AMERICAN ARTSCAPE®
A MAGAZINE OF THE NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS
Number 2, 2022

Hilos Originales

Equidad y Acceso en Las Artes para las Comunidades Hispanas/Latinas

1

La Importancia de Vidas Artísticas
POR MARIA ROSARIO JACKSON, PHD

3

Bailar de Forma Original
Vanessa Sanchez y La Mezcla
ENTREVISTA POR PAULETTE BEETE

7

Crear un Espacio Latino en el Panorama Artístico Estadounidense
Alana Hernandez de CALA Alliance
ENTREVISTA POR DON BALL

11

El Poder de la Música
José Diaz del Diaz Music Institute
ENTREVISTA POR AUNYE BOONE

14

Contando Nuestras Historias
Rebecca Medrano de GALA Hispanic Theatre
ENTREVISTA POR PAULETTE BEETE

18

Resiliencia a Través de Las Artes
Recuperación de desastres con el Instituto de Cultura Puertorriqueña
ENTREVISTA POR BRIAN LUSHER

Esta edición

En 2022, el National Endowment for the Arts (NEA) creó un Plan de Acción de Equidad para brindar oportunidades para aumentar la participación y el compromiso artístico en comunidades históricamente desatendidas. El plan también estableció políticas y procedimientos concretos para proporcionar adaptaciones de acceso para personas con discapacidades y dominio limitado del inglés. Como parte de este trabajo, la agencia tiene iniciativas en curso para involucrar a las instituciones que sirven a los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) y ser más accesible para las organizaciones artísticas hispanas / latinas, como proporcionar traducciones al español de sus pautas de financiamiento, así como otro material en el sitio web. El NEA se compromete a promover el compromiso, la inclusión y el acceso equitativo a las artes, la cultura y el diseño creados por y en las comunidades hispanas/latinas.

En esta edición, analizamos a algunos de los artistas y organizaciones artísticas hispanos/latinos que comparten, en sus propias palabras, cómo están teniendo un impacto en la cultura de los Estados Unidos hoy en día.

La Portada: En Jacob's Pillow en agosto del 2022, Vanessa Sanchez y su conjunto La Mezcla interpretaron selecciones del *Pachuquísmo*, que revela una historia olvidada de jóvenes mexicoamericanas y explora las luchas que las comunidades de color continúan enfrentando hoy. Foto de Danica Paulos, cortesía de Jacob's Pillow

AMERICAN ARTSCAPE®

CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES

Maria Rosario Jackson, PhD
Presidenta

Ismael Ahmed
Kinan Azmeh
Bidtah Becker
Bruce Carter
Gretchen Gonzales Davidson
Aaron Dworkin
Kamilah Forbes
Deepa Gupta
Paul W. Hodes
Emil Kang
María López De León
Huascar Medina
Christopher Morgan
Fiona Whelan Prine
Ranee Ramaswamy
Jake Shimabukuro
Constance Williams

EX-OFFICIO

Sen. Tammy Baldwin (D-WI)
Rep. Chellie Pingree (D-ME)
Rep. Glenn Thompson (R-PA)

Nombramiento por parte del liderazgo del Congreso de los restantes está pendiente la incorporación de miembros de oficio al consejo.

***AMERICAN ARTSCAPE* STAFF**

Don Ball, *Executive Editor*
Guiomar Ochoa, *Editor*
Kelli Rogowski, *Graphic Designer*
Clifton Archuleta
Paulette Beete
Aunye Boone
Carolyn Coons
Brian Lusher
Josephine Reed

NATIONAL ENDOWMENT for the ARTS arts.gov
400 7th Street, SW
Washington, DC
20506

/NationalEndowmentfortheArts
@NEAArts
/NEAArts
/NEAArts
arts.gov

La Importancia de Vidas Artísticas

POR MARIA ROSARIO JACKSON, PHD

En enero de este año, me convertí en la 13º presidente del National Endowment for the Arts. Cuando entré en este puesto, me sentí afortunada de poder aprovechar una variedad de experiencias que dan forma a mi enfoque para asegurarme de que todas las personas en nuestro país tengan acceso y se beneficien de las artes. Mi compromiso con las artes comenzó temprano y comenzó en casa. Mis padres, una madre inmigrante mexicana y un padre afroamericano, no eran artistas o patrocinadores ricos de las artes, pero querían que tuviéramos vidas artísticas. Se recurrieron a las artes para ayudarnos a mi y mi hermano a cultivar la comprensión y el orgullo para nuestra herencia. También querían que sintiéramos curiosidad por otras personas y que pudiéramos reconocer nuestra humanidad común. Desde una edad temprana, supe que el trabajo de artistas, diseñadores y portadores de cultura era fundamental para expresar e incluso transformar la condición humana, ayudándonos a contar nuestras historias, dar sentido al mundo, hacer preguntas, imaginar diferentes formas de ser y conectarnos con los demás.

Apasionada por su cultura mexicana, mi madre, junto con mi padre, se aseguraron de que los veranos de mi infancia en la Ciudad de México incluyeran la exposición al trabajo de los muralistas mexicanos, el Ballet Folklórico en el Palacio de Bellas Artes, las tradiciones culturales

▲ La presidenta del NEA, Maria Rosario Jackson, dirigió la delegación de los Estados Unidos a MONDIACULT 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México, en septiembre del 2022. Foto de Dionandrea Shorts

de comida y música en eventos familiares, la conciencia de la diversa arquitectura de la ciudad y el aprecio por el trabajo de los artesanos indígenas que vinieron de pequeños pueblos y áreas rurales para vender su hermosos trabajos.

Con un profundo aprecio por la experiencia afroamericana y como una forma de ayudarnos a mi hermano y a mí a dar sentido a nuestras vidas en un contexto estadounidense, mi padre nos presentó a escritores, poetas, artistas visuales y músicos afroamericanos. Igual que mi madre, también se aseguró de que prestáramos atención y conociéramos los orígenes de las tradiciones familiares y comunitarias. Estas experiencias iluminaron nuestro legado, ayudándonos no solo a conocerlo intelectualmente, sino también a sentirlo en nuestros corazones y desarrollar un sentido de mayordomía para nuestra culturas.

Durante décadas, esta sensibilidad de que el arte, la cultura y el diseño son parte integral de nuestra resiliencia humana y nuestra capacidad de prosperar y trascender ha sido fundamental para mi trabajo. Creo profundamente que las artes son intrínsecamente valiosas y que, al mismo tiempo, desempeñan un papel crítico en la intersección de otros campos de práctica y políticas como la educación, la salud y el bienestar, el desarrollo comunitario y económico, y más. En su forma más poderosa, las artes no existen en una burbuja, aisladamente. En su forma más poderosa, las artes están integradas en todos los aspectos de nuestras vidas y nuestra infraestructura cívica, los mecanismos y las relaciones en las que confiamos para cuidarnos unos a otros.

En el NEA, estamos comprometidos a ser un recurso nacional: un donante, convocante, colaborador, líder de pensamiento, amplificador y catalizador para promover el compromiso artístico, la inclusión y el acceso equitativo. Nuestro trabajo asegura que todas las personas tengan la oportunidad de beneficiarse del poder de las artes.

▶ Silla Jackson con su madre, Elvira C. Jackson. Foto cortesía de Presidente Jackson

En esta edición de American Artscape, proporcionamos una muestra de las formas en que los artistas hispanos/latinos, las organizaciones artísticas y las comunidades poseen y comparten su narrativa, su herencia, contando historias auténticas, planteando preguntas importantes e imaginando futuros. Las comunidades hispanas/latinas son hilos originales en el tapiz de los Estados Unidos y los artistas hispanos/latinos y las organizaciones artísticas continúan contribuyendo a nuestra historia compartida de maneras profundamente impactantes. Celebramos los ejemplos de estas contribuciones, confiando en que inspirarán y nos ayudarán a todos a comprender mejor nuestra rica diversidad y los activos disponibles para nosotros a medida que nos esforzamos por alcanzar nuestro máximo potencial como individuos, como comunidades y como nación.

