

INICIOS CULTURALES

CREARTE: educar y crecer a través de las artes desde el trabajo comunitario

CREARTE: To educate and grow through arts from community work.

Autores: Dr. C. Juan Silvio Cabrera Albert (PT), Dr. C. Miwon Choe (PT); Dr. C. Carmen Rosa Pacheco Carpio (PT)

Centros de procedencia: Filial Provincial Asociación de Pedagogos de Cuba. Pinar del Río; Western Kentucky University; York St John University

E-mail: juansilvio@yahoo.es; miwon.choe@wku.edu; c.quiroz@yorks.ac.uk

RESUMEN

En el marco de un mundo cada vez más interdependiente, en el que la distribución de riquezas y alcance de oportunidades para el desarrollo se concentra en un grupo también cada vez más reducido de países y personas, el trabajo comunitario ha resultado para muchos países, incluida Cuba, una alternativa de solución ante los problemas sociales. Sin dudas, en nuestro país, los proyectos comunitarios se han convertido en espacios de iniciativa y desarrollo local a través de los cuales se articulan de manera coherente los diferentes factores en función de dinamizar las potencialidades de estas y contribuir, entre otros aspectos, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la solución de sus problemas y la transformación de sus realidades. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el impacto social y educativo del proyecto sociocultural comunitario CREARTE: CRECER CON LAS ARTES. En particular, se detallará la repercusión que desde su surgimiento, éste ha tenido no solo en sus beneficiarios directos, sino también en los padres y miembros de las familias asociadas, en los propios gestores y promotores de la iniciativa, así como la comunidad en general.

ABSTRACT

In the context of an increasingly interdependent world, where the distribution of wealth and range of opportunities for development are also concentrated in a shrinking group of countries and people, community work has been to many countries, including Cuba, an alternative solution to social problems. Undoubtedly, in our country, community projects have become spaces for initiative and local development through which coherently articulate the different factors in terms of boosting the potential of these and contribute, among other things, to improve quality of life of the people, solving their problems and transforming their realities. This paper aims to raise awareness of the social and educational impact of community cultural project CREARTE: GROW WITH THE ARTS. In particular, it will be detailed the impact from its inception, it has had not only in its direct beneficiaries, but also parents and members of related families, managers and promoters of the initiative as well as the community in general.

Antecedentes y surgimiento de CREARTE

El Proyecto "CREARTE: Crecer con las Artes", es promovido por la Dirección Municipal de Cultura en Pinar del Río y se ubica en el Consejo Popular "Hermanos Balcón" del municipio Pinar del Río,

situado en la zona urbana de la ciudad, con una extensión de 2,2 km cuadrados y 5 de forma lineal, y una población aproximada de 11 525 habitantes. Sus diez circunscripciones se enmarcan en la reconocida "zona tradicional" de la capital pinareña y el Consejo Popular "El Vizcaíno".

El hecho de formar parte del centro histórico urbano, le imprime al Consejo Popular "Hermanos Balcón" un alto valor social, cultural y patrimonial por haber sido escenario de importantes acontecimientos ocurridos en su espacio a lo largo del tiempo, y a la vez por incluir sitios tan importantes como fueron el segundo centro histórico de la ciudad, la Plaza de la Cárcel, hoy Fábrica de Tabacos "Francisco Donatien", y el tercer y definitivo centro histórico de Pinar del Río, La Loma de Cuní, hoy Parque de la Independencia. El Consejo abarca además el espacio que ocupara la sede fundacional del Comité Todo por Pinar del Río y el centro de dirección de la lucha clandestina de la ciudad durante la gesta emancipadora.

