo año 2015, Edición N°5, Colectivo Libertariamerica, Distribución gratuita, Santiago de Chile.

TEMAS :

- SOBRE EL ARTE EN EL BARRIO
- EL PODER DE UNA PELOTA DE MALABARISMO
- EL HIP HOP Y EL RAP COMO MUSICA DE RESISTENCIA

SECCIONES:

- LA GUARIDA
- POESIA Y ARTICULOS DE OPINION SOBRE ARTE REVOLUCIONARIO

EL ARTE PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

INDICE

1- Editorial: Arte, arte de elite y arte popular

2- “Por menos artistas y más GENTE HACIENDO Arte”- “Esponjas para todxs”

3- Sobre el Arte, desde el barrio

4- SON PALABRAS

5- EL PODER DE UNA PELOTA DE MALABAR O DE UNA NARIZ DE PAYASO

6- Algunas palabras

7- “Cruzando el barrio”, experiencia de transformación social desde el teatro comunitario

8- En medio de un contexto de conflicto socio-ambiental ¿de qué manera el proceso de muralización participativa se enfrenta al bloque comunicacional por parte de medios tradicionales?

9- Rap y Hip-Hop, ponen música a la resistencia

10- Elogio de la cotidianidad

11- Seccion sapeo

LA GUARIDA:

12- Primer ensayo hacia un manifiesto

13- Poesia Emilio Barraza, Vicente Gabriel y Cote Avello

AMERICA

Comite Editorial:

- Claudio Contreras V.
- Lagarta Juana
- Germán Gonzalez

Colectivo Libertariamerica

libertariamerica@gmail.com

Edicion:

Martin Ernesto

Editorial

Arte, arte de elite y arte popular

El arte que solo se preocupa de lo estético y no de su contenido, histórico o social, es simplemente un adorno. El arte tiene muchas funciones y temáticas distintas. En la búsqueda de estas funciones, a lo largo del trabajo de este número de la revista libertariamerica, nos encontramos con distintas manifestaciones artísticas, que van de la mano con un trabajo social y revolucionario, de transformaciones muchas veces de una realidad adversa, como motivo de organización y lucha.

Vemos que el arte tiene un rol educador en la población, que a través de él, no solo se puede enseñar a pintar sino que también a organizarse por un objetivo en común, como puede ser defender el derecho a agua o el derecho

“El arte busca expresar algo y en esa intención transmite un mensaje, logra conmover a otro y generar conciencia para que este se movilice”.

de las mujeres, trabajadores o niños, y mediante una brocha, dibujos, pintura, gente organizada y un muro se puede hacer conciencia de lo que ocurre en el entorno.

Esto se debe a que el arte no solo tiene un rol educativo, sino que a la vez tiene un rol comunicativo. El arte busca expresar algo y en esa intención transmite un mensaje, logra conmover a otro y generar conciencia para que este se movilice, es por lo mismo que se vuelve colectivo y muchas veces llega a nosotros con mayor facilidad que un discurso directo o panfleto; esta es la capacidad que tiene una nariz de payaso, unos pantalones holgados y coloridos, zapatos grandes y pelotas de malabarismo. Tienen el poder de la

risa, la emoción a flor de piel que es capaz de ponernos en el lugar de otro. Las letras del hip hop unen ambas cosas, son capaz de instalar un discurso por medio de la rima y las bases musicales, pero ese mensaje va acompañado de un sentimiento profundo, en este caso de lucha y rabia en contra de la injusticia social. El arte tiene esa función emotiva que se mezcla con la social. El arte rompe el blanco, el vacío, el silencio y plasma su diferencia ahí.

El arte popular reúne todos estos elementos, se diferencia del arte de elite, precisamente en que se asume como colectivo, como una herramienta donde la experiencia genera aprendizaje, donde se rompe el ego en función

de lo colectivo, de la organización, en post de generar conciencia. El arte popular no está preocupado de crear realidades falsas, está preocupado de la realidad que le toca vivir, de entregar un mensaje claro y entendible a quien lo reciba, busca movilizar a otro para invitarlo a luchar y compartir experiencias.

Es por esto mismo que el arte popular jamás será un adorno, es imposible comprarlo en un supermercado o una trasnacional, porque no tiene precio, ya que va en contra de la cultura del mercado, más bien el arte popular se encarga de revindicar una cultura e identidad propia.

Muchas veces cuando se conjugan las

diversas artes, música, poesía, pintura, teatro, danza, entre otras, el arte popular termina en su máxima expresión que es el carnaval, el cual instaura una serie de rituales propios del pueblo, que los hacen únicos.

Este número es una muestra de las diversas expresiones artísticas, que van de la mano con las luchas del pueblo y con sus organizaciones. Es un colorido paisaje de alegrías, fracasos, batallas, experiencias por construir un cambio a la realidad dominante, que muchas veces prefiere lo individual por sobre lo colectivo, el mercado a la comunidad, la ignorancia a la conciencia, la sumisión al empoderamiento.

“Por menos artistas y más GENTE HACIENDO Arte”- “Esponjas para todxs”

Para nosotrxs ser artista no implica haber pasado por un espacio de educación artística o tener dotes divinos para la creación. Se tiene que tener en cuenta primero: que entendemos por arte. Ya que el término arte está relacionado directamente con un espacio especializado, reducido y hasta exótico.

Desde sus orígenes el arte siempre estuvo relacionado con los ejes máximos de poder, que luego pasó a los hogares de personas adineradas, comerciantes, etc. Los cuales fueron y siguen acentuando el gusto refinado de los “grandes señores”. Dando origen al culto de la técnica y a las “proezas” de lxs artistas en su gran mayoría varones. Quiénes ven su supervivencia gracias al auspicio de mecenas. Y no solo nos referimos a las artes plásticas, sino a todo lo que ya se había incorporado. Es decir, artes escénicas, musicales, literarias, etc.

“Hay muchas experiencias que dejaron de ser personales para convertirse en colectivas, generando grandes sucesos dentro del plano social.”

Estas características están relacionadas a la etapa del renacimiento en la historia del arte (como se le conoce), pero luego con la aparición de los “ismos” se va rompiendo con algunas afirmaciones y reglas hegemónicas. De igual manera, sigue existiendo un eje de poder quien sigue decidiendo qué es y que no es arte,

así se va manteniendo la vinculación al tema de la creación personal y casi divina, llena de egos y mucho espectáculo.

Con la diferentes apariciones de actividades “artísticas” de los 60 hasta el día de hoy, nacieron diferentes “formas” del hacer, contestatarias, muy creativas y llenas de insurgencia e irreverencia, pero que luego fueron absorbidas por dicho sistema que sigue siendo el protagonista de vaciar contenidos a las formas que van evidenciando sus excesos de opresión y conquista de las pasiones de las “gentes”.

Hay muchas experiencias que dejaron de ser personales para convertirse en colectivas, generando grandes sucesos dentro del plano social. Hablando de nuestra América, en Argentina el “siluetazo” comenzó como una acción de “artistas” que luego fue tomada por la misma

gente, pues era el contexto que arrojaba esta forma de comunicar y no de hacer arte como tal, sino de evidenciar la ausencia y el grito de justicia dentro de ese proceso social. Es decir, dejó de ser una creación personal a una creación y acción colectiva que identifico a toda una generación hasta el día de hoy.

También sin irnos muy lejos en nuestro país, los lavados de bandera en plena dictadura fujimorista, también son fruto de una respuesta necesaria frente a un contexto de opresión, donde la necesidad de comunicar se hizo presente que luego es adoptada por el contexto, convirtiéndola en un referente actual cuando ocurren procesos de corrupción al nivel máxi-

memoria. Por ejemplo en Celendin – Cajamarca, las personas mantienen viva su memoria histórica, a través del canto Varavis.

Por lo tanto lo que nos han enseñado es creer que el arte no es solamente: pintura, escultura, danza, música, etc, dejando de lado cualquier actividad relacionada con el desarrollo de herramientas “creativas” las cuales sintetizan y traducen las emociones que vamos experimentando y a su vez reflexionando. Y es desde este punto que todas las personas desarrollamos a lo largo de nuestra vida: ARTE.

En el colectivo tampoco creemos en los dones divinos, ni en el poder de la

“ En el colectivo tampoco creemos en los dones divinos, ni en el poder de la técnica, que solo algunxs pueden serlo o desarrollarlos, a nosotrxs no nos interesa el adjetivo o la etiqueta”

mo o mínimo. O también las diferentes manifestaciones que ocurrieron en ese mismo periodo, la toma de las calles donde mujeres y hombres denunciaron (denuncian) las esterilizaciones forzadas, tomando su cuerpo como evidencia del delito, simularon ser las propias víctimas levantando sus polleras y mostrar la violencia de esa política estatal.

Y sin ser la menos importante, las diferentes formas de comunicación que existen dentro del plano de los pueblos andinos y amazónicos, que de formas muy “creativas” denunciaron casos de torturas, de violaciones producto del conflicto armado interno, de esto hay infinidad de registros tanto musicales, pictóricos y escénicos, como la gente sin ponerse la etiqueta de “ voy hacer arte” por encima de su necesidad de evidenciar su caso hicieron y hacen cantidad de acciones comunicativas, y no sólo de denuncia como exponemos sino también para contar su propia historia, su forma de ver el mundo y de cómo lo sienten, sus formas de cuidarlo y preservar su

técnica, que solo algunxs pueden serlo o desarrollarlos, a nosotrxs no nos interesa el adjetivo o la etiqueta, no nos interesa llamarnos artistas, porque sabemos que también ese término responde a un reduccionismo de sentido y de especialización dentro de un sector elite de la sociedad (como ya hemos señalado), no creemos que nadie deba depender de otras para realizar cualquier actividad y esto nos han demostrado nuestros pueblos originarios, aunque nos hemos dado cuenta que en la práctica es posible reescenificar el término, por eso decimos: “por menos artistas y más gente haciendo arte”.

Nosotrxs provenimos de diferentes espacios, somos de diferentes trincheras que fuimos haciendo cosas de distintas maneras en un mismo contexto. Al hacer nuestra línea de tiempo nos dimos cuenta de ello, que antes de conocernos ya estábamos sumergidos en la misma preocupación de comunicar, denunciar, pues era el contexto (aunque algunos más jóvenes que otrxs) de dictadura Fu-

jimorista el cual nos jodio y nos sigue jodiendo con sus estragos hasta el día de hoy. Por lo tanto la necesidad de hacer nos fue invadiendo y nos fuimos encontrando sin saberlo.

Venimos entonces de esta rama de hacerlo tu mismx, provenimos de experiencias educativas opresoras, por lo que afirmamos que es importante el “des-aprender” todo lo que la academia nos dice, para volver aprender con lxs otrxs, con “las gentes”: en sus barrios, en sus pueblos, en sus horizontes. Porque si de algo estamos convencidos es que la gente sabe y sabe mucho, que la gente quiere cambiar las cosas, que la gente puede y tiene la necesidad de hablar, de decir y de re tomar el control de sus vidas, y en ese proceso nos liberamos mutuamente, me libero, te liberas, nos liberamos.

Dentro de nuestras formas de hacer, coincidimos en la herramienta comunicativa del mural participativo, que bá-

***“Para nosotrxs ese error,
ese equivocarnos
lo hemos
ido convirtiendo
en oportunidades de
aprendizaje”***

sicamente es una copia (como algunxs dicen) de una experiencia chilena, pero que nosotrxs con las gentes que vamos conociendo las re-escenificamos, claro está no hemos inventado nada, sino que fuimos motivadxs por otrxs, como a esos otrxs les paso.

Coincidimos también en la necesidad de hacerlo más visible y utilizamos la otra herramienta, el audiovisual. Estas dos herramientas nos dieron una gran moti-

vación al hacer, pues poco a poco hemos ido dándonos cuenta de muchas cosas que otrxs nos han enseñado.

En el mural participativo nosotrxs dependíamos de alguien al comienzo, y ese alguien era el que ideaba el mural y los demás éramos parte al pintar, pero siempre dependiendo de su criterio. Poco a poco fuimos aprendiendo conjuntamente tanto el que hacía y los que entrábamos después, fuimos dejando el miedo de lado y nos volvimos parte de la idea, que entonces ya no era personal sino más colectiva.

En el mural participativo hemos pasado diferentes etapas, como ya explicamos al principio la dependencia, para luego pasar a hacer todxs juntxs, en realidad esto ha sido también un, pues como señalamos es el miedo que no nos permite hacer con libertad, el miedo que desde pequeñxs nos han insertado como chip en nuestros sentimientos y en la razón, pues el miedo es: el miedo a equivocarnos.

Parte de lo que hemos sentido es desde la premisa de romper los miedos, perderlos y “mandarte” al hacer, pues en los diferentes murales hemos escuchado: “no tienes miedo a pintar”, “vamos a malograr”, “yo no sé pintar”, diferentes excusas para no hacer ,pero todas envueltas en miedo .Es ello lo más interesante en nuestro proceso, el miedo que no nos hace sentirnos capaces, de no confiar en nuestras propios saberes y capacidades, pues estamos sumergidos en lo contrario .Esto lo hemos encontrado más arraigado en la educación tradicional .

Para nosotrxs ese error, ese equivocarnos lo hemos ido convirtiendo en oportunidades de aprendizaje, pues en vez de decir pinta hasta cierta parte, decimos: “pinta y si quieres pásate la raya (barreras)”, como motivación a que la misma gente se dé cuenta de sus potencias, pues ese miedo se convierte en voluntad, no hay un receta en cómo hacerlo, solamente creemos en que la gente puede.

También nos ha pasado que dentro del hacer, algunas personas no quieren expresar lo que sienten a través del dibujo, se nos hace más difícil nos dicen , y por lo tanto se desaniman al participar, pero hay que tener justamente esta fe, en que todxs podemos, pues de manera misteriosa ellxs comienzan a hacer a través de que el otrx igual a él o ella, está haciendo, y esto motiva como un impulso creador a que esa persona que decía que no podía , pueda hacerlo, y en muchas ocasiones son las que más se preocupan de que el mural quede más bonito, se dan cuenta de su propia capacidad, y todo ello acompañado al final de una simple frase que vamos diciendo: “ Ves. Si podías, ahora enséñale a otrx”. Desde estas formas vamos sacando aprendizajes y sobre todo vamos alimentando esa llama de fe en las personas.