¡Adelante!

Maria Rosario Jackson, PhD es presidenta del National Endowment for the Arts.

BAILAR DE FORMA ORIGINAL

VANESSA SANCHEZ Y LA MEZCLA

ENTREVISTA POR PAULETTE BEETE

Desde los ritmos son jarocho de la región mexicana de Veracruz de la que proviene su familia hasta los estilos de percusión de Cuba, Puerto Rico y Brasil hasta el ritmo muy estadounidense del claqué, el trabajo de Vanessa Sanchezcomo bailarina, coreógrafa y directora artística fundadora del grupo de danza La Mezcla, nace de un profundo compromiso con las tradiciones de música y danza de la diáspora latina y afrolatina. Como explicó Sanchez, quien tomó su primera clase de baile cuando era muy pequeña, "fue a través del aprendizaje de todas estas diferentes formas culturales de música y danza, no solo la técnica, sino también lo que esta forma de danza significa dentro de la comunidad de la que proviene, lo que esta música representa en el lugar donde se originó, que vi lo que podía crear". Ya sea el papel de las mujeres en el movimiento Zoot Suit de la década de 1940 o la

▲ **Bailarina y coreógrafa Vanessa Sanchez. Foto cortesía de Vanessa Sanchez y La Mezcla**

complejidad de cómo se sienten los trabajadores agrícolas migrantes sobre su trabajo, Sanchez está interesada en contar historias pasadas por alto de la comunidad hispana / latina. Ella quiere que la comunidad no solo se sienta bienvenida, sino que se reconozca en las actuaciones de danza multidisciplinarias de La Mezcla, ya sea que la compañía esté actuando en un centro de artes o en un sitio agrícola. En sus propias palabras, aquí está Sanchez sobre el camino en el que su herencia informa todo lo que hace, la fundación de La Mezcla y los desafíos y oportunidades de ser una compañía de danza culturalmente específica.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA HISPANA Y LATINA EN SU TRABAJO

Mi herencia impulsa todo lo que hago a través de la danza, todo lo que hago con la compañía, todo lo que hago en mi vida diaria. Uso mucho "nosotros" durante las entrevistas y las solicitudes de subvenciones porque realmente siento que esto es mucho más grande que yo. Estoy aquí por mis antepasados. No estaría haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por mi abuelo que cruzó la frontera en la década de 1940, si no fuera por mi abuela que fue trabajadora agrícola migrante toda su infancia. No podría hacer nada de esto si no fuera por los cientos y cientos de personas que, a pesar de la colonización, la tierra robada, el trauma generacional de la esclavitud, continuaron luchando por un futuro mejor para las generaciones, cinco generaciones más adelante, diez generaciones más adelante.

SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA MEZCLA

Cuando vivía en México, comencé a experimentar con la creación de claqué y zapateado. Cuando regresé a los Estados Unidos, solicité poner un trabajo en un festival de danza, y una de las preguntas en la solicitud era el nombre de la compañía. Yo estaba como,

▼► Actuaciones de la pieza de danza *Ghostly Labor* de Vanessa Sanchez que tiene sus raíces en la historia y el legado del trabajo en las tierras fronterizas entre los Estados Unidos y México. Foto cortesía de Vanessa Sanchez y La Mezcla

"No somos realmente una compañía; Solo soy una coreógrafa". [Respondieron,] "Si quieres comenzar a hacer esto, tienes que tener un nombre de compañía". Así que ahí es donde comenzó. Es una gran curva de aprendizaje que va de coreógrafo a esencialmente propietario de un negocio. Ese es un gran proceso, aprender a escribir subvenciones, aprender a hacer un presupuesto. A medida que la compañía continuó creciendo, comenzamos a ser contactados por diferentes jóvenes de la comunidad que se inspiraron en el trabajo que estábamos haciendo, que querían ser parte de él de alguna manera. Hemos comenzado un programa de pasantías. Hemos comenzado a hacer divulgación para hacer algo de capacitación en el proceso de redacción de subvenciones, trayendo a la comunidad para aprender de todo lo que aprendimos al crear la compañía.

La Mezcla en español significa "la mezcla". Creo que esa fue una forma de ver las diferentes formas de danza, las diferentes tradiciones musicales que íbamos a traer para crear estas obras polirritmias y multidisciplinarias. También quería alejarme de ser etiquetada como un cierto estilo; ya sabes, esta compañía de grifos, esta compañía política, se pone en una categoría. Porque creo que eso sucede mucho con las compañías, y luego te ponen en esta pequeña caja y solo puedes ser presentado de ciertas maneras.

Al crear La Mezcla, fue realmente importante para mí representar las voces de las mujeres y las personas no binarias de género en un espacio donde realmente podemos contar nuestras historias. Somos personas reales. Tenemos historias reales. [Cuando bailamos,] hacemos ruido. Somos rudos; estamos crudos. Estamos tratando de romper ese mito de la delicadeza en todas las personas que representan a las mujere.

CÓMO LUCE LA EQUIDAD PARA LA MEZCLA

Para ser consistentemente equitativo y accesible en todos los ámbitos se necesita mucho pensamiento, mucha planificación,

mucho proceso. De hecho, necesitamos estos tres años para desarrollar este trabajo, porque nuestro trabajo no es "Voy a leer un libro, y luego vamos a ir al estudio, y vamos a desarrollar el movimiento, y luego lo realizaremos". Tenemos que hacer el trabajo de campo. Necesitamos ver a la gente en su espacio. Este nuevo proyecto que estamos desarrollando, *Ghostly Labor*, tiene sus raíces en la historia y el legado del trabajo en las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México. Eso no es algo sobre lo que puedas leer un libro de historia. Pasé un año como voluntaria con una organización de trabajadores agrícolas para ser invitada a la comunidad para comenzar a realizar entrevistas. Eso es ser equitativo. Quieres respetar los espacios de las personas. Quieres respetar su proceso, y lleva tiempo. Hubiera sido más fácil si hubiera ido a una granja y hubiera dicho: "Déjame pagarte para que me entrevistes" y hubiera terminado en dos semanas. Esa no es una relación real. Por supuesto, todavía le pagamos a la gente por su tiempo.

He notado que, a medida que surgen la equidad y diferentes palabras de moda, lo que eso significa para los financiadores es que, en lugar de tratar de entender [la equidad] desde una perspectiva holística, hay preguntas en la solicitud de subvención: ¿Cómo es equitativa su compañía? ¿Cómo se llega a la comunidad? Hemos estado haciendo ese trabajo, y ahora es como si tuviera que demostrarlo. Históricamente, las compañías financiadas son en su mayoría las compañías de danza eurocéntricas, las compañías de ballet y las compañías de base moderna. No se ven muchas compañías de danza arraigadas en las formas de danza cultural Black y Brown obteniendo fondos de la misma manera.

▲ **Una actuación de *Pachuquísmo* de Vanessa Sanchez y su conjunto La Mezcla en Jacob's Pillow en agosto del 2022. Foto de Danica Paulos, cortesía de Jacob's Pillow**

Entonces, ¿a qué bailarines se les paga por hora de ensayo? ¿A qué músicos se les paga por el ensayo y la actuación? Algo que también estamos trabajando para cambiar es compensar a todos de la misma manera que estas compañías de danza más grandes están compensando a las personas porque entonces podemos hacer el trabajo. La gente no tiene que trabajar ocho trabajos para bailar a un lado. Me encantaría ver el día en que mis maestras que me trajeron aquí, que me enseñaron todo lo que sé y han tenido compañías de danza durante décadas, se financien de la misma manera que las compañías de ballet. Me encantaría ver ese día en el que puedan crear su trabajo y ser valorados de la misma manera que otras compañías han sido valoradas durante décadas.

