

Autora **Vanessa Florentino de Jesus**
Tutora **Núria Ramon Marqués**

La memoria de un cuerpo.

Un Rio que no olvida

Máster en Producción Artística/ Universitat Politècnica de València /2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MÀSTER EN
PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
Universitat Politècnica de València

La Memoria de un cuerpo. Un Rio que no se olvida

Tipología : 4 Máster en Producción Artística

Universitat Politècnica de València

Autora: Vanessa Florentino de Jesus

tutora: Núria Ramon Marqués

Julio de 2019

A todas las personas y comunidades
que se encuentran actualmente desamparadas.

No somos nómadas, nuestro patio que es muy grande.

(nación Guaraní)

(by Fe Guaraní)

Agradecimientos

A Nuria, mi tutora que siempre me apoyo y creyó en el proyecto, gracias por su paciencia y sonrisas que siempre me acoge entre mis viajes.

A Blanca, mi co-tutora que ha dedicado tanto de su tiempo, oídos y ojos a comprender mis ideas y anhelos.

Al departamento de Cooperación y Desarrollo de la UPV pues sin su apoyo no podría haber concretado ese proyecto.

A Watú, sin sus aguas nosotras no podríamos sobrevivir.

A las comunidades de la cuenca del Rio Doce, que pesar de su dolor y cansancio me recibieran con afecto.

A la nación guaraní que me he enseñado mucho en ese camino, gracias por cuidar de la tierra.

A Floriana Breyer grande amiga y compañera de aventuras performáticas, gracias por su generosidad apoyo, sabiduría, compañerismo, por compartir sus conocimientos, casa y proyectos.

A Lulu, grande salvadora, amiga de las artes y de la vida, gracias por apoyarme, por su confianza, si no fuera por su amor y fe en mi, y en mis proyectos yo hoy no estaría aquí.

A Carol, amora de las amoras, gracias por apoyarme en los momentos difíciles, por compartir sonrisas y abrazos, su encuentro en esas tierras frías fue lo que me recalentó el corazón en el invierno.

Gracias al LCI, por me acoger en sus ideas, por compartir sus conocimientos, sonrisas, espacios y afectos.

A Miguel Molina, su generosidad y su buen corazón nunca serán olvidados, gracias por apoyarme y creer en mi, se no fuera por su apoyo yo ya tendría abandonado todo.

A Judith por darme abrigo, su generosidad es una inspiración, muchas gracias por abrir las puertas de su casa.

Al conFusión, un respiro a compartir y a convivir que me proporciona y ha proporcionado tan lindos, acogedores y esenciales encuentros.

A Ananda, que con su amor, sonrisa y su bici, transforma las dificultades en diversión, gracias por creer en mis ideas y apoyarme, muchas gracias por pedalear mas de 8km llevándome en su bici junto a 4kg de banana, 2 de mango, 2 litros de agua de coco, eres una mujer increíble.

A Flavía, por ser parte de todo, por tener la serenidad y tranquilidad en el medio del caos, gracias por sus consejos, conocimientos y por cuidarme en los momentos de dolor.

A Cris, gracias por ser mi hermano de mapa astral, por estar disponible a escucharme cuando he necesitado y por los bailes del alma.

A Rafinha, por su tranquilidad, por su escucha, y por cuidar de las energías individuales y colectivas.

A Katharine, mi prima, gracias por su fuerza y espontaneidad, gracias por estar conmigo en los cuidados de la abuela.

A Santiago amigo de la vida, compañero de performance, inspiración teórica y pedagógica, gracias por los sabios momentos.

A Ariane compañera de aventuras, gracias por compartir su generosidad y acogerme en su casa.

A mi querida abuela Hilda, conocerla fue una alegría que calentó ambos los corazones, gracias por ser la resistencia, por aceptarme como su nieta y por dejar cuidarla.

A Ziza, sonrisa eterna que no me sale de la memoria, gracias por su corazón grande y pies descalzos.

A Thalena, cabocla guerrera, por enseñarme tanto sobre tu tierra, por compartir historias y por a pesar del dolor recibir tan amorosamente en su casa.

A Vó Izabel, abuela de las abuelas, gracias por creer en la juventud y por desplazarse de sus comodidades para nos amar y cuidar.

A Hauley maestro querido, mejor combinación de potencia en un ser, gracias por sus historias, ensañamientos, acogida y lucha. Nuestras conversas fueran esenciales para ese proyectos, gracias por sus testimonios y por ser la prueba viva del poder del afecto.

A Suely pescadora querida, que me compartió sus memorias y sus sabrosas empanadas.

A Lucas, por sus historias, ideas, apoyo y amistad.

A ONG Unidos Pela Vida, que me apoyo, recibió y me ha enseñado mucho en esos años.

A Aliança Rio Doce, gracias por existieren, gracias por la coherencia y por creer en un mundo mejor y mas justo.

A Piatan por sus cartas.

A Thomaz, por acogerme en su casa y proporcionar lindo encuentros.

A Cristina por acogerme en su casa, por sus conocimientos, conversas, referentes y alucinaciones.

Al IPHAN por sus proyectos, apoyos y investigaciones.

A Papagaio gracias por sus historias, por acogerme, por los aprendizajes y por su lucha.

A Gracinha. Por compartir sus historias a pesar del momento de dolor.

A Ana. Por compartir sus historias, enseñarme sobre la ciudad y por las bananas.

A Sandra por compartir su historia a pesar de todo el dolor, gracias por su fuerza, esperanza, lucha y pelas coxinhas.

A Elaine gracias por enseñarme el poder de la lucha colectiva.

A Luzia, gracias por compartir sus historia, recetas y enseñarme sus trabajos. Gracias por su lucha y su fuerza.

A Lucas por compartir sus referentes, por las conversas, por las clarezas y por las historias.

A Bruna por su testimonio y por su practica artística.

A Maria por sus historia y por me hacer mas visible la importancia de ser solidario.

A Terezinha por las historias, por sus creencias, y por el amor y esperanza que tiene en un mundo mejor y mas justo. Gracias por ser un liderazgo.

A Bianca por apoyar as comunidades rurales, por realmente creer en lo que hace, por las historias y por el sueño de uno mundo mejor.

A Sara *raízeira* querida, gracias por compartir sus historias y su tiempo, gracias por creer en sus raíces y luchar por ellas.

A Leticia, gracias por acogerme y enseñarme tanto, por su compañerismo y apoyo.

A Lia por recibirme en su casa, por su generosidad, por sus historias, por cariños y por los bailes compartidos.

A Mila amiga querida de unas des mi tierras de corazón, gracias por las correcciones, por los aportes, por las sonrisas y por todo el afecto.

A Maho gracias por los bailes, historias y comiditas.

A Ale sabio maestro de clavados, gracias por su paciencia, conocimiento y generosidad. Por me proponer tantos desafíos. Por cuidar del cuerpo mientras yo cuidaba de la mente.

A Juanfe por sus correcciones gramaticales. Por ayudarme a ajustar mis pensamientos y proyectos de manera clara y concisa en el idioma catellano. Por ser siempre el oyente y mis planes artísticos. Por ser la latinidad que comparto en este otro lado del charco. Gracias por cruzar el océano.

A las comunidades indígenas y *quilombolas*, gracias por su resistencia y conocimiento, gracias por generosidad a la tierra.

A mi mama, por compartir su cuerpo conmigo por 8 meses, por su amor y cariño, por siempre creer en mi y en mis proyectos. Gracias por su amor a pesar de las distancias. Gracias por me hacer existir en ese mundo.

Y muchísimas gracias a todas, todos y todas que no he nombrado en esas paginas, pero que pasaran por mi vida, gracias por la sonrisa, por la acogida, por el cariño. Ustedes fueron esenciales en mi camino.

Resumen

Todas las personas son potentes y tienen muchas potencias. Pero muchas veces al devenir una catástrofe esas potencias son olvidadas o perdidas. Creemos en la práctica artística como elemento de restauración afectiva, elemento base de transformación social, principalmente junto a comunidades que se encuentran en situaciones de crisis, vulnerabilidad e invisibilidad, ocasionadas tanto por guerras, desigualdad social o catástrofes ambientales.

Frente a la catástrofe ambiental del Rio Doce, compartimos la experiencia práctica de la creación artística en algunas de las comunidades de la cuenca del río, entre las provincias de Espirito Santo y Minas Gerais, en Brasil. Una práctica artística que tiene la intención de provocar la empatía a través de la escucha de las memorias afectivas con el Rio Doce; con la idea de una regeneración afectiva, que permita la posibilidad a las personas de se sentirse parte del mundo otra vez.

Palabras Claves: cuerpo, territorio, afecto, memoria, regeneración

Abstract

All people are powerful and have many powers. But many times in from of a catastrophe those powers are forgotten or lost. We believe in artistic practice as an element of affective restoration, a basic element of social transformation, mainly together with communities that find themselves in situations of crisis, vulnerability and invisibility, caused by wars, social inequality or environmental catastrophes.

Faced with the environmental catastrophe of the Rio Doce, we share the practical experience of artistic creation in some of the communities of the Doce River basin, between the provinces of Espirito Santo and Minas Gerais, in Brazil. An artistic practice that has the intention of provoking empathy through the listening of the affective memories with the Rio with the idea of an affective regeneration, that allows a possibility of the person to feel part of the world again.

Keywords: body, territory, affection, memory, regeneration

Indice

Introducción	11
Motivación- Objetivos- Metodología	14
1. La Memoria de un cuerpo. Un rio que no se olvida.	16
1.1- Rio Doce	16
1.1 Contexto y Antecedentes	16
1.1.2 II Encuentro de Cultura Ancestral de Areal	17
1.1.3 Deseos e Intenciones	18
1. 2 Características de la Zona	19
1.3. Propuesta Artística	22
1.3.1 Descripción	22
1.3.2 El Mapa	23
1.3.3 Las Personas	24
1.3.4 Las Cartas	25
1.3.5 Bocetos	42
1.3.6 Plan de Trabajo	46
1.3.7 Cronograma	47
2- Pensar una practica artística en contexto local	48
2.1 Mi trayectoria artística	48
2.2 Arte y Contexto	52
2.3 Antecedentes	52
3- Practicas artística y pedagogía en territorios afectados	60
3.1 Practicas artística Payasos sin Frontera	61
3.2 Practicas pedagógica Pedagogía de la Emergencia	63
4- Narrativas y Escuchas	64
4.1 Memoria, Historia Oral y Patrimonio	66
4.1.1 Memoria	67
4.1.1.2 Historia Oral	69
4.1.2 Patrimonio	71
5- Inspiraciones / conspiraciones artísticas	72
RESULTADOS/ CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFÍA	84
Anexo I	86

Introducción

El proyecto nace a raíz de la tragedia que involucró más de 230 comunidades de la cuenca del Rio Doce, en la región entre los departamentos de Espírito Santo y Minas Gerais en Brasil cuando más de 60 metros cúbicos de desechos tóxicos cayeron al Rio Doce y después de 16 días llegaron al Mar. Esa tragedia/crimen ambiental es consecuencia del rompimiento del dique de una empresa multinacional de minerías ocurrido en noviembre de 2015. Sus consecuencias ambientales y sociales son tantas que es un trabajo casi que infinito nombrarlas: desde la destrucción de la flora y fauna locales, el desplazamiento de personas, la desaparición de las fuentes de ingresos, la imposibilidad de seguir costumbres y tradiciones locales, la inseguridad ecológica, entre otros.

Pero mi mayor preocupación para ese proyecto fue el amparo a las personas y de allí surgieron algunas interrogantes: ¿Cómo están después de todo lo ocurrido? ¿Están solas? ¿Con miedo? ¿Tristes? Después unas experiencias con algunas de esas comunidades en 2017, pensé que sería importante demostrar empatía y apoyo a esas personas. No podría más que hablar en primera persona de mi preocupación sobre lo acontecido a otros seres humanos que no están pasando por momentos difíciles, que no afectan a ellos esta situación, pero que son estas víctimas las que están en la línea de frente de esa lucha.

He elegido reencontrarme con los habitantes que conocí en 2017 y conocer de otras comunidades para expresar mi solidaridad y empatía hacia ellos. A partir de esos encuentros confeccioné cartas afectivas que expresaran, a través de los escritos, mi apoyo, empatía y deseos. Esas cartas también tenían la intención de permitir escuchar a otros sus historias antes de la catástrofe, pues uno de los miedos que tenía era que la historia previa de la tragedia fuera sustituida por sus memorias afectivas con el Río después de la catástrofe.

Van a notar que en este proyecto seguimos otra estructura de presentación, pues hemos elegido presentarlo con el formato de mi propia metodología de trabajo, la cual sigue el orden de mi lógica dentro del proceso creativo y que se corresponde también con el orden cronológico de los acontecimientos. Elegimos también no usar el general masculino. Sabemos que a veces podrá ser un poco confuso en el discurrir de algunas páginas, pero no había sentido dentro del proyecto usarlo por lo que hemos elegido el general femenino, puesto que nos pareció que tenía más sentido ya que nosotras somos del género femenino, las cartas fueron escritas casi en su casi totalidad para mujeres y las conspiraciones/inspiraciones artísticas son mujeres. Claramente eso no excluye los otros géneros, pero teníamos que elegir una opción en la hora de escribir y optamos por este enfoque lingüístico de género.

Sobre el contenido del TFM iniciamos hablando de la relación con el territorio, de los deseos y aflicciones hacía a él. Hacemos una breve descripción de él, de las comunidades donde elegí actuar y la tragedia donde explico brevemente sobre sus consecuencias en las comunidades. En ese mismo capítulo presentamos el proyecto práctico, su descripción, estrategias, bocetos, mapas y cronograma.

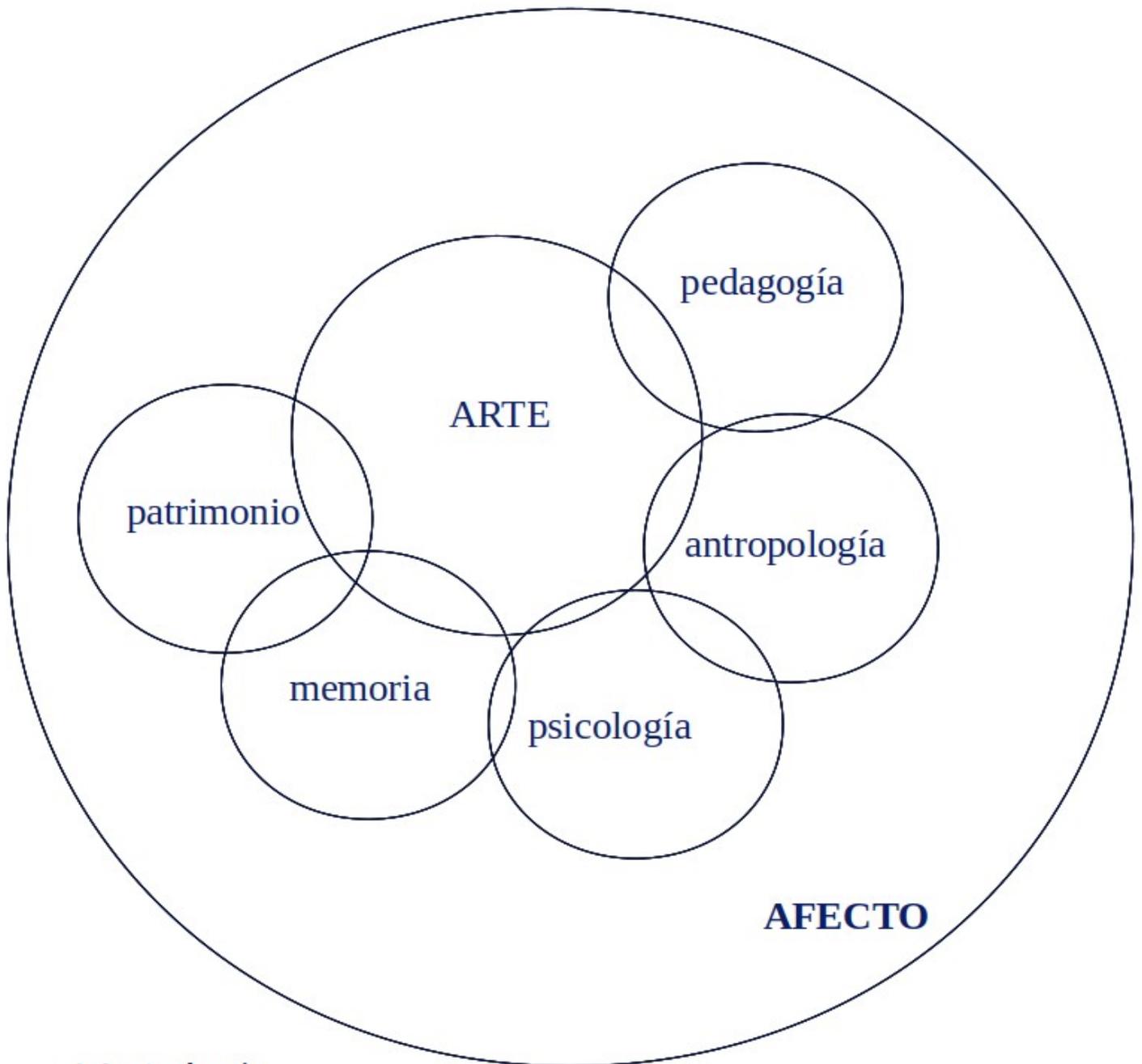
En el segundo capítulo *Pensar la práctica artística en contexto local*, presentamos los antecedentes artísticos, un *statment* de artista que explica un poco de la metodología y de la motivación de la práctica. Ya en el final de ese apartado mientras describimos tres proyectos artísticos como antecedentes del proyecto, introducimos dos conceptos del arte contemporáneo que hemos elegido para trabajar: son los conceptos de Arte Contextual bajo la perspectiva de Paul Adenne y el Arte Socialmente comprometido de Pablo Helguera.