La otra etapa fue que implementamos como un ruta del mural , primero el diseño que se iba consensuando con lxs participantes , dejando en claro que se puede añadir o sacar símbolos, palabras, personajes, luego el trazado taller, que nos basamos en cómo hacer un personaje de manera lúdica , generamos el círculo como la cabeza del muñequito y la “v” como sus cejas y nariz que ori-

“Creemos en la experimentación, en que ellxs se den cuenta por si solos de que colores van utilizando y mezclando solo tenemos conocimientos básicos de mezcla de color, y en realidad es todo un desafío”

ginan el nacimiento de sus ojos , y por consiguiente el rostro, esto lo fuimos aplicando poco a poco, porque nosotrxs mismos nos dimos cuenta de la simplicidad que utilizábamos, después es el relleno de color que desea y que le gusta, allí es importante tener en claro no imponer, sino dejar que las mismas gentes hagan y propongan.

Creemos en la experimentación, en que ellxs se den cuenta por si solos de que colores van utilizando y mezclando, solo tenemos conocimientos básicos de mez-

cla de color, y en realidad es todo un desafío porque estamos acostumbrados a la dependencia de lxs que saben, de los especialistas, pero justamente no nos interesa alimentar esas brechas, al contrario nos gusta que ellos afirmen que también saben y que además se les hace fácil hacer.

Luego vendría el trazado final, la decoración en las ropas, la frase colectiva y el: “pinta y lucha” para ir terminando el mural, podríamos decir que esa era nuestra ruta, nuestro paso a paso, y decimos era porque otra vez nos dimos

cuenta que de cierto modo esto limitaba a la gente, pues era como una ruta tipo receta de pasos a seguir en forma ordenada, a pesar que queríamos romper (y queremos) una estructura que dice cómo hacer, seguíamos en cierto modo reproduciendo esas reglas. Pero gracias a alguien fue que se rompió con esa ruta, pues ella trazó antes de lo que decía la ruta y vimos como fluía mejor, porque lxs otrxs se dieron cuenta que podían también trazar y fue una cuestión de seguir creyendo, de “a ver qué sucede”.

Entonces fuimos cambiando nuestra forma de hacer en colectivo, y todo esto proviene de la experiencia que de alguna manera cada unx hemos tenido con la educación popular liberadora, desde Freire y desde todxs lxs que van aplicando estas otras formas en sus propias vidas(experiencias), de horizontalidad y de generar un “nosotrxs”.

Y ello fue reflejado en un viaje al Cusco aplicamos netamente las herramientas de un taller participativo de educación popular, hicimos grupos que ellxs mismos crearon sus propios diseños en papelógrafos y tuvimos el desafío de representarlo dentro de un solo muro.

Pero esto que les vamos contando no solo se vio alimentado por la herramienta del mural participativo, a esto se le sumó el video, que también tuvimos similar proceso de “des-aprendizaje”, pues también dependíamos de una sola persona, y poco a poco fuimos cada unx entrando a ese otro terreno del audiovisual. Que suma necesariamente, pues si estos murales no se registraban, quizás hubiéramos tenido otro proceso. Al verlo en un video también nos dimos cuenta de la potencia que la comunicación audio visual tiene, pues después de este proceso vimos que el mismo video era un taller vivencial, y que se veía la simplicidad del hacer, del encuentro entre personas, y esto fue alimentado por un amigo que nos dijo que él aprendió a editar videos viendo lo que publicamos, y que otro se dio cuenta de la facilidad de hacer personajes al verlos.

Dentro del colectivo (ahora) hay dos personas que provienen de educación artística ,que si bien han sumado, tam-

bién ha sido los que más se han sorprendido, pues como dice la academia” todo poderosa del color “, los colores guardan complementariedad y todo el rollo de lo estético en la representación, que si bien aunque ellxs no quieran está presente dentro de su “de formación”, pero esto fue echado abajo porque sucede que: muchas veces al estar pintando ellxs (porque nos han contado) tenían en la cabeza poner justo un color amarillo en una parte del muro y que enseguida alguien (un niño, una señora, un amigx) lo puso, entonces que pasa, se preguntan. Todo lo que supuestamente te enseña la academia, la misma gente lo tiene dentro de ellas mismas, como sensaciones, como impulsos que si le das la oportunidad de hacerlo lo hacen y bien. Lo que queremos decirles es que el co-

lectivo no existe porque cinco o 8 personas se juntaron y se vieron obligadas a re pensar el mundo, en constante planificación de que vamos hacer, de creerse la vanguardia de algo, sino que simplemente se decidió por voluntad salir y hacer algo frente a lo que pasa en nuestra realidad, que dentro del proceso nos dimos cuenta de varias cosas y fuimos de alguna u otra manera afianzando una identidad, que se alimentó en relación con lxs otrxs, pues justamente la primera vez que salimos a pintar y a grabar fue precisamente en un contexto social en nuestro país, lo que viene siendo hasta hoy la lucha de Cajamarca, fue esa realidad que nos impulsó a salir y a encontrarnos , y que justamente hace un mes hemos podido estar de cerca en esa lucha haciendo con ellxs lo poco que

sabemos.

Creemos importante ir hacia la gente y no que la gente venga hacia nosotrxs, hacia esos procesos que creemos que son justos, porque el aprendizaje allí es valioso, porque sabemos que los medios tradicionales no van a visibilizar lo que sucede en nuestro territorio, que siempre van a decir lo que les conviene a los más poderosos, que lo que muchas gentes hacen es inservible y producto de su ignorancia y por lo tanto está bien quitarles las tierras, está bien hacer minería a tajo abierto, está bien contaminar ríos y seguir matando gente para llenar bolsillos de solo unos cuantos.

En este horizonte que vamos trazando juntxs, no estamos solxs, hay mucha

gente que durante mucho tiempo viene desarrollando estas otras formas de resistencia, porque eso ha sido nuestro mayor aprendizaje, que la comunicación popular como le decimos, es también sinónimo de resistencia, que la comunicación popular es una lucha por nuestra propia soberanía, que se va afianzando en el encuentro, en el compartir, en la multiplicación de la práctica, porque así vamos haciéndonos sumamente fuertes y autónomos de lo que soñamos y queremos, porque es una verdad cuando un cambio se está dando, cuando alguien ya pierde el miedo a equivocarse y va to-

hemos afirmado está en todas y todos.

No importa buscar lenguajes sofisticados o abstractos, para decir las cosas, si tenemos la voluntad de cambiarlas, sin importar el inflar el ego, el cacharreo como decimos, la estética pasara a segundo plano sobre el mensaje, lo vamos a lograr si tenemos la voluntad y la fe, como dicen en Celendín, vamos a seguir poniéndole color a nuestra lucha, y en ese proceso todxs estamos invitadxs a coger esponjas, brochas, pinceles, cámaras.

“Nuestro mayor aprendizaje, que la comunicación popular como le decimos, es también sinónimo de resistencia, que la comunicación popular es una lucha por nuestra propia soberanía”

mando su propio control de lo que desee, anhela y sueña .

Vamos sumando, con muchos errores convertidos en oportunidades, nos vamos encontrando y sin importarnos las etiquetas, de que nos digan artistas o no, simplemente eso no nos interesa, así como no nos interesa el cómo quedará un mural, si para otrxs es muy básico lo que hacemos, pintamos o sentimos. Nos interesa y mucho el proceso de des-aprendizaje y empoderamiento de la comunidad y en comunidad, el acercarnos a las luchas sociales, generando autonomía y mucho amor por cambiar nuestras realidades, y claro está reflexionando sobre nuestras prácticas sin que estas vuelvan a hacer parte de una estructura rígida que nos pueda caer en opresión, sino que sea algo espontáneo para ir cuajando mejor una realidad que soñamos y anhelamos, de un mundo posible en este mundo.

Y es muy fácil, no importa, por experiencia, pasar por espacios artísticos para hacer arte, no importa si otrxs nos dicen que esta feo, que está mal. No importa buscar especialistas en arte para hacer algo creativo, pues esto como ya

Para ir terminando queremos dejar muy en claro que todxs las personas tenemos un potencial creativo, todas sin excepción y que este potencial se reconoce y se trabaja para que florezca de múltiples maneras, o bien se niega para casi todxs y se reserva para una elite unos cuantxs de seres especiales que producen obras de arte que califican como tales cuando satisfacen ciertas condiciones estéticas impuestas por otras elites (sus pares, académicos, publicistas, oligarquías, críticos de arte, etc.). Esto mismo ocurre con la medicina, con la comida, la justicia, la seguridad, los saberes, agricultura, construcción de viviendas.

Todos estos saberes son artes pues tienen una sensibilidad creativa, se van haciendo las cosas en un encuentro entre lo deliberado y lo que va brotando. El método es el tanteo experimental. No el plan que resulta de la aplicación rígida de una verdad a priori.

El infinito potencial creativo de nuestro pueblo viene siendo expropiado y ninguneado desde hace siglos por elites de todo tipo, por esta razones sigamos pintando y luchando!

Sobre el Arte, desde el barrio

Por Ernesto Pavel, Colectivo de Arte Repercuta,
Villa El Salvador, Lima-Perú.

Y si el arte es al fin y al cabo inherente a todo ser humano, es decir, que todos tenemos esa capacidad de construir significado, siendo por supuesto que unos lo hacen de manera distinta a otros me pregunto qué sería de la educación artística o de la historia del arte.

¿La existencia del primero sería algo más que la instrumentalización de una capacidad para lograr determinados resultados que finalmente obedecen a la ideología de turno? El segundo ¿A caso no llega a materializarse como un ejercicio académico encerrado en la tradición, en el método, distante y burgués que busca expandirse con fines autocomplacientes y exclusivos?

Sin embargo ninguno de estos escapa al posible uso político, que llegue a reducirlos a simples instrumentos de propagación de mitos que sostengan el estatuo quo.

¿En algún momento todo este desarrollo académico, estos pajazos mentales regresarán para renovar los gastados esfuerzos de los ciudadanos comunes? ¿La gente del pueblo debe en su cotidianidad mantenerse distante del beneficio que pudiera significar la creación académica? y en cambio si puede ser invadida por una educación bancaria, incitados al placer y al consumo en la radio en la tele y en cada kilómetro de la carretera.

Si la universidad fue un espacio de construcción de conocimiento, hoy ha dejado de serlo. Si el arte alguna vez estuvo estrechamente ligado a la vida común, posibilitando su cambio o problematización, hoy parece tan ajeno, comercial y encerrado en una burbuja de autocomplacencia.

Vivimos en Lima el boom inmobiliario, es por el desarrollo económico dicen, que estamos en la mirada del mundo dicen. Que la gente tiene más oportunidades de trabajo, es verdad y yo lo confirmo, han aumentado la cantidad de vendedores de caramelos que suben a los buses para llevarse un pan a la boca, algunos menores de edad.

Las viejas prácticas políticas de mi distrito hacen que sea de sentido común, aceptar que el alcalde haga comercio con los presupuestos de pistas y ve-

redas, que vaya siendo “normal” que la política sea otra forma de hacer negocio.

Hay una actitud que debe modelarse y esa es la tarea del arte que pretende ser transformador, como “modelar” esa actitud en todos nosotros y de qué manera. La violencia nos va a alcanzar a todos. Son cada día más frecuentes los asaltos a mano armada, las violaciones y la cantidad impresionante de travestis de 15 años que se prostituyen en las calles de mi ciudad. A este cáncer en metástasis es imposible ganarle con solo el intelecto.

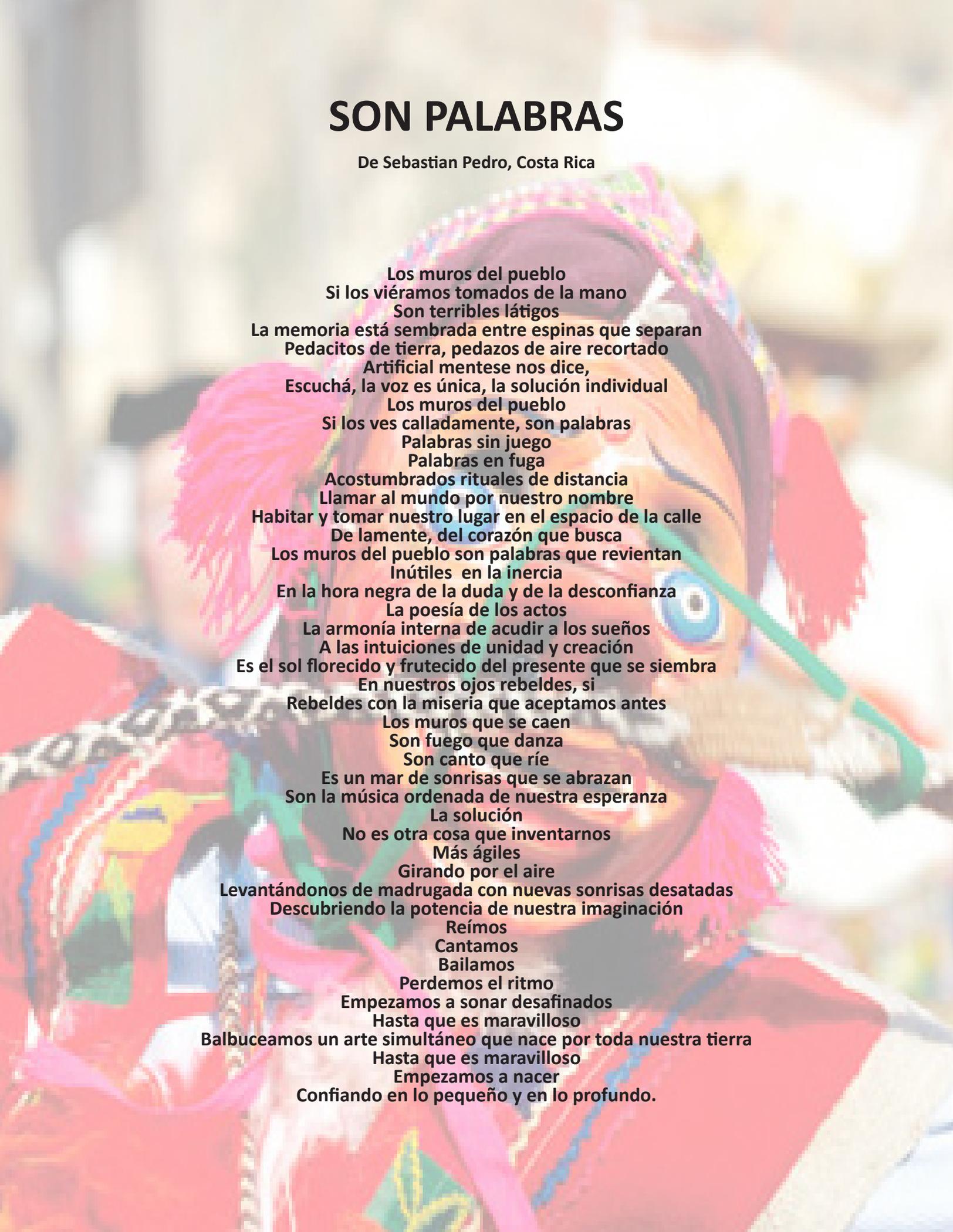
Tenemos derecho a beber de todas las fuentes, el arte que transforma debe ser acción no discurso maquiavélico que busca nuevos acólitos en la política de “la vieja guardia”.