Cuando hablamos de culturas de la diáspora latina, tengo que decir que muchas de estas formas de danza también están arraigadas en la historia negra. Eso es algo realmente importante para realizar ya que estamos hablando de esto. Cuando miramos el campo de baile más grande, miramos las listas de giras, miramos a los presentadores, miramos a los financiadores, muchos de esos espacios ven las formas de baile que hacemos como folclóricas, no del ahora, lo cual no es cierto. Cuando el presentador en el teatro de tal y cual está creando su temporada, tiene un espacio para una compañía de percusión, un espacio para una compañía africana, un espacio para una compañía folklórica, y luego el resto de la temporada es un trabajo moderno o basado en el ballet. No hay sombra para el trabajo moderno o basado en el ballet, pero ¿por qué no estamos obteniendo esos mismos espacios? ¿Por qué no estamos recibiendo la misma cantidad de oportunidades? ¿Por qué nos pagan menos? Nuestro trabajo está infravalorado, y creo que eso se refleja en cómo vemos cuál es nuestro valor en esos espacios. Acabo de tener una reunión con este financiador que me decía: "Tienes que dejar de sorprenderte de que estás aquí". Creo que eso viene de este legado de supremacía blanca que nos dice que no pertenecemos. Cuando continuamos siendo colocados en estos espacios, con fondos insuficientes, subrepresentados en estos escenarios más grandes, comenzamos a sentirnos como: "Oh, ese espacio no es para nosotros. Entonces, ¿por qué debería intentarlo?" Es un proceso de destrozarlo todo y luego reconstruirlo.

Paulette Beetees la gerente de redes sociales en la Oficina de Asuntos Públicos del National Endowment for the Arts.

Crear un Espacio Latino en el Panorama Artístico Estadounidense

Una vista de la exposición *Carolina Aranibar-Fernández: El desplazamiento y las flores* de la artista residente regional de CALA Alliance Carolina Aranibar-Fernández que destaca la amenaza continua de colonización, genocidio y desplazamiento que enfrentan las poblaciones indígenas en Bolivia. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

Alana Hernandez de CALA Alliance

ENTREVISTA POR DON BALL

Todo comenzó con el Festival Internacional CALA, que reunió a organizaciones artísticas de Phoenix, Arizona, para mostrar danza, música, teatro, cine, poesía y artes visuales latino y latinoamericanas. A partir de ahí, CALA (que significa Celebración Artística de las Américas) Alliance hizo la transición a una organización multidisciplinaria de artes latinas con programas que atraviesan las comunidades de la ciudad, contando nuevas historias sobre las conexiones culturales transfronterizas. Entre su

◀ **Alana Hernandez, directora ejecutiva de CALA Alliance. Foto de Shaunté Glover, con el apoyo de la Oficina de Arte y Cultura de Phoenix**

programación durante todo el año se encuentran el programa de residencia de artistas, Residencias Artísticas, que fomenta el talento artístico latino en los Estados Unidos; un programa de alfabetización cultural, How I Became an Artista, que expone a una amplia gama de miembros de la comunidad, desde estudiantes hasta adultos, en el área metropolitana de Phoenix a la vida y obra de artistas latinos y latinoamericanos; un programa de participación comunitaria, CALA Presenta, en el que artistas locales, nacionales e internacionales presentan sus formas de arte en conversaciones públicas; y Crossfade LAB, que presenta conversaciones íntimas con artistas latinos y latinoamericanos sobre arte, identidad, justicia social y más.

CALA Alliance se asocia con el Museo de Arte de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) para exhibir a sus artistas residentes y presentar los eventos Crossfade LAB, que se transmiten en vivo con subtítulos bilingües, y con otras organizaciones no artísticas, así como para llegar más lejos en las comunidades de la gran y extensa ciudad de Phoenix, que tiene una población hispana / latina de más del 40 por ciento.

Hablamos con la directora ejecutiva Alana Hernandez sobre los programas y el compromiso de CALA con la comunidad de Phoenix, diferenciando entre Latinoamericano y Latino, y la importancia de enfatizar el arte Latino de los Estados Unidos y sus contribuciones a la cultura estadounidense.

▼ **El artista multidisciplinario con sede en San Antonio José Villalobos interpretó *A Silenced "America"* en Queer ARTivismo: Cuerpo-Sexo-Poder, un evento organizado por CALA Alliance y Trans Queer Pueblo. Foto de Alonso Parra/Lamp Left Media, cortesía de CALA Alliance**

ENFATIZAR EL ARTE LATINO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CALA Alliance comenzó como un festival internacional. Nos hemos convertido en un programa de residencia y una organización basada en la comunidad que enseña alfabetización cultural desde una perspectiva que no suele difundirse en las escuelas. Trabajamos con arte y artistas en diferentes formas; no somos específicos de la disciplina. Cuando comencé a principios de 2021, mi misión principal era hacernos más arte y artistas hacia adelante.

Para el programa de residencia, quería asegurarme de que nuestro énfasis realmente estuviera en el arte Latino de los Estados Unidos. Hacemos tres residencias por año: un residente regional, que se encuentra a través de una convocatoria abierta revisada por un panel; un residente nacional invitado; y, para mantener nuestras raíces, un residente de intercambio. El intercambio actual [residencia] es con Puerto Rico, por lo que todavía se centra en el arte latino de los Estados Unidos. Esta es una forma de asegurar también que estamos haciendo esas conexiones fuera de nuestra región. Si bien el área de Phoenix ha presentado predominantemente artistas mexicoamericanos, queremos ampliar lo que pensamos como arte latino. Estamos pensando en historias más dinámicas y holísticas del arte latino, y Puerto Rico es una parte integral de eso.

Damos recursos monetarios a los residentes, y tienen un espacio de estudio donde pueden crear su trabajo, que es muy codiciado en Phoenix. También estamos proporcionando un espacio en términos de becas. Cuando pensamos en el arte Latino de los Estados Unidos, realmente no ha habido un espacio tallado. [Este programa] es para reforzar a estos artistas, para entender realmente que las historias latinas son parte integral de la comprensión de la historia cultural de este país.

[Se alienta activamente a los artistas residentes] a trabajar con la comunidad. Organizamos actividades programáticas para ellos y organizamos un estudio abierto. Le estamos dando a la comunidad la oportunidad de ver un proyecto de artista en sus primeras etapas, cómo se ve al principio, cuando las cosas podrían cambiar. Por lo tanto, están desarrollando sus ideas en conjunto con la comunidad cuando vienen a nosotros, donde la comunidad realmente aprende sobre su proyecto y por qué es importante para ellos. Luego, finalmente, generalmente hay un aspecto de conversación, charlas es como me gusta llamarlas; charlas cortas e informales donde puedo extraer información adicional para nuestras audiencias, y que a menudo se difunden a través de Instagram Live. Estas charlas de CALA Presenta son una gran oportunidad para mirar realmente los estudios de artistas y hablar con artistas que no son necesariamente de la región.

