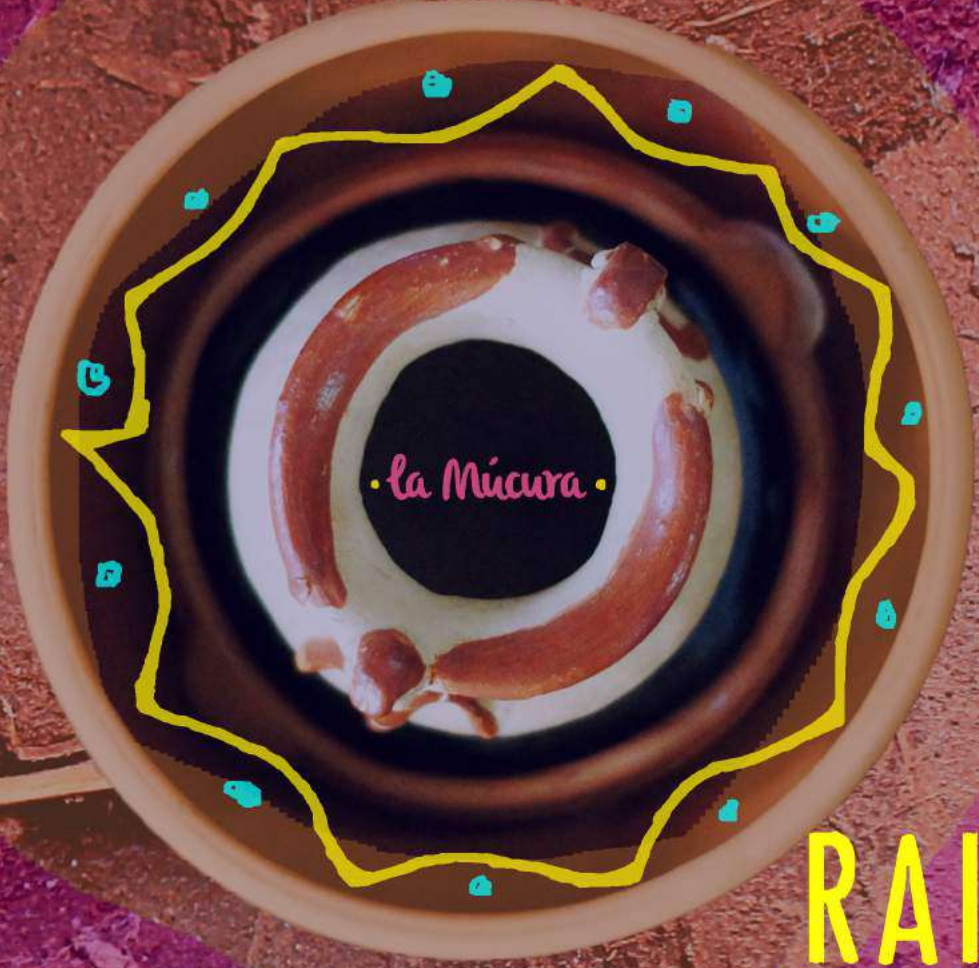
Las Voces de El Cántaro

AREGUÁ -PARAGUAY
MAYO 2016



RAIS
ARTE EN SURAMÉRICA

Licencias de este texto.

Creemos en la información libre y en la democratización de la creación de conocimiento.

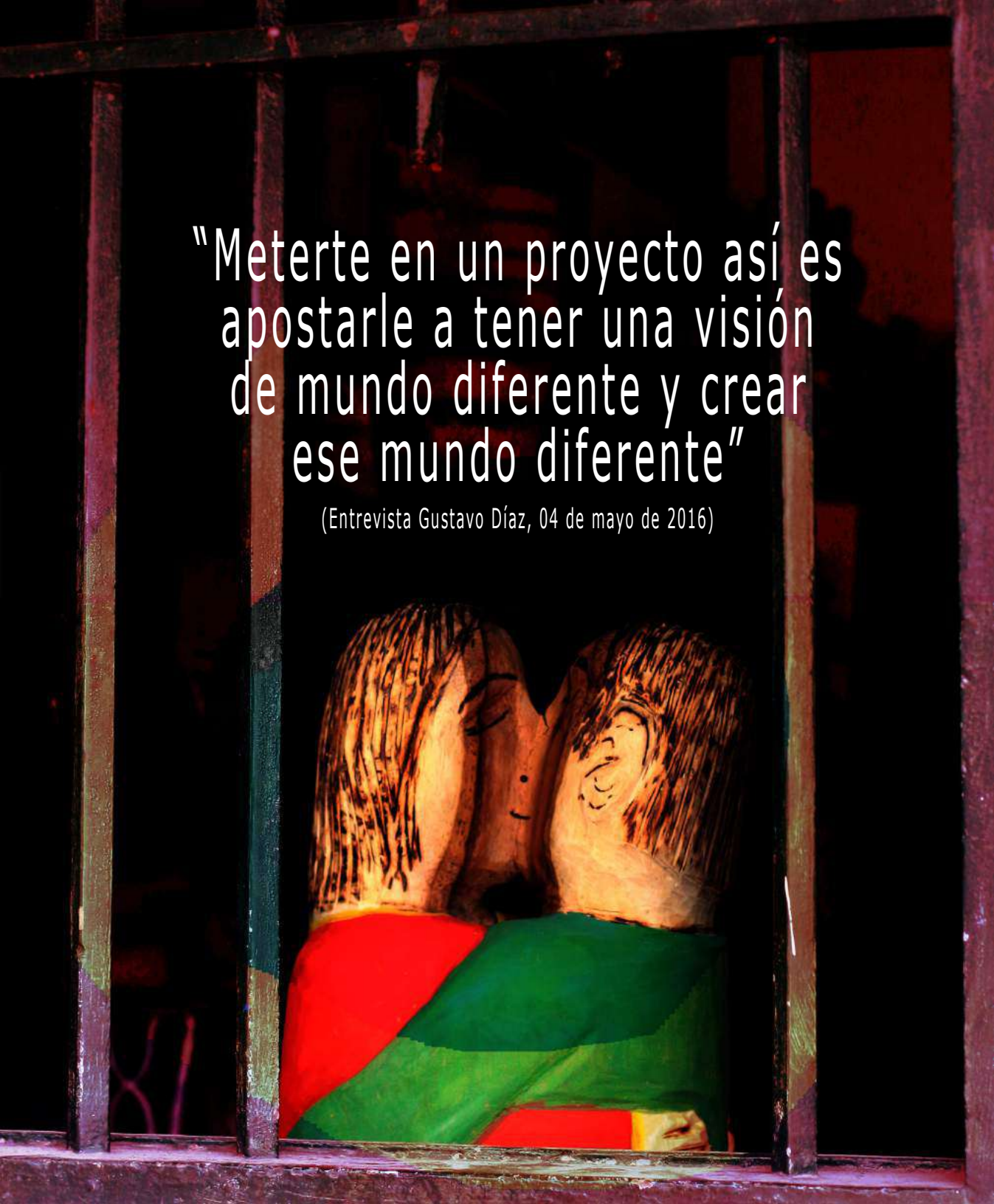
Pedimos ante todo que se respeten las narraciones de las personas que compartieron sus vidas, ideas y afectividades con nosotras/os.

Asumimos las licencias de Creative Commons, hermanos y hermanas en la construcción de una sociedad más justa.

Este texto es libre: puedes compartirlo, reproducirlo, usarlo para tus proyectos y creaciones con libertad. Solo recuerda siempre reconocer la autoría y utilizar estas mismas licencias.

"Meterte en un proyecto así es apostarle a tener una visión de mundo diferente y crear ese mundo diferente"

(Entrevista Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

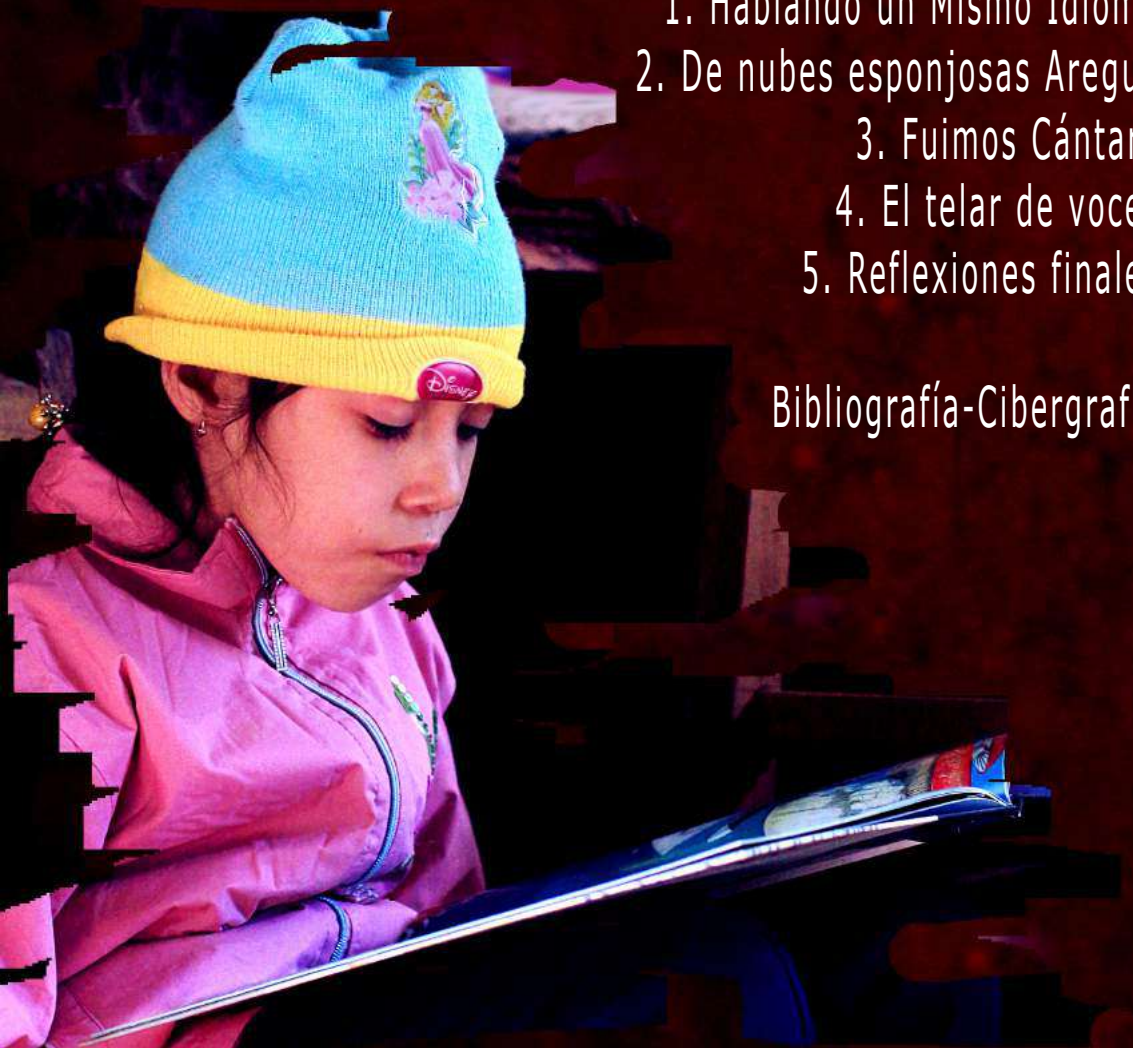


Contenidos

Introducción: Usted está Aquí

1. Hablando un Mismo Idioma.
2. De nubes esponjosas Areguá.
3. Fuimos Cántaro.
4. El telar de voces.
5. Reflexiones finales.