El arte que transforma ha de ser simple y debe instalarse en el cotidiano, en los aspectos más comunes de gente como nosotros, gente que vive rodeada de condicionamientos. Para mí, el arte es, en última instancia, el ejercicio de la libertad y con esta idea en mente, me atrevo a preguntar:

¿Qué nos inventamos? ¿Quiénes nos la vamos a jugar? ¿Dónde comenzar?

SON PALABRAS

De Sebastian Pedro, Costa Rica

Los muros del pueblo
Si los viéramos tomados de la mano
Son terribles látigos
La memoria está sembrada entre espinas que separan
Pedacitos de tierra, pedazos de aire recortado
Artificial mentese nos dice,
Escuchá, la voz es única, la solución individual
Los muros del pueblo
Si los ves calladamente, son palabras
Palabras sin juego
Palabras en fuga
Acostumbrados rituales de distancia
Llamar al mundo por nuestro nombre
Habitar y tomar nuestro lugar en el espacio de la calle
De lamente, del corazón que busca
Los muros del pueblo son palabras que revientan
Inútiles en la inercia
En la hora negra de la duda y de la desconfianza
La poesía de los actos
La armonía interna de acudir a los sueños
A las intuiciones de unidad y creación
Es el sol florecido y frutecido del presente que se siembra
En nuestros ojos rebeldes, si
Rebeldes con la miseria que aceptamos antes
Los muros que se caen
Son fuego que danza
Son canto que ríe
Es un mar de sonrisas que se abrazan
Son la música ordenada de nuestra esperanza
La solución
No es otra cosa que inventarnos
Más ágiles
Girando por el aire
Levantándonos de madrugada con nuevas sonrisas desatadas
Descubriendo la potencia de nuestra imaginación
Reímos
Cantamos
Bailamos
Perdemos el ritmo
Empezamos a sonar desafinados
Hasta que es maravilloso
Balbuceamos un arte simultáneo que nace por toda nuestra tierra
Hasta que es maravilloso
Empezamos a nacer
Confianza en lo pequeño y en lo profundo.

EL PODER DE UNA PELOTA DE MALABAR O DE UNA NARIZ DE PAYASO

Por: Magdalena Alejo Calzada, Valladolid, España.

“Cuando estos elementos llegan a una comunidad donde tampoco nunca se ha visto, las formas, el color, la magia e ilusión de su movimiento hace aflorar una sonrisa en la cara de quien lo ve”.

Transformar a una persona, a una sociedad o comunidad se hace desde dentro, poco a poco, con paciencia en el tiempo y en la mayoría de los casos el resultado es por sorpresa. Hay un click momentáneo en la cabeza, en el corazón, en el estómago, o en alguna víscera del cuerpo desconocida que se mueve para transformar un estímulo recibido. Esto es lo que sucede con el arte y se puede reflejar en un elemento como la pelota de malabar u otro objeto esférico; la nariz de payaso.

Es, en este hecho de mostrar un elemento circense, lo que provoca esta transformación imparable. Ocurre en sitios diversos; desde un aeropuerto hasta la entrada de un centro penitenciario donde en ambos, por motivos de seguridad se desconfía de todo lo que por allí pasa, la sorpresa ante estos elementos antes mencionados es indescriptible. La incertidumbre que provoca la pelota de malabar y la nariz de payaso, es digno de estudio. No se sabe que hacer, en principio el funcionario de turno no quiere dejarla pasar por desconocida y por tanto peligrosa, pero hay una pequeña reacción de vergüenza ante este pensamiento y un retroceso ante la posible reticencia al paso de control que se proyecta en una pregunta:

- ¿Qué es esto? Una obviedad claro está, saben lo que es y para qué sirve.

- Son herramientas de transformación social sería la respuesta ideal; utilizadas de manera óptima generan ilusiones, sueños y risas cuya reacción cerebral es subir la autoestima y hacer reconocerse al individuo que lo siente, despertar el pensamiento de luchar por crecer y generar un espacio donde ser alguien, con sus derechos, voluntades libres y ser feliz.

Vamos un arma de destrucción de esclavos morales, éticos y pensantes. ¡¡¡Terrorismo cultural!!!!

Cuando estos elementos llegan a una comunidad donde tampoco nunca se ha visto, las formas, el color, la magia e ilusión de su movimiento hace aflorar una sonrisa en la cara de quien lo ve. En las comunidades más cerradas, en ocasiones los adultos tienen algún recelo ante el hecho, pero es la infancia del lugar la que se muestra abierta ante esta novedad y transfor-

sorpresa del elemento y la continuidad es fundamental para poder revalorizar a la persona que lo va a ir ejerciendo.

Que el arte es una herramienta de transformación social está más que demostrado y, desde pequeñas manifestaciones en barrios y comunidades aisladas hasta urbes gigantes despojadas de humanidad, cualquier manifestación artística arranca un cambio en la persona que hasta ella se acerca. La plástica, la danza y el movimiento, la poesía, los audiovisuales, la música, el circo y el teatro, las nuevas tecnologías aplicadas al arte y demás expresiones artísticas sirven para indagar en lo profundo del ser humano. No debemos olvidar que cuando se le despoja a la persona de todo, le que

“Que el arte es una herramienta de transformación social está más que demostrado y, desde pequeñas manifestaciones en barrios y comunidades aisladas hasta urbes gigantes despojadas de humanidad, cualquier manifestación artística arranca un cambio en la persona que hasta ella se acerca”.

ma rápidamente la desconfianza de la familia adulta en acercamiento a la propuesta artística que ha llegado al sitio. Siempre desde el respeto, algo muy importante ya que sin él no podemos pretender nada, cada persona tiene su tiempo de respuesta, de duda y de click del que hablaba al principio del texto. No me he encontrado en ningún lugar de los que he visitado con estos elementos un gran rechazo, hasta el punto de no poder trabajar, mostrar el espectáculo, compartir un rato de risas y sonrisas; solo cuando hay culturalmente un cambio de significado, en las comunidades andinas, en algunas al menos, la nariz de payaso recuerda a un borracho y hay que despojar primero ese primer significado para darle otro uso. Quitando ese extremo cultural que es momentáneo, en cualquier caso, siempre la acogida ha sido espectacular.

La transformación viene con la perduración en el tiempo de las cosas, una vez que se abre brecha, que el click está hecho, la persona está agarrada a la

queda es su Cultura, su forma interior de estar y de entender la vida por medio del arte; de sus cantos y bailes, dibujos y cuentos, cuando la civilización se quiere extinguir rebrota con la expresión artística es a ella a la que debemos acudir para hacer renacer a la persona, para hacerla más persona.

Valores como lo colectivo, el trabajo en equipo, la autoestima y su refuerzo, potenciar virtudes y habilidades, la escucha y empatía, sentirse parte de algo, todo esto se consigue con el arte. Una persona reforzada es una persona capaz de superarse y superar obstáculos porque tiene y desea futuro.

Si tenemos en nuestras manos una pelota de malabar o una nariz de payaso tenemos con nosotros el cambio. Tenemos el poder de realizar cualquier sueño y hacerlo realidad, vayamos a por ello entonces. Los inicios de Arenas y Esteras parten desde marLos

Algunas palabras

Por Arturo Mejía, Teatro Arena y Esteras

Los inicios de Arenas y Esteras parten desde marzo de 1992, tras el asesinato de la lideresa María Elena Moyano y quienes conformamos Arena y Esteras en ese entonces, veníamos de algunas experiencias de organización popular y juvenil. Ya nos conocíamos, ya veníamos haciendo cosas y de repente comienzan los coche-bombas, los apagones, las pintas. En esa época, Lomo Corvina y el cerro no estaban pobladas, entonces de repente habían apagones y aparecían pintas, la hoz y el martillo, una época convulsionada, muy fuerte, de mucho miedo, la gente se escondía en sus casas, esta zona fue declarada zona roja por el gobierno, el parque zonal que era el único parque que teníamos en ese momento se convirtió en una

“Esta zona fue declarada zona roja por el gobierno, el parque zonal que era el único parque que teníamos en ese momento se convirtió en una base militar”.

base militar y rastrillaban la zona, la situación fue difícil, nosotros como jóvenes veíamos esta situación y sin pensarlo mucho, sin realmente medir inclusive las consecuencias comenzamos a salir a las calles y lo que sentíamos era que queríamos devolverle a la gente la alegría y sacar el miedo que se había instalado y había generado esa soledad, ese dolor, esa tristeza.

Realizábamos actividades, como caminar en zancos, nos pusimos una nariz roja, tocábamos tambores, íbamos de grupo residencial en grupo residencial y así poco a poco, hicimos un cartel que decía “POR EL DERECHO A LA SONRISA” con la idea de que los niños salgan, de que salgan sus familias, y la siguiente vez

íbamos llevando un poco de crayolas y papel y fue un trabajo básicamente de animación, de animación a la vida y así pasaron algunos años y comenzamos a hacer las obras de teatro. De esto hace 22 años, ahora seguimos caminando paso a paso como en los inicios, con nuestro trabajo de animación social a través del Arte, pero además hemos construido una casa cultural comunitaria en donde la vida al interior es una escuela de líderes y seres humanos que mañana más tarde serán mejores personas para esta sociedad. Me refiero a que podrán seguir transformado este mundo estén donde estén.

Construir una propuesta pedagógica era un sueño en nuestra adolescencia joven hacíamos talleres en varios locales comunales y lugares de aquí, lo que definimos en la casa una escuela de arte en la que hemos incorporando disciplinas artísticas de acuerdo a la gente que hemos conocido, porque nosotros no vinimos de procesos formativos formales. Entonces íbamos aprendiendo y retransmitiendo. De esta manera la Escuela se sostiene por que los mayores o los que más saben siguen este principio de retransmitir, a este proceso educacional lo

***“El arte escénico
ha sido una tribuna
en la que hemos
depositado nuestras
emociones, pensares
y la problemática
en que vivimos”.***

llamamos LA ESCALERA.

El arte escénico ha sido una tribuna en la que hemos depositado nuestras emociones, pensares y la problemática en que vivimos, hemos edificado procesos de creación colectiva en todos nuestros trabajos artístico. Podemos hablar de varias generaciones o promociones y la medida de estas son los colectivos que llamamos elencos, hemos encontrado muchos problemas y día a día los hemos ido solucionando sin recetas y también copian-do de uno y de otro formulas, pero al final siempre resultaba siendo una práctica concreta basada en la obser-

vación y reflexión, muchas asambleas, muchas reuniones, muchas...

Es importante decir que la herencia que recibimos, me refiero a esas ideas o referencias que siempre nos dejan los mayores, nos sirvieron mucho y de ahí partimos en la necesidad de darle énfasis, un acento, una referencia a las próximas generaciones, por ejemplo, cuando arenas y esteras estaba naciendo, todavía hablamos del teatro popular, de la educación y comunicación popular, también de la teología de la liberación de la revolución, aunque ahora las palabras y la vida ha cambiado, nosotros seguimos soñando con un mundo mejor, tratamos de transmitirle que mediante este oficio la esperanza siempre seguirá viva.

Insertos en estos días en la labor comunitaria, pensamos que la cultura siempre será un bastión de resistencia.

Nuestro trabajo en derechos humanos ha dado frutos, nuestro granito de arena en fortalecer el movimiento social es ardua, pero vivificante, coordinamos con diferentes territorios nacionales, latinoamericanos y países mas allá de atlántico, sabemos lo importante es seguir tejiendo redes, es verdad que nos faltan horas y días del años para hacer lo que soñamos, pero también hemos aprendido a dar un paso a la vez.

Queridos amigos de La Revista Libertaria les escribo con palabras de esperanza que están sostenidas en una experiencia de vida que es gratificante, pero que evidentemente esta en medio de un contexto político deteriorado, la corrupción campea, la falta de institucionalidad, la violencia actual es social, es delincuen-cial, el cinismo se ha convertido en un paradigma referente, aun de esta desolación me atrevo a ser optimista, pues en este camino he visto que solo miles, millares que deseamos ver que nuestros hijos vivan un territorio libre, en un territorio comunitario.
Un fuerte Abrazo

CULTURA VIVA COMUNITARIA EN NUESTRAMÉRICA SEMBRANDO FUEGOS EN EL HORIZONTE

Por Guillermo Valdizán Guerrero, Lima, Perú, 2015

Un payaso recorre América Latina

Así Iván Nogales, Director de Compañía Teatro Trono, parafraseaba irónicamente a Marx para graficar el avance del movimiento de Cultura Viva Comunitaria en nuestra región. Imaginarios, prácticas, intercambios, luchas y aprendizajes que se afirman en un sentido de comunidades abiertas, dialogantes y diversas que, si bien cuentan con muchos tiempos de existencia, es en esta última década que está (estamos) parándonos como un movimiento cultural. Este proceso no es ajeno a nuestras historias ni contextos sociales, económicos y políticos. Por el contrario, su vitalidad surge con mayor nitidez al reconocerse hija de un entorno marcado por

“Su vitalidad surge con mayor nitidez al reconocerse hijada de un entorno marcado por la desigualdad social, la violencia estructural y cotidiana”.

la desigualdad social, la violencia estructural y cotidiana, la depredación cultural y ecológica, y por otro lado, hija del despliegue progresivo de la lucha de los pueblos indígenas y los movimientos sociales urbanos por ser protagonistas de cambios profundos desde fines del siglo XX. En ese cruce reside el potencial revolucionario de la Cultura Viva Comunitaria.