En el capítulo *Prácticas Artísticas y Pedagógicas en territorios afectados*, presentamos dos referentes teórico/prácticos, que son los *Payasos sin Frontera y la Pedagogía de la Emergencia*, dos organizaciones que actúan desde las artes escénicas y la pedagogía en territorios en situación de post catástrofe. Explicamos la motivación de nuestra elección a pesar de que nuestras metodologías de trabajo son muy distintas.

En el capítulo 4 *Narrativas Escuchas*, explicamos brevemente la importancia de este proyecto a partir de los conceptos de memoria, historia oral y patrimonio. Lo anterior basándonos en las visiones del Museu da Pessoa, David Lowental, Aleida Assman, Paul Thompsom y IPHAN.

Con el capítulo *Inspiraciones/Conspiraciones artísticas*, finalizamos el texto comentando las motivaciones de presentar esos referentes y no otros, que van desde la experiencia al interior de la obra, de una experimentación expográfica, un sentir corpóreo, un compartir casi biográfico y de una empatía histórica.

Concluimos el texto con los resultados alcanzados del proyecto, presentando los aprendizajes, deseos futuros hacia él y las sensaciones de las experiencias. Tenemos algunas respuestas y todavía muchas preguntas.

1- Arte/ pedagogía

- Pablo Helguera (ESA)
- Paul Adenne (Arte Contextual)

2- Memoria/Historia/Patrimonio

- Aleda Assiman
- Paul Thompson (historia oral)

3- Antropología/ psicología

- Berned Ruf (Pedagogía da Emergencia)
- Payasos Sin Frontera

Fig . 1 Boceto de mapa mental Inicial de conceptos aproximados

Motivación

Estamos en el 2019, y para el día 5 noviembre se cumplirán 4 años desde el desastre que cambió la vida y la historia de muchas personas y comunidades.

Después de una catástrofe, bien sea por desastre natural, humano o guerra, se puede reconstruir físicamente una ciudad, en caso de que haya sido destruida. ¿Pero cómo se reconstruyen las vidas humanas? No hablo de las vidas humanas que se perdieron sino de las vidas humanas que se quedaron, físicamente, muchas veces, dependiendo de la intensidad de la catástrofe, en las que sólo se queda el cuerpo. ¿Cómo se reconstruye la vida después de una catástrofe? ¿Quién te ayuda? ¿Con qué y quién se puede contar?

Este proyecto nace de mi mayor deseo personal: que el Arte pueda ser un medio de apoyo para unir a las personas después de catástrofes, no en un sentido terapéutico directamente, pero sí usar el factor de la creación artística como herramienta para pensar juntos una nueva opción, una creación de lo que queremos. Pues creo que sólo podemos desarrollarnos con la cooperación, y nada mejor que la creación artística en cooperación para proporcionar ese estado. La creación artística no tiene reglas preestablecidas. Ella te da el impulso a pensar lo que quieres hacer y a sacar de ti tus potenciales. Potencializando la fuerza de los individuos y de los grupos. Veo en la creación/ práctica artística un impulso y apoyo para el ser que ya no tiene más esperanza.

Planteamos en ese proyecto como continuación de la práctica que inicié con algunos habitantes de las comunidades afectadas por la catástrofe del rompimiento de un dique de contención de desechos de una empresa minera multinacional en Brasil. Ese desastre ambiental, no solo destruyó uno de los más importantes ríos de mi país, destruyó también ciudades enteras, familias, comunidades, alimentos, fuentes de ingresos financieros, turismo, fuente de agua, culturas, tradiciones, y, para mí, lo más grave que pude presenciar y vivir, fue la destrucción de la perspectiva de futuro de las personas. Pues una casa se reconstruye, pero ¿quién limpia el río?

¿Qué hacemos ahora? la primera pregunta que me viene a la cabeza cuando te pasa algo de esta magnitud, como una pérdida o una catástrofe que cambia tu vida. Esa pregunta no viene con una respuesta fácil y muchas veces no hay a quién preguntarla. Ese proyecto se plantea, no con la idea de tener una respuesta, sino de crear un espacio y apoyo para pensar juntos una nueva posibilidad.

Objetivos

Promover la conservación de la memoria previa a la tragedia entre las comunidades del Rio Doce mediante la práctica artística y la empatía

Los objetivos secundarios que perseguimos con este trabajo son:

- Activar recuerdos personales y afectivos con el territorio antes de la tragedia.
- Crear momentos de encuentros afectivos/empáticos y relajados con las habitantes de las comunidades.
- Demostrar empatía a través de la escritura de cartas afectivas creadas, especialmente, a partir de los encuentros con las habitantes de las comunidades de la cuenca del Rio Doce.
- Promover las historias, memorias, luchas, necesidades y deseos de las poblaciones en los diversos ambientes a nivel nacional e internacional.
- Apoyar sus eventos, tradiciones y luchas.

Metodología

La Metodología desarrollada para llevar a cabo este trabajo final de máster es:

- Encuentros con habitantes de comunidades afectadas por la catástrofe del Rio Doce.
- Registro de las memorias históricas, geográficas y afectivas del territorio
- Participación y apoyo a eventos y manifestaciones locales.
- Entrevista con los habitantes de las comunidades sobre sus relaciones y deseos para el territorio.
- Encuentros con investigadores de universidades públicas de la Cuenca del Rio Doce.

1. RIO DOCE

1.1 Contexto y Antecedentes

El 5 de noviembre de 2015, la ruptura de la represa de desechos de minería, propiedad de la empresa privada de minería Samarco, de la que son accionistas las mineras Vale y BHP, provocó una serie de impactos ambientales y sociales a lo largo de la cuenca hidrográfica del Río Doce, desde su cabecera, en la región de Mariana / MG, hasta su desembocadura, en Regencia / ES, impactando innumerables municipios y sus economías locales, miles de personas y comprometiendo toda biodiversidad a lo largo del Río Doce. Y al saber de esa noticia, percibí que tenía que hacer algo y fui en búsqueda de personas que sentían lo mismo que yo para pensar lo que podíamos aportar. Nosotras que vivíamos en Sao Paulo, a 697km de distancia, no sabíamos qué hacer y ni exactamente la gravedad de la situación. Imaginé a la gente que vivía donde todo ocurrió y entonces decidimos que teníamos que ir, mirar la dimensión del estrago y hablar con la gente, saber de lo que necesitaban y qué podíamos hacer.

Al recorrer las regiones afectadas, percibimos que la gente estaba desamparada, no tenían idea de lo que había pasado ni de lo que debían hacer y adónde ir. Nosotros tampoco teníamos las respuestas de todas esas preguntas, pero queríamos ayudarlos y apoyarlos.

Entonces, después de mucho recorrido y contactos, nació la Aliança do Rio Doce: una convergencia de ciudadanos, activistas, iniciativas e interesados en sumar fuerzas en el movimiento de restauración socio ambiental y defensa del Río Doce y sus poblaciones y que viene co-creando, junto a las poblaciones locales, diversos proyectos y fomentando una red colaborativa a lo largo de la Cuenca Hidrográfica del Río Doce, en Brasil y en el Mundo.

En julio 2017, junto al Instituto Unidos Pela Vida de la Villa Regencia, nace el Festival Regenera Rio Doce, que tiene como propuesta crear un espacio fértil para la construcción y el intercambio de saberes, desafíos y metodologías colaborativas, capaces de fortalecer los vínculos comunitarios y comprometer acciones necesarias a la Regeneración del Río Doce, donde pude participar como voluntaria junto a la comunidad para apoyar, ayudar y crear conjuntamente. Pero lo que encontré y percibí al hablar con los habitantes locales era que el dolor todavía estaba muy reciente y que muchos se sentían desolados, perdidos, sin tener idea de qué hacer, pues no podían comer más sus platos típicos, no podían más nadar en el Río y en el Mar.

En el transcurso de los 14 días que viví en Regencia durante el Festival, conocí y aprendí cosas increíbles de la gente, escuché muchas historias y adquirí muchos conocimientos, y a cambio pensé que tenía que hacer algo por ellos. Algo de agradecimiento, algo que demostrase mi cariño, afecto, orgullo y apoyo a la gente, que se apoya en lo que sobró de su cultura y de sus costumbres. Pensé que una carta de amor podría ser una buena idea, entonces empecé a apuntar todo que vi, viví y aprendí con la gente en esos días. Escribí una *Carta a la Regencia*, exaltando sus potencias con la idea de

apoyaran en lo que quedó, para poder encontrar fuerzas de continuar luchando para rescatar y no perder lo que les quedaba.

Las cartas fueron entregadas a los habitantes. Yo quería que llegaran por correo, pero no hay correo en la región, entonces fui en bicicleta a entregar en las casas y en las manos de los moradores, y luego, de recibir como contrapartida espontánea el agradecimiento de los destinatarios, pensé que podría ampliar las cartas a habitantes de otras comunidades más allá que la *Villa Regência*.

Entonces planteé hacer más cartas para los habitantes y líderes comunitarios de las otras dos ciudades más, pero ahora no serían cartas con mis impresiones personales de las ciudades, sino cartas que partan de las historias personales de cada uno y de su relación con el Río Doce. Las cartas serían personales, y su remitente sería el propio Río Doce. La idea sería, más que apoyar y agradecer la lucha y el cariño con el río, salvaguardar preservando y conservando el patrimonio a través de la documentación de las historias y de la conservación del material fotográfico histórico local.

1.1.2 ii Encuentro de cultura ancestral de Areal

La llegada de los desechos de minería al río Doce provocó, a las comunidades tradicionales que viven a orillas del río, experiencias diversas, de la fragmentación a la cohesión, de manera intensa y dramática. Pero todas tuvieron la renta, la relación efectiva con el espacio, la nutrición, el ocio y la recreación, impactadas drásticamente por los desechos (lana). En el intento de mitigar los impactos, la empresa y la iniciativa pública buscaron apoyo en diversos profesionales, ingenieros, biólogos, antropólogos, etc, pero en las comunidades que conocen tradicionalmente e íntimamente la dinámica del ecosistema impactado. Escuchar el conocimiento ancestral que las comunidades tradicionales e indígenas poseen es fundamental para promover y hacer efectivos procesos de regeneración eficaces para el Río Doce. Y promover el fortalecimiento de las relaciones socioculturales entre estas comunidades es esencial para que el cambio gane proporción en términos de la cuenca hidrográfica. Creyendo que la Ancestralidad es un ancla para la transformación de este contexto dramático abrimos el Festival Regenera Río Doce con el 2º Encuentro Ancestral de Areal, evento cuyo objetivo es crear un espacio de intercambios entre comunidades tradicionales y especialmente escuchar lo que ellas tienen que decir sobre la Regeneración de Río Doce y de las comunidades afectadas.

El Encuentro reunió a seis comunidades tradicionales e indígenas de la cuenca hidrográfica del Río Doce: Botocudos, Guaraní, Krenak, Tupiniquim, Pataxó y representantes de los Pueblos de los Manglares del Norte de Foz do Río Doce.

Se desarrolló, en asociación con las comunidades, académicos e entusiastas de la cultura popular, una serie de actividades que discutían y colocaban en práctica iniciativas de regeneración para los daños consecuentes de los desechos de la minería en el Río Doce.

El evento ocurrió del 15 al 18 de noviembre de 2018, y fueron tres días de intensos intercambios interétnicos que se tradujeron en fortalecimiento de las relaciones comunitarias, rescate de conocimientos culturales ancestrales y aprendizajes de técnicas de regeneración socioambientales, en el ámbito de las tecnologías sociales, permacultura, espiritualidad, medicinas tradicionales y diálogo interreligioso.

Y ese fue el primero paso para empezar el proyecto, escuchar las comunidades.

1.1.3 Deseos e Intenciones

Pretendemos con ese proyecto a partir de la creación artística valorar la cultural, en el sentido de patrimonio inmaterial para que se puede volver a observar, tangibilizar y otorgar las historias de vida y memoria loca, incluido los sujetos y grupos sociales, no apenas los bienes y objetos creados.

Pues a partir del momento que el Río Doce fue contaminado, las memorias sobre él tendrán que cambiar, o las memorias del desates tendrán a ocupar el espacio de las memorias del Río limpio, con esa acción deseo registrar, conservar y promocionar las memorias del Río vivo, del limpio, para que los habitantes y las comunidades afectadas puedan ser acordados a partir de sus tradiciones y cultura, y no de la tragedia que los cambio la vida. Una tentativa de llamar la atención para corregir las desigualdades, los problemas sociales, económico y ambientales creados a partir del desastre en el cual las comunidades se encuentran hasta hoy.

Esas ciudades necesitan de apoyo para su reconstrucción, ayuda para pensar nuevas maneras de existir como comunidad, pues perdieron sus garantías el uso sostenible de sus recursos naturales, su garantía de continuar con sus tradiciones y costumbres. La idea es conforme valoramos las riquezas culturales locales, a partir de valoración de los individuos, de sus memorias e historias, esos individuos posan auto valoraren, y es a partir de la auto valorización del ser que se promociona la esperanza, la fuerza de seguir luchando, se apoyando y recreando para seguir luchando para permanecer vivos por entero, en esa nueva fase de la vida en el cual se encuentra contra su voluntad. Para no caer en el olvido, ni con sus memorias y mucho menos con sus necesidades.

¿Por qué se trata de un proyecto artístico y no del servicio social?

Creo que una de las más grandes diferencias en una pieza de Arte Socialmente Comprometido y de una acción social que usa del arte para alcanzar sus objetivos de cambio social es la preocupación estética.

No que en las actividades artísticas promovidas por el servicio social no se preocupen de todo de la composición estética, pero no le dan el mismo peso que una artista en su proceso creativo.

En el proyecto hay un deseo de cambio social, pero la mayor motivación es la promoción de la empatía. Ésta es pensada a partir de la práctica artística y no de instrumentos y métodos de las ciencias sociales para análisis de adecuación. Tampoco en la práctica artística hay una necesidad de seguir procedimientos para comprobación y el logro de los objetivos y el impacto de sus resultado. No se pretende medir si los métodos fueron eficientes o postular un índice de productividad.

La práctica artística muchas veces nace de un deseo de comunicación y se basa en la subjetividad de la creación, donde la estética es un valor a se llevar en cuenta

1.2 Características de la zona donde se ubica

Cuenca hidrográfica del Rio Doce

La cuenca más importante del sureste de Brasil, cubre un área de 83.400 km² donde 230 municipios utilizan su lecho como subsistencia. El 5 de noviembre de 2015, ocurrió el rompimiento de un dique de desechos de minería en el subdistrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, que dejó 11 muertos, 12 desaparecidos y millares de desamparados en el municipio y ocasionó una oleada de 62 millones de metros cúbicos de desechos de minería, que se lanzaron en el Rio Doce, recorriendo cientos de kilómetros hasta llegar a su desembocadura, en el litoral del Espírito Santo, una importante área de corales, provocando enormes daños a los ecosistemas de la cuenca del río Doce. Ha causado la suspensión del suministro de agua potable a cerca de 250 mil personas, como consecuencia de la cantidad de barro y de la presencia de metales como el arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio por sobre el límite legalmente permitido.

Daños ocasionados por el rompimiento del dique: Destrucción de Bento Rodrigues; el aumento de la turbidez de las aguas del río Doce, con impactos en el abastecimiento de agua en ciudades de Minas Gerais y Espírito Santo, daños culturales a monumentos históricos del período colonial, así como a la fauna y la flora en la cuenca hidrográfica, incluyendo posible extinción de especies endémicas, y perjuicios a la actividad pesquera y el turismo en las localidades afectadas.