Tomando en cuenta las necesidades sociales, culturales y espirituales constatadas a partir del diagnóstico integral llevado a cabo en el Consejo Popular "Hermanos Barcón", el cual incluyó entre otros aspectos, las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del Consejo; el análisis de las demandas socioculturales de sus habitantes; las potencialidades de los diferentes grupos etarios y de las instituciones culturales enclavadas en la comunidad; así como la experiencia acumulada en la provincia por los proyectos comunitarios, el 5 de noviembre de 2012, un grupo de actores sociales entre los que se encontraban promotores culturales, profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Pinar del Río (cuya sede municipal principal se ubica en el Consejo), y el reconocido artista plástico y escritor Néstor Montes de Oca, surge la idea de crear el Proyecto Sociocultural Comunitario "CREARTE: CRECER CON LAS ARTES" con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de los miembros del Consejo Popular a través de:

- La dinamización de la vida sociocultural de la población mediante las artes.
- La promoción de los valores artísticos, sociales, patrimoniales y culturales de la localidad.
- El fomento de la cultura y los valores de la identidad nacional y regional, el amor por la historia local.

Concebido en tres líneas estratégicas (la artística, la sociocultural y la integradora) el Proyecto se propuso desde su fundación promover el desarrollo artístico-cultural a través de talleres de artes plásticas, literatura, danza, música y teatro, contando para ello con la intervención de diversos agentes del desarrollo cultural comunitario, promotores, instructores de artes y gestores culturales, para lograr así la integración de CREARTE a las dinámicas de la comunidad.

El Proyecto tiene su sede principal en el Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura "Hermanos Loynaz", una de las instituciones culturales más importantes de la provincia Pinar del Río, entre cuyos objetivos fundamentales están la investigación, promoción y publicación de obras literarias, potenciar el hábito de la lectura, la creación artística y los valores de la literatura universal, nacional y provincial, a favor del enriquecimiento espiritual de sectores cada vez más amplios de la población. Ello lo convierte en espacio ideal para promover las artes a favor del crecimiento personal de los miembros de la comunidad pinareña.

Para la comunidad en sentido general, CREARTE implica los siguientes beneficios:

- Desarrollo a mediano y largo plazo de la cultura artística basada en valores estéticos y éticos superiores.
- Elevación de la calidad de vida de sus miembros y de oportunidades a favor del bienestar común.
- Contribución al sentido de pertenencia y la revitalización de sus tradiciones.

Entre los beneficiarios directos del Proyecto están los miembros del Consejo Popular, en primer lugar, los niños y niñas que asisten a CREARTE a través de los diferentes talleres artísticos, padres y familiares, además de los estudiantes, profesores y otros trabajadores de los círculos infantiles, escuelas primarias, secundarias y preuniversitarias, ubicados en la zona del Consejo. Los beneficios también incluyen a personas de diferentes grupos etarios que se van sumando al proyecto como espacio de desarrollo.

Al Proyecto se integran asimismo reconocidos artistas y escritores pinareños como el propio Néstor Montes de Oca Fernández, Lorenzo Suárez Crespo, Margarita Rodríguez Arencibia, el Historiador de la Ciudad Juan Carlos Rodríguez y miembros activos de la Unión de Historiadores de Cuba en Pinar del Río como Pedro Luis Hernández Pérez. Cuenta además con el apoyo y la participación de instituciones como la Compañía de Teatro Lírico "Ernesto Lecuona", la Sociedad Cultural "José Martí", la Dirección Municipal de Educación, la Brigada "José Martí", entre otras.

Como beneficiarios indirectos de CREARTE están las organizaciones de masas, organismos y centros laborales enclavados en el Consejo Popular y organizaciones políticas.

Valoración del impacto social y educativo de CREARTE

Los resultados alcanzados desde la fundación de CREARTE y los esperados, apuntan más a los beneficios que al costo, y difícilmente puedan apreciarse de manera inmediata de forma tangible e inmediata. Ellos se proyectan más bien, a mediano y largo plazos, y aunque desde el punto de vista económico, resulta impreciso valorar el impacto, por ser un proyecto sociocultural comunitario sin fines de lucro, el alcance social y humano de éste, se revierte en la vida sociocultural de la comunidad, la formación de una personalidad armónica e integral de sus beneficiarios, que abarca no solo el desarrollo del talento artístico, sino de valores humanos, éticos, culturales, de identidad y sentido histórico- patrimonial.

