

Los Encuentros Internacionales Artísticos Humanistas (2015-2023), un Espacio para Soñar

The International Humanist Artistic Meeting (2015-2023): A Venue for Dreaming

Os Encontros Artísticos Humanistas Internacionais (2015-2023), um espaço para sonhar

Dr. Carlos Morúa Carrillo
Académico Centro Estudios Generales
Productor Ejecutivo de los Encuentros
Universidad Nacional
Costa Rica
ORCID: 000-00018835-7415

Recibido: 30/4/2023 - Aceptado: 8/9/2023

Resumen

Este artículo tiene el propósito de descubrir cuáles son los grandes aprendizajes que obtienen los participantes en los Encuentros Internacionales Artísticos Humanistas y revela la manera solidaria y de equipo con la que se trabaja para mantener estos espacios con tampoco recursos. Estos eventos reúnen a bailarines, coreógrafos y agrupaciones de diversas partes del país. El arte del movimiento es el pretexto para realizar un intercambio con maestros nacionales e internacionales de América Latina al calor de la danza realizar talleres, espectáculos y conversatorios en varias partes del país. El esfuerzo de este evento es colectivo porque varias instituciones universitarias, comunales y colegios trabajan en conjunto, logrando una labor en equipo digno de resaltar, en beneficio de las poblaciones que a través del arte,

han logrado obtener experiencias que les permite experimentar por medio de la danza de una manera transformadora, con aprendizajes diversos tanto por los talleres que reciben con diferentes maestros, como en la participación en espectáculos en conjunto, así como por el interacción que se efectúa en diferentes momentos. En aspectos un poco más sutiles se produce un gran intercambio intercultural gracias al mosaico de obras que se presentan y donde se ve reflejada la Costa Rica actual, que es calypso, que es folclore, que es baile popular, que también es danza contemporánea, cada comunidad muestra su trabajo artístico, pero ven orgullosos todo lo que somos y se ve reflejado en las obras.

Palabras clave: danza, intercambio artístico, pluriculturalidad, convivencia, Encuentro Internacional Artístico Humanista, América Latina.

Abstract

The article aims to discover the great lessons learned by the participants in the International Humanist Artistic Meetings and shows the solidarity and teamwork that are used to maintain these venues with very limited resources. These events bring together dancers, choreographers and dance groups from different parts of the country. The art of movement is the pretext for an exchange with national and international masters of Latin America and, in the heat of the dance, to carry out workshops, performances and discussions. The effort of this initiative is collective due to the fact that several university, community and school institutions work together, achieving a teamwork worthy of highlighting, for the benefit of the populations that through art, have managed to obtain experiences that allow them to undergo dance in a transformative way, with diverse learning both for the workshops they receive with different teachers, as in the participation in joint shows, as well as the interaction that takes place at different times. In more subtle aspects, there is a great intercultural exchange thanks to the mosaic of works that are presented and where current Costa Rica is reflected, which is calypso, which is folklore, which is popular dance, and which is also contemporary dance. Each community shows its artistic work, with pride, as they see all that we are and it is reflected in the works.

Keywords: dance, artistic exchange, multiculturalism, conviviality, International Humanist Artistic Encounter, Latin America

Resumo

O artigo tem como objetivo descobrir as grandes lições aprendidas pelos participantes dos Encontros Artísticos Humanistas Internacionais e mostra a solidariedade e o trabalho em equipe que são usados para manter esses locais com recursos muito limitados. Esses eventos reúnem bailarinos, coreógrafos e grupos de dança de diferentes partes do país. A arte do movimento é o pretexto para um intercâmbio com mestres nacionais e internacionais da América Latina e, no calor da dança, para a realização de workshops,

apresentações e discussões. O esforço dessa iniciativa é coletivo devido ao fato de que várias instituições universitárias, comunitárias e escolares trabalham juntas, conseguindo um trabalho em equipe digno de destaque, em benefício das populações que, por meio da arte, conseguiram obter experiências que lhes permitem vivenciar a dança de forma transformadora, com aprendizagens diversas tanto pelas oficinas que recebem com diferentes professores, como na participação em espetáculos conjuntos, bem como na interação que ocorre em diferentes momentos. Em aspectos mais sutis, há um grande intercâmbio intercultural graças ao mosaico de trabalhos que são apresentados e onde se reflete a Costa Rica atual, que é o calipso, que é o folclore, que é a dança popular e que também é a dança contemporânea. Cada comunidade mostra seu trabalho artístico, com orgulho, pois vêm tudo o que somos e isso se reflete nas obras.