▲ Estrella Esquilín z, nacida en Puerto Rico y con sede en Phoenix, residía en Guadalajara, México, como la primera participante en GDL>>PHX Residencias Artísticas. Su obra explora el uso de materiales de construcción, espacios construidos, texto y collage. Foto de Alonso Parra/Lamp Left Media, cortesía de CALA Alliance

Estamos creando un espacio vital que no existe en el panorama artístico actual. Somos uno de los únicos, si no el único, programas de residencia diseñados específicamente para artistas Latinos de los Estados Unidos. El arte y las historias Latinas son historias estadounidenses; esto es realmente importante de enfatizar. Por supuesto, la desventaja es que desearía que no tuviéramos que tener organizaciones culturalmente específicas para existir como parte del mundo del arte para que la gente nos prestara atención. ¿Creo que las instituciones que dicen que están a favor del arte estadounidense siempre deberían haber estado mirando historias más diversas? Claro. Nunca quiero que confiemos solo en nuestras organizaciones culturalmente específicas. Pero tienen un propósito increíblemente importante en este momento porque existe esta necesidad. Sin embargo, realmente espero que en el futuro las historias Latinas se integren en el canon; cuando nos enseñen historia del arte, no será solo desde una perspectiva eurocéntrica.

ASOCIARSE CON LA COMUNIDAD

Para nuestra programación, especialmente nuestro programa de alfabetización cultural, nos hemos centrado en preguntar: ¿qué necesita nuestra comunidad? ¿Quién viene a nosotros? No debemos asumir que todos tienen el mismo punto de entrada, por lo que a menudo nos asociamos con otras organizaciones para que podamos movernos físicamente hacia afuera en la comunidad. Estas asociaciones son importantes porque un ecosistema de solo organizaciones artísticas no es del todo sostenible. Nos hemos asociado con organizaciones como Chispa Arizona, que es una organización ambiental de base, por ejemplo, para su celebración del Día de la Tierra. También nos asociamos con TQP, Trans Queer Pueblo, para nuestro reciente CALA Presenta en mayo. Es una organización de justicia social que trabaja con migrantes queer que han experimentado un trauma, proporcionando recursos como la atención médica. Estamos muy orgullosos de estas asociaciones que hablan de las necesidades de las comunidades de esa manera.

También nos asociamos con el Museo de Arte de ASU. Hay muchos puntos de contacto en todas nuestras organizaciones. Por ejemplo, un componente de nuestro programa de residencia es tener exposiciones. Para el residente nacional, hemos construido una exposición individual en el Museo de Arte de ASU. Si bien pueden venir de Nueva York o Texas, es posible que no siempre tengan la oportunidad de una exposición individual en un museo, y podemos proporcionar eso.

El Crossfade LAB también está co-organizado conmigo mismo; Julio César Morales, curador principal del Museo de Arte ASU; y Josh Kun, quien es MacArthur Fellow y decano interino de la Escuela de Música Thornton de la Universidad del Sur de California. Este programa ocurre dos veces al año y se transmite en vivo para que personas de todo el país puedan unirse para ver Crossfade LAB. También es bilingüe, por lo que tenemos subtítulos bilingües, lo cual creo que es muy importante, especialmente a medida que crecemos y tratamos de ser la organización más accesible y diversa que podamos ser.

Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho con el programa de alfabetización cultural, How I Became an Arista. Siempre podríamos hacer más, y creo que estamos haciendo un gran trabajo con nuestros modestos recursos. Trabajamos con artistas locales, lo cual es importante. [Recientemente,] tuvimos a Annie López, que es una artista más veterana que ha estado trabajando en la región desde los años 80 y forma parte de una cohorte que comenzó el movimiento chicano aquí en Phoenix. Creo

▲ En asociación con la Galería Sagrado, CALA Alliance organizó How I Became an Artista: Cyanotype Workshop con Annie Lopez en el que los miembros de la comunidad exploraron el proceso de impresión de cianotipia, un proceso que juega un papel importante en el trabajo de López en la década de 1980. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

que la gente sabe nebulosamente lo que es el movimiento chicano, pero ella nos enseñó lo que era estar realmente allí. También tenemos artistas docentes, algunos de ellos son artistas emergentes, y están enfocados en actividades utilizando materiales que se encuentran y se reúnen de esta comunidad. Por ejemplo, fuimos al West Side, que históricamente es una población latina que está desatendida, y trajimos a un artista docente, Yaritza Flores Bustos, quien dirigió un taller sobre fabricación de papel, reutilizando materiales que se encuentran en la comunidad. Luego proporcionamos materiales gratuitos que permiten a los jóvenes y miembros de la comunidad crear estos proyectos.

En general, la demografía de Phoenix es bastante significativamente Latina. La mayoría de las personas que lo hacen [participan en los programas de CALA] son de origen Latina, pero a veces tenemos una mezcla saludable. Algo sorprendente que hemos aprendido de este programa es que anteriormente pensábamos en el programa de alfabetización cultural como más orientado a los jóvenes, pero eso no es lo que necesariamente viene. ¡Tenemos muchos jóvenes de 20 a 26 años, y algunos significativamente mayores de 26 años!

LATINO VS. LATINOAMERICANO

Como organización, quiero asegurarme de que destaquemos el arte y los artistas Latinos de los Estados Unidos. Tengo experiencia en historia del arte. La opción que nos dieron fue ser Latinoamericanistas, que es diferente a los Latinos. Cuando entramos en un contexto institucional en los museos, se supone que son lo mismo o que son, de hecho, sinónimos. Eso simplemente no es cierto, por lo que espero, a medida que avancemos, que lo que realmente se entienda es que Latinoamericano es un término complicado en sí mismo. El arte de América Latina es muy diferente [del arte Latino de Los Estados Unidos], el contexto es diferente. El contexto de este país es muy diferente.

A menudo digo que es más una diáspora Latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Es muy importante subrayar que no somos monolíticos. Hay texturas y dinamismo en nuestras comunidades, y son parte integral de la comprensión de las historias de este país. Soy muy optimista a medida que avanzamos. El arte Latino está muy de moda en este momento, y espero que haya un compromiso sostenido para comprender este tipo de historias de dónde estamos y quiénes somos

Don Ball es editor ejecutivo de American Artscape.

▶ La artista multidisciplinaria con sede en Nueva York Guadalupe Maravilla (Estados Unidos / El Salvador) y el artista nominado al premio Grawmmy Alex Anwandter (Chile) participaron en la transmisión en vivo de Crossfade LAB de marzo de 2022, moderada por el autor Josh Kun. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

EL PODER DE LA MÚSICA

José Diaz del Diaz Music Institute

ENTREVISTA POR AUNYE BOONE

José Diaz ha enriquecido Houston, Texas, con una variedad de liderazgo musical, educación, celebración de la herencia Hispana / Latina y participación comunitaria. En el año 2000, Diaz estableció el Diaz Music Institute (DMI), una de las principales organizaciones de música Hispana, donde los estudiantes pueden recibir instrucción musical de calidad a un bajo costo. DMI es un jugador clave en el desarrollo de asociaciones con escuelas y otras organizaciones en los vecindarios de bajos ingresos de Houston. Sirviendo como director artístico de DMI, Diaz formó cuatro programas para satisfacer las necesidades de la comunidad local: Caliente, el conjunto de repertorio de DMI; Noche Caliente, un festival de música nocturna; el Taller de Verano de Jazz Latino; y el Latin Jazz Jam Music Festival.

Bajo el liderazgo de Diaz, los estudiantes han podido viajar fuera de la comunidad para tocar junto a los mejores artistas de Jazz Latino, incluido el nominado al Grammy Latino Oskar Cartaya y el cuatro veces ganador del Grammy Oscar Hernández. Varios ex alumnos de DMI han actuado con artistas de primer nivel, como Stevie Wonder y Tori Kelly.

Entre los elogios de Diaz como educador y músico, fue incluido en el Salón de la Fama de la Educación del Jazz de la revista *DownBeat*, recibió el Premio de la Herencia Hispana del alcalde y fue elegido por las estaciones de televisión FOX 26 y Univision como un héroe Hispano. También fue honrado en 2021 como ganador de la Fundación de Excelencia de la Asociación de Música country.