Las acciones de CREARTE incluyen un amplio número de actividades de carácter sociocultural, educativo y artístico llamadas a generar paulatinamente un movimiento a favor de la reanimación de la comunidad, su bienestar y transformación:

- Talleres de creación artística (música, teatro, artes plásticas, danza, literatura)
- Reanimación de espacios y rememoración de acontecimientos de alto valor histórico- patrimonial.
- Revitalización de las tradiciones a través de las diferentes manifestaciones de la cultura popular (fiestas y bailes tradicionales; comida tradicional; tejidos y muñequería; música tradicional, incluida la campesina; juegos tradicionales).
- Ampliación de la oferta cultural, recreativa y social de la comunidad a partir de las propias actividades promovidas por el Proyecto.

El Proyecto abarca todas las manifestaciones del arte e implica una serie de acciones encaminadas a contribuir a un cambio sustancial en la comunidad. Una de

las primeras acciones emprendidas por CREARTE en este sentido, fue el desarrollo de talleres de creación artística dirigidos a un grupo etario con amplias potencialidades creativas: los niños y niñas de la comunidad.

Impacto de CREARTE en los beneficiarios directos del Proyecto

partir de las 9:00 a.m.

El primer taller promovido por el Proyecto, fue el Taller de Creación de Artes Plásticas coordinado por unos de los fundadores de CREARTE, el reconocido pintor y escritor Néstor Montes de Oca. Este Taller que surgió con una matrícula inicial de 12 niñas y niños, hoy cuenta con una matrícula oficial de 18 infantes, el mismo tiene lugar todos los sábados a

Al taller asisten niños y niñas de la comunidad entre 6 y 12 años que reúnen actitudes y aptitudes por la plástica, necesitados de un medio de comunicación más expresivo que sus palabras, con inquietudes artísticas específicas.

Sustentado en una visión pedagógica humanista y martiana de la enseñanza artística, Néstor centra sus talleres en la literatura para niños como agente motivador y soporte para la ilustración gráfica de cuentos. Para ello, en cada encuentro parte de la lectura de sus propios cuentos infantiles. La representación de las historias de cada cuento, sus personajes llenos de amor y sueños son animados por Néstor a través de títeres, la dramatización de su payaso o simplemente su lectura expresiva, apasionada y llena de fantasías. Todo ello con la intención de despertar y alimentar la imaginación de los asistentes al Taller y lograr que vivencien las historias de los héroes de sus cuentos infantiles hasta darles vida a través de sus dibujos.

que ven mi dibujo ahora, les parece bonito y les da gracia lo que he pintado,- nos contó.

Para los niños y niñas, la forma peculiar del profesor leer sus cuentos y motivarlos al dibujo, resulta muy atractiva y diferente. Yo ya había leído el libro con la historia de Pancho Garrancho y me gustó mucho, pero cuando el profe Néstor nos la leyó, él mismo haciendo de payaso, me pareció aún mucho más bonita. Luego cuando nos dijo que dibujáramos los personajes de la historia en el pasaje que más nos había gustado, me fue muy fácil hacerlo. A todos los

A Ismael, le fascina oír los cuentos narrados por su profesor y al mismo tiempo ver "actuar" los títeres: Me gustan mucho los títeres,- reconoce,- por eso cuando el profe Néstor los usa, me resulta muy fácil después dibujar los personajes de la historia y darles vida, a veces trato de pintarlos más lindos, los dibujo en sus casas, en el campo, en el jardín.

Tal ha sido el caso de lo sucedido con La verdadera historia de Pancho Garrancho, El pueblo de los sucesos raros o Historias de sobremesa. La dimensión artística de este Taller de Artes Plásticas, ha hecho posible que desde sus inicios, este se convirtiera en un espacio mágico de creatividad, una especie de divertimento artístico en el que prima un ambiente psicosocial y educativo de libertad y

aprendizaje a través de la enseñanza artística.

Me divierto mucho en el Proyecto,- afirma Mariana,- me gustan mucho los cuentos del profesor Néstor, sus personajes son simpáticos y muy ocurrentes, siempre están haciendo travesuras y a mí me gusta pintarlos, después de imaginármelos en mi mente.