Palavras chave: dança, intercâmbio artístico, multiculturalismo, coexistência, Encontro Artístico Humanista Internacional

El arte en la universidad

“El propósito de las enseñanzas de las artes, en la escuela es contribuir con el proceso educativo de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación, desarrollo y de sensibilización”. Jiménez, C. (2011, p, 17).

Nos sentimos identificados con esta cita, porque en ella se refleja la importancia de impartir la educación artística en las escuelas. Un concepto con una visión amplia, porque se infiere que la educación, como un proceso, como el instrumento, para cambiar y transformar a los individuos, aportando nuevos conocimientos y nuevas maneras de ver el mundo en su formación. El arte es esencialmente comunicación, se elabora para expresar sentimientos,

emociones, a un público, por tanto son un medio de comunicación, porque tienen un mensaje, una temática que comunicar. Gracias a esa forma múltiple y variada de hacer arte y de llegar al público es que estimula y sensibiliza, desde el virtuosismo, la estética, la reflexión,

En ese sentido, esa educación también es importante seguir impartíendola desde la universidad. Los cursos de Estudios Generales que imparte la Universidad Nacional, ofrecen una formación humanística integral. Los mismos, los llevan todos los estudiantes que cursan en sus aulas y tienen dentro de su área curricular el área de arte. Y dentro de los propósitos que busca es estimular y sensibilizar a los alumnos en la experiencia artística.

Desde el año 2015 al 2019 y 2023, hemos venido organizando desde nuestro Centro, con presencia a lo largo de todo el país, una magna actividad: el Encuentro Internacional Artístico Humanista. El cual ha reunido artistas universitarios del arte del movimiento de América Latina, como una forma de crecimiento, de enlazar el arte, el humanismo y la colaboración interinstitucional y dar a conocer el trabajo artístico de nuestros grupos universitarios. El arte como un medio educar, de despertar inquietudes, de conocer nuevos modos de ver la vida, nuevas visiones de mundo

Una experiencia diferente

Cuando desde la docencia universitaria, específicamente del curso movimiento creativo, nos proponemos utilizar el arte, para hacer un “encuentro artístico de danza”, con miras a reunir grupos nacionales e internacionales al calor del arte del movimiento, nos preguntamos ¿qué ganamos con desarrollar este tipo de labor? Algunas respuestas que afloran son: nos mueve la idea de que los estudiantes, salgan de las aulas universitarias, y vayan a los auditorios, para observar arte, que tengan un acercamiento directamente con la danza, con lo que eso conlleva. Vivir la experiencia de la apreciación

de diferentes tipos de obras, ver el espectáculo (música, vestuario, escenografía, luces, temáticas, estilos y movimientos), conocer los teatros, comentar, intercambiar opiniones con los compañeros, conocer nuevas formas de expresión, pasar un rato de diversión, ver la capacidad creativa de los artistas, hacer uso de la imaginación. Por otro lado, al ser los organizadores de estos eventos, es posible: llevarles maestros internacionales para realizar un conversatorio en los salones de clase, conocer sus historias de vida, realizar un pequeño taller con diferentes maestros. Realizar este tipo de trabajo y verlo como un proceso educativo requiere mucho esfuerzo. La maestra (Camacho, 2020, p,14) nos expresa: “El acto de educar requiere de escenarios educativos propicios, para la construcción del conocimiento y el desarrollo de valores humanos, donde la emoción y los pensamientos de cada ser humano son fundamentales. Si las emociones y sentimientos provocan cambios estructurales, químicos, energéticos y neuronales esta debe visibilizarse en el aula” Sin duda, los cambios que observamos en los estudiantes luego de estas experiencias son verdaderamente significativos para su vida, este acercamiento a la danza en el teatro, que en la gran mayoría de los estudiantes de los cursos, se da

por primera vez, los ayudaran a ver el arte con otros ojos.