Áreas afectadas: Subdistrito de Bento Rodrigues, diversos municipios a orillas del Río Doce y Océano Atlántico. De los municipios afectados, fueron elegidos tres para trabajar, por su diversidad económica, estructural, ubicación geográfica y fauna. Que son: Regencia, Mariana y Governador Valadares.

Vila Regência (comunidad de pescadores – región donde el río desemboca al Océano Atlántico)

Comunidad de habitantes descendientes de indios, caboclos y pescadores, sus principales atractivos de la villa son las olas propicias a la práctica de surf, la "Fiesta de Caboclo Bernardo", donde hay el encuentro de las bandas de congo del *Esprito Santo*, la tradicional "Fiesta de los Pescadores de Regencia" y la principal base del Proyecto TAMAR del estado.

Actualmente el pueblo se encuentra en desamparo político y económicos con sus liderazgos debilitados. Los pescadores ya no pueden más pescar y el turismo ya casi no existe más, debido a la contaminación de las aguas del Río que llegó a las playas de la región.

Mariana (municipio a 35km donde se rompió el dique, región con mayor cantidad de comunidades afectadas)

Tiene cerca de 58 mil habitantes, la economía local depende principalmente del turismo y la extracción de minerales. Es una de las ciudades que integran el Cuadrilátero Ferrífero, región responsable por el 60% de toda la producción nacional de mineral de hierro, donde

opera Vale S.A., la segunda mayor empresa minera del mundo. Es la capital de la región donde está ubicado el subdistrito de Bento Rodrigues, que fue casi completamente inundado y destruido por la sequía de lodo que siguió tras el desastre en la represa.

La ciudad posee un enorme patrimonio arquitectónico del barroco producido durante el Brasil Colonial. Recibe buena parte del flujo de turistas de Ouro Preto, debido a la pequeña distancia de 12 km.- región muy conocida y procurada por los carnavales. Las noticias de los medios nacionales e internacionales sirvieron para disminuir el turismo de la ciudad y cerrar la empresa que, para los residentes, generaba empleos y renta.

Governador Valadares (mayor ciudad de la Cuenca Hidrográfica del Rio Doce con 278 mil habitantes- situada en el valle del río Doce)

Es un polo económico del Vale do rio Doce, se sitúa a orillas del Rio Doce. Conocido como "Princesinha do Vale" (Princesita del Valle) y "Capital do Vale do Rio Doce" (Capital del Valle de río Doce), por ser la ciudad principal bañada por este río, siendo este uno de sus principales atractivos turísticos.

Una de las regiones más afectadas con el desastre, que dejó sus 278mil habitantes sin agua después que el lodo toxico llegó al Río Doce, que afecto la Usina de Baguari, principal responsable por el suministro de agua de la región.

Vila Regência, Linhares-ES

Fig 2. Antes (Fotos: Bocana Surf Camp e Fernando Madeira)

Fig3. Después

Bento Rodrigues, Mariana -MG

Fig 4 Antes

Fig 5. Después

satélite WorldView 2. Recuperado de: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/12/interna_gerais,707158/imagens-de-satelite-mostram-bento-rodrigues-antes-e-depois-de-tragedia.shtml

Governador Valadares, MG (Usina de Baguari)

Fig. 6 Antes (foto: UHE Baguari/Reprodução)

Fig. 7 Depois (foto: UHE Baguari/Divulgação)

Fig. 8 O caminho da lama: do distrito de Mariana (MG) até a cidade de Linhares (ES)
(Fonte: IBGE Censo Geográfico 2010)

Recuperado de: <https://www.todamateria.com.br/desastre-de-mariana/>

1.3 Proyecto Artístico

1.3.1 Descripción

Recorrimos el trayecto de los desechos, de Mariana hasta Regencia, 563km, del dique hasta el Mar. Pasé por los encuentros del Río Gualaxo con el Río Carmo en Barra Longa, y al encuentro del Río Carmo con el Río Doce, en la ciudad de Río Doce. En las siete comunidades afectadas que hemos visitado, conversé y entrevisté dieciséis personas, una persona simbolizando cada día del trayecto de los desechos hasta llegar a la playa. Las moradoras afectadas fueron elegidas a partir de relaciones de afecto pre- establecidas en el año de 2017, y por indicación de otros moradores. A cada encuentro, fue desarrollada una escucha empática de sus memorias afectivas con el territorio y sus sueños personales y colectivos mientras yo los ayudaba con alguna tarea de la casa, del huerto, del patio o merendábamos.

A partir de los encuentros fueron creadas cartas- memorias afectivas con el registro del encuentro y de las memorias compartidas, las cartas están divididas en tres momentos: agradecimiento por compartir sus recuerdos, reconocimientos de sus cualidades y potenciales individuales y agradecimiento por su fuerza y lucha, y el ultimo momento donde les deseo cosas buenas, que los sueños se realicen y los apoyo a continuaren sus luchas, personales y colectivas y que no desistan de sus sueños. En mi recorrido por los territorios también he visitados museos locales de historia, hablé con historiadores, arquitecto, geógrafos, antropólogos, psicólogos y artistas locales. Visité las unidades del IPHAN , en las ciudades de Mariana y Ouro Preto, donde hablé con sus investigadores y visité sus archivos. También he conversado con investigadores de las universidades UFMG, UFOP, UFJF, UFES, USP, artistas de circo y teatro locales y con Payasos Sin Frontera Brasil.

1.3.2 El mapa

Fig. 9 Pontos de Monitoramento (Fonte: CPRM- Serviço Geológico do Brasil) Recuperado de: <http://www.cprm.gov.br/publico/Hidrologia/Eventos-Criticos/Monitoramento-Especial-do-Rio-Doce-4057.html>

Mapa de monitoramento de la calidade de las aguas del Rio Doce. Fue utilizado como modelo para la confección de las cartas.

1.3.3 Las Personas

Mariana- Bento Rodrigues- Paracatu de Baixo- Barra Longa- Rio Doce (MG)

- 1- Ana: dueña del bar a la orilla del río Rio (Rio Doce)
- 2- Luzía: Líder comunitaria de Paracatu
- 3- Sandra: cocina las mejores coxinhas* de la zona (Bento Rodrigues)
- 4- Eliane: Garimpeira**(Mariana)
- 5- Papagaio: Director del periódico A Sirene (Barra Longa)
- 6- Gracinha: doña de casa, moradora de el único barrio destruido de Barra Longa.

*tipo de empanadas de pollo típico de Brasil

** persona que trabaja extrayendo el oro del río

Governador Valadares (MG)

- 7- Leticia: nativa, mi anfitriona en la ciudad
- 8- Teresinha: representante de los interés de la salud popular: Osiel Assentamento MST
- 9- Bianca: Banco de semillas
- 10- Sara: Raizeira, estudiante de farmacia de la universidad Federal de Juiz de Fora

Regência- Areal- (ES)

- 11- Vó Hilda: Matriarca Indígena
- 12- Dn Ziza: evangélica, líder comunitaria
- 13- Vó Isabel: Forastera empática
- 14- Talena: Joven líder, hija de la dueña de la Posada y restaurante de la playa
- 15- Suely: una de las pocas pescadoras mujeres de la zona
- 16- Hauley: Antropólogo/ Surfista

1.3.4 Las Cartas

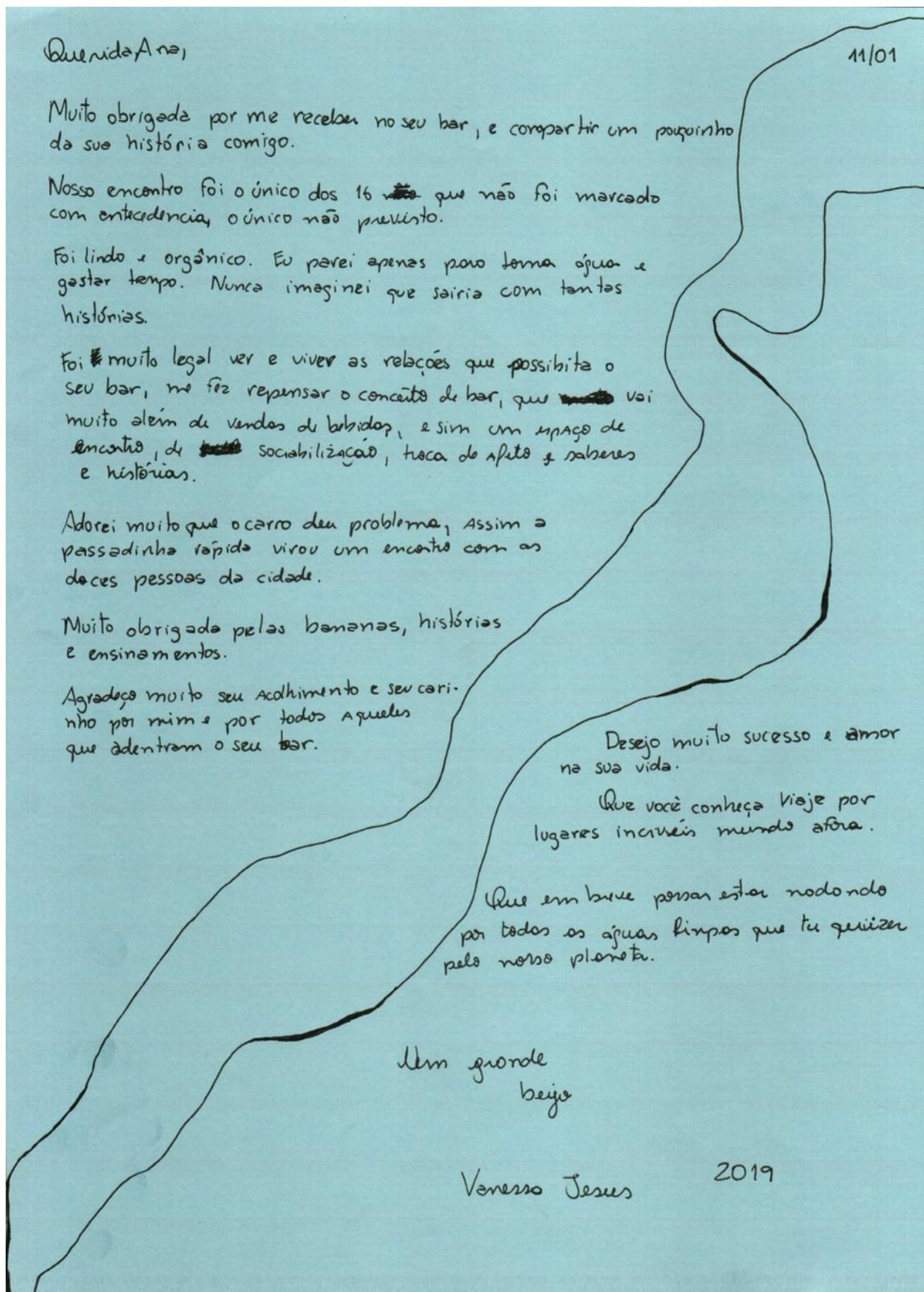

Fig 10. Carta para Ana (Fonte Van Jesus, 2019)

18/01

Querida Luzia,

Muito obrigada por compartilhar comigo um pouquinho da sua história.

Muito obrigada por me receber na sua casa, e por me conceder um pouquinho de seu tempo e da sua sabedoria.

Foi incrível saber dos seus dotes artísticos e de mediadora de conflitos. Dois dotes muito necessários. Estou muito contente por saber que existe pessoas incríveis como você assim no mundo.

Sua força, carinho e atenção pelos demais é admirável.

Suas pinturas, e criações artísticas são fenomenais, Adoraria ver mais delas.

Gostaria muito que você não as abandonasse, pois realmente são fenomenais. Seria incrível uma exposição delas.

O que você acha?

Das cartas que venho escrevendo, essa é a única que contém duas folhas, pois você foi destinada com 2 pedacinhos do Rio, pois reconheço a sua relação com os dois territórios que tu chama e reconhece como lar.

Eu acredito muito na sua força e que sim ainda é possível sonhar! Os sonhos não são destruídos, simplesmente eles vão para germinar, fortalecer a potência, para voltarem mais fortes e perspicazes.

Eu desejo muito que você re-encontre seus sonhos e que enquanto isso não acontece, que você se divirta apoiando os sonhos alheios.

Desejo que seus lares sejam sempre regidos de muita luz, paz, amor e arte.

Que você esteja sempre rodeada de familiares e amigos.

Que nas suas batalhas você tenha sempre apoio e companhia.

Que sua Arte e sonhos jamais despareçam de dentro de ti.

Muito obrigada por afirmarme que querer é poder, e que tudo é possível.

Pode ter certeza que a história de Paracatu, nunca será esquecida.

Em breve teremos mais forças para somar na preservação e difusão dos saberes dessa terra.

Fig. 11 Carta para Luzia p1 (Fonte: Van Jesus 2019)

Foi muito lindo e inesperado ser recebida com um delicioso suco de cenoura e batata-doce para o lanche.

Eu achei incrível.

Me fez sentir muito agradecida a quem me forneceu essa nutrição e a ti ~~por~~ pela ousadia e saberes.

Sigue a receita do leite de Inhame; se ~~o~~ você quiser outras, é só me pedir, você tem o meu número.

Leite de inhame

- 2 inhames molhos (300g/1 xícara)
- 3 xícaras de água morna (750ml)
- água suficiente para deixar de molho

Modo de preparo:

1. Descasque o inhame, corte em cubos grandes e coloque em 1 recipiente.
2. Cubra com água e deixe de molho por 8 a 12 horas.
3. Coe e descarte a água.
4. Coloque a água morna e o inhame no liquidificador e bata por 3 min.
5. Coe. De preferência coe com peneira.
6. Pode ser armazenado por até 3 dias no geladeira.
7. Guarde a parte sólida para fazer molho de salada (c/ mostarda ou outros sabores)

Um grande
beijo

de sua mais nova
admiradora.

Vanessa Jesus

2019

Fig. 12 Carta para Luzia p2 (Fonte: Van Jesus 2019)

Querida Sandra,

17/01

Muito obrigada por compartilhar comigo a sua história.

Foi uma delícia dividir e compartilhar o tempo com você, muito obrigada por ter me acolhido na sua barraca, a chuva da última quinta, veio forte.

Agradeço a chuva, pois assim me deu tempo e espaço para poder conhecer a sua história e provar das suas coxinhas, quer dizer bolinhas de queijo, pois sou vegetariana.

Mas levei as suas coxinhas para casa, e o povo de lá adorou, acho que você irá receber muitas encomendas em breve.

Adorei saber que tu mesma criou a receita das coxinhas, se pode sentir o seu amor e carinho nelas.

Você é realmente uma super guerreira, estou muito feliz por ter te conhecido, e por ter sido a honra de provar suas delícias.

Desejo que todos seus sonhos se realizem e que a sua nova casa seja construída conforme seus desejos.

Que sua família e amigos estejam sempre contigo.

Um grande beijo
e um forte abraço

Van Jesus
2019

Fig. 13 Carta para Sandra (Fonte: Van Jesus 2019)

Querida Elaine,

17/01/2019

Muito obrigada por compartilhar a sua história comigo, gostei muito de te conhecer e de saber como é ser uma mulher garimpeira.

Sei que nosso encontro foi breve, e que em nossas vidas existem muitas demandas urgentes.

Espero que o garimpo tenha te trazido muitas coisas boas. Sei que está de longe de ser um trabalho fácil, mas me alegro que você o faz junto com a sua família. Assim a família está sempre por perto. 😊

Fiquei muito feliz de saber da força e da união que tem entre os garimpeiros. De saber que vocês são e estão unidos, que se ajudam e se respeitam entre si e entre os espaços de trabalho de cada um.

Desejo que o garimpo se legalize, e que ~~o garimpo~~ se garimpar seja seu sonho que você tenha muito êxito.

Mas caso o garimpo seja apenas a melhor opção encontrada no momento.

Desejo que apareça novas opções para que você possa escolher.

Realizar seus sonhos e ser feliz.

Um forte abraço.

Tudo de bom e muita força nas suas lutas

Van Jesus

Fig 14 Carta para Elaine (Fonte: Van Jesus 2019)

13/01/19

Papagaio,

Primeiramente quero agradecer, por mim, por ti, e por todos aqueles que não tiveram voz para te agradecer. Te agradeço também por todos aqueles que se esqueceram ou que não sabiam a quem agradecer.

Te agradeço muito pela tua perseverança, dedicação, pelas suas crenças, pela sua astúcia, pela sua hospitalidade. E agradeço muito também pelo seu generoso coração, que apoia e contribui para a qualidade de vida de muitos que cruzarem e/ou cruzarão o seu caminho, no importante se são humanos ou não humanos, vizinhos ou não vizinhos.