Con la profundización histórica del

capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, tres elementos complementarios entre sí, se posicionó la idea de que el desarrollo humano podía y debía ponerse por encima del equilibrio con la naturaleza. Ella dejó de ser una madre de los seres vivos y derivó en un supermercado a saquear. Del mismo modo se fijó la idea del desarrollo económico de acumulación de riqueza como única vía para el desarrollo humano, lo cual significó entroni-

zar al libre mercado y la propiedad privada como la receta para el progreso. Estas ideas estaban ligadas íntimamente con la necesidad de establecer una jerarquía social donde unas culturas tuvieran el rol de civilizar a las otras por el hecho de ser más “evolucionadas” dentro del patrón occidental. Asimismo hombres y mujeres fueron asumidos en la misma lógica de jerarquía y el cuerpo fue cosificado, mercantilizado y negado en su integralidad para encumbrar solamente la racionalidad como único camino válido para crear conocimiento. Es en este proceso que nuestras culturas han resistido, han creado y se han re-creado.

La Cultura Viva Comunitaria, como un horizonte hecho de una variedad de raíces fermentadas enfrenta un presente de retos, junto con otros movimientos, para revertir el orden capitalista en sus pilares civilizatorios. En el presente texto comparto un rápido boceto de estos retos con el fin de intercambiar ideas en un debate que nos impulse a seguir encontrándonos.

Volver a ensayar colectivamente un horizonte

A través de la historia la dimensión cultural de la vida de las personas y de los pueblos ha mostrado ser una fibra resistente a toda dominación u opresión. Posiblemente los únicos derechos que un ser humano puede ejercer incluso en las condiciones más adversas son los derechos culturales, es decir su derecho a imaginar, crear, expresarse y compartir, a vivir su identidad o sus identidades, a modificar o recrear su historia, entre otros. Ello ocurre porque en la dimensión cultural de nuestras vidas habita la dignidad humana, esa capacidad de ser y hacernos con los otros y otras, formando una ecología de razones, afectos y sueños que se extienden y funden con nuestros tiempos y geografías, en un diálogo

“En muchos casos estas experiencias surgen desde comunidades y territorios, concretos e imaginados, fortaleciendo el tejido social y la autoestima que ha sido atacado por la violencia”.

go constante con la naturaleza de la que somos parte.

Sin embargo tan importante como resistir las tempestades ha sido ensayar una perspectiva de futuro. En América Latina hemos pasado por un proceso histórico de avasallamiento cultural que significó genocidio, domesticación y homogenización cultural. En este doloroso proceso hemos resistido y encontrado estrategias creativas para mantener vivas nuestras matrices culturales dentro de las estructuras

colonizadoras. Desde nuestras culturas se ejerció intensamente una voluntad creadora y capacidad mítica.

En nuestra región existe una diversidad de personas, organizaciones, redes e instituciones que trabajan desde esta dimensión cultural y que está irradiando experiencias, aprendizajes, victorias cuyos caminos apuntan a una dirección opuesta al estilo de vida que ofertan las sociedades consumistas de libre mercado. En muchos casos estas expe-

zado por la corrupción de aquellos que quieren que nos alejemos de ella para dejarles el camino llano. El segundo elemento nos plantea que para recomunalizar la vida precisamos que el protagonista principal de esa gesta sean los pueblos, comunidades, es decir la gente en voluntad colectiva, no como negación del individuo sino como el clima donde las personas se pueden desarrollar cabalmente. En este sentido los grupos y articulaciones culturales debemos constituirnos como un sujeto político desde nuestras prácticas pero más allá de nuestra labor estética inmediata. Seremos un sujeto político colectivo si podemos abrir procesos que afirmen la importancia de la dimensión cultural para un nuevo paradigma de desarrollo integral y sostenible

riencias surgen desde comunidades y territorios, concretos e imaginados, fortaleciendo el tejido social y la autoestima que ha sido atacado por la violencia, la desigualdad y el abandono.

Un primer reto de la Cultura Viva Comunitaria es articular el carácter resistente de la cultura con su vocación política por sembrar horizonte. Ya no basta sólo con indignarnos, con denunciar las injusticias o pechar al poder. Necesitamos ensayar una perspectiva que intensifique nuestras luchas. Precisamos ambicionar la felicidad y caminar hacia ella. La única forma de superar la actual crisis civilizatoria en la que sobrevivimos es cultivando un fuego que vuelva a unir la cultura y la política para cimentar los profundos cambios sociales que requerimos.

Desde la Cultura Viva Comunitaria es posible aportar a ello brindando algunos elementos: En primer lugar

“Desde la Cultura Viva Comunitaria es posible aportar a ello brindando algunos elementos: En primer lugar está la apuesta por recomunalizar al ser humano con sus semejantes”.

está la apuesta por recomunalizar al ser humano con sus semejantes, es decir con los seres vivos y con los seres que nos dan vida. Frente a la exacerbación del individualismo a ultranza la Cultura Viva Comunitaria nos plantea el reto de redescubrir formas de relacionarnos donde la diversidad, la complementariedad y la reciprocidad sean principios vitales entre nosotros y con la naturaleza. Con ello buscamos devolver la política (es decir la búsqueda activa y colectiva del bien común) a la vida cotidiana y recuperar su sentido, el cual ha sido secuestrado y satani-

Enfrentar la precarización de la vida cotidiana

Todo lo mencionado no se concretará por gracia de nuestra voluntad, por más persistente que seamos, pues tamaño reto requiere forjar un clima propicio. En nuestros países latinoamericanos durante décadas los grupos de poder se han esforzado por precarizar la vida cotidiana de las mayorías y en ese clima habitamos el presente. La vida se nos vuelve precaria a nivel material, económico, a nivel de derechos

laborales, ciudadanos, culturales, ambientales, los anhelos y planes se vuelven miopes, nos vemos obligados a trabajar tanto como para no disfrutar de la familia, de los amigos y amigas, de otros sueños y proyectos, y por supuesto de la política. Quedamos esclavizados en un estado de sobrevivencia que genera una cultura del recurso, del sálvese quien pueda, de un futuro imaginado al destajo, de la precariedad. Nuestro mayor anhelo está en ampliar nuestra capacidad de elegir o consumir pasivamente pero no de actuar o crear personal o colectivamente.

Esta precarización de la vida provoca una ética precaria donde impera sentidos comunes como “a más comercio mejor calidad de vida”, “todos son corruptos por eso no confío en nadie”, “recordar el pasado nos vuelve atrasados” y el clásico “la inseguridad es el principal problema de nuestra sociedad”, en-

“Enfrentar la precarización de la vida cotidiana en nuestros barrios, comunidades, centros de trabajo, centros de estudios, familia, etc., es uno de los principales retos para avanzar”.

tre otros. En este escenario las relaciones con otros y otras derivan en la sospecha, en la desconfianza, en la inmediatez o en la intolerancia, y por ende nuestras demandas por una adecuada calidad de vida, la promoción del buen vivir y la mayor participación en las decisiones del bien común se reducen a la mínima expresión, a ficciones bien intencionadas pero inviables. La imaginación política necesaria para generar cambios significativos queda constreñida o en suspenso.

Enfrentar la precarización de la

vida cotidiana en nuestros barrios, comunidades, centros de trabajo, centros de estudios, familia, etc., es uno de los principales retos para avanzar en la recuperación de un proyecto político que permita consolidar esas perspectivas de cambio y hacerlas viables. Esto implica luchar por la redistribución justa de los bienes comunes y los medios de producción, la ampliación de la toma de decisiones y creación de alternativas dentro de una democracia participativa, popular y protagónica, la recuperación de lo público (desde los espacios hasta los

debates) y la multiplicación de relaciones basadas en la diversidad, la complementariedad y la reciprocidad, elementos vitales para el buen vivir. Para superar la precarización necesitamos dar una batalla cultural que permita transitar de una cultura de la sobrevivencia a una abundante cultura de la convivencia, la solidaridad y la participación cooperativa.

Cultivar voluntades, organizarnos para adelantar el futuro

Desde la Cultura Viva Comunitaria corresponde asumir el reto de superar la precarización de la vida cotidiana. Para ello es necesario autoevaluarnos para saber qué tan precarizados estamos nosotros mismos, nuestros proyectos y relaciones, cómo esos sentidos comunes también son parte de nosotros mismos y nos impiden avanzar en procesos de imaginación colectiva, de articulación y organización de mediano y largo plazo. Muchas de nuestras discusiones políticas en el

intento de fortalecer el movimiento reposan en este punto, aunque usualmente no aparece con claridad. Esos sentidos comunes se vuelven fuertes trabas para organizarnos pues el abandono de nuestros referentes, la insuficiencia de instituciones propias y sostenibles así como nuestro espíritu de trinchera (propios de la intensa trayectoria que tenemos remando solos contra la corriente, invisibles ante el Estado y aplastados por el mercado) nos empobrecen en iniciativas y nos hace funcionales al sistema que criticamos. Ir superando progresivamente ello requiere volver a confiar en nosotros mismos y en darnos la posibilidad de ensayar, equivocarnos y aprender mutuamente.

Ello es un requisito indispensable para intentar formas democráticas, creativas y diversas de organizarnos. No somos un partido, un

“Organizarnos implica dejar de vernos únicamente como trincheras y empezar a asumirnos como puentes de ida y de vuelta”.

ministerio ni una empresa, menos un cuartel o una iglesia. Tampoco somos una experiencia de articulación esencialmente nueva, más bien somos herederos de diversos procesos victoriosos y fallidos de articulaciones y rupturas a lo largo de la historia. Somos un caleidoscopio de esfuerzos, trayectorias, compromisos y actos fallidos orientados a aprender y enseñar desde nuestras experiencias concretas hacia luchas de resonancia continental hacia el buen vivir. Nuestras formas serán más deseables si traducen mejor nuestras apuestas, objetivos y prin-

cipios, equilibrando la horizontalidad con la eficacia para superar la mentada precariedad. Para ello no existe recetas pero sí el compromiso de superar las expresiones de la precarización de la vida cotidiana en el plano organizativo como, por ejemplo, el caudillismo, el clientelismo, el hegemonismo, el cortoplacismo, entre otros.

Y, claro está, necesitamos articularnos con otros espacios, otros movimientos, colectivos, agendas, otras voluntades con vocación de cambio. Esto es crucial pues no somos

el centro de referencia de un nuevo paradigma de sociedad. Simplemente ensayamos desde nuestras luchas diarias, así como otros también se atreven a ensayar y es en el corazón de esas diversas luchas donde radican los fuegos de ese nuevo horizonte. Organizarnos implica dejar de vernos únicamente como trincheras y empezar a asumirnos como puentes de ida y de vuelta.

Crear un poder liberador para disputar desde todos los frentes

Desde el movimiento continental Plataforma Puesto Cultura Viva Comunitaria se exige la redefinición de la relación entre lo público, lo comunitario y lo estatal, donde el primero sea un clima institucional y práctico, el segundo sea la fuente de un poder intercultural y el tercero cumpla su rol de administrador de los bienes comunes en base a los criterios de reciprocidad, complementariedad y diversidad. Como primer paso para unificar voluntades y revertir el olvido estatal se está exigiendo que en cada país se destine como mínimo el 0,1% de los presupuestos nacionales para promover la Cultura Viva Comunitaria y como mínimo el 1% a cultura en general. Además se han impulsado y se siguen impulsando políticas públicas a nivel local, regional, nacional y supranacional para reconocer, promover y presupuestar estas experiencias vivas (ordenanzas, leyes nacionales, programas, etc.).

Si bien esta lucha es justa y necesaria, también vale aclarar que el objetivo no es exclusivamente obtener presupuestos estatales. Ante todo es una manera de abrir una puerta para invertir el escenario de exclusión y precarización en la que viven muchas comunidades en nuestro continente, es una forma de delinear la cancha para la conquista de nuestros derechos culturales. Pero,

lo más importante, es una forma de disputar los sentidos comunes al Estado nacional y al mercado, fortalecer nuestro protagonismo y cultivar ese horizonte con democracia participativa, desarrollo sostenible y justicia social hacia el buen vivir.

Ello nos pone frente a la discusión sobre la relación con el Estado nacional y con el mercado. Si bien existe un discurso crítico posicionado en el movimiento no es tan fácil mantener su claridad cuando empezamos a darle realidad pues estas relaciones están mediadas por acuerdos, negociaciones y conflictos, correlaciones de fuerzas y percepciones cambiantes. El movimiento reclama autonomía de ambos espacios pero al mismo tiempo requiere de establecer vínculos directos con los dos. Si bien existe un intenso debate en torno a este punto considero necesario concluir este texto afirmando la necesidad de

disputar el poder social que administra el Estado nacional y el mercado. Con ello no planteo asumir acríticamente sus lógicas sino transformarlas según nuestro horizonte. No se trata de administrar las herramientas diseñadas a imagen y semejanza de los intereses de las clases dominantes pero sí de asumir que la transformación de ambas formas sociales de dominación, Estado y mercado, requiere pasar por etapas y que no se van a desmoronar espontáneamente, sino porque vamos despojándolas de legitimidad y eficacia planteando otras formas de generar poder no sólo legítimas y eficaces sino deseables.

Disputar el Estado y el mercado desde todos los frentes implica erosionarlos por dentro y por fuera, abriendo la participación, promoviendo la organización diversa y creativa, cultivando horizontes alternativos de desarrollo integral.