Espacios para el aprendizaje

La Universidad Nacional a través del Centro de Estudios Generales CEG, ha venido realizando desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2023 la actividad académica: “Encuentros Internacionales Artísticos Humanistas”; estos eventos se han constituido en un espacio abierto de reunión y participación libre para las comunidades del país y grupos aficionados, porque reúne a bailarines, coreógrafos, agrupaciones y maestros nacionales e internacionales de América Latina.

A través del intercambio artístico han logrado obtener experiencias que les permite ver el arte de la danza de una manera transformadora, con aprendizajes diversos tanto por los talleres que reciben con diferentes maestros, como en la participación en espectáculos en conjunto.

El Auditorio Clorito Picado y los salones de clase, de la Universidad Nacional se han constituido en un espacio físico muy importante para estos grupos de danza que al congregarse persiguen grandes experiencias con fines comunes.

Para las agrupaciones (coreógrafos y bailarines), la creación de este encuentro, una vez al año, representa una oportunidad de espacio, reunión y participación en espectáculos artísticos, talleres de danza, y conversatorios que dan a conocer más sobre aspectos de trabajo y uso de metodologías de los grupos participantes, etc. Estas actividades contarán con los diversos maestros nacionales e internacionales que cada año vienen al evento.

La mayoría de los grupos participantes son de corte aficionado, es decir se asiste por puro placer o por una beca universitaria, por lo que, los teatros o auditorios, a veces representan un lugar difícil de conseguir por estar ocupados o porque los costos de alquiler son muy elevados y no suelen contar con presupuestos para cubrir estos rubros.

Estos eventos constituyen para estas agrupaciones una cita muy importante, porque al participar en ellos, les permiten presentar su trabajo coreográfico en un espacio adecuado, con buena iluminación y sonido, sin que represente un costo económico en el pago de alquiler.

También, al presentarse junto a otras agrupaciones les permite “medirse entre sí” y mostrar su labor artística

por medio de sus obras coreográficas. Eso representa una prueba muy importante, porque se esfuerzan con más ganas para que la participación del año siguiente en el evento, sea de mejor calidad y tengan una excelente elaboración para mostrar sus trabajos artísticos en un espacio como el auditorio Clorito Picado de la Universidad Nacional.

A la vez la participación representa una gran oportunidad y reto para todos los artistas-bailarines, porque pueden realizar clases técnicas con reconocidos maestros del ámbito nacional e internacional; esto les permite conocer a otros profesores y otras maneras de impartir clases, mejorando su desarrollo y aprendiendo nuevos conocimientos y formas de moverse.

Ese intercambio de clases compartidas entre integrantes de muchas agrupaciones es un gran mosaico de posibilidades verdaderamente, enriquecedor; pero también les permite hacer amigos con miembros de otros grupos, conocer sus interpretaciones coreográficas e ir observando el progreso y crecimiento técnico y expresivo en cada encuentro.

Con todos estos intereses para desarrollar, es de comprender como los muchachos con sus agrupaciones

salen de sus comunidades en San Carlos, Liberia, Cañas, Limón, etc., el sábado a las 5:30 a. m. o 6:00 a. m., hacia la ciudad de Heredia, para recibir talleres a las 10:30 a. m., compartir un almuerzo a las 12:30 p. m. y participar de la presentación a las 5:00 p. m. en el Auditorio Clorito Picado. Ese, es un día para soñar, de grandes vivencias, intercambios y transformaciones.

Este panorama tan diverso, con agrupaciones que se involucran del evento y que provienen de todos los rincones del país, nos permite destacar la riqueza de nuestra cultura y el intercambio que se produce en el escenario, nuevamente gracias al encuentro, que es un espacio que posibilita reunir en sus obras contextos de diferentes provincias, lo cual favorece la interculturalidad y, por tanto, provoca el sueño de muchos participantes de subirse a un escenario y mostrar sus trabajos.

Sentido de identidad y pertinencia juntar contextos de diferentes provincias

Otro aspecto significativo producto de este intercambio, lo representa el desarrollo del sentido de la identidad y la pertenencia que cada agrupación muestra y defiende de su comunidad;

mediante el trabajo que realizan con sus presentaciones.