Como tu mesmo disse, não sei se é pela vage de Santo, mas agradeço realmente por tu usar e compartilhar seus conhecimentos, habilidades e disposição para ajudar, melhorar as condições de vida, e ~~conquistar~~ dos demais. Agradeço muito por você estar e circular no território, pois precisamos e é preciso pessoas com essa sagacidade como companheiro de jornada.

Muito obrigada por
compartir suas histórias,
saberes e afetos.

Um abraço

Van Jesus

2019

Fig 15 Carta para Papagaio (Fonte: Van Jesus 2019)

11 janeiro

Gracinha,

Muito obrigada por me receber na sua casa, e partilhar um pouco das suas histórias comigo.

Nosso encontro foi breve, teria gostado muito de ter ficado para um cafezinho e papaver mais, conhecer mais das suas histórias e da comunidade.

Fiquei muito feliz com a hospitalidade de Gesteira, e de conhecer e escutar as histórias da comunidade, de ver que é uma comunidade muito unida, coletiva e justa.

Sei que as coisas não estão fáceis, mas é muito bonito de se ver, que apesar dos problemas, vocês seguem firmes, fortes e unidos.

Adoraria ter conhecido a sua horta, espero que na próxima visita, tu já tenhas sua horta e que eu seja convidada para comer uma salada de giló.

Espero que fiques bem, que possas sempre continuar com as suas tradições e costumes, e que nunca lhe falte um pedacinho de tempo para plantar e companheiros de ~~luta~~ luta para te ajudar nas conquistas dos seus direitos e dos seus sonhos.

Um forte abraço

Van Jesus

2019

Fig 16 Carta para Gracinha (Fonte: Van Jesus 2019)

24/01

Querida Leticia,

Muito obrigada por ser minha anfitriã, por aceitar receber-me na sua casa, introduzir-me no seu meio de amigos e família. Me senti e todavia me sinto como sua amiga de anos, parceira de longa data.

Estou muito agradecida e feliz por tudo.

Muito obrigada também por compartilhar suas histórias comigo, por me contar sobre os causos da cidade, explicar-me um pouco da dinâmica local e da história da região. Mostrando que sempre é possível fazer a diferença.

Sua empatia pelos demais e seu amor por todas as criaturas é contagiante, muito obrigada por

Me desculpe qualquer coisa, caso eu tenha feito algo ou deixei de ^{Adote-lo.} fazer algo que é/era importante para ti, é que proativamente é a primeira ^{vez} que estou gerenciando tantos assuntos ao mesmo tempo, e em países ^{que} distintos.

Adorei muito conhecer Valadares, você é a melhor pessoa para apresentar a cidade, não poderia ter tido melhor companhia. 😊
Adoraria poder ficar mais. Mas as burocracias me chamam.

Quero agradecer-te novamente por apoiar e me ajudar com o meu projeto.

Desejo muitas viagens, amor e experiências incríveis nas suas jornadas. Que você continue a brilhar e esteja sempre rodeada de família e amigos.

Desejo também que consiga uma linda terrinha, fértil de amor, amigos, frutos e plantas. Que a fauna e a flora possam sempre prosperar, dentro e fora do seu coração.

Quem sabe seremos ~~as~~ vizinhas na Bahia?
Bora lá?

Um super beijo
Van Jesus

PS: Não se esqueça da inscrição do mestrado do UNAM

2019

Fig 17 Carta para Leticia (Fonte: Van Jesus 2019)

23/01/2019

Querida Teresinha,

Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história comigo.
Foi muito lindo te reencontrar novamente depois de quase 2 anos.

Jamais sei da minha cabeça o seu amor e sua força, e seu poder de conter desata todos os nós, une pessoas e afaga corações.

Não sei exatamente todas as razões que te levou ao movimento, mas agradeço muito a elas, pois acredito muito na sua presença dentro dele.

Sua generosidade e acolhimento é impressionante. Muito obrigada por me acolher e me ensinar.

Sua gerra e seu amor ficarão para sempre dentro de mim.

Agradeço mais uma vez seu canto e seus saberes. E agradeço muito por você está sempre disponível a compartilhá-lo.

Muito obrigada por me apresentar ao seu mundo, e me saber de lugares abertos.

Desejo do fundo do meu coração que seus sonhos coletivos e individuais se realizem.

Que a terra seja cuidada e respeitada, que não falte nunca nenhum pedacinho de chão para se plantar.

Que a terra seja compartilhada de forma justa entre todos e todas que Assim desejam.

Um grande beijo e um forte abraço

Sua eterna admiradora

Van Jesus 2019

Fig .18 Carta para Teresinha (Fonte: Van Jesus 2019)

22/01

Querida Bianca,

Muito obrigada por compartilhar comigo um pouco da sua história.

Foi esclarecedor, muito lindo e um tanto assustador conhecer mais sobre a história da região.

Mas muito obrigada por ensinarme e esclarecerme sobre muita coisa. O conhecimento é realmente libertador.

Sua generosidade com o povo da Terra é muito linda e inspiradora.

Espero poder fazer para o mundo 1/3 do que você vem fazendo.

Que ótimo que você encontrou a agroecologia antes do agrotóxico.

Espero que você tenha apenas lindas viagens com seu barco.

Que nele sempre haja tipulantes, e que o mar sempre dê para Peixe.

Muito obrigada por lutar pelo que tu ACREDITA, é muito inspirador, reconfortante e animador.

É uma alegria saber que existe pessoas como você no mundo. "

Desejo que você consiga em breve seu pedacinho de terra. Que ele seja sempre fértil de amor, amigos, frutos e plantas.

Que seus netinhos aprendam muito contigo. E que os filhos deles com eles.

Estarei aguardando o convite para ir nadar e tomar um suco na sua roça.

Sua mais nova amiga

Van Jesus

2019

Fig 19 Carta para Bianca (Fonte: Van Jesus 2019)

Querida Sara,

20/01

Muitíssimo obrigada por ter dirigido 60km para visitarme, estou muito agradecida mesmo. E muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, tempo e saberes comigo.

Escutar a sua história só faz reforçar a importância de políticas públicas justas e inclusivas. E como ele atua como diferencial nas comunidades.

Muito obrigada por você ter essa garra e perseverança, de encarar a universidade depois de tanto tempo fora da escola. Não desista! Você já foi tão longe, organizando bem tudo se encaixa, compartilhando os deveres e prazeres a vida fica mais saborosa.

E que lindo saber que os conhecimentos populares estão sendo acolhidos, escutados e valorizados nas instituições educacionais. E que maravilhoso que tu topou essa missão.

E não deixa esses saberes ir não. Grave a sua mãe, escreva, filma, tire foto. Não deixe esses saberes irem sem deixar sementes.

Nós precisamos deles!

Espero que tu consigas montar seu caderninho de receitas familiares, e que consiga sua terrinha coletiva para cuidar das suas plantinhas.

Que essa terra seja fértil, e que dela brote muito amor, felicidade e alimentos para o corpo e para a alma.

Desejo que você esteja sempre rodeada de amor e amigos. Que o amor seja sempre a base de todos os pensamentos e relações.

Um grande beijo de sua mais nova amiga e admiradora. Nos vemos logo logo

Van Jesus
2019

Fig 20 Carta para Sara (Fonte: Van Jesus 2019)

22/11/2018

Vó Ilda,

Muito obrigada por deixar eu ser sua neta, mesmo que seja uma neta de quintal.

O seu amor de vó por mim é uma bênção.

Estou muito feliz por ter conhecido a senhora, sua força, sua história, sua garra e seu amor.

Cada sorriso seu era uma alegria no meu coração.

Senti no seu sorriso um desejo de cuidar da senhora, cuidar da sua força do seu amor e dos seus desejos.

Espero que o seu coração continue sempre de portas abertas, e que o amor sempre as encontre.

O Rio Doce me trouxe ao seu encontro, o agradeço muito por isso, desejo do fundo do meu coração que ele se recupere rápido, e que todos que estão ao seu redor não deixem a dor e a tristeza destruir a beleza de suas margens.

Fico feliz de ter conhecido a senhora, suas histórias, lutas e amor ficarão eternamente na minha memória, e no meu coração.

Um beijo
de: Sua eterna neta de quintal

Vanessa

III Encontro Ancestral de Areal

Fig 21 Carta para vó Hilda (Fonte: Van Jesus 2019)

26/11/18

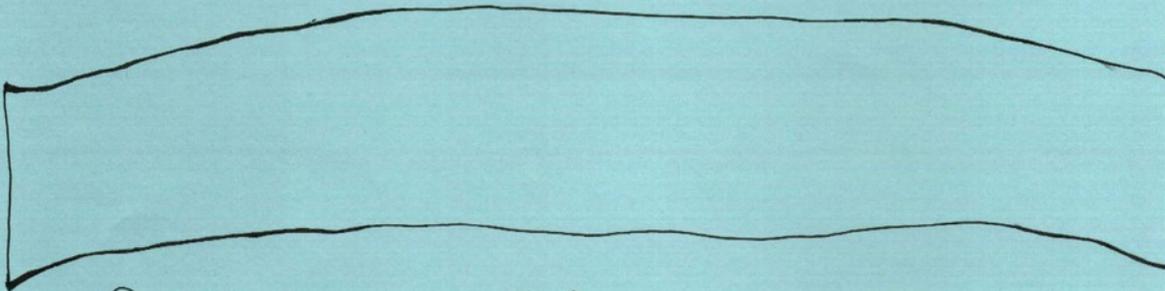
Ziza,

Estou muito feliz por ter reencontrado depois de um ano, e desta vez poder estar mais tempo com a senhora.

Cada vez que caminhava por Areal e me deparava com a senhora, não tinha como não ir ao seu encontro e não pedir/dar um abraço.

Ir aos seus abraços era uma alegria e felicidade diária. A sua força e o seu amor são contagiantes. A senhora é uma guerreira, e vejo o amor como seu maior aliado, só ele garante o sustento e o cuidado nas relações.

Muito obrigada por nos receber na sua comunidade, na sua casa e no seu coração.

O seu sorriso e amor, vão ficar sempre gravado na minha memória, e no meu coração.

Ansiosa por receber uma carta escrita pela sua letra.

Com Carinho,

Vanessa Jesus

III Encontro Anual de Areal

Fig 22 Carta para Ziza (Fonte: Van Jesus 2019)

3/12/18

Querida vó do coração, você é a alegria que nos enche de emoção.

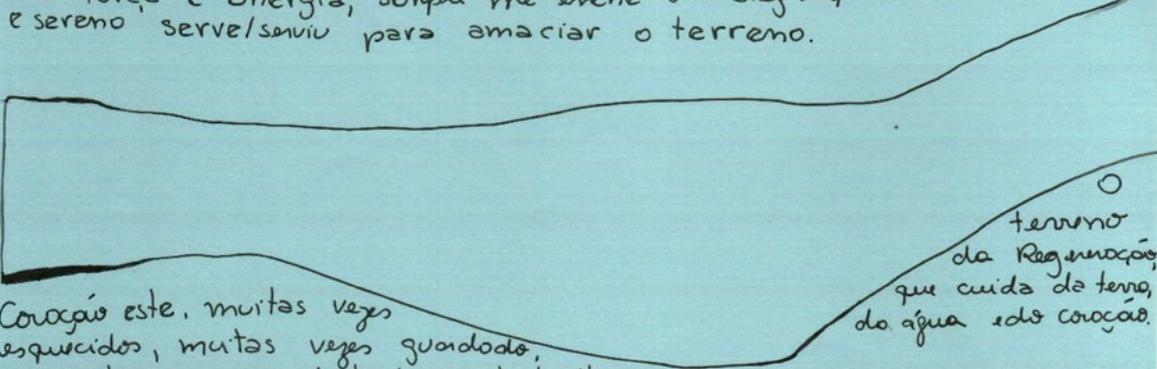
Sei que esse papel não dá conta para expressar todo amor e gratidão que tenho por ti.

A sua vinda para a Vila Mágica, não foi revigorante apenas para si.

Tu plantaste nessa terra e no meu coração a sabedoria, amor e compaixão.

Você é a única memória não nativa eleita para receber minhas cartas, que humildemente homenageia a importância de estar por cá.

Sua força e energia, sempre me enche de alegria, seu ar sábio e sereno serve/serviú para amaciar o terreno.

Coração este, muitas vezes esquecido, muitas vezes guardado, mas ele sempre desperta e trabalha quando está ao seu lado.

terreno da Regência que cuida do terreno, da água e do coração.

Gratidão por cada ponto, sei que eles foram feitos com amor e dedicação, a família cresceu, já não cabe mais em uma mão.

Aprendemos e seguimos aprendendo muito com sua ancestralidade, essa fundamentada em terras frias e tozidas para as terras quentes do Brasil com alegria.

Suas vivências e poemas sempre foram uma inspiração, um caminho a seguir com dedicação.

A sua generosidade com os demais nunca será deixado para trás, espero que volte, tu e o seu belo rapaz.

Com Amor
sua neta do mês
Regência 2018

Van Jesus

Fig 23 Carta para Vó Izabel (Fonte: Van Jesus 2019)

8 de novembro

Thalena,

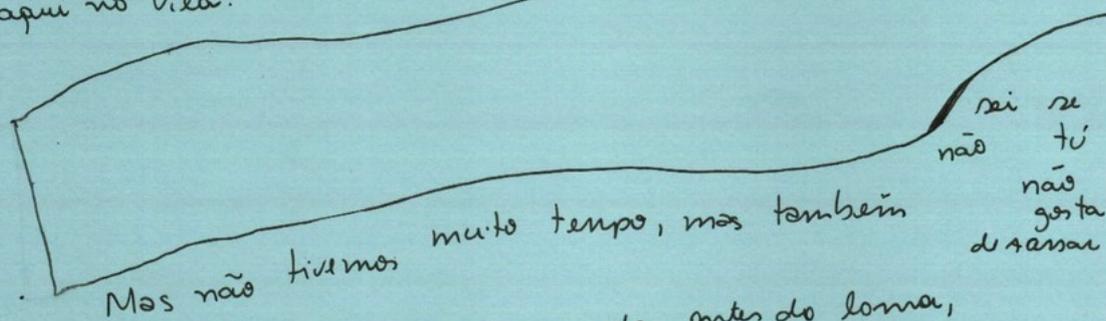
Netivo mais querido de Regência.

É sempre uma alegria tremenda estar junto a ti.

Estou um pouco triste por não termos conseguido comparti-
lhar mais momentos contigo nessa minha segunda temporada
na querida Regência Augusta.

Sei que seus afazeres são muitos, seu coração gigante, e que
cada momento que tu tem só para ti, é precioso.

Ainda estás me devendo o passeio a galha, gostaria muito
de poder ter conhecido nessa segunda visita, e conhecer
mais das histórias de tua infância, e de como
eram as suas brincadeiras e estipulias
aqui no Vila.

Mas não tivemos muito tempo, mas também

as memórias de como era a vida antes do loma,
imagino o quanto deve ser difícil viver vendo todo o dia
a nova realidade.

Acredito que é na memória do que foi que conseguimos
encontrar forças para viver o que virá.

Um super beijo
de uma das suas admiradoras.

Espero verte logo e muito feliz

Van Jesus

Regência
2018

Fig 24 Carta para Thalena (Fonte: Van Jesus 2019)

Suely,

7/12/18

Muito obrigada por compartilhar um pouquinho de sua história comigo. O seu amor pela pesca é contagiante, escutar todos os seus saberes, aprendizados e encantos por este novo mundo que descobri-te é revigorante.

Tú despertastes teu dom a partir de uma necessidade, acredito que muitas vezes é a necessidade que desperta a criatividade.

Espero que não deixes de pescar, pois só de pensar que a cada jogada de rede é um sorriso a mais na tua vida, espero muitas jogadas de rede. Sejam elas no Rio Dore, Rio Preto, Rio Piracicaba, Rio Paraná ou Rio Amazonas.

Sei que está difícil

navegar no Rio Dore, espero que essa seja apenas mais uma dificuldade da vida que te leve a despertar outro dom/gostar, quem sabe te possibilite a navegar e pescar em outros rios, conheça peixes de outras regiões, ou quem sabe, aprendeu a nadar e descobrir outros mares?

Espero que fiques bem e que possa sempre continuar disfrutando das belezas e proezas das águas e da natureza, seja onde for.

Um beijo

de uma das Admiradoras da
sua garra

Van Jesus

Regência
2018

Fig 25 Carta para Suely (Fonte: Van Jesus 2019)

8/12/18

Querido amigo,

Que bom que tu não morriste, que bom que o riso te amimou.
Que bom que o arte te possibilitou esperança e para a cerâmica
penciliza seus saberes.

Estou muito feliz de poder contar ~~te~~ melhor a sua
hermosura de pessoa. E de saber que as comunidades
da bacia do Rio Doce contam com a sua
existência, apoio e audácia.