Los niños y niñas participantes además de adquirir conocimientos acerca del color, del diseño, la forma, la composición en el espacio, las líneas, los planos, las texturas y los colores en las obras de arte y la ilustración, desarrollan sus habilidades psicomotoras y artísticas, aprenden a potenciar el buen gusto, el sentido de la estética, la sensibilidad humana. Todo ello los hace convertirse en mejores seres humanos en todas las esferas de la vida.

A mi niña, reconoce Aleida, madre de Amanda,- le gustaba mucho pintar antes de comenzar en CREARTE, pero después de estar más de un año viniendo aquí, comenzó a escribir poesía también, creo que se inspiró en Néstor, quien cautiva a todos con sus lindos poemas y cuentos. También ha mejorado mucho más en la escuela, ya era buena antes, pero ahora es mucho mejor.

Por su parte, Karla, una de las niñas más multifacéticas de CREARTE, luego de estar un año participando en el taller, se sintió motivada por matricular definitivamente en la Escuela Provincial de Artes y aunque sigue asistiendo regularmente los sábados, eligió formarse para llegar a convertirse en una artista profesional. El Proyecto,- apunta ella,- me ha enseñado muchas cosas y me preparó para poder entrar en la Escuela de Artes y aunque ahora tengo mucho menos tiempo, no dejo de venir todos los sábados.

Por otra parte, el taller contribuye a través de su dinámica pedagógica a que los asistentes combinen el trabajo individual y el grupal hasta ir conformando una pequeña comunidad, un equipo unido por un sentido de identidad y pertenencia, de cooperatividad permanente.

Otros espacios promovidos por CREARTE de incuestionable impacto social y educativo son los Talleres de apreciación y creación literaria "Como una

flor y nada más" y "La Rosa Blanca", coordinados por el propio Néstor Montes de Oca y Lorenzo Suárez Crespo.

El Taller "Como una flor y nada más" parte de esta célebre frase de la escritora Gabriela Mistral, musicalizada por Teresita Fernández, y asumida por Néstor como slogan de invitación a niños y niñas de la comunidad para reunirse el último viernes de cada mes en la Biblioteca Provincial "Ramón González Coro", con el objetivo principal de incentivar el hábito por la lectura, vincularlos más al quehacer artístico de la provincia y fundamentalmente cultivar y enriquecer en ellos el intelecto y el espíritu a través del humanismo en el arte.

Disfruto mucho asistir al taller con el profe Néstor,- afirma Sergio, uno de los participantes. Además de compartir sus cuentos con nosotros, siempre invita a algún escritor infantil. Gracias a eso, he podido conocer a Alberto Peraza, a René Valdés, a Marcia Jiménez y otros escritores muy reconocidos en la provincia. También desde que asisto al Taller he creado el hábito de leer algo todas las noches antes de acostarme.

El Taller está concebido para estimular el pensamiento creativo de los asistentes y a la vez desarrollar en ellos la apreciación artística. Cada encuentro da inicio con la lectura de algún fragmento del *Ismaelillo* de José Martí, dando luego de un debate o una reflexión a la lectura de poemas del propio Néstor compilados en obras como *Magia de Luna llena*, *Agua crecida* o *Retablo*.

Me divierto cada vez que asisto al taller con el profesor Néstor, -reconoce Yaima. Además de ser un maravilloso escritor, es un gran actor. Las primeras veces que vi al payaso *Comebolas*, no imaginaba que fuera él mismo, aunque a veces reconocía una voz familiar. En realidad es muy simpático y ocurrente. Ahora me gusta leer todo lo que llega a mis manos, principalmente sus cuentos y poemas, los de Nersys Felipe, los de José Martí.

En cada ocasión se presenta al escritor invitado quien leerá textos de su obra ya sea poética o narrativa, tiempo este que Néstor aprovecha para ir creando los que el llama "uno de los personajes más populares y universales en la vida del niño": el payaso. Vestido del payaso "*Comebolas*", Néstor deleita a los asistentes con narraciones orales escénicas partiendo de obras universales como *Me importa un comino el rey pepino* de Cristina Nostlinger, *La Serpenta* de Onelio Jorge Cardoso, *El sopón de estrellas* de Antonio Orlando Rodríguez, *Animal musical* de Ivette Vian Altarriba, *La Bella Durmiente* del célebre Danés Hans Cristian Andersen, o su propia *Vaca Paca*.