En ese sentido, se puede observar con que orgullo, y gran propiedad se presentan unos muchachos de un grupo de baile popular de la UTN, proveniente de la provincia de Guanacaste, al mostrar la línea, que han venido trabajando durante varios años y de lo cual rinden mérito.

Lo mismo ocurre con las obras coreográficas presentadas por Waakandanz Proyect, proveniente de la zona del Caribe Limonense y dirigido por el maestro Claudio Taylor, o en el movimiento de las enaguas de folclore del grupo de Liberia del Colegio Artístico Felipe Pérez, todos defienden su movimiento, pero lo importante a destacar es que todo eso es Costa Rica, es un pluralismo de identidades.

Sin duda, la localidad de donde proviene cada agrupación representa un orgullo por defender. Es una pluriculturalidad de identidades que constituye Costa Rica por tanto hay, un caleidoscopio de expresiones a través del movimiento, el encuentro nos conduce a mostrar eso; y se puede evidenciar con el trabajo artístico de todas las agrupaciones.

Estudiantes participantes orgullosos de su cultura e identidad de movimiento

Foto: 1 Valery Aguilar

Foto: 2 Valery Aguilar

El sentido de convivencia se refleja constantemente a lo largo del desarrollo de estos eventos, en los talleres recibidos, en los espectáculos presentados ante un público, en las horas de desayuno, almuerzo y cena, que permiten que las agrupaciones al menos por un día convivan entre sí, durmiendo todos en el mismo hotel.

Estamos seguros de que esas sinergias de energía es lo que mueve a los muchachos a participar de este evento, los inspira y los motiva, además,

por los amigos con fines comunes que se logran hacer, incluso por los acuerdos futuros entre agrupaciones, directores y maestros para visitar sus comunidades a lo largo del año, etc.

Espacios de intercambio entre los participantes, hora de almuerzo

Foto: 3 Valery Aguilar

Con el paso de los años se observar el progreso y la madurez de todos los participantes, eso se muestra por la puntualidad en las actividades, en los talleres, en los espectáculos, en los conversatorios; por la fluidez en las presentaciones durante todo el evento; por la participación nutrida, el respeto, el interés mostrado por aprender de los maestros en sus talleres; por el aplauso constante y alegre a los trabajos presentados; por el deseo de participar continuamente, en fin; por lograr alcanzar fines comunes y colaborar con el trabajo en equipo.

Como lo mencionan (Morúa y Magrinal, 2012):

Existe una gran necesidad de trabajar en la creación de alianzas estratégicas, enfocadas en la organización, educación, capacitación y desarrollo de recursos humanos con una inclusión activa; capaces de ayudar a estimular procesos de dinamización para fomentar el progreso solidario contra resando las debilidades de nuestras sociedades.

Alianzas estratégicas

Otro de los aspectos importantes para el éxito de estos eventos lo han representado la creación de redes de apoyo y alianzas estratégicas, encabezadas por el productor de este encuentro, entre instituciones universitarias estatales, colegios artísticos, diversas comunidades y otros apoyos para alcanzar fines comunes.

Durante el primer encuentro en el año 2015, gran parte de las actividades se centraron en la ciudad de Heredia en la Universidad Nacional coordinadas por este productor. También, se contó con el apoyo de la maestra Milagro Piñeiro de la sede Occidente de la Universidad de Costa Rica para realizar talleres y presentaciones en San Ramón.

Con el éxito de convocatoria del primer evento, fue necesario trabajar en la creación de una plataforma interuniversitaria de apoyos y esfuerzos, que coordinara en equipo y programando en conjunto, para aprovechar al máximo los recursos existentes, siempre trabajando en lograr fines comunes. por ejemplo, a la hora de traer maestros internacionales, de programar talleres y hacer espectáculos, con miras aprovechar al máximo la visita de los expertos internacionales para que los estudiantes de las agrupaciones esencialmente aficionadas y otras poblaciones comunitarias participaran.

A partir del segundo encuentro y en los siguientes, la idea fue posible hacerla realidad mediante la integración de un grupo de compañeros de los años 80, todos exalumnos de la carrera de Danza de la Universidad Nacional y con amplia experiencia en la docencia, la extensión y la producción artística, enfocada a la proyección de la danza al servicio de las comunidades; y que además esto fue muy importante, que tenían muchos tiempo de laborar en las educación pública superior.