Suas habilidades e dons vejo como muito
essenciais para a Regeneração, tanto da terra
quanto dos seres.

Gracias por
TUDO.

As palavras afeto e perdão, nunca
fizeram tanto sentido.

Gracias por estar
dentro e fora da
academia.

Eu estou muito feliz de poder levar
esses conceitos para debate e
reflexão, dentro e fora da
Academia.

Gracias por conseguir
mediar as falas técnicas
& populares.

Gracias por mediar as
falas dos seres humanos e
do natureza.

Gracias por valorizar os saberes
anacionais.

Gracias por mediar os discursos
interdisciplinares.

E muchos gracias por todo o carinho com todos os SERES.

Espero voltar logo

Um grande beijo

Van Jesus

Regência
2018

Fig 26 Carta para Hauley (Fonte: Van Jesus 2019)

1.3.5 Bocetos

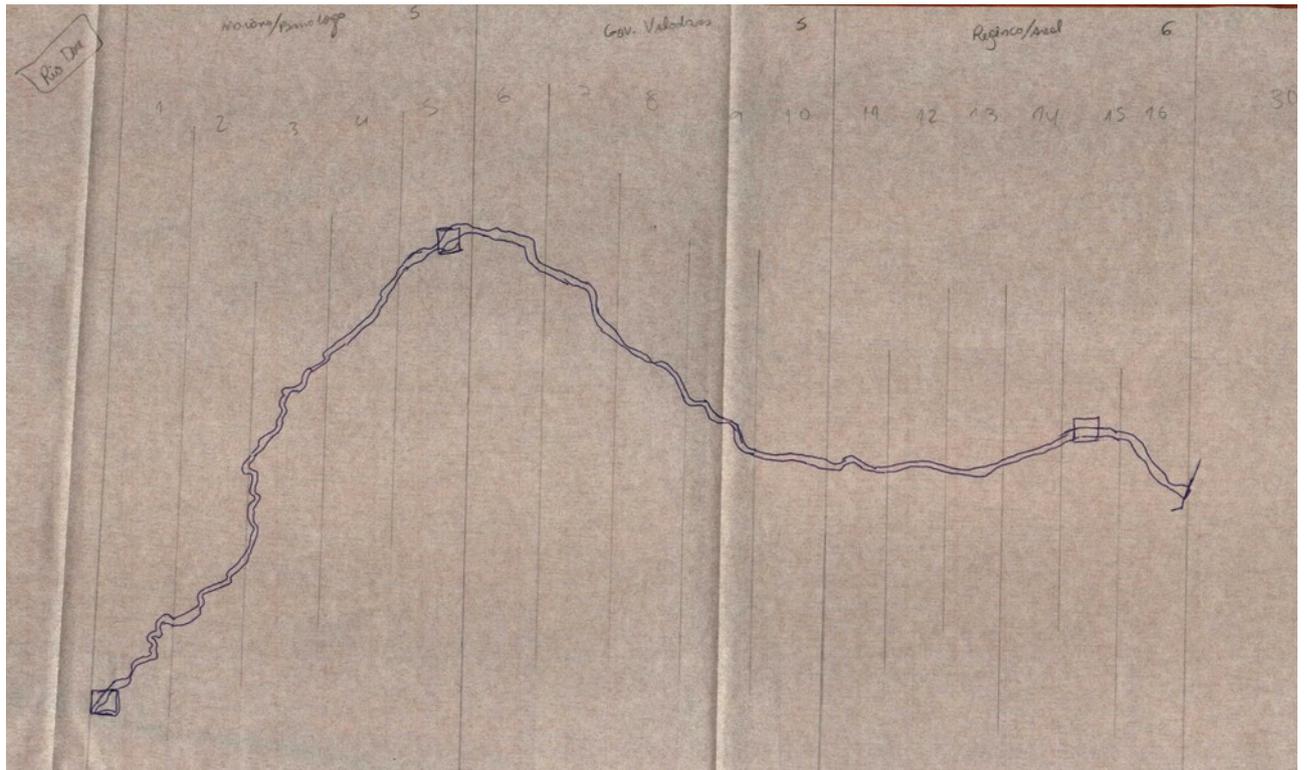

Fig. 27 Dibujo Mapa del Rio Doce dividido en 16 partes 32x21cm (Fonte: Van Jesus 2019)

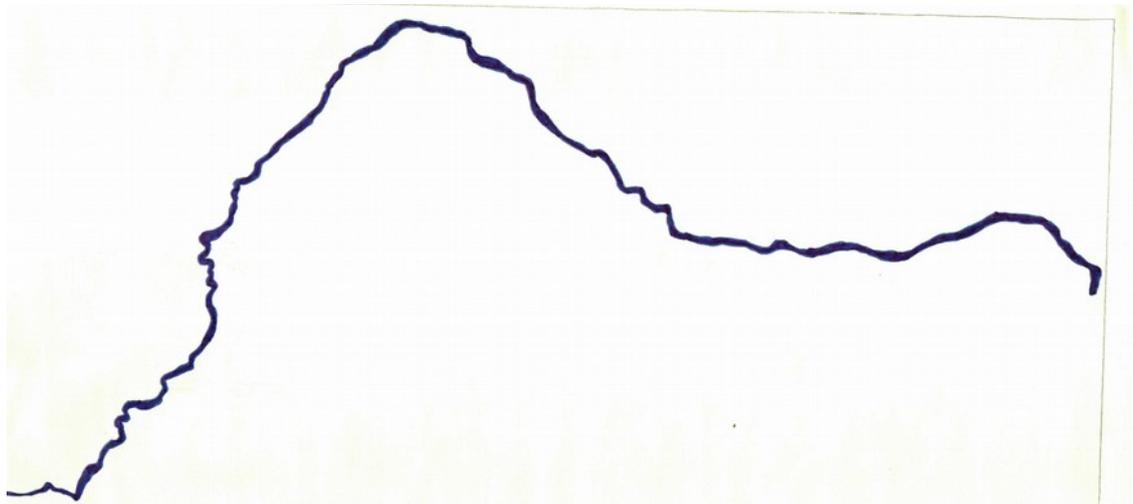

Fig 28 Dibujo -Mapa del Rio Doce 32x21cm (Fonte: Van Jesus 2019)

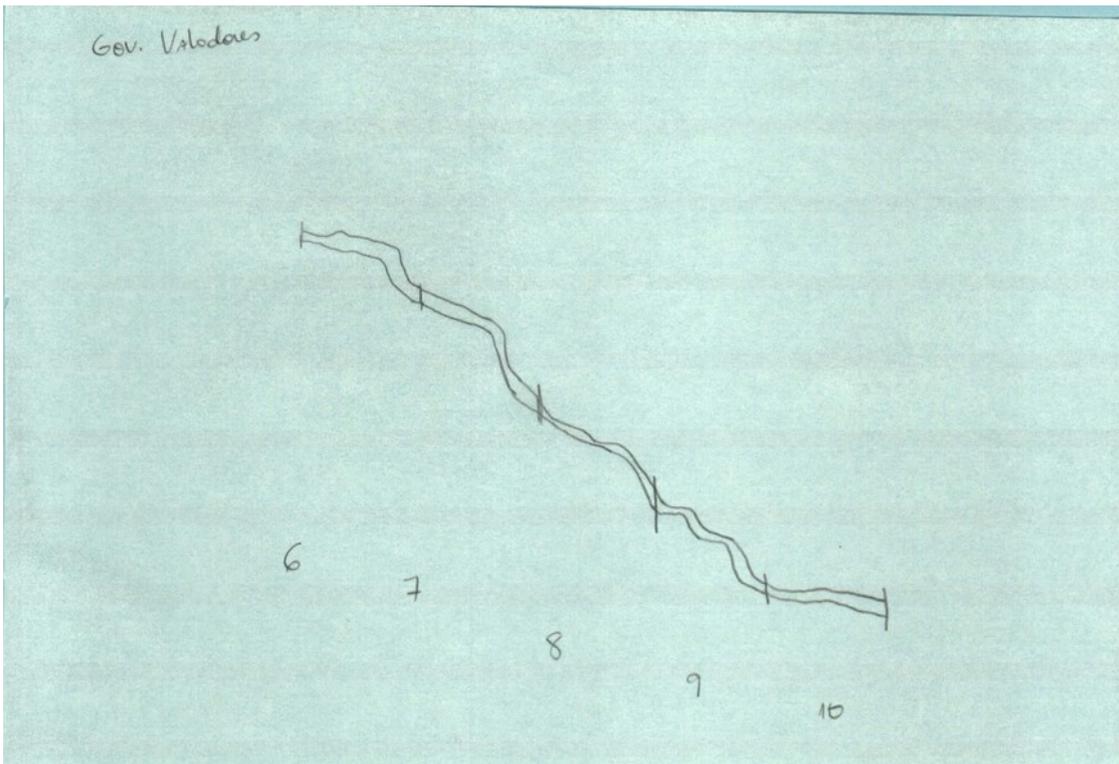

Fig 29 Dibujo $\frac{1}{3}$ del Río Doce 19x15 cm

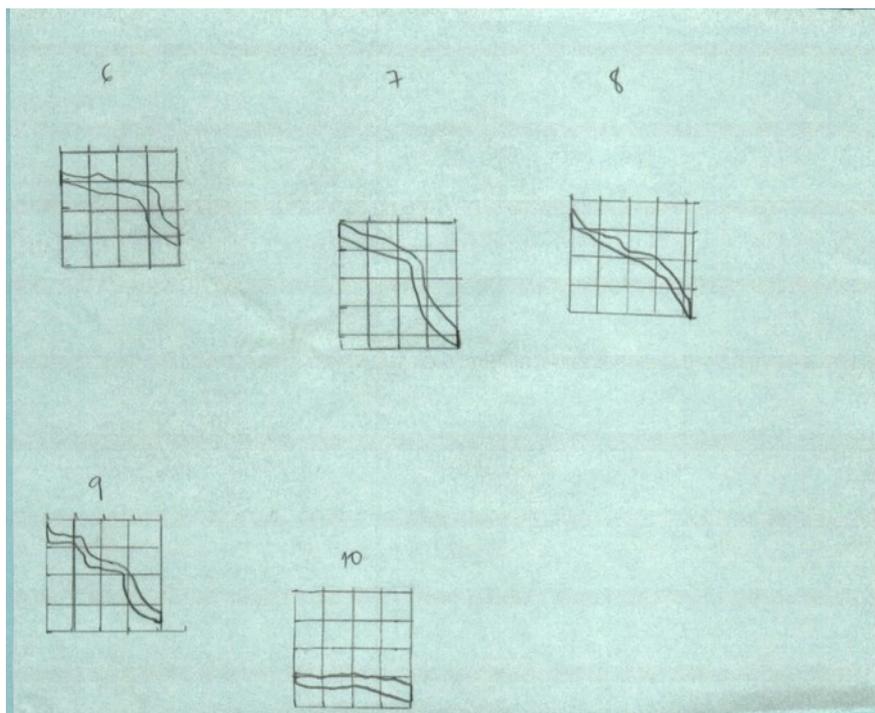

Fig 30 Dibujo - Molde para Cartas 15x13cm (Fonte: Van Jesus 2019)

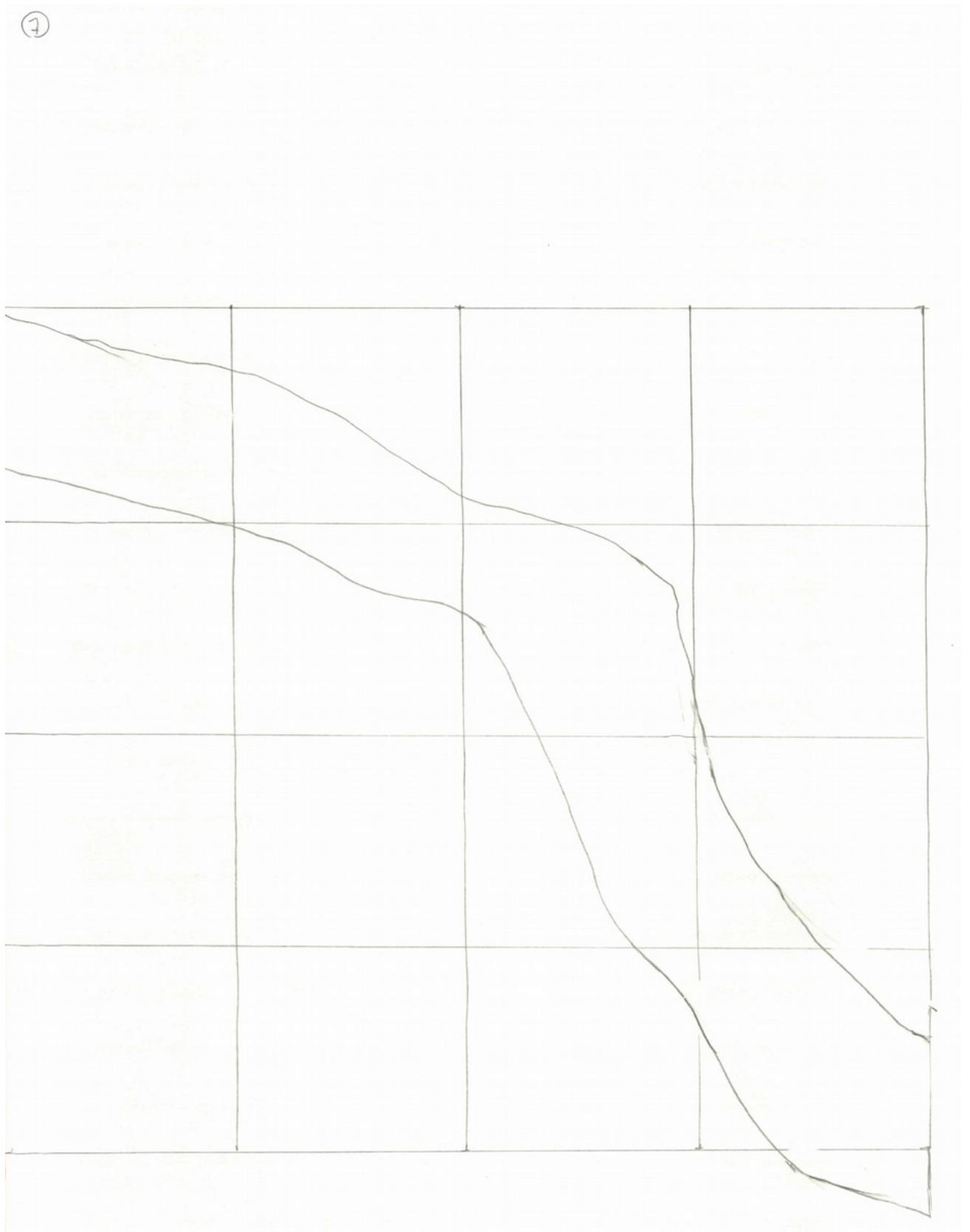

Fig 31 Dibujo Ampliación de 1/16 del Río Doce 21x28cm (Fonte: Van Jesus 2019)