Hablamos con Diaz sobre la importancia de preservar la música Latina y por qué es importante, cómo DMI le llega a los jóvenes de bajos ingresos y las formas únicas en que las artes se pueden mostrar dentro de las comunidades.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN MUSICAL

Crecí en Chicago, y cuando estaba comenzando mi formación musical en los años 70, las artes y

▲ (Izquierda) José Diaz, fundador y director artístico del Diaz Music Institute. Foto por Sharon Adame

(Derecha) Estudiantes en una clase magistral de saxofón en Diaz Music Institute en Houston, Texas. Foto cortesía de Diaz Music Institute

la cultura durante ese tiempo fueron increíbles. Habían tantos músicos en el vecindario o en las escuelas a las que asistí. Los maestros eran músicos activos y tocaban con Earth, Wind & Fire, B.B. King y Bobby "Blue" Bland. El Diaz Music Institute surgió a través de mi frustración de ser director de banda en un distrito escolar [de Texas] y ser testigo de las limitaciones para el crecimiento y las oportunidades de los niños. Entonces, decidí crear un ambiente que fuera muy similar a la forma en que crecí.

Quería que [los estudiantes] desarrollaran ese hambre y deseo de jugar a un nivel semiprofesional, si no profesional, mientras aún estaban en su adolescencia. Uno de los mayores motivadores es el programa de tutoría de DMI, donde tenemos artistas famosos que vienen y actúan con los estudiantes. El primer gran concierto que hicimos fue con Eddie Palmieri, un legendario pianista de Jazz Latino ganador de un premio Grammy y un NEA Jazz Master. A medida que comenzamos a desarrollar el programa aún más, noté que los niños en el programa sobresalían a un ritmo alto. Tenemos una tasa de graduación de la escuela secundaria del 100 por ciento con todos los estudiantes. Los ex alumnos de DMI han tocado junto a artistas nominados al Grammy y ganadores del Grammy y han sido reconocidos en los Stellar Awards y los Gospel Music Association Dove Awards. Muchos de ellos han pasado a asistir a prestigiosas escuelas como la Universidad de Miami, la Universidad de Harvard o la Universidad de Texas.

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Creo que la preservación de la música Latina/Hispana es importante para ayudar a celebrar y empoderarnos como cultura. En el instituto, nos enfocamos en la música Afrocaribeña, la música Brasileña y la música Latina. Cuando hablamos de música Latina, estamos hablando de música que ha sido popular en Colombia, Venezuela y Perú. Todos los países Hispanos tienen algún aspecto del Jazz Latino que incorpora su cultura y sus ritmos en ella. Para mí, es uno de los géneros que nos ayuda a unirnos a todos como Hispanos, Latinos, o como la gente quiera identificarse. La preservación de las culturas y la música es importante porque permite que todos sepan quiénes son, cuál es su historia, cómo expresarse y qué los hace sentir alegres. Cuando estaba creciendo, casi cada dos fines de semana era una reunión familiar con música todo el tiempo, ¡y teníamos que levantarnos y bailar! Los padres recogían bebés, bailaban con los bebés, y era "tiempo de fiesta" todo el tiempo. Cuando no preservamos o damos una historia de cómo evolucionamos como seres humanos a través de nuestra música, comenzamos a perder generaciones. Nuestra música ayudará a explicar cómo somos mucho más parecidos que diferentes. Creo que esa es la parodia, cuando tomamos las artes tan a la ligera en la escuela, porque realmente nos duele en términos de saber quiénes somos y apreciarnos unos a otros.

Uno de los desafíos es lograr que los estudiantes entiendan cómo, aunque estén aprendiendo un género culturalmente específico, las cosas que aprenderán y realizarán en este género realmente los ayudarán en otros géneros. Lo que ha sido realmente notable es que tenemos un buen número de ex alumnos que han pasado por el programa y pueden ilustrarlo para mí. Teníamos una joven, Latonia Moore, que era vocalista cantando Jazz Latino, y ahora es una de las mejores cantantes de ópera del mundo. Ganó un Grammy hace dos años por *Porgy y Bess*. Lo que les explico a los niños es que la música es un lenguaje, y el lenguaje y el aspecto rítmico de la misma impregna otros géneros.

LA IMPORTANCIA DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO

Establezco relaciones con los directores de banda en los campus escolares de Houston y se convierten en nuestros coordinadores para los campamentos de verano. Esto no es algo que hago por mí mismo; es algo que se hace con el esfuerzo del equipo y las relaciones. Los niños mantienen un papel importante, porque queremos tener un programa que sea relevante para ellos, y la mejor manera de mantener las cosas relevantes es simplemente preguntarles: "¿Qué quieres lograr musicalmente?"

Dentro del campamento de verano, están recibiendo teoría musical, están recibiendo clases magistrales, están recibiendo exposición en la

▼ **Elentrenador de cada artista / trombón Yankar González dirige una clase magistral de trombón. Foto cortesía de Diaz Music Institute**

▲ Estudiantes del taller en una clase de improvisación en el Instituto Diaz de Música. Foto cortesía de Diaz Music Institute

percusión manual para que puedan desarrollar el ritmo. También contraté a un profesor de baile porque los niños ya no se mueven como solían hacerlo, y contraté a un vocalista porque siento que todos necesitan cantar en algún aspecto. El último campamento que hicimos en realidad ayudó a impulsar un programa de Jazz en una escuela secundaria que ya no lo tenía , una escuela secundaria muy histórica en términos del mundo del Jazz. Gente como Illinois Jacquet, Joe Sample y [NEA Jazz Master] Hubert Laws, músicos legendarios, salieron de esa escuela.

TRAYANDO MÚSICA HISPANA/LATINA EN LA COMUNIDAD

[En agosto,] se presentó el grupo juvenil Caliente, el que armé con niños que sobresalían al más alto nivel. Fue increíble ver lo que pudieron lograr en el corto período de tiempo. Tia Fuller, una saxofonista increíble, vino a tocar con ellos. Una de las cosas que ella comentó: "No sé lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo, pero empoderaste a estas chicas. No se disculpan, están motivadas".

El teatro tiene capacidad para aproximadamente 2.500 personas y tuvimos una casa llena. Me di cuenta de que mucha gente ha estado viniendo a nuestros conciertos durante años a pesar de que no tienen ninguna asociación con ninguno de los estudiantes intérpretes. Tuve un par de personas que me detuvieron y me dijeron: "Hombre, he estado viendo a esa niña crecer en el grupo. La notamos cuando tenía 11 años y ahora tiene 18". Están tan emocionados que vieron a esta joven tocar la percusión de la mano en los tambores de conga y crecer ante sus ojos.

Una de las organizaciones no artísticas con las que nos hemos asociado en los últimos 15 años es el Distrito de Administración de Este Aldine. Recientemente, construyeron una nueva instalación que cuenta con un teatro cubierto dentro de un parque. Hemos organizado varias actuaciones en esta ubicación. El pasado mes de abril, celebramos el primer Festival de Jazz de Este Aldine. Los artistas en el festival son todos grupos juveniles, como conjuntos de Jazz de la escuela secundaria, conjuntos de Jazz de la escuela intermedia. Quería que los niños tuvieran la oportunidad de construir camaradería con otros niños de otras escuelas. Contraté varios artistas invitados para actuar con estos jóvenes. El artista tocó un par de canciones con ellos, y fue emocionante porque los niños nunca tuvieron esa oportunidad [antes]. Vinieron más de 400 personas de la comunidad.