“Cruzando el barrio”, experiencia de transformación social desde el teatro comunitario

Por Gustavo Abraham , Integrante del Grupo

Pensar el arte como forma de transformación es una idea que parece trillada ya que sin darnos cuenta las cosas se transforman, pero es muy distinto cuando tenemos “la intención” de cambiarlas porque no estamos conformes como viene la mano e intentamos hacerlo de otro modo.

De eso se trata la experiencia del Teatro Comunitario Cruzavías, ese es nuestro nombre al cual pertenezco, intentando ser el portavoz de un “colectivo” que viene transitando su año número 11 les comparto una mirada de esta experiencia.

El grupo tuvo sus inicios por el 2004, tiempo donde en Argentina se sentía muy fuerte la ruptura del tejido social, la crisis del 2001 dejó ese escenario. Alejandra, una compañera del grupo, se había encontrado con las herramientas del Teatro Comunitario (TC) y venía haciendo la experiencia en otro grupo de TC Patricios Unidos de Pie. Desde el municipio la invitan a formar un grupo de teatro en una sala de primeros auxilios de la barriada de Ciudad Nueva, con la intención de promover un plan de salud, de esos que siempre se están iniciando y la mayoría de las veces no llegan a buen puerto. Así es que comienza la experiencia de teatro comunitario en Ciudad Nueva.

El barrio es un conjunto de sub barrios que se fueron generando con el paso del tiempo, hoy viven más o menos un tercio de la población de 9 de Julio. Era de esperarse que los fondos para el plan de salud no llegaran y el proyecto caducara, pero

el grupo de TC siguió con mucha fuerza.

Una de las primeras en participar fue María y sus hijas, dándole continuidad a algo nuevo que iniciaba. En una charla con ella me decía que el grupo le había salvado la vida, después de perder a su compañero de camino supo encontrar en el teatro un lugar donde pudo sentirse ella y compartirlo con sus hijas. María es la compañera de más experiencia en el grupo porque está desde sus inicios y porque con sus 72 años es un incentivo de constancia y pertenencia al grupo.

Así fue que el grupo fue tomando

fuerza y el TC fue facilitando diferentes herramientas para que los vecinos se apropiaran de ellas y experimentaran diferentes formas de ser y estar en el barrio, en la ciudad, en el mundo... un proceso colectivo que como todo lo valioso tiene sus claros y oscuros, sus alegrías y tristezas, sus altos y bajos pero que siempre nos da la posibilidad de ir descubriendo, construyendo con otros. Así los vecinos pudieron expresar sus sentimientos, sus ideas, sus formas de ser y mostrárselos a todos.

La primera obra que presenta el grupo fue llamada “Romero y Juhera” muestra la realidad que vive la ciudad con todos sus prejuicios

cios, del clásico de Shakespeare pero adaptado a la vida del barrio y el imaginario de la ciudad. Fue la primera obra que el grupo decidió contar. El nombre del grupo también se define por esa problemática de los preconceptos “Cruza vías”. En nuestra ciudad hay una vía que la divide en dos e imaginariamente los males están de un lado, al igual que la falta de oportunidades, ser-

en la identidad del barrio, volver a las fuentes que nos ayude a saber quiénes somos y que queremos.

Con el teatro como “herramienta” Cruzavías atravesó muchos territorios no solo cartográficos sino que también simbólicos, no solo para la ciudad de 9 de Julio, sino a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Compartir con otros la

“Compartir con otros la experiencia nos ayuda a encontrar nuestra identidad, creer y convencernos que “otros mundos son posibles” lo importante de todo es soñar y soñar juntos y conocernos en el hacer cotidiano”.

vicios y demás. La famosa historia de don William es apropiada por los vecinos/actores para contar su drama, y no solo el amor como conflicto familiar sino que también la falta de escucha de los adultos hacia los jóvenes, los problemas de los servicios en el barrio como el gas, el agua, la basura, etc... la agricultura sojera, el trabajo precario, la política y el aprovechamiento de las situaciones. Todo eso contado por vecinos del barrio de diferentes edades, de 4 a 80 años.

En otro momento allá por el 2009 apareció “Descolgados” la segunda construcción colectiva, denunciando las fisuras del sistema en 3 grandes temas universales y cotidianos a la vez., la crisis en la educación, la precariedad del trabajo y el rol de la mujer en la sociedad. Estas problemáticas también surgidas de la construcción colectiva aparecen de lo que estaba “haciendo ruido en el grupo”. Así fue que hasta el 2014 se presentó esta obra, actualmente estamos transitando la creación de otra que nos exige e invita a pensar

experiencia nos ayuda a encontrar nuestra identidad, creer y convencernos que “otros mundos son posibles” lo importante de todo es soñar y soñar juntos y conocernos en el hacer cotidiano, descubrir nuestros talentos y ponerlos a disposición del grupo. Lo colectivo tomo una fuerza inagotable ya que se hace entre todos, y puede sostenerse de la misma manera. En el hacer cotidiano aparecen todas nuestras dimensión como personas, el compañero nos ayuda a ser más nosotros mismo cada instante.

La posibilidad que nos da el TC en 9 de julio de intentar vivir como queremos, asumiendo lo que somos, exigiendo lo que nos pertenece y dándole a la vida el color, sabor y aroma que solo el arte lo puede hacer. En este contexto la transformación se hace arte y los vecinos podemos vivir de una forma distinta, aunque no se solucionen todos los problemas, aunque muchas veces no se vean los frutos de lo que se siembra, lo que nos importa es hacer y hacerlo juntos.

En medio de un contexto de conflicto socio-ambiental ¿de qué manera el proceso de muralización participativa se enfrenta al bloque comunicacional por parte de medios tradicionales?

ESPACIO ABIERTO. - Educación popular - Moralización colectiva - Comunicación popular

Los procesos sociales en disputa tienen como característica principal la imposición de uno sobre el otro, del que más tiene al que menos tiene, son procesos de lucha y resistencia en constante movimiento. Son procesos que por lo general en nuestro contexto histórico vienen siendo ocasionados por demandas gubernamentales en relación con empresas privadas, y en realidad vinculados mucho al modelo económico extractivista impuesto.

Este modelo económico extractivista ha generado la explosión de muchos conflictos socio ambientales en todo el territorio peruano, ya que la actividad principal es la extracción de recursos naturales no renovables, lo cual se obtienen de la misma tierra.

Pero no queda solo en la extracción, sino que el mayor problema es el derecho a la tierra, pues en su mayoría las actividades realizadas juegan un rol importante dentro de lo que se entiende como territorio, pues muchas comunidades campesinas e indígenas (amazónicas) viven en lugares donde estos recursos codiciados se encuentran antes de que exista el estado peruano (caso amazónico) o incluso cerca de ciudades. Pero no es una condición que cerca de esos lugares de extracción (en potencia) existan grandes poblaciones o pequeñas como en el caso de las comunidades o pueblos, sino lo que importa para el que necesita esos recursos, es generar procesos de despoje de tierra y territorio, o confluencias con el estado para generar aprobaciones a sus diversos proyectos a cambio de

programas “sociales”, que en su gran mayoría no se cumplen.

Como parte de esta actividad se ha generado diversas resistencias de los pueblos, la más emblemática por su acción de lucha ha sido y es Cajamarca, donde por más de 20 años se impuso el modelo extractivista, donde una empresa ha ido haciendo de la suya, sin que tenga ninguna sanción.

Yanacocha la empresa minera que es responsable de muchas faltas y contaminación del medio ambiente, busca en Cajamarca la mayor actividad minera del país con el proyecto Conga, minería a gran escala y totalmente irresponsable.

Este proyecto fue bloqueado por el pueblo que se organizó en defensa de sus lagunas, de su vida y su territorio,

con su resistencia convirtió este caso en un hecho emblemático desde las mismas personas, al movilizar cantidad de campesinos y campesinas, estudiantes, trabajadores, etc., por defensa de lo que consideran y consideramos justo: la vida.

Como resistencia ante el proceso, nacieron muchas formas de luchar, lo cual caracteriza a este hito histórico que género diferentes puntos: la presencia de la mujer como protagonista de cambio, otras formas de resistir con arte y comunicación alternativa y organización campesina.

Ante esto pudimos ser parte del proceso en resistencia, impulsando la otra comunicación participativa, no hegemónica, que hace disputa por más pequeña que sea.

Sufrimos la represión, nos borraron un mural de la línea de tiempo del proceso histórico, más amenazas y hostigamiento de las fuerzas del orden del gobierno. Pues es claro para

“Sufrimos la represión, nos borraron un mural de la línea de tiempo del proceso histórico, más amenazas y hostigamiento de las fuerzas del orden del gobierno”.

muchos que este proceso viene siendo avalado por el Estado Peruano.

Es importante saber cómo funciona esta empresa minera para controlar y avalar su posición, hacer “creer” que es digna y sincera, pues ellos comenzaron justamente introduciéndose en el campo del arte en Cajamarca, fueron financiando diversos concursos de pintura-escultura y también contratando diversos grupos musicales contestatarios, para vincularlos y de alguna manera “mancharlos”.

Poco a poco genero dependencia en el plano cultural, ya que al ser financiados por la empresa fueron restan-

do al contenido de porque hacían lo que hacían, fueron acomodándose a un gusto específico para generarse ingresos económicos.

Por otro lado la empresa comenzó a incentivar en otro campo, las comunicaciones, en el plano local cajamarquino muchas radios fueron literalmente compradas, pues era evidente ya que se hacía mucha publicidad, y comenzaron a transmitir programas vinculados a la empresa, también canales televisivos fueron igualmente absorbidos, pues estos medios tradicionales hegemónicos en la localidad no informaban sobre las faltas e irresponsabilidades de la empresa minera,

“Ante estos bloqueos, es que nacen alternativas, tanto en lo comunicacional y en las formas de luchar, pues es verdad que existen en Cajamarca muchos medios independientes que no se “vendieron” a la empresa”.

al ser medios comunicativos masivos ,su deber es comunicar lo que está pasando, a pesar que recibían muchas denuncias de personas afectadas, estas no se tomaban como verídicas .

La prensa escrita también no se salvó, muchos medios informativos fueron tomados por la empresa, y repetían la misma estrategia informar cualquier cosa menos la realidad .Esto género que se crea que la minería a gran escala no causaba daño, sino que es por el bien del desarrollo del país, que los

que están en contra son extremistas y violentistas.

Entonces al estar cooptados los medios masivos hegemónicos, es más fácil seguir haciendo creer que todo en realidad está bien, por lo tanto hegemóniza su posición y a la vez valida su verdad.

En este contexto es que nacieron diferentes formas comunicativas alternativas, gracias al internet se crearon diferentes canales de información

sobre lo que estaba pasando, ya que también la prensa nacional hegemónica estaba de lado (aun) de la empresa minera, pues también no informaba lo que realmente pasaba, ya que el contexto arrojó diversas protestas ,masivas movilizaciones que no fueron televisadas ,que se des mentían , al decir que eran pocos ,a pesar que al realidad era otra, por lo tanto se monopolizo y se concentró los medios comunicacionales nacionales. Que obviamente favorecían escandalosamente a la empresa minera Sancocha.

Ante estos bloqueos, es que nacen alternativas, tanto en lo comunicacional y en las formas de luchar, pues es verdad que existen en Cajamarca muchos medios independientes que no se “vendieron” a la empresa, pero que por estar en contra fueron reprimidos, amenazados, bloqueados y hasta intervenidos por seguridad del estado, por policías, sin ninguna razón clara del porque lo hacían.

Esto genero mucho malestar y sobre todo miedo en los que representaban a estos medios informativos alternativos, que por la magnitud del conflicto y los riesgos, muchos decidieron abandonar o pasarse al otro lado, ya que algo real los auspiciadores de las radios o televisión fueron coaptados por la empresa, por lo tanto estos auspiciadores abandonaron a esos medios dejándolos sin presupuesto. En ese sentido, es que se planteó la necesidad de hacer la otra comunicación y apoyar al proceso cajamarqui-

“Siendo conscientes que pelear en espacios hegemónicos, sería una pérdida de tiempo, se apuesta por dinámicas horizontales que construyan y acerquen lazos afectivos en espacios pequeños”.

no, con tanteo experimental, desde las experiencias vividas en los procesos comunitarios en Lima. Apostando por el registro visual y la realización de murales participativos en su mayoría de denuncia .

Sabíamos del bloqueo comunicacional, la represión, el hostigamiento, que genera miedos, pero sabíamos también la importancia de realizar estas formas no hegemónicas pero si de encuentro entre las personas. Pues es clara la hegemonía o medios tradicionales no van a visibilizar lo que

pequeños grupos hacen, ya que los consideran simplemente insuficiente y nada importante. Claro, si sigue haciendo una actividad alejada del lugar en conflicto, es por eso que vimos importante ir hacia la gente y no que la gente venga hacia nosotras.

Siendo conscientes que pelear en espacios hegemónicos, sería una pérdida de tiempo, se apuesta por dinámicas horizontales que construyan y acerquen lazos afectivos en espacios pequeños, en barrios, en comunidades, que aporten a la construcción de

“Lo importante de ese mural fue des equilibrar en pequeña escala algo del imaginario social, pues al realizarlo en la calle hubo diferentes posiciones y controversia de los transeúntes”.

otra mirada , de una importancia de los afectos, de la construcción en colectivo y hacer escuchar la propia voz de las mismas personas, es decir que no se fuerza el proceso para generar un objetivo específico, sino que ese objetivo se vaya construyendo en el intercambio, tanto de experiencias y de aprendizajes, pero sobre todo en el intercambio de porque hacemos lo que hacemos pura reflexión , evidenciando el contexto en el que se desarrolla, más que el producto final ,lo que nos importó e importa al enfrentarnos con una realidad hegemónica

,nuestra propia mirada de cómo ocurrieron los hechos, para compararla con la realidad que nos muestran y ver claramente sus vacíos y contradicciones.

En esta experiencia realizamos un mural de línea de tiempo el cual fue borrado por imposiciones y afectaciones a la dueña de la pared, se le genero miedo y por lo tanto decidió acceder al borrado del mural , el cual fue realizado por trabajadores de la municipalidad de Celendín (gobierno pro minero).