Bibliografía-Cibergrafía.



Introducción

RAIS quiere decir Realidades Alternativas de Intervención Social.

RAIS: Arte en Suramérica es un proyecto investigativo que creamos para conocer y reflexionar juntas y juntos frente a las vivencias de veinte organizaciones, redes y/o colectivos sociales en Suramérica, que a través del arte transforman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia durante tres años conociendo estas experiencias para poder:

Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

Conectarnos por medio de redes, valorando los encuentros cara a cara.

Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El Cántaro es un espacio en Areguá, Paraguay que decidió hacer parte de esta experiencia. Este documento te contará qué pasó en mayo del 2016. Vivimos El Cántaro, aprendimos de su camino, compartimos sueños y cenas y razones no faltaron para querer quedarnos en la escuela. Equilibrio y complemento, la belleza del dialogo de diferentes fuerzas; tierra y arena, flexibilidad y gestión, Joe y Gus, empresa social y escuela popular, arte y comunidad.

1. Hablando un mismo idioma

Entendemos este proceso de investigación como un forma de conocer, reflexionar y potencializar las experiencias. Creemos en la investigación como una herramienta práctica de acción y creación.

Algunos puntos claves

- Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontramos en libros o teorías.
- Buscamos conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de la gente (la mamá, el vecino, la profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os conocimiento (teoría).
- Conocemos la experiencia viviéndola.
- Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situación.
- ¡Lo más importante es aprender de nuestra propia historia para crear el presente que queremos!

Objetivo General

POR ESTO HACEMOS LO QUE HACEMOS

Rastrear el rol que tiene el arte en los procesos de transformación social en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

Objetivos Específicos

¿CÓMO LO HACEMOS?

- Acompañando los procesos metodológicos de estos colectivos.
- Recopilando sus fortalezas.
- Conociendo sus debilidades.
  Reconociendo cómo ellas/os perciben el arte.

Objetivos Practicos

LO QUE QUEREMOS QUE SUCEDA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN

- Vivir espacios de reflexión frente al rol del arte en cada contexto junto con las organizaciones, colectivos y redes. ¡Y con esto hacer y crear!
- Crear dinámicas de articulación entre ellas/os.
- Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción y transformación
- social que se dan en Suramérica.

Es importante saber

Nuestra metodología en El Cántaro se reforzó. Hace algunas experiencias el concepto de sistematización de experiencias bajo el que veníamos nombrando el proceso de investigación; caducó. Cada vez nos vamos acercando a una conceptualización que contempla el caracter afectivo dentro del proceso investigativo y que genera mayor identificación con nuestra realidad que la idea de sistematización, la cual en repetidas ocaciones dennotaba: orden y registro mayoritariamente y aunque parte de lo que hacemos efectivamente implica orden y registro, no implica la totalidad o la visión mas holistica de nuestro quehacer con la investigación.

Aunque todavía no logramos concretar un concepto que abarque la mayoría de nuestra intención y nuestras acciones, si seguimos en la busqueda, pues teniendo en cuenta que la experiencia, el compartir y la amistad son la base del desarrollo metodológico de RAIS: Arte en Suramérica, seguimos con la convicción que presisamos reinventar nuestro proceso y seguir decontruyendo y construyendo ideas a partir de la experiencia, para poder generar un conocimiento cada vez mas ligado a la realidad.

PRIMER NOVIO
DE LUNA CRECIENTE

Quiénes fueron las voces de El Cántaro

Estudiantes de la BioEscuela Popular;
antiguas/os y más nuevas/os.
Profesoras/es, Financiadoras/es,
Personas de la gobernación,
Fundadoras/es, Aliadas/os.
Vecinos/as, Mamás y Papás de las/os estudiantes.
Talleristas y voluntarios/as
Textos, videos, fotos de toda la historia de
El Cántaro

Qué son las herramientas de diálogo?

Son herramientas y actividades que hemos construido para compartir, reflexionar y registrar las narraciones de las/os participantes.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: conversaciones con algunos participantes con preguntas guía.

HISTORIA DE VIDA COMPARTIDA: Con dos actores claves (Joe-fundadora y Gus-coordinador) profundizamos en sus historias de vida para conocer un poco más el contexto, las motivaciones y las experiencias en las que nace El Cántaro.

FICHAS DE REGISTRO DOCUMENTAL: Formato que registra la información de una voz de algún registro (foto, sitio web, texto, video).

TALLER PROYECTIVO: A través del dibujo y la conversación recreamos la BioEscuela, en las historias que surgieron de la creación del personaje pudimos conocer algunas de las voces de las/os mas pequeñas/os.

GRUPO DE DISCUSIÓN: A través de algunas preguntas guía los profesores de guitarra debatieron, escucharon y construyeron narraciones colectivas sobre su experiencia en El Cántaro.

Qué son las herramientas de diálogo?

Son herramientas y actividades que hemos construido para compartir, reflexionar y registrar las narraciones de las/os participantes.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: conversaciones con algunos participantes con preguntas guía.

HISTORIA DE VIDA COMPARTIDA: Con dos actores claves (Joe-fundadora y Gus-coordinador) profundizamos en sus historias de vida para conocer un poco más el contexto, las motivaciones y las experiencias en las que nace El Cántaro.

FICHAS DE REGISTRO DOCUMENTAL: Formato que registra la información de una voz de algún registro (foto, sitio web, texto, video).

TALLER PROYECTIVO: A través del dibujo y la conversación recreamos la BioEscuela, en las historias que surgieron de la creación del personaje pudimos conocer algunas de las voces de las/os mas pequeñas/os.

GRUPO DE DISCUSIÓN: A través de algunas preguntas guía los profesores de guitarra debatieron, escucharon y construyeron narraciones colectivas sobre su experiencia en El Cántaro.

2. De nubes esponjosas

Areguá

Por supuesto; nada, suponer ante el desconocimiento sería una solución para hablar del Paraguay antes de vivirlo, antes de vibrar con sus luchas, transpirar su sol, deleitarnos en su guaranias y nunca decidir entre una chipa y un mbeiju. No existía ni un supuesto ante tal mágia surreal que constituye la tierra guaraní… agua, subsuelo de agua pura, charlas de tereré, vida y cultura, arte y comunidad. El desconocimiento; un vacío, que como todo espacio constituye infinita posibilidad de creación y así mismo se creó, ahora un paraguay en nuestra mente que pasó por nuestra piel, un país hermano y agradecido desde el apoyo que recibió de Colombia en la guerra de la triple alianza, un país hermano pues compartimos las mismas luchas, las mismas injusticias, la misma y desagarradora corrupción que hambrienta e insaciable se come a trozos nuestras tierras, soberanías y derechos.

Una tierra con secuelas de la más larga dictadura de suramérica, un pueblo aun con miedo, el miedo que dejaron las armas como testigo inefable de lo que algún día por estas tierras ocurrió:

> "A mí me parece que las injusticias que Paraguay tiene… es porque la dictadura hizo tan bien su trabajo que hasta hoy en día nos cuesta hablar, nos cuesta reclamar, a mí me cuesta mucho decirle a la gente que no tire basura cuando veo que alguien tira… para mí el arte debería ayudar a que el Paraguayo pueda defenderse más. Que el Paraguayo pueda reclamar lo injusto, que pueda denunciar, entonces yo creo que está pasando, muy lentamente, pero el arte hoy está ayudando a abrir mentes, está ayudando a generar más sentido crítico." (Entrevista a Joe Giménez, 04 de mayo de 2016)

Hoy un país que se levanta y poco a poco empieza a reconocerse cultural y socialmente y en algunas esferas deja de mirar con vehemencia el cielo exterior y empieza poco a poco a contemplarse y encontrar la belleza de su interior:

"Creo también había un antes y un después del bicentenario en Paraguay, todavía seguimos valorando mucho lo extranjero pero ha habido un renacimiento del orgullo por lo nacional, eso se ve en la publicidad de cualquier producto como que le hacen enfasis hoy de que es paraguayo y eso está bueno, al uso de herramientas vinculadas a la identidad." (Entrevista a Liz Cramer, 11 de mayo de 2016)

Es cierto, ¡eso esta bueno! Sin embargo sigue existiendo una inomitible desigualdad e inequidad que hace referencia a la acumulación de capital, inaccesibilidad a las oportunidades de educación e información y todo esto en un marco de centralización. Asunción no es Paraguay, existe un panorama aún invisibilizado por gran parte de la sociedad, por esta razón la mayoría de los movimientos, pensamientos y tendencias en lo que respecta al arte como expresión cultural y a muchas otras esferas sociales donde reside el poder económico y político se centran en Asunción:

"Desde mi perspectiva el arte y casi todo lo que ocurre en Paraguay está muy centralizado, siempre todo lo que tenga que ver con actividades culturales, teatro, cine, poesía, encuentros de filosofía. Yo mamé eso porque viví en Asunción, pero saliendo un poco de esa burbuja en la que yo nací, me di cuenta que no era la realidad de muchos de mis compatriotas." (Entrevista a Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

Esta centralización no solo genera inaccesibilidad a la información por temas geográficos, sino que a su vez aísla a las/os Paraguayas/os del conocimiento de sus derechos y su realidad, las personas de Asunción no suelen conocer el interior y visceversa, el aislamiento que tiene Paraguay en relación con otros países de suramérica no solo es una cuestión continental, sino que en escala, este mismo aislamiento existe dentro de la población al interior del país:

"El Paraguayo desconoce sus derechos, desconce sus roles, desconoce su cultura entonces es muy parecido a ser inmigrante en su propio país."

(Entrevista a Joe Giménez, 04 de mayo de 2016)

> La inequidad económica es otra realidad que no se puede ignorar porque yo creo que Paraguay es un país que contrasta mucho en esa desigualdad que hay. Hay poca gente que tiene mucho, que anda muy bien, que está acompañada de lujos inclusiva y al lado está una persona que está sufriendo hambre, que no tiene qué comer ese día, pidiendo limosna o que está compartiendo entre 10 personas una casa, entonces es una realidad que choca y crecer en ese ambiente es muy chocante, pero te vas acostumbrando viviendo en Paraguay, que creo que se da igual en el resto del continente pero creo que acá el contraste es muy visible. (Entrevista a Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

Sin embargo la esperanza. Esta cruda y familiar realidad no es el total del Paraguay, indudablemente una mayoría importante, pero en aquellos rincones inmunes a la deseperanza nacen amores, ideas, proyectos y realidades para volver la esperanza a la cotidianidad, nacen valientes realidades que desarman el miedo, la desconfianza, la desesperanza y la resignación, negándose a aceptar los contextos que nos han tocado y abriéndose a la posibilidad de crear los contextos que queremos.