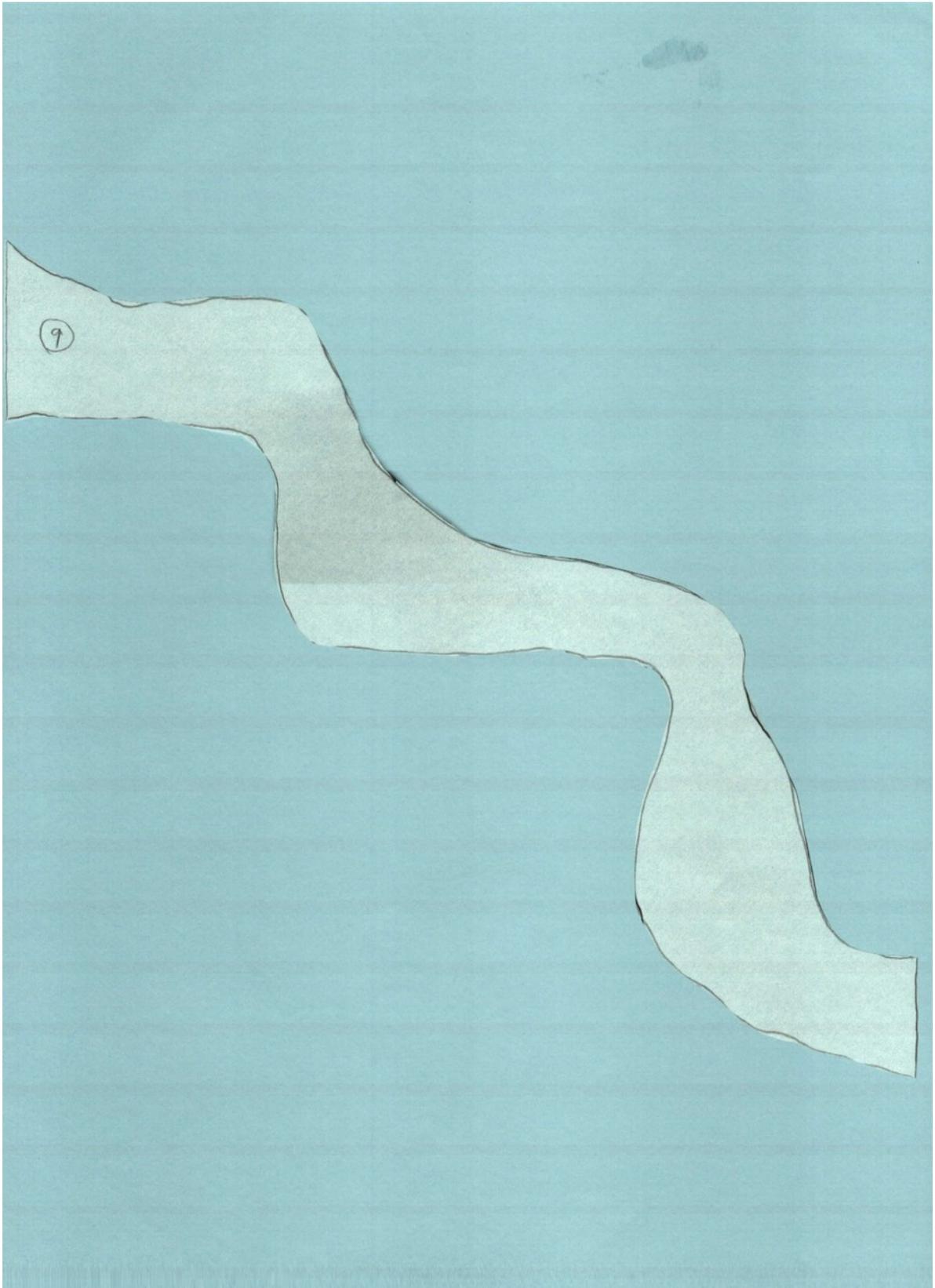

Fig. 32 Dibujo Modelo Final para Carta 21x28cm (Fonte: Van Jesus 2019)

1.3.6 Plan de Trabajo

A través de la metodología de la historia oral, puente entre la teoría y la práctica que establece y ordena mis procedimientos de trabajo, como los tipos de entrevista y sus implicaciones en la investigación o el contacto directo de la fuente histórica. Donde las entidades colaboradoras son el punto de partida y de acogida del proyecto en cada comunidad, es con su apoyo de articulación local, que se hará la convocatoria del proyecto en cada comunidad para la participación y encuentro con los habitantes y líderes comunitarios locales.

El punto de conexión es el Instituto Unidos pela Vida, que hace parte de la Aliança do Rio Doce y que organizó en 2017 el I Festival Regenera Rio Doce culminó en un encuentro de comunidades, entidades y movimientos de las ciudades afectadas, donde participé como voluntaria y actué junto a algunas entidades locales. Este año se cumplen tres años después del rompimiento del dique y en la desembocadura del río acontecerá el III Encuentro Ancestral, y es partir dese encuentro que inicio mi proyecto.

Actividad 1 Reunión con las entidades locales: Encuentro para la divulgación del proyecto y invitación para participar. A través de conversatorio, reunión y presentación de otros ejemplos de proyectos y publicaciones.

Actividad 2 Mapeo de las áreas afectadas: Expedición por el camino de los desechos. Comprender los trayectos afectados.

Actividad 3 Merendando memorias: Encuentros con los moradores afectados para merendar, hablar y escuchar las memorias afectivas e historias del Río Doce antes de la catástrofe.

Actividad 4 Celebraciones Culturales: Participación en eventos culturales locales con la finalidad de fortalecer y reconocer los saberes y identidad local. Juegos Olímpicos Indígenas, Fiesta de la ciudad, Feria Nocturna de los Afectados, Congadas.

Actividad 5 Investigaciones y Archivos: Encuentros con investigadores universitarios, reuniones con instituciones públicas que están trabajando con las comunidades afectadas, conversas con arquitectos, abogados, historiadores y sociólogos locales. Visita a museos locales, investigación en los archivos públicos de las ciudades afectadas.

Actividad 6 Creación de cartas para los habitantes de las comunidades afectadas. A través de la personificación del Río Doce escribir cartas a los habitantes de las tres ciudades, carta que haga referencia a las memorias compartidas, apoyo y agradecimiento pelos cuidados y lucha por su recuperación y supervivencia.

1.3.7 Cronograma

Fase 1 Reconocimiento de los espacios y comunidades afectadas, encuentros con moradores de las comunidades.

Fase 2 Registro de memoria visual, contacto con otros investigadores y archivos públicos. Confección de las cartas y entrega a sus destinatarios.

Actividades	Primer semana	Segunda Semana	Tercera semana	Cuarta Semana
Noviembre				
REGENCIA				
FASE 1				
Actividad 1				
Actividad 2				
Actividad 3				
FASE 2				
Actividad 4				
Actividad 5				
Actividad 6				
Diciembre				
MARIANA				
FASE 1				
Actividad 1				
Actividad 2				
Actividad 3				
FASE 2				
Actividad 4				
Actividad 5				
Actividad 6				
Enero				
GOV. VALADARES				
FASE 1				
Actividad 1				
Actividad 2				
Actividad 3				
FASE 2				
Actividad 4				
Actividad 5				
Actividad 6				

Fig. 33 Tabla del Cronograma

2- PENSAR LA PRACTICA ARTÍSTICA EN CONTEXTO LOCAL

En capítulo: Pensar la practica Artística en Contexto Local, inicio hablando de mi trayectoria artística en forma de *statement* de artista, presentando mis motivaciones, referentes y deseos a respecto de mis proyectos.

En el segundo momento del capítulo comento sobre tres proyectos que realicé en el transcurso de los años y de cómo los territorios por donde pasé influyen en la hora de crear. Hago un paralelo de mis proyectos con los conceptos de Arte Contextual de Paul Adenne y del Arte Socialmente Comprometido de Pablo Helguera. Finalmente traigo una visión personal de mi práctica y cómo la cito en la historia del arte y en el mundo.

2.1 Mi trayectoria Artística

Me gusta pensar en el arte como una excusa para hablar con la gente. Me gusta conocer personas, sus historias, teorías, costumbres, deseos y sueños.

Aprender nuevas maneras de hacer lo mismo, pues todas nacen, comen y mueren necesariamente, pero dependiendo de las características físicas y sociales de cada región del mundo esas acciones se pueden dar de maneras distintas. Y sumando a la variante de las características socioeconómicas y culturales de cada persona, sus deseos e ideología personal y colectiva, amplían esas variantes.

Creo que es importante para la sociedad y para los seres humanos que en ella viven, conocer otras maneras de vivir, conocer otras realidades y posibilidades, no solo para ampliar los conocimientos intelectuales, pero también para ampliar las posibilidades de supervivencia, en su sentido de la preservación de la especie, de una cultura o de uno saber, poder tener otras experiencias de referencias.

Desde de siempre tuve la curiosidad de los filósofos de querer comprender el porqué de las cosas. Pero mi mayor curiosidad siempre fue querer entender los porqués de las acciones humanas. Una búsqueda lógica de intentar identificar qué acciones causan ciertas reacciones. Cómo esas acciones se dan en cuerpos distintos, y si es posible prever las reacciones de ciertas acciones. En la licenciatura de Bellas Artes, mis investigaciones estaban relacionadas con cuestiones del cuerpo, de su presencia y de las posibles interacciones con el público, ya en búsqueda de posibles respuestas sobre las elecciones humanas. Uno de los compañeros de mi promoción me ha comentado de un festival de intervención urbana que tenía las inscripciones abiertas y en el cual él se había inscrito.

El Festival EIA (Experiencia Inmersiva Ambiental) era organizado por un grupo de artistas de la ciudad de Sao Paulo, Brasil desde de 2004, ese año sería su cuarta edición. El festival se trataba de una convocatoria abierta a todas las personas interesadas del territorio nacional a enviar propuestas de intervención urbana para la ciudad. El festival seleccionaba los barrios, los cuales se organizaban según sus intereses sociales, políticos y/o afectivo donde había un anfitrión que nos recibía y de ese modo las organizadoras del festival acogían las participantes en sus casas y las apoyaban con sus acciones.

La organización del festival era abierta. Había un núcleo base de unas 4 a 6 personas y todas las que quisieran estar en la organización de las ediciones podría integrarse. Me pareció una propuesta muy interesante y me inscribí. Pero justo en la edición de 2008 cambiaron la propuesta.

En ese año se pensó la ciudad como un gran juego y la dinámica sería visitar territorios diversos, donde sus anfitriones nos recibieron y propusieron cosas. Convivimos entre unos 20 artistas de todo el país en una casa por 9 días, dentro de los mismos tuvimos una programación de visita a 7 territorios por la ciudad y dos días se destinaron a derivas por la ciudad. La organización de la convivencia y de las tareas fue dada a partir de cartas como de un juego de cartas, donde se sacaba a la suerte la tarea a cumplir, que variaba desde cuidar del tiempo del grupo, de separar los compuestos o de crear una acción performática para el final del día.

En esos nueve días de convivencia con más de 20 artistas 7 territorios y dinámicas de convivencia, aprendí metodologías para relacionarse y de creación que son mis referentes en los días de hoy. La creación colectiva y la convivencia me enseñaron mucho sobre las potencias individuales y colectivas. Me ampliaron el concepto de creación artística y de obra de arte. Para mí fue muy claro el cuidado y la importancia de convivir. Respetar y conocer los tiempos del otro, cuestiones de colectividad. El cuidado con el otro y una escucha amplia de los tiempos, deseos de cada una y de todas.

Después de esos 9 días intensos de convivencia, el colectivo EIA me invitó a participar del grupo y ir con ellos a un festival de artes en Salvador de Bahia, ciudad del nordeste de Brasil que está a aproximadamente a 2000km de distancia. Me sentí feliz y curiosa por saber qué llevar a esa invitación. Fue la primera vez que he viajado a otro estado del país.

Después de ese evento vinieron más, en festivales, centros culturales, exposiciones y proyectos junto a otros colectivos de intervención de la ciudad de Sao Paulo y de otras partes de Brasil. Después del festival de 2008 el EIA no organizó más festivales propios, empezó a tener un carácter de colectivo de arte y crear acciones y objetos artísticos por encargos. De manera que actuamos así hasta 2018. Actualmente el grupo ya nos está más activo, muchos de sus integrantes cambiaron de país o empezaron a enfocar más en sus trabajos propios.

Yo me quedé con el deseo de continuar con las acciones colectivas, pues crear sola no me hacía tanto sentido después de tantas haber tenido experiencias increíbles en esos años de trabajo colectivo.

No quería seguir sola, pero tampoco quería dejar de pensar en acciones, entonces empecé a crear acciones que pudiera crear en espacios colectivos de encuentros e intercambio de saberes y afectos a partir de lo que había vivido y experimentado con el EIA.

En consecuencia a mis años actuando con colectivos de arte y en festivales, mis proyectos artísticos seguirían los modelos de la intervención urbana, pues todavía comparto muchos de los principios de las creaciones colectivas y de actuar en el espacio público, pues fue evidente las interferencias del territorio en la sociedad y de la sociedad en el

territorio. Y el acto de yo intervenir me permite un diálogo directo con el público, donde puedo aprovechar para buscar respuestas a mis preguntas directamente a la gente, a las que viven en el territorio. Poder desplazarme, conocer y convivir con otras culturas, costumbre y territorios.

Actualmente mis investigaciones y prácticas artísticas se dan en los espacios públicos, en forma de performances, videoperformances, intervención urbana y fotoperformances. Mis motivaciones siempre nacen de alguna pregunta filosófica sobre la existencia y la actuación del ser humano en el planeta, y/o algún dato histórico o social que me llevó a pensar en una nueva posibilidad de existir/vivir de algún territorio específico donde he vivido o de alguno territorio donde me presenté para alguna convocatoria de festival o residencia. Casi todos mis proyectos se dan para/en festivales de Arte y residencias artísticas y creo en la importancia de estar en contacto con el territorio y sus moradores antes de presentar una idea, pues el ambiente influye en los modos de estar y ser de un espacio. Para mí las personas y el ambiente son igualmente importantes.

Intento con mi arte expresar mi empatía hacia a la gente. A través de mi interés sobre sus historias, opiniones, deseos, sueños y costumbres. De mi curiosidad en saber por qué las personas piensan como piensan, viven como viven; poder aprender con las diversas visiones de mundo. De poder proponer nuevas posibilidad de estar juntos. De despertar y promover la realización de los sueños. Estimular empatía hacia las historias y sueños individuales y colectivos de las personas y de sus comunidades.

No imagino que mi arte sea único, y a mi me encantaría mucho que no lo fuera, pues me gusta la idea de que hay más gente en el mundo que está promoviendo la empatía a través del arte. Creo en la potencia de la escucha del otro sin juzgar que traigo en mis propios proyectos. De la promoción de una empatía delante de determinadas situaciones o territorios. De un abrazo de una amiga que quiere saber cómo estás.

Hago este tipo de proyectos pues creo en la fuerza de la práctica artística como potenciador de potencias, veo en las artes en general un espacio oficialmente permisivo del crear, un espacio donde muchas veces no hay límites ni juicios de los procesos. No hay en la práctica artística una lista de cosas que se permite crear y que no. Siento que es un espacio donde el ser humano puede crear y expresarse a partir de sus necesidades de supervivencia o de deseos de experiencias estéticas. Creo que en las artes visuales hay una mayor variabilidad de posibilidades de aprovechar las potencias y habilidades de uno.

Mi mayor motivación para crear es pensar en los posibles encuentros espontáneos que puedo generar, las posibles personas y lugares que puedo conocer. De poder crear métodos para compartir momentos. Hacer contactos, amigos, unir, compartir deseos, buscar nuevas relaciones, activar otras posibilidades. Conocer los límites de la creatividad humana. Salir de lo programado y poder disfrutar de interacciones espontáneas.

Deseo transmitir con esos proyectos que todas son importantes, que no hay diferencia de valores en los seres vivos. Que a pesar de las diferencia visuales y simbólicas, todos tienen su igual valor y derechos. Me gusta reforzar ese detalle que muchas veces la gente le olvida. Y me gustaría que todos pudieran importarse y tener empatía por todas y por todas las causas, por todos los seres, situaciones y estados. Que sea una actitud común

cuidar de todos entre todos, para que podamos evitar situaciones de sufrimiento y de desamparo entre los seres. Quiero transmitir la importancia de cuidarnos como sociedad para que no tengamos que pasar por experiencias de sufrimiento, violencia, carencias, desamparos e injusticias.

Mi arte significa para mí un espacio de promoción de encuentros. El mejor método para crear y establecer afectos, amistades e intercambiar conocimientos y saberes. Un espacio de afectos, empatía y amparo. Un espacio que creo para mí con abertura a quien quiera juntarse.

Los proyectos que he creado hasta el momento han sido creados y pensados para festivales de performance e intervención urbana. Para mí el modelo de festivales que ocurren en Latinoamérica es un modelo que me gusta mucho: promover la convivencia entre artistas, muchas veces con el público y con contextos locales y, en ese estado intenso de tener que compartir con personas distintas en un territorio muchas veces nuevo, repensar costumbres, tiempos y también en el propio proceso artístico. Siempre pienso en acciones basadas en lo que conozco/conocí del territorio a donde voy. Claramente que al llegar y convivir en otro territorio se despiertan otros intereses, muchas veces distintos de lo que planteé en la convocatoria. Normalmente en los festivales hago dos acciones: la que planteé y que fue seleccionada y una que hago en el final de la estancia por consecuencia de la convivencia.

El modelo de residencia artística es otro modelo que a mí también me gusta mucho para crear, pero cuando hay un tiempo mínimo de conocer el territorio y donde hay más artistas para compartir y convivir. Mi arte no nace de una cueva de yo conmigo misma, o como para aliviarme de un trauma; nace de las relaciones con la sociedad y de mis experiencias con el territorio y con las personas que en él habitan, casi siempre parte de una curiosidad a cerca de la vida o propuestas de cosas que me gustaría que pasaran.

Creo en la potencia de propuestas que promueven una nueva posibilidad diferente a lo que no está bien, más que una denuncia del mal. Trabajo sobre la posibilidad de una nueva percepción y propuesta de las cosas. Prefiero trabajar con los procesos colectivos y busco encontrarlos en los procesos de la creación de las piezas. Después del término de las creaciones con el EIA, empecé a pensar acciones que pudiera promocionar el estado de colectividad y escucha que tenía en los procesos colectivos junto a mi grupo. Que necesitasen de más cuerpos y más espacios en común.