Lo importante de ese mural fue des equilibrar en pequeña escala algo del imaginario social, pues al realizarlo en la calle hubo diferentes posiciones y controversia de los transeúntes, también fue vital el hecho de que existían fechas y casos específicos que lamentablemente fueron mortales , por lo tanto había una historia que se leía al mirar el muro, y se comparaba con la realidad, muchas personas se preguntaban si realmente aquel hecho paso en el año que veían graficado, muchos no estaban a favor pero se produjo un espacio de dialogo entre

las mismas personas. Era entonces un mural de la memoria histórica, que se iba construyendo con las personas mismas, ya que no quedaba solo en el mural sino que comenzaba a generar discrepancias y afirmaciones.

Enfrentarnos a un bloqueo comunicacional desde un espacio tan mínimo, suele parecer fatalista, pues si lo comparamos, sabemos que no podrá llegar de forma inmediata, y mucho menos competir frente a ello, ya que ni siquiera lo van a rebotar, pero por esta razón es que también es vital el registro del proceso, que son lanzados en la red, para de alguna manera visibilizarlo hacia afuera, teniendo en

cuenta las limitaciones de lo que implica el uso del internet. Pero que a modo de registro sirva.

Pero lo más importante para nosotros, Es lo que se puede generar en el mismo espacio, ya que un mural siempre lo vas a ver, si es que se hace en una zona visible, por esa razón nosotros buscamos en conjunto con las personas zonas visibles, sabiendo que lo vera mucha gente, pues Celendín es una pequeña ciudad, por lo tanto es más sencillo que se reconozca el lugar en donde se haga la actividad.

Y si se hace más murales de dimensiones considerables , esto va ge-

“Estas prácticas horizontales que parten desde la educación popular ,buscan evidenciar que la indiferencia también es creada por quienes tienen intereses de seguir perdurando en su actividad, ya que hacen creer que todo ya está dado”.

lo importante el intercambio que habrá, al contar tu posición sobre algo que se ha realizado se contribuye a su perduración en el imaginario, se sigue hablando sobre un tema específico.

Además sabemos que Celendín tiene una tradición cultural de resistencia, que ha sido muy bien trabajada por su misma gente afectada, sabiendo que ocurrieron acciones represivas siendo un pueblo pequeño y pacífico, esto ayuda a seguir re potenciando esa identidad, pues es más sencillo el dialogo, es una realidad próxima y no distante, como dicen nos pasó a todos, a los que estaban en contra y a los que estaban a favor del proyecto minero.

Estas prácticas horizontales que parten desde la educación popular ,buscan evidenciar que la indiferencia también es creada por quienes tie-

nerando mayor visibilización ,pues consideramos que son espacios de disputa , donde hay que estar siempre en constante movimiento y voluntad de seguir, murales que cuenten y se vea la participación , por ello invitamos a la gente a que lo haga , ellos y ellas mismas, a que propongan , a que cedan sus paredes, porque en el tanteo experimental nos vamos dando cuenta que mucha gente local no ve el video, pero si el mural y se van identificando, porque los personajes son las mismas personas, con sus formas características, con sus símbolos locales, con zonas específicas de la ciudad, con arengas propias , lo cual va generando ese vínculo, que suma y no resta. Es obvio que también hay mucha gente en contra, pero a su vez también contribuye ya que se va generando comunicación, positiva o negativa, se va haciendo, pues es esto

nen intereses de seguir perdurando en su actividad, ya que hacen creer que todo ya está dado, que nada se puede cambiar, pero que en formas mínimas de acercamiento e intercambio vamos evidenciando que no, que a pesar que nos digan ello, las cosas si se pueden ir cambiando, con formas creativas que partan desde las mismas inquietudes de las personas involucradas, de las que pasan siempre y miran , de las que no se considera que tengan potencia , de aquellos espacios donde por decirlo así ya todo está consumado. Es necesario renovar una voluntad y una fe que apueste por creer para crear, y que busque en colectivo y en reflexión otras formas de sentir y decir lo que nos está pasando.

Por esto el video o el registro es un acompañamiento, es una excusa para decir lo que se viene haciendo, lo realmente importante es el proceso de intercambio, de afirmaciones, de frustraciones, de alegrías, pero sobre todo la evidencia de la potencia que todos tenemos si es que lo reflexionamos y buscamos otras maneras de hacerlo.

Entonces enfrentarnos a una hegemonía de concentración de medios , es una aventura y un tanteo constantemente en experimento ,no existe una sola manera, sino que se va encontrando caminos que arroja la misma experiencia, importante es estar en esos espacios específicos, para poder realmente comprender como funciona un sistema de opresión que siempre intentara coaptar y comprar la voz de otros que se organizan para hacerle frente ,importante es buscarse en otros ,en intercambiar y comenzar a tomar las calles, los espacios públicos,recuperarlos,porque esos medios hegemónicos no televisaran ,ni rebotaran alguna información de organización, al contrario lo más importante es generar otras experiencias desde otras formas no hegemónicas, de encuentro y de vínculos ,pues suceden cosas inesperadas que si se reflexionan son potencia de cambio.

Rap y Hip-Hop, ponen música a la resistencia

Por Kenny Arkana, I MC Diana Abell

*Al estar al borde de la crisis, algunos acaban destrozados, tristes.
Cuando la vida se parece a un ladrillo que estalla sobre tu parabrisas,
empezamos de nuevo vencidos, pero demasiados se quedaron en tierra,
bajaron la cabeza... tú te preguntas por qué somos contestatarios??*

*Porque creímos en sus valores y luego caímos de la nube.
Visto que las más triste de nuestras desgracias les preocupan menos que sus billetes de euros.*

Porque nuestra sonrisa cayó como nuestros hermanos, uno por uno.

Porque gritamos "ayuda" y que nadie hará nada?

Porque no nacemos con un odio entregado a si mismo.

Porque el estado es sordo y nos encierra cuando hacemos lo mismo.

Porque el vaso rebosa y parece que nos bebimos la taza.

Porque estamos tristes y morimos en silencio tras nuestros caparazones.

Nos anestesiamos a solas, el coloccón nos tranquiliza,

nos gustaría elevarnos pero su mundo nos rebaja.

Bienvenido al corazón del malestar creado por vuestro tejemaneje.

La paz murió, su cadáver fue encontrado bajo la nieve.

Aquí la rabia es solemne, nos mantiene vivos.

*Genocidio social en nuestros países y en nuestras ciudades.
Tenemos nudos en el estomago, respiramos ahogándonos,
nos gustaría salir del coma, comprenda porque sufrimos tanto!!*

En los barrios populares de todas las ciudades de todos los países surge imparable un movimiento cultural diferente, urbano, fresco, rebelde... combativo... Rap, Hip-Hop, gaffitti... hablan de la falta de oportunidades, de violencia social, de racismo, de exclusión, de hombre y mujeres jóvenes sin futuro que buscan su manera de expresión alejada de la industria cultural globalizante del capitalismo.

*La rabia de ver nuestros objetivos obstaculizados,
de vivir atados de manos. La rabia grabada
desde hace mucho tiempo atrás.*

*La rabia de haber crecido demasiado deprisa
cuando los adultos te roban la infancia.
¡Pah! Imagina un muro y un bólide.*

*La rabia ya que es imposible esa paz tan querida.
La rabia de ver tantos policías armados en nuestras calles.*

*La rabia de ver este puto mundo autodestruirse
y que siempre haya inocentes en medio de los tiros.*

*La rabia, porque fue el hombre el que creó cada pared,
y levantó barricadas de hormigón,
¿Tendrá miedo de la naturaleza?*

*La rabia ya que olvidó que formaba parte de ella,
desarmonías profundas,*

pero ¿a qué el mundo se fue la paloma?

*La rabia de tener tan marcada la cara
por las punzantes normas.*

*Y luego la rabia, sí, la rabia
de tener rabia desde que somos niños.*

Jóvenes migrantes, desplazados, criados con horas de televisión rechazan el ocio ofrecido por un sistema desalmado mientras expresan su rabia.

*La rabia de vivir y vivir el momento presente,
de elegir su futuro, libre
y sin su red de opresión.*

*La rabia, porque todo es una mierda
y porque este mundo lo acepta
y porque todos sus campos OGM
esterilizan la tierra.*

*La rabia, para que un día
el engranaje sea roto.*

*La rabia, porque demasiados leen "verdad"
en las pantallas de sus televisores.*

*La rabia porque este mundo
no nos corresponde.*

*Nos alimentan con falsos sueños
para colocar sus escudos de defensa.*

*La rabia porque este mundo
no nos corresponde,*

*¡donde se ceba Babilonia
mientras nosotros morimos abajo!
Anticapitalista, altermundialista,*

*o tú que buscas la verdad en este mundo,
la resistencia de mañana, inch Allah (si dios quiere),
en la víspera de una revolución espiritual,
la rabia del pueblo, la rabia del pueblo.
Porque tenemos la rabia,
esa que hará temblar tus normas.
Porque tenemos la rabia,
la rabia se ha hecho con el populacho
y la rabia es enorme.*

Se trata de buscar una identidad, una forma de expresión propia y comunitaria. Letras y acciones que muestran sin complejos una forma de vida, que reivindican el dolor y la locura de quienes la sociedad expulsa de su seno... vivencia de calle, vivencia de guerra diaria.

*Al declinar el día
después de largas jornadas
de explotación continua
inicia la inmigración
las 6 pm
los buses atestados de hombres
que ya no le temen a la monotonía
perdieron el alma libre
cuando la familia les exigía
dinero, comida, arriendo, servicios
la única salida fue
arrodillarse ante el señor burgués
venderle el alma
por monedas que no le alcanzan
para calmar el hambre
y secar las lágrimas de una madre soltera
no es suficiente esa miseria
para calmar el hambre de sus hijos
y hoy le toca verlos
metidos en el vicio
robando para hacer menor su suplicio
lo que más me entristece es
es que seré una ficha más de este juego
hoy el niño es el obrero
la niña sus muñecas
reemplaza, por hijos de carne y hueso
se verá en mis ojos
también el reflejo
de haber perdido tanto
por unos cuantos pesos
pero me niego
y sigo luchando contra el sistema
resistencia
es la única palabra que reina en mi esfera
elevant mis ideas
dar un poco de espera
en hip hop eliminar la miseria.*

Ayer, ahora y siempre habrá mujeres en el mundo trabajando por que todos los sueños se hagan realidad.

Elogio de la cotidianidad

Por Sebastián Pedro, Costa Rica

Todo sucede en la cotidianidad. Lo cotidiano, la simultaneidad de las cotidianidades, teje la historia. Creer en un tiempo especial que fue o que será como separado de lo cotidiano, es el primer triunfo de la enajenación, o por lo menos el mas grave, como quien dice: he allí nuestro primer objetivo estratégico: cambiar el mundo pasa por arrebatarnos a los opresores nuestra cotidianidad y colectivizarla. El cimiento del poder popular es la terapéutica y creativa convivencia revolucionada-revolucionaria una cotidianidad contra-hegemónica, aunque fuese cultivada en prácticas micro-políticas, puede desarrollarse con una vocación de proyecto histórico. Porque por supuesto que hay un nivel superior de la Voluntad: lo colectivo, como acumulación estratégica de cotidianidades críticas.

Como producto de la Voluntad y del Trabajo, la acumulación de simultaneidades cotidianas puede florecer como proyecto histórico. Debieramos cumplir en nuestra cotidianidad con aquella sociedad justa, humana y ecológicamente conciente que aniamos y que sabemos posible. Podemos vivir la crítica permanente, para motivarnos a crear praxis experimentales-experienciales que nos den luces y nos sacudan los siglos de raptó e invasión. El capitalismo ha permeado todos los flancos de nuestra realidad con su técnica engaña bobos, y su cultura general de crecimiento por desposesión, su cultura de la agresión... entonces, estamos acá, frente al mundo de lo injusto y de lo absurdo, frente a la torpeza de los opresores. Si nuestra cotidianidad está configurada como gesta vociferante hacia fuera y hacia ellos, y nuestra cultura democrática no se asume y transforma para acercarnos -como náufragos del delirio- a una subjeti-

vidad emancipada, solo reproduciremos y defraudaremos.

Si las relaciones macro-económicas están sustentadas en la agresión permanente de una clase minoritaria hacia el mundo, orientada por la absurdo supersticioso de la propiedad privada como fuente de bienestar y síntoma de éxito, y esa cultura permea todas las relaciones, resulta clave la reinvención del valor de la cotidianidad como espacio único de emancipación posible. Trastocar aquel odio ignorante y sus pequeñas prácticas diarias, en un amoroso conocer revolucionado-revolucionario, que desde abajo nos permita reconfigurar el mundo y nuestra identidad, es posible.

La forma de lucha prefigura la sociedad por venir. Las clases oprimidas, las excluidas de las decisiones, han de renovar su escala de valores de la mano de un trabajo de autorreconocimiento y auto creación, exhaustivo y sin mezquindades, y hacer que un modelo, solidario, ambiental y socialmente conciente, nazca, para que este sistema bestial termine de una vez por todas, de caer. No se trata de gustos o libertades, se trata de la cruda sobrevivencia, de autodefensa. Amar

el mundo como un combate permanente que se hace leve en la comunidad que confía en sí misma e inventa el mundo, cotidiano, maravilloso.

Las estructuras mentales se arraigan en la praxis. Realicemos como masa crítica en nuestros procesos emancipados, aquello que aspiramos del estado. Sin dudas un cambio de paradigma que puede generar incertidumbre e inseguridad. Por eso el abrazo, el respeto, la consciencia de cuidar el entusiasmo y la libertad expresiva y creativa de las compañeras y los compañeros que alimentamos y nos alimentan en el proyecto histórico que hemos de gestar.

Los momentos extraordinarios en que amplias colectividades confiando, florecen, se dan como acumulación de simultaneidades cotidianas, y como producto, obviamente de la Voluntad que resiste la decadencia y recrea el mundo, la sociedad y a sí misma. Cuando la cotidianidad se emancipa y riega sus campos con la amistad transformadora de una comunidad crítica, que ejerce sin temor su praxis sustentadora sobre todo cuanto vive y le afecta, una revolución anda cerca.