> "Ahora está cambiando y se está generando un cambio grande en la sociedad, apenas hace tres días tuvimos un acontecimiento en que los jóvenes protagonizaron un papel enorme en la historia paraguaya, ya entraron en la historia paraguaya dentro de unos años nuestros hijos van a estar estudiando en los libros de historia de que un 5 de mayo, jóvenes hicieron una manifestación pacífica lograron que la ministra de educación del Paraguay deje su cargo por incompetente, eso lo vamos a tener en los libros de historia dentro de un poquito, o sea la mentalidad está cambiando [...] acá tratamos de concientizar justamente que esos cambios se den en forma positiva..." (Entrevista a Javie Alberto Peralta Martínez, 07 de mayo de 2016)

"El barro también es muy emblemático porque la ciudad de Areguá es principalmente alfarera, trabaja mucho con la cerámica, entonces el color de la tierra, el color del barro" (Entrevista a Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

"Areguá tiene una iglesia, el lago, mucha cultura, música, arcilla. Una ciudad hermosa con muchos turistas, sol fuerte, las nubes esponjosas y muchas flores. Acá la gente expresa sus sentimientos con el barro, la madera y reciclan y eso ayuda a desahogarse." (Taller de proyección estudiantes BioEscuela Popular, 14 de mayo de 2016)

Barro y madera, una ciudad de alfareras y alfareros estas nubes esponjositas, la frutilla y la cultura no solo acariciaron la existencia de las personas que han habitado esta zona durante generaciones, sino que también tentó la existencia de artistas migratorios que quisieron sembrar raíces en esta tranquila tierra, de esta manera Areguá cada vez mas cuenta con una gran población migratoria que habita en la zona y también con lo turistas que cada fin de semana vienen efervecentes a visitar el lago, las artesanías y todos los atractivos de esta mágica tierra , así con sus pro y sus contras conviven en un crisol de personas; migraciones de artistas, personas oriundas de Areguá y turistas de fin de semana y así de a poco van creando la Areguá de hoy.

"Aregua es nuestro terruño que tanto les queremos. Hoy en día viene mucha gente que nos perturba, nosotros somos gente que estamos siempre quietitos. En silencio. Nos gusta la tranquilidad, por eso estamos aquí… la gente que visita el lago, la gente que viene a hacer sus exposiciones por aquí... son problemas algunos días pero el fin de semana termina todo y es tranquilo. " (Entrevista a Hugo Antonio Villamayor, 13 de mayo de 2016)

Areguá es un pueblo muy chico que todo el mundo se conoce y tiene su pro y su contra. Porque al todos conocerse, vos decís algo y todo el mundo sabe, vos hacés algo y todo el mundo sabe." (Entrevista a Ricardo Argüello, 13 de mayo de 2016)

"Aregua tiene una particularidad que no tiene ninguna de las ciudades del departamento en cuanto a que se identificó como un lugar donde se fueron a vivir varios artistas incluso no específicos de aregua, sino gente de decidió ir ahí a abrir su galería y es como la ciudad que tiene un movimiento diferente no digo que no exista otras manifestaciones... En Areguá hay un movimiento mas entre lo popular y lo contemporaneo o sea que es un poco lo que tiene el cántaro, ¿verdad?" (Entrevista a Amelí Schneider, 11 de mayo de 2016)

Sumergida en esa sinergia de energías nace El Cántaro mezclando lo popular y lo contemporaneo, lo central y el interior, el arte y la comunidad y el arte y la bioecología. Un "big bang" creador en el complemento, único en el Paraguay, inspirador… ante todo inspirador.

3. Fuimos Cántaro

El Cántaro nace de la necesidad de una joven de 14 años de un pueblo parecido a Areguá, que nunca tuvo acceso a prácticas artísticas y creativas. Esta joven creció y se dio cuenta de esa carencia que tuvo en su juventud.

> "Crecí en Capiatá, una ciudad donde los jóvenes, los niños, hasta hoy en día, soy testigo, no tienen mucha oportunidad de acceder a prácticas culturales, no saben lo que es estudiar un idioma, tocar un instrumento, tener un acceso temprano que te ayude a tener una mente crítica temprana también porque para mí el arte tiene que servir para eso, en base de la problemática que nos rodea, tiene que aportar y a mí en lo personal, el arte me hizo ver muy temprano las cosas" (Entrevista Joe Giménez, 4 mayo de 2016).

Y por eso 10 años después Joe Giménez inicia la escuela del Cántaro. Esta historia está íntimamente ligada a su historia de vida personal, las veces que le negaron el derecho a la educación, las veces que le negaron entrar a una biblioteca, las veces que vio telenovelas en vez de aprender un instrumento o en la universidad las veces que le enseñaron de arte extranjero en vez de arte Paraguayo. Se puede decir que el Cántaro es un grito de inconformidad con un contexto, una realidad, una manera de entender el arte y la educación.

La BioEscuela El Cántaro nace al interior de la galería de arte donde Joe trabajaba y de a pocos, fortalecida por sus estudios en el extranjero, comienza a liderar la organización de talleres para la comunidad, que en un inicio no llegaron a la comunidad. Pero con la perseverancia que la caracteriza, siguió trabajando para conquistar al público de Areguá hasta lograrlo. Vivieron muchos cambios, personas, espacios. Pasaron de la calle, a una casa, a la plaza, a un terreno propio. Y de a pocos el sueño que comenzó como la búsqueda de una mujer, se convirtió en una realidad colectiva:

> "Es por eso que vinieron más y lo que iba a ser estrictamente de un grupo y otro grupo se volvió otro grupito y se formó otro… otro… otro y tenemos una gran familia si los juntamos a todos no entramos ahí." (Grupo focal, Javier Alberto Peralta Martínez, mayo 7 d 2016).

Se fue fortaleciendo la escuela, llegó la comunidad, llegó mucha más demanda, llegaron múltiples apoyos, llegaron diferentes equipos y muchas nuevas ideas. Una de esas ideas las trajo Gustavo Diaz, actual co-director de la escuela y pareja de Joe.

"Yo le puse el Bio, viene primeramente de la bioconstrucción… construirla con materiales naturales y lo que podamos encontrar a nuestra disposición. Hicimos unos tallercitos con los niños mostrándole como construyen los animales... Uno de los profesores iniciales que tuvimos es un pájaro común que tenemos acá que se llama el hornero... que es una pareja de pájaros que cuando se conocen comienzan a anidar y construyen su nido de barro... de esa manera les inspiramos y nos inspiramos a nosotros también a construir con barro y de ahí sale el primer nombre de bio, de observar la vida, de observar y valorar la vida. A veces en la ciudad especialmente nos desconectamos tanto de nuestro entorno de la naturaleza que perdemos esa conexión y también el respeto a la vida. Entonces es una escuela para respetarnos como personas pero también para respetar a la madre tierra." (Entrevista Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

Se unió lo "bio" y la cultura, el equilibrio de la naturaleza con la revolución del arte, Gus y Joe. Estos dos actores son los responsables de la Bioescuela el Cántaro, le dan vida, alegría, gestionan hasta el cansancio, entregan hasta el sueldo, defienden como leona madre y hasta su hijo lleva el nombre del primer componente del Cántaro: Tierra. Fue un privilegio conocer a esta hermosa familia y reconocerlos aquí como fundamento del proyecto.

"Podríamos decir que sentimos admiración total para lo que ellos vinieron a hacer a apostar porque ellos dan todo me consta pongo las manos en el fuego que ellos dan todo..." (Grupo Focal, Javier Alberto Peralta Martínez, 07 de mayo de 2016).

Si llegas a Areguá y preguntas por el Cántaro, todos te van a indicar, en la doble vía a la derecha, antes de la iglesia está el almacén El Cántaro; un almacen que ha trascendido su fin lucrativo desde el inicio del proyecto, al convertirse en una escuela visual donde convive el arte popular Paraguayo y el arte contemporáneo, apoyando a familias artesanas, sosteniendo a la escuela, y planteando una postura crítica a la forma de entender el arte en la sociedad Paraguaya. O si no en la doble vía a la izquierda en frente del antiguo ferrocarril vas a encontrar el terreno propio de la Bioescuela el Cántaro, con un Oga Guazú, casa grande, construida con adobe por las manos de voluntarios, familiares, amigas/os y las/os mismos estudiantes que cada miércoles y sábado vienen a talleres de guitarra, de mosaico, de panadería, charlas populares, cerámica, computación, taller de lectura etc. Si quieres conectarte a internet o leer un libro, te recibirá Maria José Molina, coordinadora del espacio, para contarte acerca de la forma particular de construcción de la mediateca (parece un horno gigante), los libros donados, los talleres, la historia del Cántaro. Si quieres descansar un rato, te puedes sentar bajo el gran árbol de mango que tantas veces les ha servido de salón de clase para disfrutar del aire libre. O tal vez quieras ayudar a terminar de construir su tercer edificio, una boutique donde las/os estudiantes podrán vender sus obras de arte.

"Para mí es una casa de familia es como un camino a mi sueño a veces me emociono y pienso en mi casa solo y la oportunidad que el Cántaro me dio a mí fue muy grande muy hermoso, para mí el Cántaro es un sueño me fascina." (Entrevista William Alberto Rivero Saucedo, mayo 7 de 2016).

Curiosamente La Múcura es un cántaro, es una forma de nombrarla en Colombia, así que ahora que les conocemos podemos afirmar que fuimos Cántaro desde que somos Múcuras.

Fuimos profesoras de bachata con la alegría del movimiento de cada chica/o y estudiantes de guitarra: Do 1, 2, 3, 4, cambio, Re 1, 2, 3, 4.

Golpeamos las baldosas envueltas en tela catárticamente para crear arte sobre macetas. (Jime tiene una que otra cicatriz de recuerdo!)

Participamos de la construcción de acciones directas no violentas y ayudamos a Majo a organizar los espacios para recibir a estudiantes.

Categorizamos libros de música, de arte y de cultura, tentándonos con algunas de sus páginas.

Merendamos bajo el gran árbol con la música de las clases de guitarra de fondo.

Compartimos con personas que venían a usar el internet y nos leímos uno que otro libro de la mediateca.

Fuimos cámara curiosa y grabadora rigurosa, creamos espacios para charlar acerca del Cántaro, del Arte, del Paraguay.

Reflexionamos juntos con un vino o un mate acerca de las dificultades que enfrentan nuestras/os hermanas/os a diario.

Compartimos sueños, desafíos y alegrías, remamos hacia la misma orilla y aunque nos faltó más fiesta, nos sobraron las razones para dar día a día lo mejor de nosotras/os en esta experiencia sin igual. Tierra colorada como sangre que palpita con el anhelo de ser y hacer, como un fuego; una llama que por 12 años ha estado latente, creando y cuidando una realidad en Areguá; llevar cultura a la gente.

"Gracias a ustedes (Múcura) por ser los cántaros que juntan semillas también, ustedes son las que van conectándonos." (Entrevista Gustavo Diaz, 4 mayo de 2016)

4. Telar de Voces

Arena + Tierra = ?

La arena y la tierra; los dos elementos básicos para hacer un ladrillo de adobe. Le puedes poner agua, paja, escombros o lo que encuentres en tu propio entorno. Dos elementos diferentes, pero que cuando se unen crean algo nuevo, útil para la comunidad, inclusive artístico. Y ahí comienza este telar de voces. La complementariedad de las diferencias, a veces opuestas, pero cuando las unes, se crea un nuevo mundo posible.

Arte + Comunidad= ?

"El Cántaro para mi es armonía, es como dice en nuestro logo cultura que vive en la gente…" (Entrevista Gisselle Maria José Molina Gomes, 3 mayo de 2016)

"Cultura que vive en la gente" fue la primera frase que leímos al llegar al Almacén del Cántaro. Por un lado las voces del Cántaro nos narran como la comunidad es valorada como fuente de la cultura y el arte, en donde la gente es la gran maestra: los pueblos, las/os indígenas, las/os campesinos, las/os Aregüeñas/os.

"El arte para mí es cada gente diría yo, porque todos los que llegan acá son diferentes pero al fin y al cabo nos unimos todos por estar en este lugar y cada uno muestra sus enseñanzas, su forma de ver las cosas, de definir y de vivir y por eso yo creo que el arte para mí es cada pensamiento." (Enrevista Gissell Maria Jose Molina Gomes, 3 mayo de 2016).

Dentro de las diversas experiencias de nuestras/os hermanas/os del Cántaro, explican como el arte y la comunidad se desligan dentro del contexto:

"Cuando terminé la escuela de bellas artes me hacía ruido que el arte que yo estaba practicando no era un arte que tenía que ver con la gente, no era un arte que hacía todo por igual o que usaba un vocabulario para que la gente común o la gente que no está muy relacionada se acerque o se sienta identificado." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016).