No solo tenemos niños que son Hispanos, estamos hablando de Mexicanos, Colombianos, Puertorriqueños, Venezolanos, toda esa mezcla cruzada allí, sino que también estamos hablando de estudiantes Afroamericanos; también estamos hablando de estudiantes Asiáticos y estudiantes Anglosajones en el grupo, y a todos les encanta, solo respetan la tolerancia cultural, saben quién eres, a dónde vas, ese tipo de cosas. Cada niño es capaz de usar lo que aprende de su interior para poder expresarse, cómo lo ven y cómo lo sienten. Y lo que realmente aman y disfrutan es el hecho de que todos se están uniendo para ello. Eso fue algo súper fuerte, cuando ves sonrisas y ellos pasando el rato y hablando y celebrando.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Para que DMI siga siendo relevante, tenemos que lidiar con cosas que son relevantes para los niños ahora: lidiar con la técnica de grabación, lidiar con problemas de derechos de autor, lidiar con cómo marcarse, cómo crear un negocio para usted. Es esencial para su supervivencia en el futuro.

Durante la pandemia, creamos la Cumbre Global de Emprendimiento. Tuvimos empresarios de todos los ámbitos de la vida y culturas que vinieron y hablaron sobre el aspecto comercial de su oficio. Incluso tuvimos un CEO de una compañía de fabricación de instrumentos que habló sobre cómo comenzó su negocio. Creo que esas son cosas que los niños necesitan saber, necesitan escuchar y a las que deben estar expuestos mientras están en la escuela secundaria.

Aunye Boone es escritora y editora en la Oficina de Asuntos Públicos del National Endowment for the Arts.

Contando Nuestras Histo

Rebecca Medrano de GALA Hispanic

RIAS

Theatre

ENTREVISTA POR PAULETTE BEETE

Durante más de 45 años, GALA (Grupo de Artistas LatinoAmericanos) Hispanic Theatre ha estado promoviendo y compartiendo las artes y culturas Hispanas / Latinas con la comunidad de Washington, DC. Desde su primera obra, La Fiaca del Argentino Ricardo Talesnik, hasta su producción actual apoyada por el NEA, *Revoltosa*, una zarzuela de 1897 adaptada por el dramaturgo Español contemporáneo Paco Gámez, GALA ha desarrollado y producido obras que exploran la amplitud de las artes escénicas Hispanas/Latinas. Además de sus producciones, GALA tiene un programa de educación bilingüe durante todo el año, Paso Nuevo, para que los estudiantes de secundaria aprendan habilidades de artes teatrales.

La cofundadora y directora ejecutiva Rebecca Medrano atribuye la longevidad del teatro al hecho de que están aprendiendo algo todos los días. "Fue una idea loca cuando empezó. Sigue siendo una locura pero vale la pena hacerlo, me hubiera aburrido haciendo cualquier otra cosa. Aprendí mucho. Todos los días aprendo de los jóvenes. Aprendí de la comunidad a la que servimos. Cada día es un nuevo día y una nueva oportunidad. Y creo que esa es la alegría. Y eso es realmente lo que hay detrás de mucha creatividad, o lo que hace que la gent e sea creativa, es la alegría de crear".

En sus propias palabras, Medrano habla de la importancia del GALA Hispanic Theatre para la comunidad de DC, las dificultades de dirigir una organización culturalmente específica y la importancia de producir obras en Español.

▲ **Rebecca Medrano, cofundadora y directora ejecutiva de GALA Hispanic Theatre. Foto cortesía de GALA Hispanic Theatre**

◀ **El histórico y renovado Teatro Tivoli en Washington, DC, sede del Teatro Hispano GALA. Foto de Maxwell MacKenzie, cortesía de GALA Hispanic Theatre**

PROMOCIÓN DE LA CULTURA A TRAVÉS DEL TEATRO

Fuimos fundados en 1976 en respuesta a una gran afluencia de exiliados políticos que huían de regímenes muy represivos en América del Sur. Estamos ubicados en Columbia Heights [en Washington, DC] en la intersección de un vecindario cambiante que anteriormente era principalmente Afroamericano y Latino y ahora realmente se está convirtiendo en un vecindario bastante mixto. Hemos renovado un teatro histórico, el Tivoli, que fue construido en 1922 en un espacio de actuación permanente con 274 asientos.

El núcleo de nuestra misión es poder brindar oportunidades para que los artistas Latinos cuenten sus historias. Estas son historias que han sido marginadas, desafortunadamente. Estas son historias que no se cuentan en los teatros del escenario principal, los teatros Estadounidenses, sin embargo, son parte del mosaico de nuestra cultura Estadounidense. Nos gusta hacer brillar esa luz y lo hemos estado haciendo a través del teatro, a través de la danza, la música, los festivales de cine. Somos realmente un centro cultural en el corazón de la ciudad, preservando y promoviendo la cultura Hispana / Latina y utilizando el teatro como un vehículo para la justicia social y el cambio social.

Creo que creamos un puente de entendimiento, y tenemos que continuar haciéndolo para que las personas que no hablan Español y no son Latinas se introduzcan en esta cultura, y haya una mayor tolerancia y podamos lidiar con todos los problemas que el país enfrenta ahora de división y odio racial y ataques a la inmigración.

LOS DESAFÍOS DE SER UN TEATRO CULTURALMENTE ESPECÍFICO

Uno de los mayores desafíos es que somos percibidos como una organización comunitaria, que lo somos, pero no como una organización artística profesional. También hay muy poca conciencia de las contribuciones [de los artistas Hispanos y Latinos] a esta cultura. Ojalá no tuviéramos que hacer tanto para educar a la gente sobre artistas que sabemos que son influyentes y que también influyeron en la cultura aquí en los Estados Unidos. Gente como Mario Vargas Llosa, que enseñó en Cornell y es uno de los más grandes escritores, o Victoria Santa Cruz, una bailarina afroperuana, vamos a hacer un espectáculo sobre ella.

El desafío son también los medios de comunicación. Los medios de comunicación no tienen una comprensión de nuestro contexto cultural, por lo que no nos revisan o no sienten que sea importante revisarnos. También está el desafío de capacitar a artistas bilingües, capacitarlos y retenerlos, y el desafío del racismo histórico y sistémico en la financiación, ciertamente por parte de muchas fundaciones o instituciones más grandes, que solo hacen una especie de financiamiento global para un grupo étnico.

▼ **Laura Virella, Luz Nicolás y Fran Tapia en la producción de *Revoltosa* apoyada por el NEA por el Teatro Hispano GALA. Foto de Daniel Martínez, cortesía de GALA Hispanic Theatre**

LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

El uso del Español es extremadamente importante porque este país, los Estados Unidos de América, es

el segundo país más grande del mundo después de México para las personas hispanoparlante. Existe una gran necesidad de preservar ese idioma y proporcionar un vínculo para que los inmigrantes permanezcan conectados con su lengua y culturas nativas.

Actuamos en Español, principalmente con sobretítulos proyectados. Sin embargo, hemos desarrollado musicales bilingües. Actuamos *In The Heights* por primera vez en español y inglés, como hicimos con nuestro musical *Fame*. Otro reciente musical *On Your Feet* en español también tenía algo de inglés. Nuestros programas bilingües para niños se desarrollan intencionalmente de manera bilingüe dentro del mismo juego porque los niños tienen más facilidad para la transición de un idioma a otro.

Realmente creemos que el idioma es clave para su patrimonio cultural. Una vez que pierdes esa lengua, estás perdiendo una parte de tu patrimonio cultural. Por lo tanto, nuestra misión es preservar eso y compartirlo con el público no hispanohablante en general.

Lo que creemos que es más importante es darle al público la mejor experiencia posible, porque para muchas personas, es la primera vez que ven teatro en español. Y se sorprenden al ver lo que somos capaces de hacer.