Pedagogía para un educador villero

Por Juan Lamas (Fundación Che Pibe –Argentina)

Hace mucho tiempo, que me pongo a pensar en cómo intervenir como educador popular. El porqué de intervenir en sectores de gran opresión y no en los otros. Tiene respuestas dudosas. Ya que en el último tiempo, he llegado a la conclusión. Que hoy hay un niño durmiendo en la calle y otro en Un barrio privado. Es muy angustiante me surgen muchas preguntas y pocas respuestas. Como educador popular a veces me siento muy acotado de recursos sobre esta situación en la niñez: Esta muy oprimida la infancia y se hace realmente difícil poder operar. Como transmitir a un niño que está muy violentado?... a quien se le transmite solo violencia y La cultura de la muerte!. Cada vez más esquizofrénico el mensaje de los padres, Que a su vez no pueden contenerse ellos mismos, en la inmensa opresión que ya vienen heredando desde sus pasados. El niño villero es un caso, donde los libros de pedagogía nunca trataron, No hay muchas referencias Ni muchas experiencias compartidas. Creo que es momento de empezar a crear nuevas estrate-

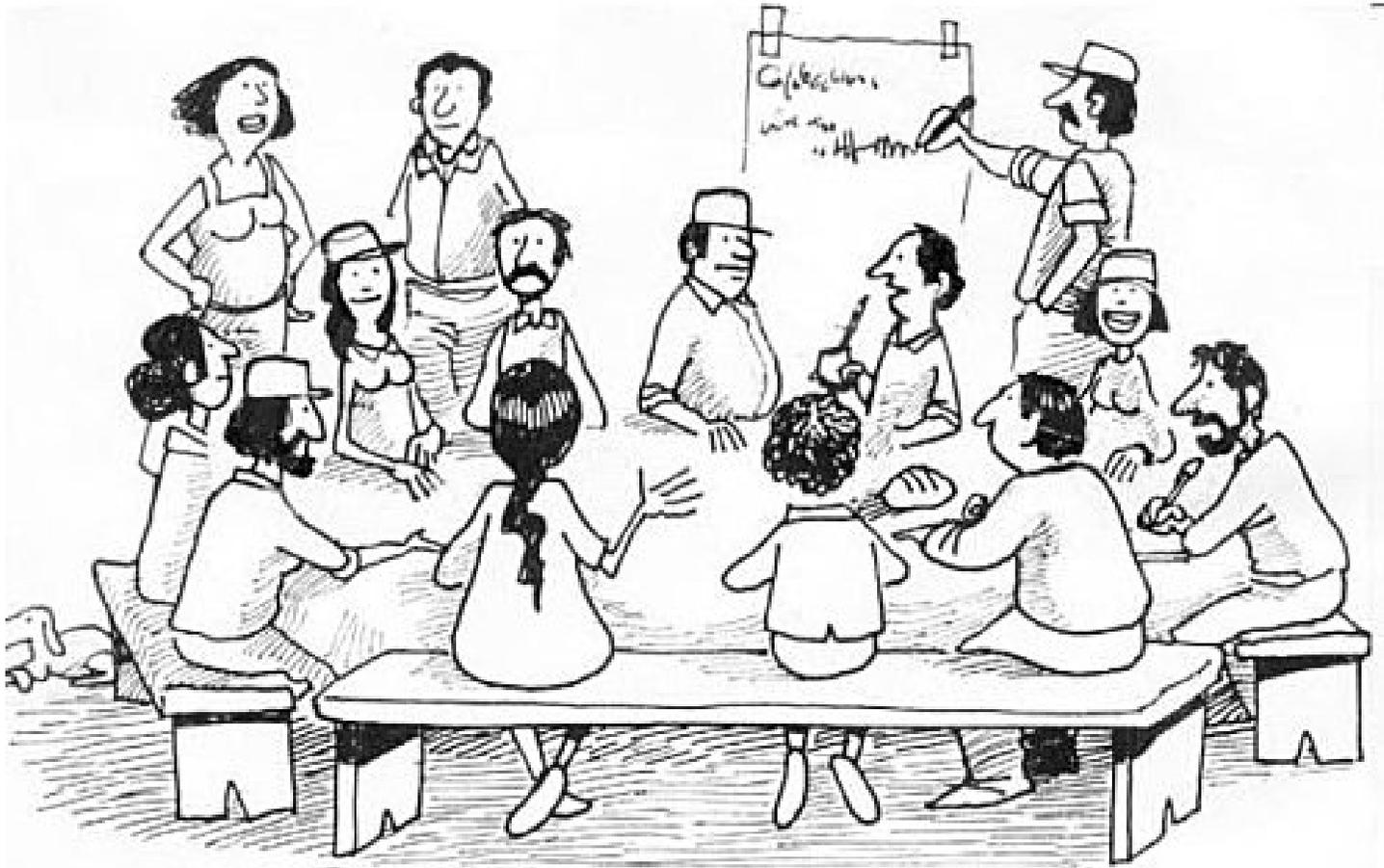
gias para poder intervenir en este nuevo presente social. Como intervenir? Como poner límites? Como compartir? La intervención es cada vez más compleja. En mi corta experiencia trate de poder llegar a los chicos de muchas maneras y lo único que me surgió efecto es al jugar con ellos en todo sentido, Hasta en mi propio rol de educador. Mi función con ellos es más eficiente cuando es dinámico ese rol. Es decir cuando puedo ir variando dentro del rol. Pasar de educador con firmeza en poner límites, a contener como padre o madre, a jugar como un niño más, a transmitir desde mi niño interno, a intervenir como psicólogo social. Ser alguien que no sabía nada de niñez.

Hasta este hermoso momento, en el que comparto gran parte de mi vida con los niños fue revelador en mi estar siendo. En mi concepción de educador, sumando que soy padre de Wayra Mora, de cinco años quien me está guiando con el rol de padre. Soy padre, y me pregunto también en cómo educar a mi hija. Ella, no

tiene la problemática tan violenta como los chicos villeros. Pero está siendo también oprimida por este sistema.

Los entiendo desde mi empatía, pero siento que es urgente que empiecen a darse cuenta de los que está sucediendo con sus vidas, les han quitado, desde la panza, y mucho tiempo atrás, la posibilidad de elegir su destino. La imposibilidad de la posibilidad. Son objetos sin voz, Solo son visibles en las puteadas que salen de su boca. Su violencia continúa y solo queda tratar de corregir con un castigo?, Siempre buscando la disciplina represiva. Que está enfermando a esta infancia? Como correrse de ese rol represivo que instantáneamente sale?. Es que ellos lo piden a gritos!!!!

Nada que los oprima!!! Los libera de ese estado. Su violencia crece, Parece imposible reparar tanto daño. Que late a viva voz de sus actos y verbalizaciones, su falta de respeto por su propio ser. Donde está la cultura?... le pregunte al alcalde de La Paz, en Bolivia, porqué nos sentamos a hablar de cultura? Donde quedo la cultura de indignarse cuando una criatura se muere frente a nuestros ojos? Por el hambre, la droga, la contaminación, la ignorancia!! Y no, en el niño, que muere a los 15, 16 o 20 años, Por un policía, por el Paco (drogas), por todo lo

que este sistema le ofrece para morir!!! EL niño muere mucho tiempo antes!!! Y se va muriendo frente a los ojos alienados de esta sociedad. Muere en la negación de ser creador de su destino, de su vida, de su transformación, y de su liberación. Desde que está en la panza el niño va siendo oprimido. No tiene valoración propia y no puede trascender sin violencia.

Esto es lo que es visibilizado, lo que no se habla, lo que no se quiere decir...Lo implícito. Porque no da para hablar de lo explícito, lo que ya sabemos, lo que ningún político habla!!!! O si lo hablan, lo hacen con términos horribles. A mi parecer en estos días hablar de inclusión, reinserción, es nefasto y cínico. Hoy estamos en el 2015. Y estamos hablando de inclusión social. Perdón donde están estos niños? Quien los excluyo? que paso que lo dejamos estar excluidos? Que parte de la política no pensó en esta exclusión? Que democracia permite que tantos niños excluidos, estén en este presente? El

estado donde estuvo? Donde está el proyecto que opere sobre esta grave problemática?

El silencio fatal!!!!

... No hay palabras, es obvio. Me siento a pensar y solo me queda indignarme. Hablar con un amigo y ser dos indignados. Porque es tan grande la exclusión, y tan pequeña la inclusión. Y es asistencialismo, encima que tapa los ojos de los hoy están siendo oprimidos, Se presenta un momento de incertidumbre, es natural. No hay proyecto. No hay futuro. No hay vida. No hay amor.

Mencionar el amor en estas situaciones, a veces es complejo, Pero es mi fuente de fuerza. Mi lucha es la vida. Soy un militante del AMOR.

Creo que todos son mis compañeros en esta hermosa lucha hacia la liberación. Es importante que se sepa que todas las luchas que estén siendo guiadas por seres que se estén liberando de la opresión, son mis luchas y todas ellas caben en una sola,

que es la lucha de la vida por la liberación. La única forma de obtener conciencia de la vida es asumiendo, que mi lucha es una sola, y es sobre la opresión ejercida por este sistema capitalista, o como se lo mal llame, Pero por sobre todo es hacia la mala concepción de la vida, que se vende como solución al vacío existencial.

Desde ese lugar sigo insistiendo en seguir pensando sobre como liberar a mis amigos, mis hermanos, mis niños. Yo, hoy deje de luchar por la felicidad de mi hija solamente, para poder luchar por la felicidad de todos los niños, jóvenes, adultos, y abuelos. Desde que asumí este rol no puedo dar un paso hacia atrás, me come la cabeza, ese pensamiento de poder haber hecho algo, y nunca haberlo hecho. En ese instante del futuro, ver la sociedad con esa terrible angustia, que nos impusieron, me haría cómplice de la opresión. Mi lucha es utopía, Sueño en grande y vivo en los pequeños pasos que van al camino hacia la liberación. Ese hermoso proyecto de un futuro

de igualdad social, de compromiso con el otro, de transformación, de una democracia nueva, de un estado para el pueblo, del pueblo siendo estado, de la verdadera toma de conciencia, De la reconstrucción de la verdad por sobre la mentira, De la pertenecía a una militancia del amor....

Por eso mi atrevimiento de transmitir mis dudas. Por eso compartir mis pensamientos y de que podamos renovar nuestros pensamiento pedagógicos.

La filosofía de la cultura villera, es primordial, para entender un poco esta problemática. El origen está en la cultura del miedo y la muerte

de este sistema. Como intervenir? Es lo más complejo, el villero está en su rol, y es muy difícil moverlo. Ya siendo adulto su nivel de opresión, stress y violencia lo hacen en un objeto sin destino y sin futuro. Los casos son muchos y la variedad triste. La vida de la subsistencia en el conurbado es muy difícil, la convivencia con la marginalidad. Se hace cada día más mortal. Se siente seguro en ese rol y en esa postura agresiva. Un nuevo lugar, una nueva forma de ser, es origen de miedo, de incertidumbre, de desconocido, De violencia. El niño también tiene esta problemática el miedo al cambio, a ser un nuevo ser. A formar una nueva cultura, es inseguridad, aparece la ansiedad de pérdida y de ataque. La

ansiedad aparece en gran parte de la población de niños de las villas. En el compartir con mis compañeros es un gran tema.: la ansiedad.

Son vulnerables en el lugar del afecto, de cariño, del amor, de compartir, de grupo. Son seguros en la cultura del gato. Del tumbero, del pibe chorro, del código villero, de la individualidad, etc. DEL correrte de chamuyo, de berretin, del villero en si. Son muchos los casos de niños que verbalizan términos tumberos y lo reproducen tan bien y con tanta violencia. Que me han dejado perplejo, inmóvil, sin respuestas. Me he quedado paralizado y sin saber cómo poder seguir en mi rol sin llorar, frustrarme, angustiarme, deprimirme, e indignarme. Todo en milésimas de segundo y saber que ellos perciben todo mi sentir, vuelan. Las respuestas fueron mejorando al pasar el tiempo, aun fallan aunque cada vez menos, pero no son lo suficiente para poder, sin reprimir, transmitir seguridad al niño. Hacerle saber que su forma de expresarse conmigo es dañina para él y su futuro como sujeto de derecho y de participación en la liberación. Ese niño esta tristísimo, esta infeliz, esta sin límites, esta sin amor, está muriendo. Su única luz es el juego.

Amigo educador, olvídate de los pizarrones, de formar, de las estructuras, de los que te ha formado como maestro, de Sarmiento, de la algebra y permitirte hacerte un educador nuevo. Un educador que se permita renovarse constantemente, de mejorar sus ideas, sus prácticas. De trabajar, en forma grupal, sobre la hermosa tarea de transmitir esta pedagogía renovadora .Con la cultura que involucre a las villas sin prejuicios, como parte de la sociedad, y no excluida, apartada. Pensada desde la exclusión. Y su relación con las otras culturas, que están interactuando con esta cultura. En forma multicultural y pluricultural. Educar lo vital para el ser. El proceso de la vida. El trabajo. El proyecto. El estar siendo niño para ser un adulto comprometido con el otro ser, que me define y es mi espejo.

El juego, es la única forma que permite el niño. Para asimilar nuevos conceptos. El niño pone menos trabas. No percibe como riesgo el ponerse en otro lugar. El niño jugando aprende nuevas formas de superar conflictos, problemas y a superarse. En ese compartir con los otros niños. Baja las defensas y se permite de a poco ser cada vez más el nuevo estar siendo. Esta en nosotros todos los educadores en poner en práctica nuevas estrategias para lograr más beneficios en nuestra tarea. El juego es la gran herramienta, junto con el arte, y el límite, basado en el amor.

. Como pensamos junto a los pibes el futuro de nuestras villas!!!!

Porque la repuesta hay que armarla junto con ellos y sus padres. Nosotros debemos acompañar este proceso. Y en forma grupal, generar tareas, para llegar a ese proyecto. Porque debemos darle origen, al camino del cambio social. Ese es el primer paso. Y ese es mi objetivo como educador popular, ese solo paso. En ese momento la utopía de la liberación comenzara a ser destino.