"Aquí es más admirable un arte extranjero que el Paraguayo… el arte no está valorado en el país... Es por desconocimiento y falta de acceso." (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 2016).

"En el arte en general Paraguay tiene demasiada riqueza cultural, demasiado que mostrar que se está perdiendo... tenemos un arte demasiado divorciado de nuestra realidad, que es lo que creo que hoy no nos está ayudando. No digo en general, pero sigue todavía esa fuerza acá, de un arte muy elitista, un arte que no quiere cruzar Asunción sino que se centra mucho allí." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016).

El Cántaro busca revalorizar la cultura y el arte Paraguayo como fuente de conocimiento, de belleza, de reflexión y de vida. William Rivero, un estudiante de la bio-escuela nos cuenta su proceso de valorar la cultura y el arte de su propio país, una perspectiva refrescante de un joven hoy en día:

"La cultura del Paraguay, nuestra cultura se basa más en las artes, la música tenemos nuestras propias músicas y es hermosa, la música paraguaya es muy hermosa no solamente porque cuenta la belleza de la naturaleza cuenta lo que son nuestros habitantes habla también lo que hemos sufrido en la historia del Paraguay... el Cántaro demuestra eso, lo que es la esencia del Paraguay." (Entrevista William Alberto Rivero Saucedo, mayo 7 de 2016).

Esta priorización de lo comunitario y de lo propio no solo pasa por su perspectiva del arte, sino también por sus metodologías. Dos de los principios fundamentales para el Cántaro son:
1. Se prioriza la población de Areguá:

> "En el 2008 empezamos a trabajar con ellos porque debíamos continuar, pero no venía la gente del pueblo, no venía la gente de Areguá, entonces era un conflicto, conseguir un poder de convocatoria con la gente local y trabajamos todo un año dentro del almacén hasta que por suerte se nos ocurrió salir a la calle. El día que salimos a la calle fue el día que empezaron a venir la gente de Areguá: niños jóvenes de Areguá que era si el público deseado, sí el público por el cual hacíamos todo este esfuerzo." (Entrevista Joe Giménez, 4 mayo de 2016).

2. Las actividades son gratuitas para la comunidad local:

> "Va dirigido a la comunidad sin distinción, sin fines de lucro, porque la gente se fija mucho en eso cualquier cosa donde vas es: ¿cuánto cuesta? Acá se ve más la voluntad de enseñar, la voluntad de compartir con la gente, de interactuar más que nada, eso es lo importante porque hay muchos niños, personas grandes inclusive que quieren aprender pero por falta de recursos no pueden que es la mayoría de las veces que suceden... acá tiene todo le dan todo." (Entrevista Nimia Ramirez de Cabrera, mayo 7 de 2016).

El Cántaro se ha logrado enriquecer a partir de esta combinación compleja y enriquecedora de arte y comunidad. Y esta postura crítica-comunitaria le ha ganado un lugar en la sociedad Aregueña; tan difícil de seducir por proyectos extranjeros al pueblo:

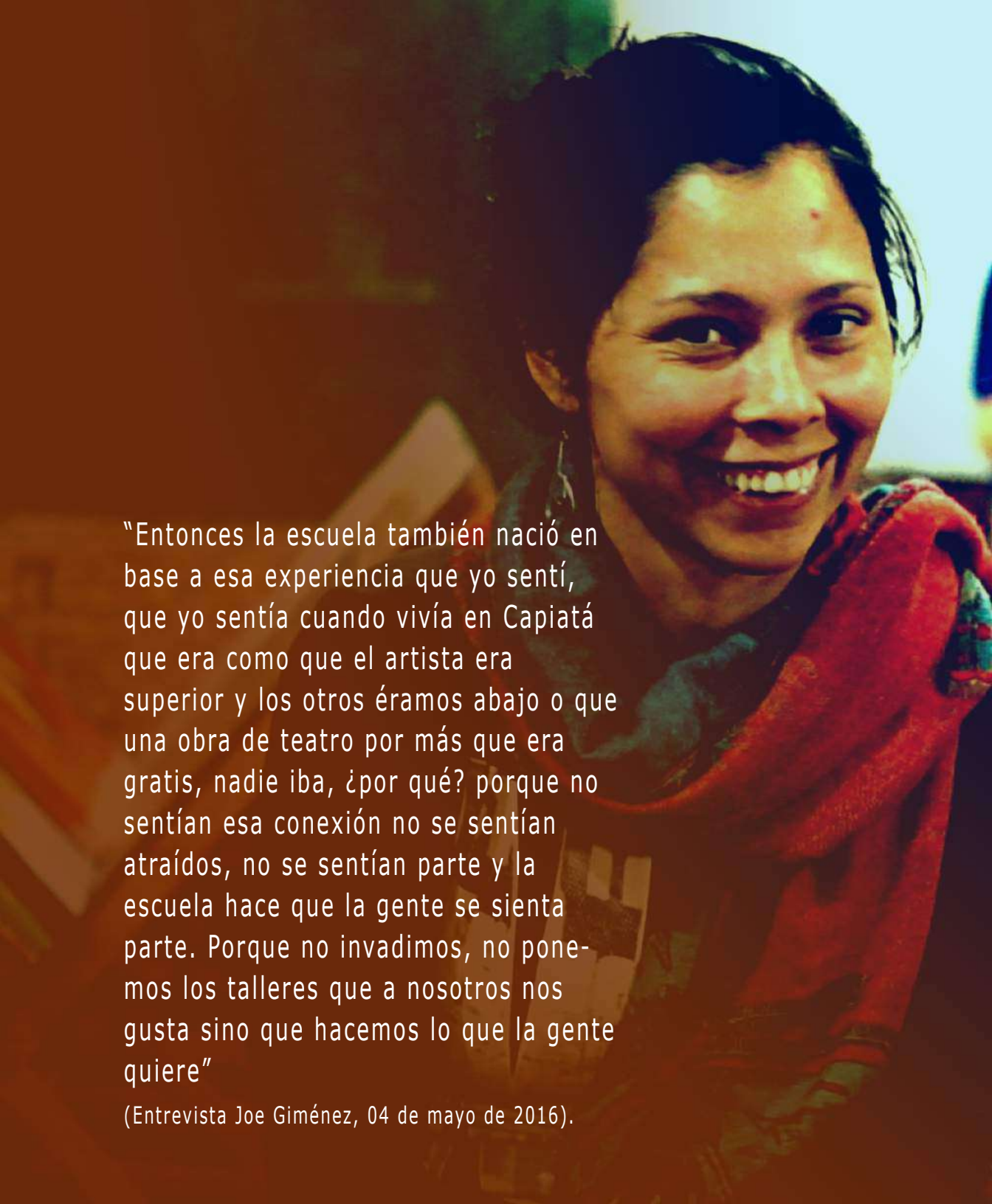
> "Yo creo que Areguá, y creo que voy a tocar un tema delicado, tiene un poco de enfrentamiento histórico de la gente que es del lugar de toda la vida y la gente que viene al lugar y se apropia del lugar... El Cántaro es la que mas a llegado a la población a través de sus talleres." (Entrevista Ameli Snider, 11 mayo de 2016)

Amelí Schneider, es la directora de Cultura en la Gobernación. Conversando con ella en la peatonal de Luque, nos comentaba cómo esta disputa entre los migrantes a Areguá y las/os locales es una dificultad de la que no está exenta el Cántaro, a pesar de las conquistas que tiene en la comunidad. A veces se encuentran con diferencias con la comunidad en donde deben mediar entre la relación con la comunidad y los ideales del proyecto. Siempre se busca priorizar la comunidad, pero a veces es un camino complejo.

"Recuerdo que salíamos a recoger basura de las calles de Aregua y muchos padres no les gustaba, veían como tocar basura como una ofensa, entonces yo tenia que o ceder para ellos y decir: bueno no limpiamos nada, o mantenernos... nos mantuvimos y fue un momento en que creamos conflicto con la comunidad." (Entrevista Joe Gimenez, 4mayo de 2016)

Estas complejidades son frecuentes en nuestro caminar como sector cultural Suramericano, no hay receta ni respuesta correcta. Pero vemos una fortaleza en la experiencia del Cántaro en la presencia constante de niñas/s, jóvenes y adultos de Areguá y los pueblos que la rodean. Es un proyecto que convoca real participación de la comunidad:

"Bioconstrucción, cultura, arte, colectividad, solidaridad, son palabras que aveces se quedan entre un grupo de gente o de un colectivo y no logran llegar a la gente de la comunidad. Mis estudiantes de bachata o de la clase de guitarra son de acá! Las personas que participamos en el taller de mosaico son de acá y eso es un gran logro, involucrar a la comunidad y trabajar desde ahí, no solo desde los discursos o ficciones alternativas, sino mirando a los ojos de la vecina/o y compartir alguna razón para generar desde ahí el encuentro y de poco en poco construir la sociedad que queremos." (Diario de Campo, Jimena Almario, 7 mayo de 2016).



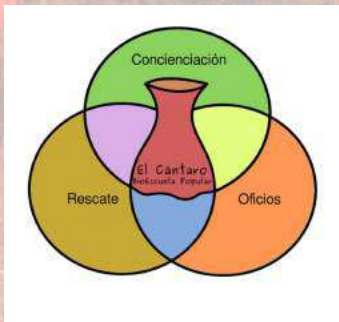
"Entonces la escuela también nació en base a esa experiencia que yo sentí, que yo sentía cuando vivía en Capiatá que era como que el artista era superior y los otros éramos abajo o que una obra de teatro por más que era gratis, nadie iba, ¿por qué? porque no sentían esa conexión no se sentían atraídos, no se sentían parte y la escuela hace que la gente se sienta parte. Porque no invadimos, no ponemos los talleres que a nosotros nos gusta sino que hacemos lo que la gente quiere"

(Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016).

Este acercamiento a la comunidad se ve sobre todo por medio de los talleres que buscan generar una oferta diferente para el/la Aregueño, una oferta que no existe en el pueblo:

"Dar talleres de arte puede ayudar a la comunidad porque yo en mi caso particular, me encanta esto de la mecánica, pero si yo hubiera podido estudiar teatro, me hubiera gustado por mi forma de ser mismo… en mi época no había no más, lastimosamente nunca hubo en Areguá porque nunca hubo personas que querían ayudar así a la comunidad porque es un trabajo muy difícil. Es mucho trabajo." (Entrevista Ricardo Argüello, 13 de mayo de 2016).

Estos talleres tienen tres enfoques fundamentales:



"Talleres de Rescate: enfocados en rescatar artes populares y/o urbanos en vías de desaparición y/o revalorización de los mismos. Estos talleres están dirigidos por los mismos portadores de estos saberes (indigenas y/o artístas populares)"

"Talleres de Oficios:
Buscan insertar laboralmente en forma directa a los jóvenes creando su propia fuente de ingreso. Estos talleres están enfocados a proveer conocimientos de oficios que puedan servir de sustento y de proyección de vida a los jóvenes participantes."

"Talleres de concientización: Se logra despertar en los jóvenes consciencia social sobre temas de cultura cívica, con énfasis en el cuidado y preservación del patrimonio ambiental y cultural del país y la región. Estos talleres son finalmente herramientas de trans**formación** mental y social." (Ficha de registro, Carta a la Fundación Itaú, 19 de octubre de 2015).

Primero miremos los talleres de Oficio y rescate:
La mayoría de los talleres artísticos caen bajo estas dos categorías e incluyen guitarra, mosaico, máscaras indígenas, técnica vocal, talle indígena, etc. Son talleres que nos enfrentan a otro dúo vital para comprender la Bio Escuela El Cántaro.