TRABAJAR CON LA COMUNIDAD IMIGRANTE

Fuimos fundados por y para la comunidad y arraigados en la comunidad. Continuamos manteniéndonos en contacto yinteractuando con nuestras audiencias para que sepamos lo que les gustaría vernos producir y presentar, y hacerlos parte de ese proceso. Hemos hecho mucho trabajo utilizando artistas comunitarios y residentes de la comunidad para desarrollar trabajos sobre temas que los afectan, como la vivienda, la educación, la inmigración.

Hemos trabajado con artistas intérpretes o ejecutantes para hacer círculos de historias, especialmente durante la pandemia, en espacios subutilizados en la comunidad, reuniendo a residentes, personas mayores y jóvenes para preguntar sobre los problemas que los afectan, y luego creando historias y obras dramáticas en torno a esos temas. Hemos actuado, por ejemplo, con jornaleros y los hemos involucrado en la producción del trabajo sobre los problemas que enfrentan como jornaleros en la ciudad.

Lo principal de nuestra conexión con las familias, especialmente las familias inmigrantes, es el programa Paso Nuevo para adolescentes que están desatendidos. Muchos de ellos son recién llegados. Algunos de ellos han llegado sin compañía. Vienen a GALA donde son libres de crear, expresar sus miedos, sus esperanzas. Tienen una experiencia maravillosa. Producen obras de teatro, escriben sus propias historias, actúan en nuestro escenario para la comunidad.

Siempre hacemos tres de estos espectáculos durante todo el año para invitar a los miembros de la comunidad a venir y tener una discusión con los jóvenes y darnos sus comentarios. Continuamos obteniendo nuestra sangre vital realmente de las personas a las que servimos.

OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

Tengo la esperanza de que habrá más oportunidades para los teatros de color y los teatros Latinos, particularmente para servir a sus comunidades. Los desafíos de financiación persisten. No somos un solo grupo. Hay muchos Latinos, hay muchas culturas. Y es muy difícil romper esa barrera de financiación por parte de las principales organizaciones como una organización culturalmente específica. Por otro lado, ahora que se presta mucha más atención a la inclusión, la diversidad y la equidad, nos ha brindado más oportunidades de financiamiento. También ha abierto nuestras oportunidades para asociaciones porque hay muchos teatros no culturalmente específicos interesados en producir nuestro trabajo y en expandir sus audiencias.

Nos encantaría ver más teatros [Latinos] floreciendo y más apoyo, porque creo que hay una gran necesidad de ello, dado que, como dije antes, Estados Unidos es el segundo país de hispanohablante más grande del mundo.

Sería genial si pudiéramos desarrollar una red de trabajo [para teatros Latinos] para hacer conferencias y reunir a educadores, artistas, directores y escritores. Todavía hay que hacer más trabajo para difundir nuestras voces y asegurarnos de que la gente entienda que somos una parte integral de la historia de este país.

Paulette Beete es la gerente de redes sociales en la Oficina de Asuntos Públicos deel National Endowment for the Arts.

RESILIENC
a Través de Las

Recuperación de desastres con el Instituto de Cultura Puertorriqueña

ENTREVISTA POR BRIAN LUSHER

Todas las fotos son cortesía del ICP

◀ Freddy Vélez, Isabel Rosa y Juan Vera del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Es comprensible que Puerto Rico pueda estar experimentando un fuerte caso de déjà vu. El huracán Fiona azotó la isla en septiembre del 2022 y seguramente traerá malos recuerdos de la devastación de dos golpes de los huracanes María e Irma en el 2017, de la que todavía se estaban recuperando. Entre las organizaciones gubernamentales locales que comenzaron los esfuerzos de recuperación en ese entonces estaba la agencia de artes de la isla, el Instituto de CulturaPuertorriqueña (ICP). "Fuimos la primera agencia estatal que emitió cheques en Puerto Rico" después de los huracanes del 2017, declaró Freddy E. Vélez, subdirector del ICP.

Mientras que Puerto Rico sufrió una pérdida completa de electricidad, al igual que lo ha hecho con la tormenta del 2022, y las carreteras bloqueadas, ICP logró trabajar con agencias federales y organizaciones locales para facilitar el acceso a las artes a través del programa Cultura Rodante. La idea era proporcionar comodidad a las comunidades y ayudarlas a encontrar cierta normalidad al llevar artistas y organizaciones artísticas a diferentes lugares de la isla para trabajar con los constituyentes locales. Incluso Poetry Out Loud, el concurso nacional de recitación de poesía del NEA para estudiantes de secundaria, continuó con la asistencia del ICP a pesar de los cortes de energía.

Además de ser la agencia de arte de Puerto Rico, el ICP también supervisa el Archivo General de Puerto Rico, que contiene importantes documentos públicos históricos; la Biblioteca Nacional; y la Dependencia de Colecciones, que almacena obras de arte y objetos históricos que a menudo se prestan a otras instituciones, todo lo cual requiere evaluaciones de daños y recomendaciones de recuperación.

El NEA, trabajando con ICP y asociándose con organizaciones locales y otras agencias federales, como el National Endowment for the Humanities (NEH) y el Institute for Museum and Library Services (IMLS), ha llevado a cabo numerosos talleres sobre oportunidades de financiamiento para organizaciones culturales sin fines de lucro. Además, el NEA trabajó con la Federal Emergency Management Agency, el U.S. Department of Interior, la National Archives and Records Administration y el National Park Service, junto con el ICP, para llevar a cabo importantes talleres de preservación histórica sobre temas como el trabajo de reparación de cementerios en sitios históricos y consideraciones climáticas para la gestión de propiedades históricas, especialmente aquellas vulnerables a inundaciones y al aumento proyectado del nivel del mar.

ICP también ha recurrido a fuentes privadas para ayudar a reconstruir el ecosistema artístico de Puerto Rico. Recibieron fondos de la Fundación Mellon para digitalizar documentos históricos importantes para preservarlos y firmaron un acuerdo con Google Arts and Culture, una iniciativa que se generó a través de las relaciones desarrolladas cuando Lin Manuel Miranda presentó una actuación benéfica de Hamilton, que comparte parte de la colección de arte del ICP con el mundo.

Hablamos con Vélez, la consultora Isabel Rosa y el Especialista en Arqueología Náutica Juan Vera del ICP sobre cómo la agencia de artes entró en acción después de la devastación, su interacción con el NEA y otras organizaciones federales y locales, y cómo avanzó después de los huracanes. La conversación ocurrió antes de que el huracán Fiona azotara la isla.

USANDO LA CULTURA PARA SANAR COMUNIDADES

Freddy E. Vélez: Entonces, estuvimos aquí en la sede [después de que golpearon los huracanes en el 2017], y fue como, ¿cómo demonios vamos a trabajar con esto? No teníamos electricidad. No teníamos centrales eléctricas ni generadores. No teníamos nada. Era como, bueno, veamos qué podemos hacer.

Isabel Rosa: La [agencia estatal de artes] tiene que ser un facilitador y tener la apertura para ver cómo puede servir mejor a sus electores, que

◀ El proyecto Cultura Rodante del Instituto de Cultura Puertorriqueña comenzó en el Viejo San Juan, llevando actividades culturales a los afectados por los huracanes en 2017.

▲ ICP llevó Cultura Rodante por todo Puerto Rico, como Humacao.

es lo que importa. Y eso va desde el público en general hasta sus sectores artísticos y culturales específicos.