Frase existencial villera:

“¡¡¡Si soy yo, pero con vos y vos SOS vos, pero conmigo, Somos Nosotros!!!”

Nuevos juegos, nuevos aprendizajes, nuevos futuros, Los juegos tienen, que ser renovados. Tienen, que proponer, y hacer que el niño, pueda generar otro contenido en el aprendizaje, Es fundamental el proponernos a crear otros juegos, o sea a generar juegos que le permitan al niño ser otro, y en ese otro ser alguien con posibilidad, y con el poder y la valoración de transformarse. Un niño es muy apto y su actitud, lo demuestra, por medio del juego a que si puede ser otro, En ese otro el niño se permite ser el que en la realidad, y por la opresión no le permite ser. Es el juego de imaginar y eso es lo que tiene gran potencialidad, Por uno no es en este todo y en esta realidad material, Uno es también nada y en una realidad que está en ese futuro, en ese estar siendo, En la nada se encuentra la esencia de transfor-

mación. es decir los sueños también provienen de la nada, de lo que no es , ahora es y está con vida. El niño también es lo que hoy no puede ser , lo que su ser no lo deja ser, Ahí tiene que intervenir, el educador, y la forma más hermosa es poder intervenir con una hermosa herramienta que es el juego, En el sí puedes, en el que vos vales, date la oportunidad de transformarte.

No hay muchos juegos que estén escritos de antemano. Pero debemos traerlos del imaginario, del niño que puede crear lo que sea, de que podemos darle vida a todo, y representar lo que sea con el juego. Podemos ser el que queremos el que se nos fue negado. El que no se nos permitió ser, un desafío para nosotros que ya estamos olvidados de los juegos, En ese recordar me pongo a traer en el aquí y ahora, de ese antes y entonces, los juegos que me hacían feliz, y ellos eran los juegos, más simple y que contenían la imaginación, y crear la realidad a mi modo, a mi forma de querer ver la realidad. Este imaginario vive en el niño, y en el niño que nos permitimos ser. El niño que vive eternamente. Los juguetes eran para nosotrxs eran la basura, las ramas, el barro, los árboles, la piedras, y de ahí venían los juegos, la creación, de la nada, el todo!!!!

El educador tiene que jugar con la nada, con el imaginario, ahora, también debe conquistar al niño, con un rol dinámico, con un encuadre dinámico. El niño no se relaja con la dureza, con el límite, con lo formal. La libertad es la primera herramienta que hay que ofrecerle al niño. Y desde ese punto llegar a motivarlo, en su accionar, en su actuar con los demás niños, El juego grupal, es parte muy importante. Dejando de lado el juego cooperativo o competitivo, hay que seducirlo, y de ahí ir coordinando el juego para ver las aptitudes del niño frente a las problemáticas del juego, ir ayudando a su desenvolvimiento de accionar en el juego, Los juegos deben promover la imaginación pura.

Primer ensayo hacia un manifiesto

El arte tiene a lo menos tres funciones identificables: la estética, la comunicativa y la social. Cuando hablamos de la función estética nos referimos a todo aquello referente a la belleza de dicho arte, pero este, no puede quedar atrapado en el arte por el arte o en la belleza por la belleza, ya que dejaría al mismo como un adorno carente de sentido, emoción y discurso. El arte por el arte, anularía las demás funciones de este, desmembrando su capacidad de ser más complejo que un objeto de diseño como lo es un adorno.

El hecho de que el aspecto estético no es algo vacío radica en que el arte tiene un mensaje que comunicar, algo que decir a otro, puesto que si aquello que hace un artista solo fuese para sí mismo eso que realizó con sus manos no sería arte. Si un árbol cae en medio de un bosque y no existe nadie para escucharlo solo hay ruido, pero el sonido no existe, puesto que el sonido es en referencia al oído humano. Lo mismo pasa con un arte, si no existe otro que lo contemple, escuche, lea, reciba el mensaje (positiva o negativamente) el arte no cumple su función, que es comunicar ya sea algo de origen emocional o de origen racional.

Gracias a esta segunda función del arte (la comunicativa) es que el arte deja de ser la simple búsqueda de la belleza y adquiere un contenido y sentido. Pero también a la función comunicativa, el arte adquiere el peso de ser una relación social, algo que ocurre entre más de una persona, a lo menos entre dos, la función comunicativa nos desemboca en la función social.

El arte no solo tiene una función social porque en sí mismo es una relación social, eso es una simple parte de esta dimensión. El arte se encarga de ser un registro, un archivo o etnografía de una época, del cómo se entendían diversos conceptos, como por ejemplo el amor, gracias al arte podemos saber cómo los romanos entendían este concepto o cual era el concepto sobre la muerte en los griegos, o cual el concepto de justicia de la época medieval. El arte al igual que los anillos de un tronco nos va mostrando las distintas realidades de una sociedad y sus características.

Diferenciamos entre la función social y la función política que un determinado arte puede tener, cuando hablamos de una función política necesariamente en esta debe existir una posición ideológica, que defina al mismo. La función social tiene que ver con reconocerse a sí mismo como un actor histórico y real dentro de una cultura. Debido a esto es que

esta larga cruzada. En este libro, no explícitamente sino implícitamente Cervantes decide hacer una protesta y una denuncia frente a la realidad histórica que le tocó vivir.

En cuanto a la función política tiene que ver con qué posición ideológica se toma frente a la realidad y en esto recalamos el término posición. En

mente muestra por ejemplo la apatía de una época, tal como ocurrió en la década de los '90. Lamentablemente el artista del arte por el arte aun cuando no quiera hacerse cargo de las otras funciones del arte, no puede escapar a ellas.

Es por lo mismo que el concepto del amor no es el problema en muchos

“El arte al igual que los anillos de un tronco nos va mostrando las distintas realidades de una sociedad y sus características”.

poetas, concepto manoseado hasta por el papa, sino que el problema radica en asumir que las emociones también corresponden a un plano social. Sentimos de determinada manera porque vivimos en un contexto histórico y en una cultura determinada, en ello claramente influye nuestro arte, aquel que desde niños estamos acostumbrados a recibir ciertos mensajes e información. El arte no solo es capaz de retratar la realidad sino que también es capaz de modificarla.

cuando se habla de cultura siempre se utiliza como sinónimo de algo artístico.

El arte es social porque tiene un mensaje, por que registra conceptos, modos de sentir y pensar de una época, porque educa y también actúa como un ente denunciador de la realidad presente. Todos sabemos que el Quijote era un ser romántico que luchaba contra los molinos, los cuales veía como gigantes, pues bien detrás de ello, esta la metáfora de luchar contra la tecnología y la industria que vendría a destruir su realidad, por lo mismo el Quijote y Sancho emprenden

esta función se necesita definiciones consientes e incluso las posiciones apolíticas, en sí mismas son políticas. A diferencia de la social aquí uno elige donde se posiciona, si a fuera o dentro, si a la izquierda, al centro o a la derecha, en la función social no se elige ya que somos animales sociales, a lo más se podrá elegir ser antisocial o no, pero eso es una decisión más bien política.

El arte por el arte podemos plantear que no existe, lo que existe ahí es meramente un artista que decide no hacerse cargo de las otras funciones de este. Pero comunica aquello y social-

Resulta sorprendente que toda esta discusión ya dada en su momento, pareciese que hubiera desaparecido de la noche a la mañana. El hecho de que hoy solo se valide el arte por el arte, es producto del actuar del mercado y de la lógica pos moderna, instalada desde la década de los 90 en nuestro país. Al acabarse la historia, se acabaron las utopías y con ello se acabó, para ellos, la lucha de clases. Mediante la censura y la restricción propia que da el mercado se marginó el discurso social en el arte y se dejó a este como algo meramente estético, esto de la mano, con el aniquilamiento previo de los movimientos artísti-

cos, culturales y sociales del país.

Todo aquello que oliera a político y a social era inmediatamente censurado, marginado, vapuleado, atacado, destruido de manera más drástica que en dictadura, y lo que era peor, se hacía abajo una excusa democrática.

Desde que el arte existe esta ha tenido al menos estas tres funciones y para que este exista no se debe privilegiar una función por sobre la otra, se deben explotar todas. El disco *The Wall* por ejemplo, responde a una poética y a una estética, tanto visual, como musical, así como textual y cinematográfica y de puesta en escena, es un trabajo que explora lo sociológico, lo histórico e incluso lo psicológico, instala un discurso desde una posición política y plantea una crítica al sistema de enseñanza británico. Logrando

con este disco provocar cambios en la estructura educativa británica.

El artista que no tiene nada que decir, no existe, el tema radica en entender que las diversas manifestaciones artísticas son una forma de lenguaje y que el lenguaje es para levantar discursos. Hacerse cargo de lo que se hace como arte y de sus aspectos es lo que cada artista debiera hacer, la población negra de EEUU, cuando comenzaron con el blues y el jazz así lo hicieron y traspasaron esa herencia al mundo hip hop.

Si comprendemos todo esto podemos entender por qué bailar swing, como se muestra en la película "Los chicos del swing", eran subversivos para la Alemania, ¿porque juntarse a bailar música negra, es un acto de

der la vida?, ¿por qué un baile festivo era algo con una connotación política tan marcada?, ¿Por qué la Revolución mexicana llama Gabriela Mistral para que les ayude con rondas infantiles para educar al pueblo?, ¿De qué manera una ronda infantil puede ser un acto social?

Hoy se opta por lo meramente emocional y se olvida proponer ideas, hoy se opta por meramente estético y se olvida comunicar. Es por lo mismo que la percepción de la gente común, de la población y los movimientos sociales es que el arte, los artistas en general, están lejanos a ellos. Porque se vuelven incomprensibles, flotando en un mar de subjetividades, sin lugares comunes sin empatía con la realidad. El arte desde que es arte se ha hecho cargo de la realidad.

Los intocables

De Emilio Barraza

Las Fuerzas Armadas se querellaron contra mí
por haber mancillado su honor y su gloria.
El gobierno se querelló contra mí por injurias graves.
La Conferencia Episcopal me acaba de excomulgar
de la Iglesia
por ofensas a su honra.
El Consejo de pastores evangélicos
no quiere saber nada con mi persona.
El Pleno de la Corte Suprema me manifestó su molestia
por mis opiniones difamantes.
El presidente del Senado y el presidente de la Cámara
de Diputados
me enviaron sendas notas de enérgica protesta.
De hoy en adelante debo tener mucho cuidado
con lo que digo
y no declarar públicamente
que hay un leve y sutil olor a mierda en el ambiente...

Aquella no merece

De Vicente Gabriel

Aquella sumisa
estéril
paisaje
donde golpean golondrinas
y pastan cabras color luna.

Aquella artificial
que masajea con un ronronear
la correcta víctima de la templanza
de la semejanza a la imagen.

Aquella que no hiere los ojos
que goza con lo impávido
con la frescura de la nieve
porque no requiere
una respuesta
un insulto
un cadáver que enterrar.

Aquella silenciosa frente al mundo
no merece ser llamada arte.

Todos quisieron ser Charlie, porque nadie quiere ser lo otro

De Cote Avello

Nadie quiere dejar su cuerpo flotando
en las costas de una tierra desconocida.
Flotando entre miles de cuerpos,
flotando como basura que contamina el océano,
flotando sin vida, sin identidad.
Nadie quiere engrosar una estadística
para que aprobele a la gobernanza mundial.

Nadie quiere sobrevivir la travesía
para contarle a los nietos, si es que llega a viejo,
con la espalda encorvada y las manos callosas,
de sus aventuras limpiando baños ajenos.
Agachando la cabeza, por miedo a la policía
y a los rapados que escupen su odio,
o por pena ante los caritativos.

No, nadie quiere.
Por eso todos quisieron ser Charlie
y defender la libertad de expresión,
la genialidad del artista,
el derecho de autor.

¡Los que siempre pudieron hablar y fueron escuchados!

Parece que todos quieren ser Charlie,
hombre Charlie,
europeo Charlie,
blanco Charlie,
profesional Charlie,
Intelectual Charlie,
ciudadano Charlie,
persona Charlie.

Que absurdo te resultaba Charlie,
con la mesa servida y el mundo estable,
la irracionalidad de lo otro,
el fundamentalismo.
¿Alguna vez te viste Charlie,
de rodillas en el suelo,
con la vista nublada implorando al cielo,
un poquito de misericordia?

Nadie quiere ser mujer en Ciudad de Juárez,
ni conocer la cabina del policía
que custodia la frontera del viejo México.
Nadie quiere ser parte del enjambre de moscas

colgando de los trenes,
estirando la mano a las Patronas de Veracruz.

Nadie quiere que le busquen
trazas de pólvora en los dedos,
o le escojan para revisión en los aeropuertos.
Nadie quiere, su fotografía de frente y de costado,
y no ver cómo pasa la vida, por injusta que sea,
tras unos barrotos en Guantánamo.

No, nadie quiere.
Por eso todos quisieron ser Charlie
en vez de uno de los nadie de Galeano.
Y llevarle florecitas a la tumba,
tan lejos de las fosas comunes.
Sucumbir de dolor y angustia
por la afrenta al mundo civilizado.

Todos quisieron ser Charlie,
y valer más que la bala que los mata.
Todos quisieron ser Charlie
porque nadie quiere ser lo otro.
Todos sabían que para ser nombrado persona
había que ser Charlie.

Porque no hay negro Charlie,
ni palestino Charlie
ni indígena Charlie
ni gitano Charlie.

No hay inmigrante Charlie,
ni delincuente Charlie,
ni prostituta Charlie
ni terrorista Charlie.

No hay indigente Charlie,
ni periférico Charlie,
ni suburbano Charlie
ni analfabeta Charlie.

Usted que quiso ser Charlie
¿Conoce alguno?

Pareció que todos quisieron ser Charlie,
porque nadie quiere ser lo otro.
Todos saben que para ser nombrado persona,
tenías que ser Charlie.

Si quiere ser Charlie, y no ser lo otro,
Si quiere ser Charlie en la zona luminosa,
Si quiere ser Charlie, la persona nombrada,
No se pase de listo, Charlie no somos todos.