Arte + Diversión = ?

"El arte es divertido" (Taller de creación del personaje, 07 de mayo de 2016).

Es un tema que muchas veces olvidamos y muchas más, menospreciamos. El sencillo deleite del acto artístico. Estas narraciones nos hacen recordar la vos de una mujer que conocimos aquí mismo en Paraguay hace más de un año cuando realizamos el proceso de investigación con Bochín Teatro Clown. Cuando le preguntamos a Marisa Cubero de Bochín por qué es importante el arte; ella nos dijo:

"Pues mira hija, hace falta reír. Por eso elegimos este trabajo, yo creo que el mundo anda un poco deprimido." (Entrevista Marisa Cubero, 04 de julio de 2014, Bochín Teatro Clown, Luque, PY)

Sabia Marisa, siempre nos pone en nuestro lugar; re-valorar **la diversión como acto transformador del arte.** Esto nos lleva a otras narraciones que tienen que ver con la ocupación del tiempo libre:

"La juventud hoy en día está expuesta a un montón de temas digamos negativos hablemos de delincuencia, drogadicción. Areguá no se escapa… y promover el arte lo ocupa a uno, estar en algo positivo... para mí que por eso el arte aleja a las personas de los vicios y de que sean delincuentes." (Grupo focal, Javier Alberto Peralta Martínez, 07 de mayo de 2016).

"Es muy importante porque aparte de las escuelas que se concurre este es un espacio más libre para nosotros donde podemos expresarnos y sentirnos muy libre además ayuda mucho a los jóvenes hoy en día los jóvenes nos metemos en drogas vicios y para suprimir eso está, no es un pasatiempo es algo en nuestras vidas que puede complementarse, el Cántaro fue para mí un método de salvación esos tiempos que estaba mal no sabía dónde ir recurrí al Cántaro; es como otro mundo." (Entrevista William Rivero Saucedo, 07 de mayo de 2016).

Esta idea del arte para ocupar el tiempo libre es algo que hemos visto en varias de las organizaciones que hacen parte de este telar: Daniel Andrade de Clave de Sur en Guayaquil, Ecuador dice:

"Pensando muy bien la otra vez me di cuenta que si no hubiera Clave de Sur, desperdiciaría mucho tiempo en quién sabe qué cosa y mi caso es como, yo soy como de clase media, nunca me ha faltado comida o nunca he tenido que trabajar ni nada de eso entonces yo pienso que si no estuviera Clave de Sur no sé en qué estaría poniendo mi tiempo o qué habría hecho o a dónde me habría ido pero yo creo que sí hay chicos que lo necesitan porque aquí pueden encontrar una forma de distraerse y no gastar su tiempo en cosas malas o con malas amistades, también encuentran amigos con los cuales pueden conversar y pueden decirnos sus problemas y nosotros los cogeremos como amigos y no como: "ay! Ya viene a llenar de problemas, yo ya tengo mis problemas" así, si me entiendes?" (Entrevista Zacarías Daniel Andrade Sánchez, 06 de noviembre 2013, Clave de Sur, Guayaquil, EC).

Como Múcura solemos argumentar que el arte no es sólo un rompe hielos o una ocupación del tiempo libre, pero no podemos menospreciar esta fuerza que tiene el arte para tantas personas. Cuando Joe y Gus hablan del impacto del arte en la vida de las/os estudiantes destacan el pensamiento crítico que genera, la expresión de los sentimientos, la valoración de la identidad propia, pero no priorizan este elemento de la ocupación del tiempo libre. Pero cuando le hacemos la misma pregunta a las/os jóvenes, la respuesta que encontramos una y otra vez es: ocupar el tiempo libre en arte para evitar ocupar la en otra cosa. Es la prioridad para muchas/os estudiantes y por lo tanto es importante destacarlo y volver a mirar este aspecto del arte más detenidamente. Beatriz Salgado, querida amiga de la queridísima Posada de María, organización que acompañamos en Valparaíso-Chile, nos da luces para profundizar esta discusión:

"La Posada invita al ocio y el ocio es una necesidad súper importante y si uno no tiene espacios de ocio, difícilmente va a poder crear." (Entrevista Beatriz Salgado Diez, 16 de febrero de 2016, La Posada de María, Valparaíso, CH).

El tiempo libre hace parte fundamental de nuestra vida y las actividades a las que dedicamos ese tiempo libre pueden formarnos como seres humanos. Necesitamos ese tiempo libre o ese ocio para poder crear, el arte se nutre del tiempo libre, se alimenta con la diversión. Así lo vivencias las/os estudiantes del Cántaro.

Revalorizando la relación entre el arte y la diversión, vemos en el Cántaro que los espacios lúdicos terminan fortaleciendo las capacidades de pensamiento crítico de las/os estudiantes, así lo describe Johanna Boettner de KOGA:

"Yo creo que poder utilizar la cultura y el arte para comenzar a transformar las realidades es súper importante, es aprender a través del juego, del arte, de los talleres de la creatividad. Es romper la primera barrera de la pobreza que es la cultura. Es empezar a mirar con ojos nuevos, es abrir la cabeza para poder ser una masa crítica. Siempre admiré ese lado del proyecto." (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 2016).

Parece que somos cada vez más las/os que estamos yendo hacia un mismo lado, nuestras/os amigas/os de Balmaceda en Chile también destacan el pensamiento crítico como una de las formas principales por medio de las cuales el arte logra generar transformación social:

"¿Cómo practicamos el arte? Nos damos cuenta de que tenemos una capacidad integradora... elevando el pensamiento crítico y eso obviamente que genera muchos proceso y (el arte) se transforma en un catalizador." (Entrevista Federico Botto, 02 de julio de 2015, Balmaceda Arte Joven, Valparaíso, CH).

"Nunca escuché de un lugar así... y vinimos aquí y nos maravillamos con lo que encontramos, nunca nos imaginamos que iba a ser así... es lo que le dije a mi esposo, es mucho más que la guitarra,
ES LA CONVIVENCIA, ES COMPARTIR TIENE OTRO NIVEL EN EL SENTIDO DE QUE UNO APRENDE A CONVIVIR CON LOS DEMÁS SIN DISTINCIÓN SOCIAL, ACÁ NO VEO CLASE SOCIAL, ACÁ NO VEO QUE HAYA ALGUIEN QUE SEA MÁS QUE EL OTRO."

(Entrevista Nimia Ramírez de Cabrera y Carlos Cabrera, mayo 7 de 2016).

Arte + BioConstrucción = ?

El tercer tipo de taller que realiza la escuela centrado en la CONCIENTIZACIÓN, nos lleva al tema BIO de la escuela, se trata de los talleres que priorizan temas de medio ambiente y temáticas sociales.

> "Su propuesta de educación popular creo que es casi un modelo a seguir por su conexión con la naturaleza como que tiene un hilo conductor verdad muy profundo de adentro hacia fuera es una cuestión así de eso de haber construido su escuela con el barro con la comunidad." (Entrevista Ameli Schneider, 11 mayo de 2016).

Ante la coyuntura de quedarse sin espacio y la coyuntura de no tener recursos (coyunturas muy comunes en el sector socio-cultural Suramericano), nuestras/os amigas/os del Cántaro recurrieron a la creatividad y comenzaron a construir su propia escuela. Traían profesores de Bioconstrucción, donde la parte práctica del taller consistía en levantar las paredes de la escuela, pero no fueron los únicos cimientos fortalecidos; el proceso de construir la escuela con los recursos de la naturaleza, sintiendo la tierra, la arena y la paja en las manos y en los pies, también creó comunidad:

> "La experiencia de que hayan niños, señores y señoras, adultos y jóvenes en un mismo espacio construyendo algo físicamente, que no es algo que cada uno se lleva a su casa sino que están construyendo su propia escuela, es algo que trascendió a los beneficios económicos, ecológicos y de salud que tiene una Bioconstrucción, que es el valor comunitario que tienen ese tipo de experiencias cuando nos íbamos el domingo a la mañana y venia la gente y nos decía, -sí mi abuela construía con la baba del cactus fermentado, la bosta del caballo, -íbamos aprendiendo juntos cómo construir una escuela," (Entrevista Gustavo Díaz, mayo 4 de 2016).

"Hoy en día ellos dicen: yo construí esa pared y para mi eso no tiene precio porque ahí tenés lo que es apropiarse de un espacio de la forma mas tangible posible. Ellos crearon con sus propias manos ese espacio" (Entrevista Gustavo Días, mayo 4 de 2016).

¿Esto qué tiene que ver con el arte? La Posada de María en Valparaíso es otro grupo que hace parte de RAIS que transgrede estos límites entre arte y consciencia ambiental; han construido un parque-escuela en un ex-basural para y con la comunidad. Una de las participantes del proyecto, Pamela Figueroa plantea una definición del arte que enriquece esta discusión frente a la relación que existe entre el arte y lo "BIO".

"El arte puede ser una herramienta política... pero que lo fuera desde esa perspectiva: como que puede llevar esa creatividad a las personas, más que a las personas como a formas de vivir, que eso sería bien revolucionario, no sé, un acto artístico puede ser plantar un a planta... como que los actos cotidianos se entendieran como arte... para mí eso sería lo más político del arte." (Entrevista Pamela Figueroa, 21 de febrero de 2016)

Volver a conectar el arte con la ecología es comprender el medio ambiente y su cuidado como una parte importante de nuestra expresión cultural. Las experiencias de espacios como La Posada de María y el Cántaro llevan el acto artístico a la cotidianidad, nos enseñan cómo podemos practicar el arte para potencializar nuestra relación con la naturaleza; el arte de respetar a la madre tierra.

Leticia Duarte ha participado del espacio del Cántaro como tallerista y como voluntaria en los procesos de bioconstrucción. Para ella, crear con la tierra también es arte:

"La primera experiencia que tuve de bioconstrucción acá a mí me pareció bastante artística igual, muy pintoresca porque era conectarse otra vez con la tierra, tocar la tierra, sentir la tierra y eso me parece que conlleva a muchas cosas. Cuando tenés un elemento creativo como la tierra podes convertirla en unos ladrillos para una casa o podes convertirla en una vasija, podes convertirla en un millón de cosas, entonces ese encuentro que genera la bioconstrucción con los elementos naturales tiene ligado si ese componente artístico." (Entrevista Leticia Duarte, 3 de mayo de 2016).

"Para mí la cultura es lo que nos conecta entre las personas y sea eso el lenguaje, sea los gestos, sea lo que comemos lo que tomamos, todo lo que nos une es la cultura, y lo comparo yo con el agua, que históricamente nos enseñaron que el agua era la frontera entre nuestros territorios, sin embargo, viajando me doy cuenta que cruzando el río Paraguay, voy a Argentina y estoy hablando el mismo idioma, tomando la misma bebida con la gente, compartiendo inclusive mitologías igual muy similares, entonces para mí el agua en realidad es lo que nos une y en la naturaleza siempre fue lo que nos unió: el agua y creo que la cultura también es eso, lo que nos une. Pero a veces nos hacen creer que es lo que nos divide y es la expresión del ser humano de estar vivo."

(Entrevista Gustavo Diaz, 4 de mayo de 2016).