Traigo mis referentes de mis experiencias trabajando con colectivos de intervención urbana de Sao Paulo y de otras partes de Brasil, de mis estancias en residencias y festivales por otros continentes, principalmente en Latinoamérica. De otros artistas que trabajan con arte contextual, y de artistas como Hélio Oiticica, Ligia Clark, Allan Kaprow y Bueys.

2.2 Arte y Contexto

2.2.1 Antecedentes

- *¿Qué haces con lo que tienes?*

En 2015 presento la pieza *¿Qué haces con lo que tienes?* En el Festival Observatório de la Interrogação, festival en la ciudad de Resende interior del estado de Rio de Janeiro.

La pieza consistía en una instalación performativa donde con un clavo de 20cm tallaba ladrillos. Eran en total 10 ladrillos, donde se leía la frase “¿Que haces con lo que tienes?”. La frase fue fijada en el suelo de la plaza central de la ciudad, con una mezcla de agua, arena y cemento.

El lugar elegido para la acción claramente no fue aleatorio, la pieza que no pasaba de 10 cm de altura fue fijada entre el murete de demarcación de un árbol, que se encuentra en frente a una iglesia católica y en la esquina de un edificio en obra del Poder Judicial.

Ese espacio me pareció muy simbólico, pues esos tres elementos, el árbol, la iglesia y el poder judicial son buenos referentes para cuestionar ¿qué hacemos con lo que tenemos, que hacemos con y en esos espacios? Los ladrillos fueron elegidos como materia por su doble sentido de uso, al ser construido un muro, podemos ser motivados por cuestiones de protección o de aislamiento y segregación.

La idea de fijar con mezcla los ladrillos en el espacio público tiene la intención también de permitir tiempo y ampliar el alcance: tiempo para pensar y reflexionar sobre *¿Qué haces con lo que tienes?*, pues no es una pregunta de respuesta inmediata, tal vez una pregunta que muchas veces no se sabe la respuesta.

Esta acción fue realizada en la calle en un domingo en el horario de salida de la misa de la iglesia. Cuando algunas personas preguntaron qué hacía, algunas de ellas me ofrecían ayuda. A quienes les contestaba que estaba tallando ladrillos, y me preguntaban de nuevo qué estaba tallando, les decía la frase “¿Que haces con lo que tienes?”. Normalmente la reacción a seguir era la de poner la mano en la cabeza o en el mentón, un silencio por unos segundos, agradecer y partir.

La idea de esa pieza fue provocar reflexión acerca de nuestra actitud delante de las cosas, situaciones y condiciones. Una pregunta que podríamos decir genérica, que en consecuencia del sitio elegido para su implantación puede moverse desde llevar a reflejar en carácter más individual, colectivo, llevando para el contexto local de la ciudad o en general por sus “monumentos”de carácter común a muchas ciudades, hablando claramente de los tres elementos, el árbol, la iglesia y el poder judicial.

El contexto elegido es de gran importancia y dirige a una mirada específica, pero no es del todo esencial para la existencia de esa pieza, pues esa pieza puede ser reemplazada en otros sitios de la misma ciudad o de otras ciudades sin perder sus características, pero

obviamente el contexto del espacio elegido es de total importancia. O sea, ¿podemos decir que la pieza tiene un carácter contextual?

Según Paul Ardenne en su prologo en el libro, *Arte Contextual*, define:

“Bajo el término de arte “contextual” entenderemos el conjunto de las formas de expresión artística que difieren de la obra de arte en el sentido tradicional: arte de intervención y arte comprometido de carácter activista (happenings en espacio público), arte que se apodera del espacio urbano o del paisaje (performances de calle, arte paisajístico en situación..), estética llamadas participativas o activas en el campo de la economía, de los medios de comunicación o del espectáculo”.¹

Más adelante, Ardenne explica:que “la primera razón de ser del arte contextual arranca de un deseo social: intensificar la presencia del artista en la realidad colectiva”.²Esa pieza nace de un cuestionamiento a la sociedad como un todo y como individuo, y para la elección del espacio a intervenir, nace de la interacción y percepción de la ciudad junto a los testimonios de los ciudadanos locales.

Regresando a la pregunta si esta pieza encaja dentro del arte contextual, afirmamos que efectivamente lo hace. Ya que, a pesar de ser una pieza replicable, antes de desarrollarla en un lugar puntual, desarrollo un análisis específico del lugar para adecuar la pieza a su contexto local y así proponer una relación coherente con el lugar.

Fig 34 O que você faz com aquilo que você tem? (Foto Ana Heuseler 2015)

1Ardenne, Paul. *Un Arte Contextual: Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, Editora Cendeac, Murcia, 2006, p.10

2Ibídem, p. 30

Fig 35 O que você faz com aquilo que você tem? (Foto Ana Heuseler 2015)

- ¿Qué quisiste hacer y no te dejaron por ser mujer?

Otro trabajo que nace de una pregunta es el proyecto: *¿Qué quisiste hacer y no te dejaron por ser mujer?*, el cual fue seleccionado y presentado en la I Bienal de Asunción en Paraguay. El trabajo para la bienal fue exhibido en formato de instalación a partir de videos de los registros de performances que hice en Sao Paulo.

El trabajo nace a partir de mi experiencia de cuando viví en Lima, Perú. En el año de 2012 en Lima fui invitada a participar del Festival *Nosotras estamos en la calle*, un festival de práctica artística de mujeres que actúan en el espacio público.

Después de algunas experiencias de intervención en peleas de matrimonio los cuales se presenciaban en la calle, percibí una desventaja frecuente de la parte femenina en las peleas y me cuestioné sobre los niveles de machismo que existían en la actual sociedad donde me encontraba y sobre cuántos machismos viví y vivía yo a lo largo de mi vida hasta el presente momento. Con la curiosidad de saber si más mujeres compartían de lo que yo compartía, hice la primera parte de esa obra que consistió en salir a la calle con una pizarra y una tiza, preguntando a las mujeres que encontraba en la calle si había algo que quisieran hacer en sus vidas y no pudieran por el hecho de ser mujeres. Las respuestas eran casi siempre muchas cosas o nada, pues es normal no hacer cosas (normalmente esa respuesta venían de mujeres mayores). Después de tener muchas respuestas de muchas mujeres me quedé reflexionando para qué me servía tener historias tristes de personas. ¿Qué cambió en mi vida o en la vida de esas mujeres? Entonces percibí que me gustaría invitarlas a hacer esas acciones que no pudieran hacer. Y así nace la instalación para la Bienal de Asunción.

Invité tres mujeres paraguayas que vivían en Sao Paulo (ciudad en la cual vivía en esa fecha) a participar del proyecto. Pregunté si había algo en sus vidas que querían hacer y

que no pudieran por ser mujer, y me dijeron que sí que había y sí que querían. Primero fue Patricia de Pedro Juan Caballero: nunca ha podido caminar sola por la calle de noche, era la segunda vez que hacía. La grabé mientras caminaba hacia a una esquina a la 1 de la mañana. La segunda fue Priscila, su papá le enseñó su hermano a disparar con armas, pero a ella no, entonces fuimos a una clase de arco y flecha, pues dijo que le gustaba más que las armas. La grabé en su primera clase con el arco. La tercera fue Martha que nunca ha podido practicar artes marciales, e hizo su primera clase de Muay Thai.

En la instalación se presentaron los videos de la experiencia de cada mujer. Los videos tienen 1 minuto de duración cada uno, y junto a los videos había una mesita con una máquina de escribir donde otras mujeres podrían escribir se había algo en sus vidas que quisieran hacer y no las dejaban por el hecho de ser mujer.

En esa obra más que una elección por un contexto territorial específico, parte de un contexto social de un grupo específico, de una “dependencia de las relaciones sociales como un factor esencial para su existencia.”,³ como define Pablo Helguera en su texto, *Arte socialmente comprometido*, arte que además define como aquel que “trabaja vinculado a sujetos y problemas que, normalmente, pertenecen a otras disciplinas, colocándolos temporalmente en un espacio de ambigüedad”.⁴

Inicia el texto mencionando la creación del término, que funciona mejor que muchos de otros términos que se acostumbraban a usar como el de arte social o arte comunitario. El inicia su texto diciendo que “todo arte, cuando se crea para comunicar algo o para ser experimentado por alguien, es social”,⁵ y ejemplifica que para comprender ese término es preciso comprender la diferencia entre una obra estática y una interacción social. Comenta que con los movimientos sociales de los años 1960 se llevaron a cabo obras con un mayor compromiso social en el arte y al surgimiento del arte performativo y de las instalaciones artísticas, centrándose en el proceso y en la ciudad específicos del lugar cuya influencia en la práctica artística socialmente comprometida de hoy es amplia.⁶

Fig 36 Fragmentos del Vídeo: ¿Que quisiste hacer y no te dejaban por ser mujer? (Fuente: Van Jesus)

3 Helguera, Pablo, “Educación para un arte socialmente comprometido” en *Pedagogía en el campo expandido*. In: 8ª Bienal do Mercosul: ensaios de geopoética: catálogo / coordenação Alexandre Dias Ramos. curador-geral José Roca; colaboração de Alexia Tala, Aracy Amaral, Cauê Alves, Fernanda Albuquerque, Pablo Helguera, Paola Santoscoy. Porto Alegre, Brasil: Fundação Bienal do Mercosul. Edição trilingue (português, espanhol, inglês)

4Ibídem, p. 181

5Ibídem, p. 181

6Cfr. Ibídem, p. 181

Fig 37 Registro Exposición (Foto: Omar Estrada)

- ¿Como ser feliz en la ciudad?

En el primer semestre de ese año 2019 estuve viviendo en la ciudad de México en durante el intercambio académico en la UNAM (Universidad Autónoma de México). Vivía en San Rafael, barrio ubicado en la zona norte a 20km de la unidad de Posgrado de la UNAM, zona sur, donde tenía clases. Es decir, un trayecto de no menos de 40 minutos en coche, 1 hora en bus o 47 minutos en metro con un transbordo de línea. Un trayecto que hacía 3 veces a la semana y que sería tranquilo si no tuviera aproximadamente más de 10 millones de personas que hacían los mismo que yo: cruzar la ciudad de un lado a otro, después de muchas horas de trabajo normalmente. Yo tenía el privilegio de poder elegir entre bus y metro, de ir tres veces a la semana y no todos los días, y de que estaría en la ciudad apenas por 5 meses. Ese trayecto con tráfico me costaba 1h30 de mi vida, y era una de las cosas que más detestaba de mi día, al nivel que ya había dejado de hacer cosas, visitar amigos, aceptar invitaciones sólo porque no quería andar en metro. El metro de la ciudad de México es muy bueno, hay casi en todos los barrios y te conecta a muchos lugares, lo que me molestaba era el tiempo que se gasta, la cantidad de personas y la falta de generosidad a la gente más necesitada.

Cuando fue invitada a una residencia artística en la galería Casa VIVA, decidí pensar algo para que se pudiera ser más feliz en la ciudad, pues si yo no era feliz en el metro, tal vez más gente podría también no lo serlo. Cuando fui a vivir a la residencia, me cambió la vida, estaba a 15min de la universidad: no más 1h30. Percibí entonces que cuando tenía trayectos más cortos en el metro era más generosa con los demás y ya no me importaba viajar parada, compartir, cuidar de la comunidad esporádica y dinámicamente que se formaba al pasar de las estaciones. He decidido entonces en mi residencia de 3 semanas empezar en una acción en el metro, que pudiera contribuir en poder ser feliz en la ciudad. Pensé en tres momentos: el primero, un estudio casi que antropológico de lo que veía, vivía y sentía, descripción de cantidad de personas, flujo a cada estación, distancia de mi cuerpo a los demás, colores de vestimenta de las usuarias, interacción entre ellas, niveles de generosidad y etc.

En segundo momento consistió en encuestas conmigo misma y con otras usuarias del metro sobre que les gusta y que no les gusta del metro, la cantidad de trayectos diarios, el tiempo de trayecto e influencia del metro en sus vidas. Y para el tercer momento, para la ejecución de una acción creada a partir de mis observaciones e impresiones de todo.

Entre mis apuntes, elegí un viernes por la mañana, día que para muchos es el último del laburo de la semana, elegí a las 9 pues quería que la gente fuera a su trabajo/ clase con un asunto a contar a sus compañeras, y también pues a las 9 era un horario en el metro que tendría gente para poder hacer la fiesta, pero no tendría gente demasiado que no se pudiera mover dentro del vagón. Y así fue. Invité a un amigo mexicano a acompañarme a la acción, nos metimos con sombreritos de fiesta y un pastel de 3kg en un vagón del metro de la línea 3, de la estación universidad hacia al centro, trayecto que yo hacía todos los viernes, y ese viernes tenía clase a las 11h de la mañana, a cual fui al terminar la acción. Empezamos a cantar las mañanitas (canción mexicana para el cumpleaños), después de cantar la canción pregunté si alguien cumplía cumpleaños hoy y nadie contestó... Próximo vagón, misma táctica, cantamos las mañanitas y pregunto si alguien hace cumpleaños, un brazo se levanta al final del tren, vamos hasta allá y conocemos.

Daniel, cumple sus 19 años y estaba yendo a la estación La Raza por un examen de admisión. Teníamos suficiente tiempo, pues iba a casi a la última estación de la línea. Le pusimos su sombrerito de cumpleaños y empezamos a cantar las mañanitas. Hizo su deseos y empezó a cortar y compartir la torta a todas que están en el vagón. Por ese momento Daniel se transformó en una celebridad en el vagón, todos querían sacar un foto con él y le deseaban felicidades por su día. Daniel emocionado hace un discurso y enseña su documento de identidad para probar que realmente era su cumpleaños La gente al salir del metro le saludaba de despedida y la gente al entrar era recibida con un pastel y con la información que era el cumpleaños de Daniel. Usuaris del metro empezaron a interactuar unos con los otros, a pedir que la gente que al entrar le saludasen por su fecha. La acción termina cuando Daniel baja en su estación minutos después de compartimos toda la torta de su cumpleaños.

Fig 38 ¿Como ser feliz en la ciudad? -acción (Fotografía: Leobardo Albarrán 2019)

Fig 39 ¿Como ser feliz en la ciudad? -acción (Fotografía: Leobardo Albarrán 2019)

Fig 40 ¿Cómo ser feliz en la ciudad? Exhibición Galería Casa VIVA (Fotografía: Alejandro Chellet 2019)

En esa acción podemos decir que fue creada una comunidad espontánea y nómada, pues en cada estación cambiaban las personas en el transcurso de sus trayectos, pero dependía de una comunidad más grande, la de la comunidad de las usuarias del metro. La idea de esa acción fue pensar cómo crear relaciones más afectivas y relajadas en una dinámica de la ciudad casi que obligatoria para las ciudadanas. Como diría Pablo Helguera, los proyectos de SEA (Socially Engaged Art) no sólo dependen de una comunidad para existir, sino que también son mecanismos de construcción de comunidades.⁷ Las relaciones que los artistas establecen con las comunidades pueden variar bastante.

Helguera comenta que “todo arte provoca la interacción social; sin embargo, en el caso del SEA, es el proceso en sí – la producción de la obra – lo que es social”.⁸

⁷Cfr. *Ibidem*, p. 183

⁸*Ibidem*, p. 184

3. Practicas Artísticas y Pedagógicas en territorios afectados

Cuando acontece una catástrofe ya sea de procedencia ambiental o de guerra, la consecuencia casi que inmediata es la destrucción del territorio. En muchos casos hay una comisión de ayuda humanitaria que comparece a colaborar con la reconstrucción del territorio, muchas veces va algún ejército, médicos y arquitectos, pero siempre me he preguntado ¿quien ayuda a reconstruir el ser humano que fue destruido?

¿Cómo apoyar y animar las personas en situación de pos-catástrofe?

En ese capítulo presento dos proyectos que trabajan en territorios en situación de post catástrofe. En ellos se actúa de manera distinta pues usan metodologías distintas. Pero las vemos muy complementarias y esenciales en las comunidades.

En el proyecto de *La memoria del cuerpo. Un rio que no se olvida*, no nos hemos basado necesariamente en sus metodologías, pues no somos Clown y tampoco pedagogas, pero compartimos sus códigos de ética y sus métodos de aproximación con los territorios afectados y de las comunidades afectadas.

Los dos proyectos tienen sus propuestas dirigidas a niños en su gran mayoría. En el proyecto del Rio Doce la práctica fue re dirigida más a mujeres adultas y ancianas, pues el proyecto tiene la idea de cuidar de las personas que cuidan, las que cuidan de las familias de la comunidad, de los niños y de los anciano. Que en la mayoría de los casos son las mujeres que se quedan con esa función.