Vélez: A través del liderazgo de Carlos Ruiz Cortés [director ejecutivo del ICP], decidimos seguir implementando un proyecto, que era una locura en ese momento, ir por todo el Viejo San Juan, lo cual era casi imposible, y tener representación cultural en términos de poesía o incluso hacer un dibujo con tiza en el piso en los refugios. Pudimos obtener una lista de los refugios que estaban abiertos del Departamento de la Vivienda, la agencia estatal de vivienda de Puerto Rico. Primero, nos enfocamos en los refugios porque sabíamos que estaban operando, tenían espacio y cientos de personas. Luego empezamos a darnos cuenta de que había más gente fuera de los refugios, así que decidimos ir directamente a las comunidades.

Rosa: [Eso era] Cultura Rodante, que estaba llevando artistas a diferentes partes de la isla. Fue realmente efectivo ya que los artistas pudieron tener sus ingresos mientras mostraban su trabajo en comunidades que necesitaban cierto grado de normalidad. Estábamos aprovechando en gran medida los fondos del NEA que estaban disponibles. Recuerdo que le dije [al NEA]: "Nos gustaría usar el financiamiento regular como financiamiento de emergencia y también proporcionarlo para Cultura Rodante". Y en el Arsenal de la Puntilla Española, eventualmente establecimos un espacio de co-working con internet y también facilitamos lavadoras y agua potable para artistas, organizaciones artísticas y empleados.

Vélez: Cultura Rodante, de octubre del 2017 a diciembre del 2018, tuvo más de 934 eventos con más de 160 recursos culturales en todo Puerto Rico, beneficiando a más de 142.000 personas en 78 municipios, incluidos los municipios insulares de Vieques y Culebra.

Rosa: Tendrías a los artistas que contratamos con los fondos del NEA para poder al menos animar a estas familias que lo habían perdido todo o traer algo de normalidad a donde sea que se quedaran, ya fuera haciendo malabares, pintando o haciendo teatro.

Vélez: Una señora dijo que fue la primera vez que se reía desde el huracán.

Rosa: Y con Cultura Rodante empezaste a tener más participación de la industria privada. Por ejemplo, Liberty, que era uno de los principales proveedores privados de Internet y comunicaciones, facilitaban los puntos de acceso a Internet.

Vélez: Lo que fue Cultura Rodante evolucionó a través de la pandemia. En 2020-2021, tuvimos 700 intervenciones virtuales a través de nuestras plataformas de redes sociales con más de 1,830 recursos culturales, llegando a más de 2.6 millones de personas.

Rosa: Cultura Rodante evolucionó de un programa de emergencia a un programa regular. Es tan exitoso y flexible que se convirtió en un programa virtual [durante la pandemia] y ahora está volviendo gradualmente a un programa regular.

ENFRENTANDO DESAFÍOS

Vélez: Cada desafío o amenaza lo vemos como una oportunidad. [Por ejemplo,] cuando definimos la baja tasa de 501 (c) (3) [la designación sin fines de lucro requerida para recibir fondos del NEA] en nuestras organizaciones culturales, tomamos medidas.

Rosa: Presentamos una subvención al NEA para un programa piloto, el programa de redacción de subvenciones / administración de subvenciones, para permitir que las organizaciones sin fines de lucro obtengan su estado de exención de impuestos del IRS, o trabajen para obtenerlo, y para poder solicitar fondos que asignamos a través de nuestros sub-concesiones, así como directamente al NEA. Así que eso fue de extrema ayuda. Todavía está en marcha. Y también estamos dando uno a uno para promover esa iniciativa. El NEA vino con IMLS y NEH para compartir cuáles son las oportunidades competitivas bajo las tres agencias, y ustedes acaban de regresar [en agosto del 2022], así que eso fue hermoso. Y hemos

visto un mayor número de solicitudes del sector artístico y cultural de las tres agencias federales.

Creo que nunca tuvimos el conocimiento que provocaron los [huracanes]. Descubrió muchos problemas en todos los ámbitos. También permitió diferentes actividades que de otro modo nunca habrían ocurrido. Y eso incluye todos los talleres que se refieren a la conservación de la propiedad histórica. Este intercambio de conocimientos con los expertos en la materia a nivel local, con expertos nacionales e internacionales en Puerto Rico, para aprender a realizar esta construcción, esta preservación, todo el asunto, creo que no habría sucedido de otra manera.

Juan Vera: Hay mucho más que hacer. Pero para eso estamos aquí. Sabemos que este tipo de eventos van a ocurrir con más frecuencia que en el pasado por diferentes razones, cambio climático, etc. Entonces, en el proceso de reconstrucción, tenemos que planificar con eso en mente. Tratar de evitar daños en el futuro. Las actividades de preservación histórica y los talleres para especialistas, para abordar los edificios dañados, fueron excelentes y necesarios. Esto fue posible con la colaboración de expertos del gobierno federal, incluido el Departamento del Interior y el National Endowment for the Arts.

COLABORACIONES

Rosa: Yo diría que prácticamente no hay duda de que las artes y la cultura tienen que estar comprometidas cuando se trata de la recuperación. El National Assembly of State Art Agencies tiene un artículo que establece cómo puede encabezar y hacer que su desarrollo económico gane algo de tracción más rápido involucrando las artes y la cultura. Y podemos dar fe de ello a través de varios momentos de desastre natural.

Recibimos mucho apoyo del gobierno federal, de diferentes agencias, incluido el NEA. Creo que las agencias estatales de arte, al enfrentar un desastre como el que tuvimos nosotros, necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Sí, necesitas participar en todas esas reuniones, al menos tener una voz allí, y aceptar toda la ayuda que puedas obtener de cualquier persona. Tengo que decir que realmente apreciamos el National Endowment for the Arts. No puedo expresar cuán importante fue la asistencia como agencia estatal de arte y para nuestros electores, desde la población en general hasta museos de primer nivel, instituciones de educación superior, escuelas especializadas, todo. Quiero decir, definitivamente es un esfuerzo conjunto.

Vélez: Otro subproducto de la emergencia, pudimos establecer nuevas redes a través de los municipios y las comunidades locales. Nos dimos cuenta de que tenemos un electorado más amplio de lo que pensábamos anteriormente, por lo que establecimos las redes culturales para que podamos comunicarnos de manera más ágil en términos de volver a la comunidad local. Además, nos dimos cuenta de que los grandes museos tienen necesidades únicas a las que podríamos ayudar o ser un facilitador en términos de nuestra evaluación de daños y lo que sea necesario.

Rosa: Tengo que decir que fue hermoso ver cómo los museos colaboraban con los artistas. Sé que el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de Arte Contemporáneo hicieron cosas increíbles para artistas de todos los campos diferentes. Tenías estas instituciones grandes y sólidas jugando un papel importante al mismo tiempo con todo lo que había que hacer. En aras de la continuidad, la salud mental, la salud económica, simplemente hacerlo.

Vélez: Y creo que fue una oportunidad para ampliar su electorado.

Rosa: En el futuro, siempre estamos disponibles para aquellos estados y comunidades que atraviesan desastres naturales, disponibles para brindar cualquier asistencia que necesiten sobre cómo insertar las artes y la cultura en el proceso de recuperación. Ya somos bastante naturales en eso.

Brian Lusher es el oficial de preservación histórica del National Endowment for the Arts.

▼ El público en San Juan espera a los trovadores para interpretar música folclórica tradicional como parte del proyecto Cultura Rodante de ICPs.

¡Mira nuestro material solo en línea!

Presentamos una pieza de audio sobre el luthier mexicano-estadounidense de tercera generación Manuel Delgado de Nashville, Tennessee, cuyas preeminentes guitarras acústicas (así como la vihuela y el guitarrón, que se usan en la música de mariachi) son muy codiciadas.

(Arriba) Luthier Manuel Delgado con una de sus guitarras. (Izquierda) Una de las vihuelas del luthier Manual Delgado, usadas en la música de Mariachi. Fotos cortesía de Guitarras Delgado