Los procesos de bioconstrucción, como todo en la escuela se basan en la idea de una cadena de favores; la reciprocidad. No se pagan por las clases, pero sí se valoran con las acciones:

> "Yo creo que la mayor fortaleza que tiene el Cántaro es la hermandad entre los alumnos, el respeto que todos nos tenemos y la cadena que formamos porque mas allá de todos nosotros somos una cadena: yo hago esto, vos haces esto, el hace esto y todo es por amor a la escuela, entonces el Cántaro le da una cosa a algún alumno y el alumno le devuelve al Cántaro colocando una silla en su lugar y yo creo que eso es lo que le define al Cántaro, la hermandad y el respeto y esa cadena que formamos todos. La sinergia que formamos." (Entrevista Gisselle Maria Jose Molina Gomes, 03 de mayo de 2016).

Una de las fortalezas principales de esta cadena de favores es que las/os estudiantes mayores o de más tiempo van asumiendo más responsabilidades en la escuela, enseñándole a otras/os estudiantes más jóvenes:

> "La idea de acá es que lo que yo aprendo voy a enseñar después, y se dan casos en sus comunidades, de alumnos que están tocando en las iglesias de sus comunidades, capillas de sus ciudades y ya se los conoce por que están poniendo de su parte y lo que saben lo están poniendo en práctica con la sociedad". (Grupo Focal Javier Alberto Peralta Martínez, 07 de mayo de 2016).

Maria José, una mujer fuerte de sonrisa constante trabaja como parte del equipo del Cántaro, encargada de la mediateca y de la coordinación en el día a día. Si vas entre semana a visitar la escuela, seguro te encontrarás con ella. Majo también fue estudiante por mucho tiempo, y ahora es la primera contratada de la escuela, un ciclo al espiral completo de esta "cadena de favores":

> "Yo fui alumna, estuve en el taller de bioconstrucción, hice teatro, hice vocalización. Después hice cerámica recreativa, después hice cerámica contorno. Hice muchas cosas: eso fue entre 2011 y 2012." (Entrevista Gisselle Maria Jose Molina Gomes, 03 de mayo de 2016).

Esta cadena de favores que se basa en la voluntad, sin duda es una gran fortaleza, ¿pero qué pasa cuando el agua del Cántaro se agota? ¿Ahí la voluntad de cada uno de las/os estudiantes será suficiente para seguir adelante? Nos reunimos con Mariely Lopez, Mario Martínez, Francisco Servín y Nelson Soto, estudiantes entre 13 y 19 años de la escuela, para crear un personaje que representara al Cántaro. Entre risas y reflexión, surgió la idea que el Cántaro se enferma de deshidratación: se le acabó el agua. Al preguntarles porqué se deshidrató, esto es lo que contestaron:

"-Se deshidrató porque los dueños se olvidaron de cargarle agua. -Al inicio los/as participantes identificaron como "los dueños" a Joe y Gus, sin embargo después de 2 minutos sigue una hermosa reflexión sobre su rol como estudiantes, no solo como receptores, sino también como creadores responsables de su espacio, de su BioEscuela. -Nosotros somos el agua del Cántaro y también los responsables de llenar el Cántaro de agua devolviendo y enseñando en otros lugares lo que hemos aprendido y compartido-." (Taller de creación del personaje, 07 de mayo de 2016).

Estas palabras de los estudiantes nos dan luces para comprender uno de los obstáculos que más aparecieron en las narraciones: el peso de todo cae sobre sus directores: Gus y Joe. Los primeros en reconocer esta debilidad son Gus y Joe, quienes están buscando activamente formas de ampliar el equipo, delegar, fortalecer a la comunidad para que asuman mayor responsabilidad. Es un camino largo, pero no dejan de remar.

"Una debilidad es que no tenemos un equipo más grande de trabajo y creo que es muy importante que podamos lograr eso porque el Cántaro ya nos superó. Ahora tenemos dos espacios los cuales mantener, los cuales trabajar. Somos dos personas al mando y tenemos otras personas ayudándonos pero es un equipo muy pequeño para lo que ambicionamos. Sería fantástico poder contar con más gente y saber llevar eso acabo también." (Entrevista Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016)

"Otra debilidad que yo siento es que todo depende de nosotros, muchas cosas dependen y eso yo me doy cuenta por primera vez hace un año que tenemos la primera asalariada que es Majo que es la coordinadora de la mediateca, por primera vez hay alguien más, pero muchos año fuimos solo nosotros y eso hace que dependa todo de una persona o de dos. Tener mucha dependencia de nosotros dos no es una fortaleza para nada... Saber delegar." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo 2016).

Otro aspecto fundamental de su metodología interna tiene que ver con la libertad al interior de las clases. Se busca generar procesos de reflexión, fortalecimiento de principios y profundización en el arte, más allá de un proceso técnico, se prioriza lo humano, así lo narra David Enrique Benítez, uno de los profesores de guitarra de la escuela:

"Lo que hacemos en el Cántaro o por lo menos lo que intentamos hacer personalmente es ir más allá de los exámenes hay que pensar si nosotros estamos enseñando música o enseñando a mover los dedos que son cosas muy distintas... de esa forma transmitir algo y que ese algo tenga un contenido que no sea solo mover los dedos o leer lo que está en la partitura... lo que enseñamos o tratamos de enseñar es un poco más el lado humano y que la música le sirva en algún momento como medio de expresión." (Grupo Focal, David Enrique Benítez, 07 de mayo de 2016).

Esto es una gran fortaleza pues atrae mucho a las/os jóvenes que participan dándoles un espacio de creatividad y libertad:

"Yo sé que le quieren mucho al Cántaro porque es un lugar donde ellos vienen, se desplazan como quieren: vienen agarran las cosas, tocan, nadie les dice nada. Nadie está encima de ellos diciéndole: "no sentate así, hace esto, anda allá, vení acá" ellos son libres acá. Por eso quieren mucho su lugar y valoran mucho su espacio cultural. Saben que no tiene un costo, pero si tiene un valor. Y es por eso que aprecian mucho su escuela." (Entrevista Gissell Maria José Molina Gomes, 03 de mayo 2016).

Auto-sostenibilidad + Financiación externa = ?

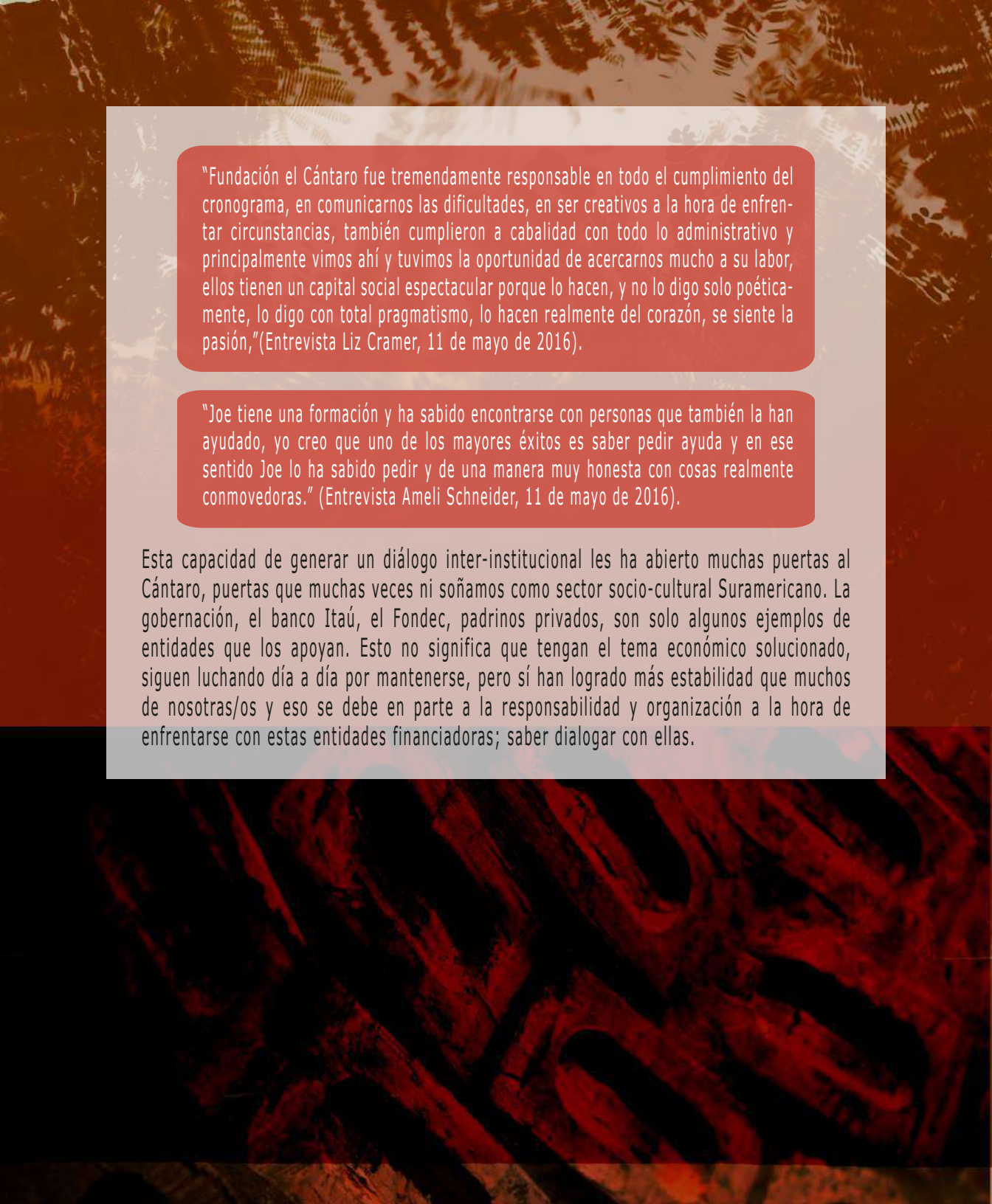
Cuando hablamos de metodología, el Cántaro tiene una gran fortaleza como equipo de gestión:

> "Es impresionante todo lo que mueve Joe y Gus en términos de gestión son un gran ejemplo y no solo en gestión, sino en crear puentes, tienen un diálogo interinstitucional fluido con entes gubernamentales, independientes y empresas privadas. Esa versatilidad de sus alianzas me parece importante de resaltar; sus múltiples lenguajes les permiten comunicarse e interactuar con diferentes esferas sociales, resaltando en que aunque sean diversos lenguajes, siempre llevan el mismo mensaje; acercar la cultura y el arte a la gente." (Diario de campo Jimena Almario, 07 de mayo de 2016).

En el diálogo inter-institucional que menciona Jime, destacamos empresas privadas, entidades de cooperación internacional y entidades públicas. Logran maniobrar entre este mundo complejo de las instituciones, que suele ser una debilidad para tantos de nuestros proyectos culturales y artísticos. Liz Cramer, directora de la Fundación Itaú, uno de los principales financiadores actuales del Cántaro, nos explica que esa capacidad de comunicarse y de dialogar con la institucionalidad es una de las debilidades de nuestro sector cultural, ella explica que en la presentación de proyectos la prioridad es lo cuantitativo:

> "Lo que no se mide es muy difícil de apoyar, lo que no se mide por lo general no existe" (Entrevista Liz Cramer, 11 de mayo de 2016).

El Cántaro, y específicamente Gus y Joe como sus gestores principales, comprenden este idioma y lo saben manejar con responsabilidad sin perder el alma de lo que están haciendo:



"Fundación el Cántaro fue tremendamente responsable en todo el cumplimiento del cronograma, en comunicarnos las dificultades, en ser creativos a la hora de enfrentar circunstancias, también cumplieron a cabalidad con todo lo administrativo y principalmente vimos ahí y tuvimos la oportunidad de acercarnos mucho a su labor, ellos tienen un capital social espectacular porque lo hacen, y no lo digo solo poéticamente, lo digo con total pragmatismo, lo hacen realmente del corazón, se siente la pasión,"(Entrevista Liz Cramer, 11 de mayo de 2016).