Todo ello para mostrarle a los niños el valor de la literatura e ir descubriendo juntos las infinitas potencialidades de enriquecimiento personal, de recreación sana y provechosa, para inculcarles la necesidad de leer, de escuchar, de apreciar, de interpretar, de incorporar la obra de tantos grandes poetas y escritores como valioso patrimonio de la humanidad.

Por su parte, el Taller de apreciación y creación literaria "*La Rosa Blanca*" es coordinado por el también reconocido escritor y promotor cultural, premio nacional de cultura comunitaria, colaborador de la Oficina Regional de la UNICEF en Pinar del Río, Lorenzo Suárez Crespo. Surgida inicialmente también como peña literaria infantil, *La Rosa Blanca* se consolidó hasta convertirse en taller de creación, sesionando en el Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura "*Hermanos Loynaz*" el segundo miércoles de cada mes, y contando siempre con la presencia permanente del cantautor Carlos Piñeiro, además de artistas invitados ocasionalmente.

Inspirada en uno de los versos sencillos más conocidos de Martí, este Taller también tiene como objetivo incentivar la promoción de la lectura, especialmente la obra martiana en sus variadas facetas, además de divulgar la obra de escritores de nuestra provincia, así como las ediciones de revistas y otras publicaciones para niños, promover los derechos de la niñez y la adolescencia en coordinación con la UNICEF en la provincia, y promover el divertimento y el conocimiento a través de las diferentes manifestaciones artísticas, y otras expresiones atractivas como

adivinanzas, juegos infantiles.

"Desde que comencé en el taller, expresó Jorgito, me siento más independiente, más seguro, he aprendido mucho a través de la lectura, a desarrollar mi imaginación y mis fantasías, he hecho nuevos amigos y lo más importante, he llegado a interactuar con Lorenzo Suárez directamente, es una bella persona y me gusta mucho sus poesías para niños, y también sus décimas.

Cada sesión de La Rosa Blanca inicia con una breve introducción en la que se analizan los ejercicios de tarea, efemérides importantes y otros aspectos de interés del colectivo. A continuación se desarrolla el Paréntesis Martiano para recrear no solo la obra martiana, sino la ejercitación de los alumnos sobre la vida y obra del Apóstol.

Los talleres de La Rosa Blanca me emocionan mucho- reconoce Lorena, una de las niñas involucradas. Me gustan porque aprendo mucho cada vez que asisto, siempre pasa algo interesante. Lorenzo Suárez es una bella persona y un excelente escritor, además disfruto las canciones a toca a la guitarra Carlos.

Durante los talleres, Lorenzo realiza breves lecturas de plegables y fragmentos de obras de autores pinareños. Todo ello lo combina con diferentes juegos, adivinanzas, trabalenguas y espacios interactivos con los niños, niñas e invitados. Indistintamente, Lorenzo provoca a los asistentes con ejercicios de interpretación, apreciación y creación a través de la presentación de libros, revistas, lecturas de poesías, visitas a exposiciones de pintura, concursos de composición, actuación de artistas o escritores invitados u otras actividades variadas.

Me divierto mucho en cada taller,- dice Isabel. Siempre puedes escuchar cuentos, jugar, cantar, tratar de adivinar, participar en concursos. También hemos ido a galerías y visitado algunas exposiciones. Le estoy muy agradecida a mi maestro por haberme llevado la primera vez al taller. Desde entonces, solo he faltado cuando he estado enferma o tengo exámenes. Me hubiese gustado que los encuentros fueran con más frecuencia.