Ellos son Haydee Jiménez Fernández quien labora en la sede Caribe en Limón de la Universidad de Costa Rica; Óscar Chanis Reyes que

trabaja en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su sede Santa Clara, San Carlos; y Carlos Morúa Carrillo que, desde el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, en su Campus Omar Dengo en la ciudad de Heredia generó la idea de crear este encuentro y alianza que hoy cuenta con seis ediciones.

Con el mismo empeño e ímpetu se han sumado a la idea Rebeca Alvarado y Vladimir Rocha quienes laboran en el Colegio Artístico Felipe Pérez en Liberia; Ericka Robles docente o académica en la Universidad Técnica Nacional en su sede en Cañas Guanacaste. La característica de estas personas es que, desde su puesto de trabajo, han apoyado este encuentro en beneficio del arte de movimiento en general y particularmente, el estímulo y la sensibilidad como directores de sus grupos artísticos, beneficiando a sus integrantes, participando en la proyección y sensibilidad de las artes.

Desde el extranjero se ha contado siempre con el apoyo de la salvadoreña, Tania Madrigal maestra de la Escuela de Ballet “Morena Celarie” y directora de la agrupación “cohesión danza abierta” y egresada de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional en grado de maestría.

Otro maestro que desde el inicio de este evento mostró gran interés en participar fue el nicaragüense Roberto Picado Rocha de la Escuela Nacional de Danza “Adán Castillo”. En el camino se fueron sumando diversos maestros de otros países de América Latina.

Alegría y satisfacción al término del VI Encuentro entre maestros participantes

Foto: 4 Valery Aguilar

El éxito de este evento es que gira a lo largo del país, teniendo sedes en las comunidades de San Carlos, Liberia, Limón, Heredia y el último año en Alajuela. Los maestros internacionales que se logran convocar, viajan a una sede, y trabajan con esa comunidad. Luego se reúnen todos los participantes nacionales e internacionales y asisten en talleres colectivos y espectáculos artísticos todos juntos, nacionales y extranjeros.

Sin duda estos eventos contribuyen al estímulo, sensibilidad y apreciación de la danza de todos los participantes logrando la difusión de los trabajos artísticos y agrupaciones de diferentes zonas del país; es una manera de hacer cultura y de practicar la convivencia, haciendo mucho con muy pocos recursos.

Otro aspecto significativo lo constituyen, los nuevos espacios que se abren en el extranjero, con la visita de los maestros visitantes. Los encuentros han propiciado invitaciones en países como México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etc. Fomentando un intercambio intercultural en los eventos, la proyección de nuestros trabajos y nuestro arte nacional a estos países que nos visitan en los encuentros.

No obstante, además de lo mencionado en este trabajo, es importante recalcar el gran esfuerzo que implica a veces tramitar los procesos de gestión desde las instituciones, la gran burocracia con que se lleva este tipo de labores, en aspectos de presupuesto, transporte, logística, y horarios. Es decir, hay una realidad que implica hacer gestiones de ciertas formas y todo esto es un método de aprendizaje de paciencia y de tiempo, que vive cada encargado

de sede. Y cada evento planeado y realizado ha tenido sus matices.

Artistas de México, Nicaragua, Colombia, Guatemala, EE. UU. y Argentina

Foto: 5 Valery Aguilar

Referencias Bibliográficas

Camacho, A. (2020) *Una nueva mirada en la mediación pedagógica al encuentro con el sentido del aprendizaje en los procesos educativos* [recurso electrónico] / Coordinado por Ana Lorena Camacho Camacho. -- 1 ed. -- San José, C.R. : Jade.

Camacho, A. (ponencia) Más allá del camino trazado...un mediador pedagógico que deja huella perdurará por siempre su legado, en sus aprendientes.

Jiménez, C. (2011). *La importancia de la educación artística en la formación Integral del alumno*. Tesina para obtener el grado en Educación. Universidad del Carmen. Campeche, México.

Morúa, C y Madrigal, T (2012) Creación de redes de apoyo y capacitación para líderes juveniles una propuesta de vinculación comunitaria y cultural. *Revista Ístmica. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*. Número 15 2012

Naranjo, C (2004). *Cambiar la educación para cambiar el mundo*. Ediciones La llave, España.