"Joe tiene una formación y ha sabido encontrarse con personas que también la han ayudado, yo creo que uno de los mayores éxitos es saber pedir ayuda y en ese sentido Joe lo ha sabido pedir y de una manera muy honesta con cosas realmente conmovedoras." (Entrevista Ameli Schneider, 11 de mayo de 2016).

Esta capacidad de generar un diálogo inter-institucional les ha abierto muchas puertas al Cántaro, puertas que muchas veces ni soñamos como sector socio-cultural Suramericano. La gobernación, el banco Itaú, el Fondec, padrinos privados, son solo algunos ejemplos de entidades que los apoyan. Esto no significa que tengan el tema económico solucionado, siguen luchando día a día por mantenerse, pero sí han logrado más estabilidad que muchos de nosotras/os y eso se debe en parte a la responsabilidad y organización a la hora de enfrentarse con estas entidades financiadoras; saber dialogar con ellas.

Pero nuestras/os amigas/os del Cántaro narran que están buscando volverse cada vez más auto sostenibles. Parte de eso es el apoyo en la comunidad, la cadena de favores y la bioconstrucción. Pero otra parte importante tiene que ver con un modelo de negocio y una estructura de sostenibilidad muy bien pensada.

> "La BioEscuela se creó con la perspectiva de ser un sitio por y para la comunidad de Areguá, que espera llegar a la AUTOSUFICIENCIA y ser un modelo replicable en otras ciudades [...] Sin embargo, nos queda unos pasitos hasta la independencia financiera que apuntamos en los dos años próximos." (Ficha de registro, Carta a la Fundación Itaú - 19 de octubre de 2015)

Con esto volvemos a poner la mirada sobre el almacén.

> "El almacén es una empresa social... desde que empezó la BioEscuela Popular, el almacén fue su primer sostén, porque no siempre tenemos financiamiento para todas las actividades, entonces el almacén cuando la BioEscuela no tiene fondos, es el almacén quien cubre los gastos, entonces es también una fortaleza que tenemos que el almacén alimenta la escuela y de esa manera se unen." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016)

> "Una empresa social es una empresa que tiene una triple línea de resultados, ambiental económico y social. No simplemente está pensando en tener una rentabilidad económica, sino que su principal objetivo es tener un impacto en la sociedad o un impacto en su entorno. Es una empresa que tiene fines de lucro, porque uno necesita vivir de algo, pero su principal fin no es ese, sino la causa por la que está trabajando. El almacén de arte necesita tener un ingreso para que la escuela pueda funcionar pero a la vez vive por y para los artesanos y por y para la escuela: no vive para ganar plata." (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 2016).

Existen varias estrategias que el Cántaro, con la ayuda de KOGA, empresa que asesora emprendimientos, está desarrollando para lograr generar ingresos, por ejemplo dar talleres pagos a equipos de empresas para vivir la experiencia del Cántaro o para colegios con capacidad adquisitiva. En resumen se trata de ser creativo con lo que se tiene, como el pájaro hornero, como la bioconstrucción, como la guitarra, como el almacén, como la cadena de favores: la creatividad nos da estas salidas para pensar en la autosostenibilidad económica.

Almacén + Escuela = ?

"Una cosa es el almacén de arte que es lo que originalmente ayudó a dar vida a la BioEscuela, pero hoy en día por una parte tenemos el almacén de arte que trabaja con 50 familias artesanas, campesinas, donde tratamos de re-valorizar su arte y donde tratamos de crear un público dentro de la escuela, un futuro público consumidor o que valore el arte que hacen ellas. Entonces el almacén de arte y la escuela se combinan en primer lugar en que muchos artistas populares que venden sus obras aquí dan talleres en su escuela, por ejemplo uno de los artesanos que hace máscaras es el profesor de máscaras campesinas en la escuela, en donde cuando hacemos esos talleres de rescate tal vez los alumnos no hagan una máscara así de bella como él, pero mientras que él desarrolle su taller, él cuenta su historia, cuenta por qué hace, cuenta cómo aprendió y los chicos se dan cuenta que es un arte heredado del abuelo, del papá, del hijo y se dan cuenta de la importancia de por qué eso no debe de cortarse." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016).

El almacén y la BioEscuela constituyen un ecosistema que se retroalimenta entre sí. El almacén apoya a la escuela económicamente y a la vez la escuela crea un futuro público consumidor, pero sobre todo, un público que valora el arte Paraguayo.

Popular + Contemporáneo = ?

Pero el almacén no solo aporta desde lo económico, también tiene mucho que decir respecto al arte y la transformación social. El almacén trabaja con 50 familias artesanas del Paraguay valorizando y comercializando sus productos, pero sobre todo educando a las personas acerca del arte que existe en su propia tierra. Joe lo denomina como una Escuela Visual:

"Como directores del almacén de arte, nos damos cuenta que es muy difícil vender arte popular Paraguayo... artesanas que prefieren dejar de hacer arte popular y dedicarse a otra cosa porque no hay quienes les consuman, porque el público que hoy les consume es un mínimo público extranjero, no el Paraguayo, no la gente de aquí; el almacén hoy es una escuela visual, porque antes entraba aquí sólo gente compradora, hoy entran colegios entra gente que tal vez no va a comprar pero el hecho de entrar, mirar y que te digan, -esto produce Paraguay -y decir, -sí es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura. -Como que también tiene esa otra función el almacén, que es una escuela visual." (Entrevista Joe Giménez, 04 de mayo de 2016).

Esto nos devuelve al punto de inicio de toda esta aventura de voces, el arte y la comunidad, el almacén busca revalorizar el arte popular paraguayo, poniéndolas a dialogar lado a lado con arte contemporáneo. Entrar en el almacén es una experiencia bastante conmovedora: al lado de una pieza de tallas indígenas de los ache hechas en su cedro sagrado con imágenes pirograbadas por los abuelos, encuentras una pintura de Flabio Ruben un artista de Yaguarón que retrata a niños jugando futbol.

Hablar de cultura que vive en la gente adquiere un matíz muy fuerte aquí, pues el arte popular que prioriza la escuela es de artesanos y artesanas, campesinos y campesinas e indígenas vivas/os. Que dan talleres en la escuela, que tienen una familia, que sustentan esa familia con el arte que compras en el almacén. No es arte muerta, es viva. No es cultura del pasado, es presente:

"A mí me gusta lo que dicen que es un museo vivo, verdad, que me encanta la frase: la cultura que vive en la gente, porque es eso. Es hacer que nuestra cultura pueda estar viva, que la gente pueda conocer, que la gente pueda tocar y ver a la otra persona que está haciendo eso. No son obras de indígenas que ya no existen hoy, sino que son personas que están. Y un museo vivo por todo lo que implica para la cultura. Esa frase para mí es lo que define al almacén." (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 2016).

"Cada obra cuenta una historia, es un pedazo de cultura que se resiste a desaparecer"

(Ficha de Registro, Artículo en El Periódico. No. 4 -edición quincenal, abril de 2016).

El Cántaro es ejemplo en esta búsqueda de independencia económica y de autosostenibilidad; dejar de depender en financiación externa y activar nuestras propias capacidades de crear para ser realmente autónomos. Es una fortaleza que nos deja muchos aprendizajes.

> "La cultura es un arroyo muy seco en unas políticas públicas por lo menos, pero nosotros contamos con el acuífero más grande de la región y es la creatividad. Entonces yo creo que a veces no encerramos no más en nuestros bloqueos mentales y decimos: no hay trabajo, no hay nada que hacer, no nos apoyan... es como que estamos buscando cada vez esa independencia para existir, como los niños también verdad, al principio necesitan nutrirse del padre, del estado, de las instituciones de las organizaciones amigas que estuvieron siempre acompañándonos, pero vemos... la necesidad de trascender a la estructura de la ONG que siempre está escribiendo proyectos, buscando fondos exteriores... y es posible hacer eso pero es muy desgastante y creo que deberíamos apuntar a nuestros propios recursos." (Entrevista Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016).

El arte popular y el arte contemporáneo, almacén y escuela, la autosostenibilidad y la financiación de entidades externas, el arte y la bioconstrucción, el arte y la diversión, el arte y la comunidad, la tierra y la arena. Fortalezas diferentes que sabiendo ponerlas a dialogar con inteligencia y amor, podemos crear más que un Cántaro, podemos crear arte y transformación en nuestros contextos.

¿Cómo ves al Cántaro en el futuro?

"Para mí el Cántaro es un ejemplo, el Cántaro dentro de 10 años formó en varias ciudades sucursales de esto y podemos decir el Cántaro Areguá, el Cántaro Luque, el Cántaro Ypacaraí, el Cántaro Capiatá, el Cántaro San Lorenzo, el Cántaro San Pedro, el Cántaro Misiones y podes ir a cualquiera de las sucursales del Cántaro si te vas a mudar de ciudad podés continuar en la otra sucursal eso sería una visión"

(Entrevista a Javier Alberto Peralta Martínez, 07 de mayo de 2016).

"Veo en un futuro como una escuela enorme que pueda albergar a más alumnos no solo de Areguá, Capiatá sino de todo el Paraguay que puedan compartir y conocer más Areguá."

(Entrevista William Alberto Rivero Saucedo, 07 de mayo de 2016).

"Yo les veo sostenibles, quizás gerenciando algún proyecto de cooperación internacional importante, fortalecidos en su organización, quizá transfiriendo experiencias para otras zonas del país, por qué no internacionalmente, pero principalmente en el país, nos gustaría que su modelo se expanda y yo espero que lleguen a eso, me gustaría verlos ahí."

(Entrevista Liz Cramer, 11 mayo de 2016)

"Es una herramienta de transformación social que le ayuda mucho a la gente y si hay más lugares como este yo creo que el mundo entero puede cambiar su manera de pensar y ver las cosas... Sería bueno que haya muchos lugares más como el Cántaro... Yo quiero que esto siga que vengan mis hijas, que vengan mis nietas"

(Entrevista Gissell Maria José Molina Gomes, 03 de mayo de 2016).

"Va a tener más avances, tener más cosas y más guitarras". (Taller de creación del personaje, 14 de mayo de 2016).

Para Reflexionar

El Cántaro, hermanas/os de barro, nos hacen vernos en un espejo. Su experiencia es inspiración y fortaleza para todas/os.

Nos muestran que el camino de las complementariedades siempre es mejor: siempre hay dos caras de una moneda.

Nos enseñan a aprender de la sencilléz de la naturaleza para construir paredes, para construir identidades, para construir comunidad y para construir mundos posibles.

Nos recuerdan la importancia de divertirnos cuando vivimos el arte: no tomarnos tan en serio.

Nos advierten de cargarnos de demasiadas responsabilidades, abriéndonos a nuevos equipos, nuevas posibilidades; ser siempre moldeables como el barro.

Nos enseñan a valorar lo propio, a fortalecernos en lo popular y a entender el arte como una herramienta de transformación social al estar íntimamente ligada con la comunidad.

Gracias Cántaro

"Gracias, por ahora gracias, gracias por permitirnos formar parte de ellos por que vinimos cuando ya se habían acabado las inscripciones donde ya no había lugar y nos dieron un lugarcito, gracias, por formar parte de lo que es la gran familia de este grupo, gracias por permitirnos ser parte de ellos." (Entrevista Nimia Ramírez de Carbera, 07 de mayo de 2016).

"Unas palabras, yo creo que primero gracias porque me han hecho cumplir un sueño que todavía está por mitad de camino pero me ha hecho una satisfacción a llenado y que para el cántaro que no se detenga que siempre siga adelante, que va a haber dificultades siempre ¿verdad? pero todo se puede en esta vida, y como dije en mi sueño, el Cántaro que sea una escuela de arte y música." (Entrevista William Alberto Rivero Saucedo, 07 de mayo de 2016).