Los resultados de CREARTE han sido reconocidos a diferentes instancias institucionales como la UNEAC, Dirección Provincial de Cultura, Centro Provincial de Casas de Cultura, el Ministerio de Cultura, la AHS, Asamblea del Poder Popular; así como en eventos regionales de intercambio comunitario y de carácter científico como fórum, conferencias, simposio y encuentros. En particular, se han reconocido socialmente los meritos de Néstor Montes de Oca y Lorenzo Suárez por su labor como educadores a favor del desarrollo cultural de la sociedad pinareña y la salvaguarda de nuestras tradiciones e identidad.

Impacto de CREARTE en los gestores, instructores y promotores del Proyecto

Además de resultar una experiencia positiva y fructífera para los niños y niñas de la comunidad, el Proyecto ha tenido un impacto importante en la visión de los propios gestores, instructores y promotores culturales que lo coordinan.

Para ellos, CREARTE ha significado un espacio de desarrollo profesional, una experiencia que además de haber puesto a prueba los conocimientos y habilidades como gestores culturales, ha implicado un reto.

Para mí en particular,- reconoce Maynee,- el Proyecto me ha ayudado tanto desde

el punto de vista personal como profesional. Brinda infinitas posibilidades de sentirse realizado como instructora de arte, pone a prueba la preparación adquirida durante la formación académica y además exige de ti lo mejor, te motiva a prepararte cada vez más para potenciar en los niños y niñas la capacidad creativa, el buen gusto, la sensibilidad humana, en mi caso, el amor por el baile como manifestación artística de indiscutible valor en el desarrollo integral de la personalidad, en la vida.

El impacto del proyecto en la superación profesional de los coordinadores se ha visto reflejado en los resultados obtenidos durante los encuentros metodológicos que tienen lugar una vez al mes, en el cual se abordan los temas relacionados con la preparación de los talleres, se coordinan las actividades a realizar, la divulgación de las mismas y se trabaja sobre la base de los errores cometidos.

Para los instructores y gestores culturales ha resultado primordial la experiencia derivada de las visitas desarrolladas por los miembros de CREARTE a otros proyectos comunitarios como el "Patio de Pelegrín", la Compañía de Teatro Lírico "Ernesto Lecuona", y exposiciones de artes que han tenido lugar en Pinar del Río y Ciudad de la Habana. Como resultado de estas visitas se han propiciado interesantes intercambios con miembros de otros proyectos, instructores de arte todo lo cual ha redundado en experiencias positivas para enriquecer la visión propia.

La visita al Patio de Pelegrín me aportó mucho desde el punto de vista profesional, afirma Néstor. Fue interesante intercambiar con él, tomar experiencia, ver trabajar los niños, analizar en la práctica sus métodos de trabajo, su visión sobre el trabajo comunitario.

El encuentro con Panchito Alonso y la visita a la Compañía del Teatro Lírico fue inolvidable,- reconoce también Anduriña. Verlos ensayar, conocer como se preparan para una actuación, ver la disciplina y el empeño que ponen en cada momento, fue importante para mí para llevar ese mismo espíritu en mi taller de música en CREARTE.

No hay dudas que CREARTE ha tenido y tiene una gran repercusión en la vida profesional y espiritual de los propios gestores e instructores que le dan vida, que dinamizan y potencian con sus enseñanzas el crecimiento de los niños y niñas que asisten a sus talleres, su desarrollo cognitivo y espiritual. Ello les hace sentir felices por la condición de educadores populares.

A modo de conclusiones

En general, el proyecto CREARTE ha devenido una experiencia positiva, de resultados concretos que avalan su pertinencia social, su alto valor como proyecto sociocultural comunitario. El alto impacto social y educativo que este ha tendido en el desarrollo integral de la personalidad de sus beneficiarios se manifiesta en tanto desde el punto de vista cognitivo como socio- afectivo: en las habilidades y conocimientos de artes plásticas, literatura, teatro y música que han desarrollado, además en su gusto estético, en su capacidad de apreciación y creación artística, en su sentido de responsabilidad, cooperatividad, respeto por los demás, por la historia del país y de la localidad, sus tradiciones. CREARTE, sin dudas encierra el tesoro y la magia movilizadora de los proyectos comunitarios, espacios de aprendizaje y creatividad.