"Creo que es una tarea demasiado noble la que están haciendo y que esa pasión que sienten y que muestran que no decaiga porque el camino es largo, los procesos muchas veces son largos y el cambio cultural es demasiado grande. Es un pasito a pasito. y que no se sientan solos porque es una persona a la vez... cada acción que hagamos tiene su repercusión, sea pequeña o sea grande: requiere de mucha paciencia y que nunca pierdan la pasión en lo que hacen." (Entrevista Maria José Macchi, 11 de mayo de 2016).

"Ellos son personas muy amables, agradables y yo creo que con su trabajo están haciendo algo muy interesante" (Entrevista Hugo Antonio Villamayor, 13 de mayo de 2016).

"Qué quisieras decirle al Cantaro: ¿cómo está? / Gracias por la oportunidad / Ponga más talleres para que los chiquitos que quieren participar puedan tener cosas en la cabeza para hacer un país mejor." (Taller de creación del personaje, 14 de mayo de 2016).

"Les admiro profundamente, hay que tener muchísimo valor para empezar a romper estructuras y creer que se pueden hacer las cosas desde un punto totalmente diferente. Todo lo que están logrando es gigante… Areguá hoy está mejor gracias al Cántaro, el Paraguay hoy está mejor gracias al Cántaro y eso es enorme. El potencial que tiene para seguir creciendo y para seguir transformando vidas, que es lo mas importante tiene que ser el motor de todos los días." (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 2016).

"El cántaro es una experiencia linda no sólo para Areguá, sino que podría ser replicada en otros lugares también, porque es un espacio que propone cosas con una dinámica muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Hoy hablábamos de educación no formal, hablábamos de participación de las personas, educación popular, es un espacio donde pueden llegar a aprender ese tipo de cosas. Es un iniciador muy potente." (Entrevista Leticia Duarte, 4 mayo de 2016).

Que sigan así porque están ayudando mucho a Areguá en sí, no solamente a nuestro barrio. Están ayudando mucho a los chicos de Areguá y que algún día van a tener un exalumno que va a ser famoso y les va a ayudar a ellos."(Entrevista Ricardo Arguello, mayo 13 de 2016).

"Para nosotros fundación Itaú, ustedes son un orgullo, estamos contentos de que acepten las propuestas que desde el Cántaro les proponen, que se enriquezcan con eso y que a través de estas oportunidades sean ciudadanos más comprometidos con su ciudad, con el ambiente, con su identidad y a Joe y Gustavo y a todos los que les apoyan directamente desde la gestión, qué les puedo decir que no les haya dicho ya tantas veces, pero una vez más, orgullosa de ustedes, adelante y bueno... voy a seguir viéndolos crecer sin duda." (Entrevista Liz Cramer, 11 de mayo de 2016).

Bibliografía

AUGÉ, M. (1992) Los no Lugares, espacios del anonimato. Gedisa editorial, España

ALFARO RODRIGUEZ, L. D. SUA ULLOA, C. I. (2007). "Teatro Comunitario como proceso de Transformación social. Sistematización de tres experiencias en Chile: Un desafío para el trabajo social comunitario", Santiago, Escuela de Trabajo Social, Universidad Tecnológica Metropolitana, sin editorial.

ALMARIO VILLADA, J. (2011). "El Efecto Clínico de la Intervención en Jóvenes a través de lo Creativo: Identidad, Reconstrucción, Arte y Creación." (Inédito), Cali, Universidad ICESI, facultad de estudios psicológicos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora

BOURRIAUD, N. (2008). "Estética relacional" 2da edición. Buenos Aires, Adriana hidalgo editora.

BRAND CASA, G. A. et al (2011). "Se Formó el Revulú, sistematización del proyecto Revulú, Juventud Arte y Parte 2006-2010", Quibdó, sin editorial.

BRUNER, J. (2003). "La Fábrica de Historias", Buenos Aires, Fondo de Cultura económica.

CAMARGO, M. (1989). "Tres pintores frente al arte y la crisis social en Colombia". En revista Análisis Político N. 6. Universidad Nacional de Bogotá, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales.

CARBALLEDA, A. (2008). "Los Cuerpos Fragmentados: la intervención en lo social en los escenarios de la exclusión y el desencanto", Buenos Aires, Paidós.

CARNACEA, A. LOZANO, A. (coords.) (2011). "Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora." Madrid, Grupo 5.

CARVAJAL Burbano, A. (2010). "Teoría y práctica de la sistematización de experiencias", 4a edición, Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.

Bibliografía

CIFUENTES GIL, R. M. (1999). "La sistematización de la práctica en Trabajo Social", Buenos Aires, Editorial Lumen/Humanitas.DARDER, A. (2001). "Reinventing Paulo Freire –a pedagogy of love-" Estados Unidos, Westview Press.

DEVINE, B. (2011). "Soy Joven, Soy Distrito: Un Acercamiento A La Realidad De Un Grupo De Jóvenes Habitantes Del Distrito De Aguablanca" (Inédito), Cali, Universidad del Valle, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

FREIRE, P. (2003). "Pedagogy of the Opressed". 30th anniversary edition. New York, The Continuum International Publishing Group Inc.

JARA, O. (1988). "La Evaluación y la Sistematización", en revista Aportes núm. 32, Bogotá, Dimensión Educativa.

JARA, O. (2001). "Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias". Presentación realizada en el mes de abril 2001, Cochabamba, Bolivia, en el Seminario ASOCAM: Agricultura Sostenible Campesina de Montana, organizado por Intercooperation.

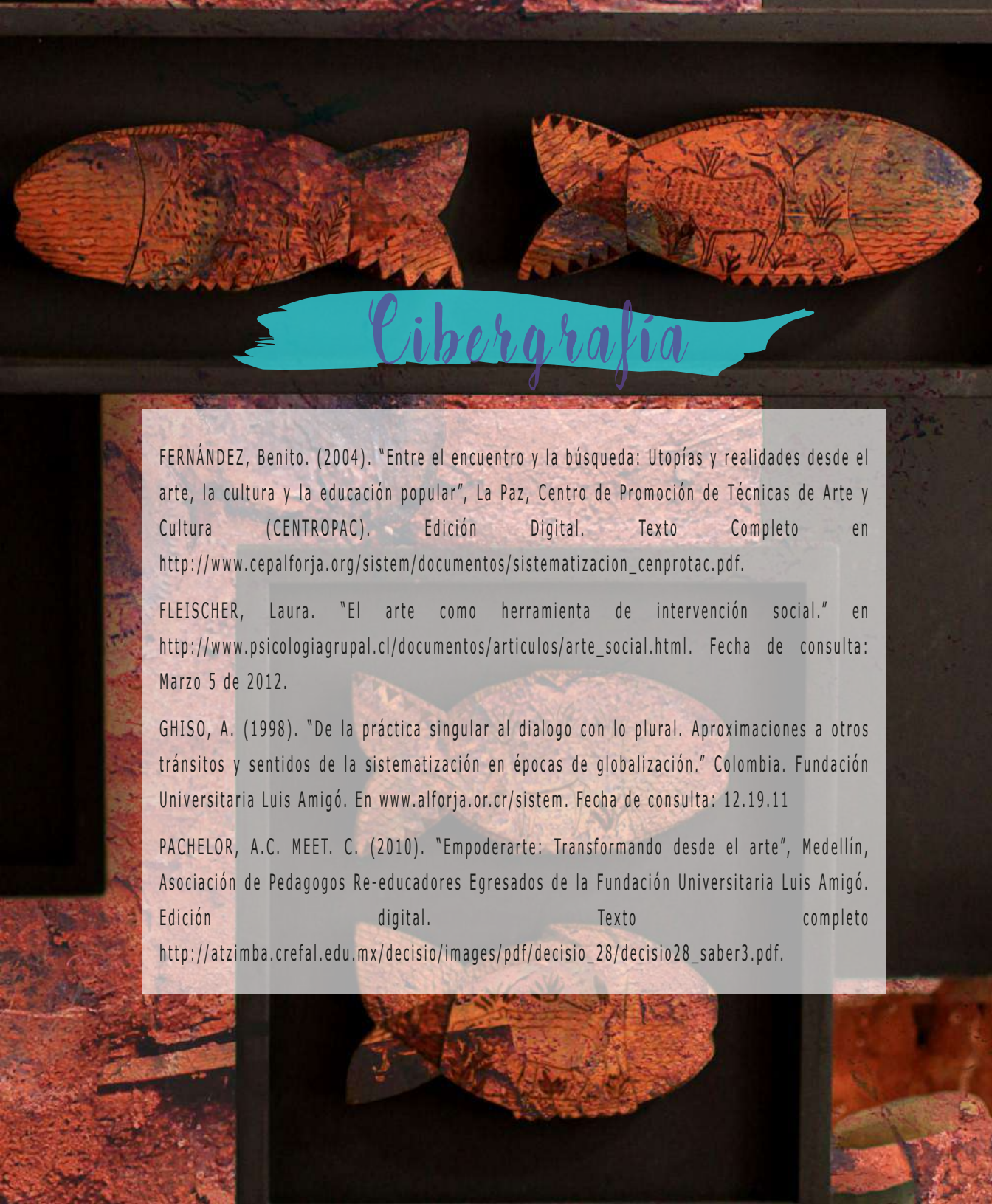
LIRA KORNFIELD, E. (1991). "Psicología de la amenaza política y del miedo". Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

MARX, K. (1963). "Sociología y filosofía social", Barcelona, Editorial Península.

PUERTA, A. (1992). "Evaluación y sistematización de proyectos sociales. Una metodología de la investigación". Medellín, Universidad de Antioquia.

RODRIGUEZ BRANDAO, C. (1985). "A Participacao de Pesquisa no Trabalho Popular", en Repensando a Pesquisa Participante, Sao Paulo, Brasiliense.

ROGERS, C. (1959). "Psicología Educativa". Puerto Rico, Editorial Universitaria



Cibergrafía

FERNÁNDEZ, Benito. (2004). "Entre el encuentro y la búsqueda: Utopías y realidades desde el arte, la cultura y la educación popular", La Paz, Centro de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura (CENTROPAC). Edición Digital. Texto Completo en http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistematizacion_cenprotac.pdf.

FLEISCHER, Laura. "El arte como herramienta de intervención social." en http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html. Fecha de consulta: Marzo 5 de 2012.

GHISO, A. (1998). "De la práctica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización." Colombia. Fundación Universitaria Luis Amigó. En www.alforja.or.cr/sistem. Fecha de consulta: 12.19.11

PACHELOR, A.C. MEET. C. (2010). "Empoderarte: Transformando desde el arte", Medellín, Asociación de Pedagogos Re-educadores Egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Edición digital. Texto completo http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber3.pdf.

"Consejos para otras personas que quieren armar algo así, yo creo que no hay que tener apuro, a veces cuando nos apuramos nos equivocamos más frecuentemente, es un proceso muy lento este tema de la educación, este tema de la cultura, este tema de la transformación social... la bioconstrucción fue algo que nos ayudó a reflejar eso que no es una construcción que se puede hacer de un día para otro, pero si de unos ladrillos al día, y después va subiendo una pared, después la siguiente, y así mismo yo veo el trabajo con el arte, el trabajo con la cultura y más si es comunitario o social, es que es un proceso gradual y un aprendizaje constante que cada día hay que re-inventarse, re-evaluar,"

(Entrevista Gustavo Díaz, 5 mayo de 2016)

· la Múcura ·

El Cántaro
BIOESCUELA POPULAR