Elegí mujeres que tenían muy evidente la práctica del cuidar, y que en muchos caso era perceptible una ausencia de cuidados con ellas, que provenían de ellas mismas o de quien ellas cuidaban. La idea del proyecto fue permitir un tiempo para cuidar de quien nos cuida, pues la función del cuidador muchas veces no es reconocida y agradecida, pero creo que después de una catástrofe lo que se mas necesita es de cuidados.

3.1 Practica escénica en el territorio: Payasos sin Frontera

Descubrí hablando con un payaso del cual fui su tour manager, mi ansía por llevar sonrisas a quien ya no consigue sonreír. Él sonriendo me dijo que viajó a Haití después de un terremoto con ese propósito y que existía una organización que lo hacía. Claramente me espanté de felicidad, porque más gente compartiera esa preocupación. La organización es Payasos sin Frontera.

Organización que nace en 1992 a partir de una llamada a un payaso profesional de Barcelona. Era un grupo de niñas y niños de la Escuela "Projecte" en Barcelona que proponían que se realizaran espectáculos en los campos de refugiados de la antigua Yugoslavia. Los niños y niñas ayudarían en parte de los gastos para que los artistas pudieran emprender el viaje

El 26 de febrero de 1993, los artistas de la compañía Tortell Poltrona realizan espectáculos en el campo de refugiados de Savudrija de Veli Joze, en la península de Istria, actual Croacia. La utilidad del circo y el arte de la risa con población refugiada se evidenció en la respuesta de los niños de Veli Joze. Se decidió hacer un segundo viaje dos meses después con un grupo de malabaristas. En este viaje se sentaron las bases para la creación de una organización que ayudara a los artistas a repetir estas experiencias, haciendo espectáculos gratuitos para las personas que padecen situaciones de crisis, especialmente para la infancia, como los niños y niñas de la escuela "Projecte" había solicitado inicialmente.⁹

En 1993 equipos artísticos de España, como payasos, bailarines, magos, músicos y titiriteros invitaron a otros artistas de reconocimiento internacional a participar de ocho expediciones en la ex Yugoslavia. En 1994 hubo 19 expediciones. En 2012 se forma la Asociación CWBI (Clowns Without Borders International), a partir de organizaciones creadas en 15 países bajo a las mismas normas éticas con las que se fundó la organización española.

Los artistas de Payasos sin Fronteras comparten risas, esperanza y alegría con los niños y sus familias en situaciones difíciles. Condiciones de vida para fomentar su vitalidad y fortalecer su capacidad de recuperación a través de payasos / circos. El humor es una herramienta que crea una atmósfera abierta, aumenta la capacidad de concentración y reduce el estrés en niños. La risa y el juego crean un sentido de comunidad, aumentan la capacidad de aprender, fortalecen la autoestima y puede ser un alivio natural del dolor.¹⁰ (libre traducción)

Tuve el placer de hablar con algunos payasos del CWBI Brasil que actuaran en comunidades al recorrer de la cuenca del Río Doce y en el caso de Brumadinho, me comentaran un poco de su metodología de llegar a los espacios con el mínimo de 15 días

⁹Clowns Without Borders International. (2018) **Press Kit**.

¹⁰Clowns Without Borders International. (2017) **Miles of Smiles**. handbook

días después de la catástrofe, desplazarse, conseguir apoyo y la satisfacción de mirar sonrisas que ya no salían hace mucho.

Escuché también el testimonio de un afectado de la catástrofe do Rio, que me comentó que si no fuera por CWBI él estaría muerto, que el risa le salvó la vida, pues ya no sonreía hace mucho y ellos consiguieron sacarle una sonrisa que ya pensaba que no existía

Creo en el potencial de la práctica artística como pieza fundamental para apoyar, crear afectos y regenerar comunidades en situación de pos-catástrofe; creo en la potencia de las artes plásticas, escénicas y musical para ese hecho. Su capacidad poética y lúdica al comunicar llega en lugares que muchas otras formas de interacción y diálogo no llegaría.

Fig. 41 Riso Doce. Payasos sin frontera Brasil en la Cuenca del Rio Doce (Foto: Ricardo Avellar)

3.2 Práctica pedagógica en territorios afectados : Pedagogía de la Emergencia

Otra organización que tiene su práctica en territorios pos-catástrofe es el Instituto Livre Internacional para la Pedagogía de la Emergencia y del Trauma (IINTP) basado en la Antroposofía.

Su actuación en el territorio sigue una metodología distinta la de los CWBI, pues actúan en el territorio lo más breve posible con el fin de evitar posibles traumas.

En el libro *Destroços e Traumas*, Bernd Ruf se dedica a describir los procesos que han sido practicados con resultados positivos, como también es un libro práctico sobre la pedagogía de la emergencia. Llama la atención para el destino de los niños y padres afectados por catástrofes, el libro de Bernd Ruf asegura que esas víctimas no sean olvidadas.

La Pedagogía de Emergencia es una rama que surge de la Pedagogía Waldorf como intervención educativa de urgencia para niños que han vivido un trauma psicológico y que se encarga de rescatar emocionalmente a niños en casos de catástrofes naturales (terremotos, incendios, inundaciones...), civiles (guerras, refugiados, accidentes...) o situaciones de maltrato, abuso o abandono. Las intervenciones educativas de urgencia intentan apoyar a estos niños y jóvenes en la superación de su trauma a través de medidas de estabilización. El objetivo es integrar las experiencias traumáticas a la biografía de cada individuo y de ese modo contrarrestar el desarrollo de estrés postraumático.

“La pedagogía de emergencia vive del momento oportuno, desde la intervención en las etapas iniciales, en el momento en que comienzan a establecerse el silencio, el desaliento, la desesperación y la regresión. No es una pedagogía del trauma, sino una prevención pedagógica del trauma en las primeras etapas de la crisis, y como tal, busca actuar de una manera que evite que ciertas cosas evolucionen, cultivando el posicionamiento correcto y adoptando las actitudes correctas”.¹¹
(Traducción de la autora)

Bernd Ruf comenta que después de grandes catástrofes, los niños necesitan de personas competentes que ofrezcan alivio inmediato, tanto para heridas externas como internas. Necesitan estar seguros y sentirse seguros, de lo contrario las heridas del alma no puede ser sanadas. Explica que en la mayoría de las veces, las experiencias traumáticas se procesan cuando se puede hablar de ellas. Expresarte a ti mismo es también un acto de desapego. Sin embargo, los niños nunca pueden ser forzados a renunciar a sus traumas, y si no pueden verbalizar sus experiencias, es necesario buscar otras formas creativas y curativas para la expresión, como la pintura, el dibujo, la música y la danza. Por lo tanto, muchas intervenciones en pedagogía de emergencia se centran en el arte, los ritmos y el movimiento. El trabajo tiene una estructura de ritual y su propósito es crear un ritmo para que los niños se sientan protegidos, seguros y encuentren una nueva dirección para su vida.

¹¹RUF, Bernd. *Destroços e traumas: embasamentos antroposóficos para intervenções com a pedagogia de emergência*, Editora Antroposófica, Sao Paulo, 2018, p. 13

“Entiendo que las acciones trabajadas por la pedagogía de emergencia como un impulso para mantener la vida en su flujo orgánico, incluso después de la ocurrencia de traumas tan profundos. Estas acciones son más que divertidas y entretenidas. Su objetivo es reunir el alma y el cuerpo en el acto de volver a encantar y embellecer lo íntimo para restaurar a todos los niños que cerraron las puertas de la infancia. Tales acciones se basan en fundamentos vivientes comprendidos en la antropología-antroposófica de crisis y traumas, en un análisis cuidadoso, sensible y ético del ser humano en un estado vacío de su ser. El respeto por el individuo está por encima de los números y las estadísticas. Debemos buscar una escucha respetuosa de lo que el niño es en su esencia, ofreciéndonos la oportunidad de volver a experimentar el ser que vino al mundo para ser”.¹²

Bernad evidencia que en todo momento, los niños de este mundo experimentan algo que no pueden entender: se convierten en en víctimas de la guerra, el exilio y la fuga, son maltratados, maltratados y mal orientados, sufren las catástrofes naturales y los desastres causados por el hogar. Cuando sucede lo inconcebible, la vida cambia. Las consecuencias de una experiencia traumática tienen un peso y una duración proporcional a la edad del niño. Esto significa que cuanto más joven sea el niño en el momento de estrés intenso y cuanto más cerca esté de él, más difíciles y duraderas serán las consecuencias.

Las víctimas de catástrofes intentan seguir viviendo de alguna manera. La pedagogía de emergencia se aplica a los residuos internos y externos.

“En todas partes del mundo, ocurren terribles desastres, y luego las fuerzas brutales y el temor a la existencia de uno "golpean la vida de las personas como martillos o las corroen como ácido" (Donowitz y Lache, 2011, 74). El trauma cambia para siempre las vidas de las víctimas: cambian la forma en que las personas piensan, sienten y actúan, así como los valores y visiones que las personas tienen de sí mismas y del mundo. Los traumas son como un temblor en el alma. Sacuden los paisajes interiores y pueden hacer que las grandes regiones colapsen. De este modo, los traumas pueden bloquear el camino evolutivo del niño y su potencial biográfico, lo que lleva a un "sufrimiento por una vida sin sentido".¹³ (Traducción de la autora)

Bernard presenta un breve estudio de Fischer, donde él compara las catástrofes naturales con las producidas por la civilización:

¹²Ibidem, p. 20

¹³Ibidem, p. 31

“Las catástrofes y accidentes naturales no son eventos intencionales, previstos o planificados; No son causadas para un propósito particular. Obviamente, las víctimas de catástrofes naturales y accidentes llevan una pesada carga con su sufrimiento personal. Sin embargo, su confianza básica en general no se ve tan afectada como en el caso de las víctimas de violencia, especialmente cuando se trata de violencia por parte de familiares cercanos. Por esta razón, los traumas causados por catástrofes naturales o por accidentes son menos complejos y pueden transformarse más fácilmente (Fischer, 2006, 105)”.¹⁴
(Traducción de la autora)

Especifica que las catástrofes naturales y accidentes no implica la intención de causar daño. No hay falta. No podemos declarar a nadie, directa y personalmente, culpable o responsable del sufrimiento que causan los terremotos, los tsunamis o los volcanes en erupción. Son golpes de destino, fallas humanas o 'fuerzas superiores'.

Fig. 42 Acción con niños víctimas de terremoto en Nepal, 2015 (foto: Archivo Personal)

¹⁴Ibidem, p. 23

4. Narrativas y Escuchas

4.1 Memoria, historia oral y patrimonio

¿Qué pasa con la relación afectiva con un territorio cuando el paisaje del territorio es modificado? ¿Cuáles serán las futuras memorias del espacio?

¿Hay peligro de las nuevas memorias traumáticas reemplacen las antiguas memorias?

En ese capítulo no busco necesariamente una respuesta para esas preguntas, sino que fueron a partir de ellas que nos motivaron a pensar ese proyecto.

Al hacer búsquedas en páginas de pesquisa en Internet sobre la ciudad de *Mariana-MG* Brasil, las primeras noticias e imágenes que fueron enseñadas fueron sobre la tragedia de 2015, del rompimiento del dique de desechos tóxicos.

Las materias en periódicos de diversos países y en diversos idiomas. Imágenes del paisaje modificada, de animales presos en la lama, de peces muertos, de casas destruidas, personas llorando, barcos perdidos y etc. Me asustó la idea que se esa referencia se quedaría para siempre como sobra de esta ciudad y de las demás afectadas. Cuando pensamos en esas ciudades ¿lo primero que vendrá en la memoria será la tragedia?

Nos parece injusto que una tragedia pueda borrar las memorias e historias de la vida anterior a ella. Y es a partir de ese punto que presentamos el proyecto.

Hablar de los recuerdos y de las memorias anteriormente a la tragedia, con el deseo y la intención de reactivarla, pues así hay menos posibilidad de ser borrada o sustituida por la memoria reciente de la tragedia.

Y a partir de la valoración de sus memorias y de su reconocimiento como patrimonio histórico, apoyar a las moradoras y sus comunidades a que no se pierda su propia memoria. Intentar hacer que se recuerde el orgullo de sus tradiciones y costumbres en medio de esa lucha por intentar olvidar lo ocurrido que ha cambiado su paisaje y estilo de vida.

4.1.1 Memoria

La memoria de un cuerpo, un río que no olvida. Parte de la memoria del cuerpo inalterado, de las memorias de los habitantes de las comunidades de la cuenca del *Río Doce* tiene con y sobre él. De los tiempos que no sabemos cuándo volverán, de una memoria que corre peligro de entrar en extinción y ser sobrepuesta por la memoria del dolor: esa memoria que todos los días es recordada al mirar ese cuerpo que visiblemente se nota que fue alterado.

David Lowental comenta que: “Toda conciencia del pasado se basa en la memoria. A través de los recuerdos recuperamos la conciencia de los eventos anteriores, distinguimos el ayer del hoy y confirmamos que hemos vivido un pasado”.¹⁵ (traducción de la autora)

El Río Doce es algo más que un río, para muchas comunidades como la de los Krenak (pueblos originarios de la zona cerca de Governador Valadares-MG), el Río es como un ente querido de la familia, un abuelo.

Para otros es su fuente de ocio, de tradiciones, un lugar sagrado, posibilidad de ingresos, liquido que hidrata los cuerpos, que llega a las canillas y mucho mas. Cada una que convive y convivió con él tiene sus recuerdos que contar. Cada una o cada comunidad se reconoce por el Río, y es el más importante que comparten entre ellas. Era los que unía como identidad colectiva.

Lowental, traza la importancia de los recuerdos para sostener nuestro sentido de identidad. Dice que recordar el pasado es crucial para nuestro sentido de identidad, saber lo que fuimos confirma lo que somos. “Cuando no se tiene memoria, no se tienen sentimientos”¹⁶

Virginia Wolf es citada por Lowental, cuando dice que “los grupos también movilizan recuerdos colectivos para sustentar identidades asociativas duraderas”¹⁷

Asimismo, Sammler, citado por Lowental, afirma que “todos precisan de sus recuerdos, Ellos evitan la miseria de la insignificancia”¹⁸ traducción de la autora)

La memoria es el resultado de un trabajo de organización y de selección, de lo que es importante para el sentimiento de unidad, de una comunidad y de experiencia, segundo Alberti.¹⁹ (traducción de la autora)

¿Cómo esas comunidades se reconocerán, sin poder seguir sus costumbres y tradiciones?

Imagino que a partir de los relatos de sus familiares, amigos, comunidad, libros y museos.

15LOWENTHAL, David. (1998) **Como conhecemos o passado.** Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. Sao Paulo, Brasil: Editoria PUC-SP. Titulo original: How we know the past, in The past is a foreign country. Cambrigde, Cambrigde University Press, 1995.

16 Ibídem, p. 83

17bídem, p. 84

18bídem, p. 84

19 LOPEZ, Imaculada. (2008) **Memória social: uma metodologia que conta histórias de vida e o desenvolvimento local.** Sao Paulo, Brasil: Museu da Pessoa.-Senac Sao Paulo.p17

Y la relación afectiva con el espacio. ¿Cómo se queda?

¿Es posible buscar el pasado antes de la tragedia, re-activar sus memorias con el fin de disminuir el dolor de la memoria reciente del atentado hacia él?

Este proyecto buscó reactivar una memoria que estaba siendo reemplazada por la memoria de la catástrofe.

El afecto juega un papel central en la historia de las mnemotécnicas, así dice Aleida Assman.²⁰ También comenta que “la memoria afectiva se basa en una experiencia psicofísica que escapa no sólo a la verificación externa, sino también a la revisión misma.”²¹

Es con base en el afecto que creemos en la posibilidad de despertar recuerdos, con la finalidad de restaurar comunidades, individuos y memorias. Y por eso para ese proyecto elegimos trabajar en la cuenca del Rio Doce, territorio en el que ya teníamos establecidos afectos con las comunidades, sus y tradiciones y saberes.

20 Cfr. Assman, Aleida, *Espaços da recordação. Formas e transformações da memória cultural*, Unicamp, Campinas, 2011, p. 269

21ssman, Aleida, *Espaços da recordação. Formas e transformações da memória cultural*, Unicamp, Campinas, 2011, p. 269

4.1.1.2 Historia Oral

¿Como no olvidar una historia?
Contándola.

Esa es a base de transmisión del conocimiento desde hace muchos años. Las comunidades tradicionales siguen pasando sus conocimientos de generación a generación a través de relatos orales.

La historia oral según Paul Thompsom es la interpretación de la historia de las sociedades y culturas en procesos de transformación, por intermedio de la escucha a las personas y del registro de las historias de sus vidas.²² “La habilidad fundamental en la historia oral es aprender a escuchar”,²³ afirma el mismo autor.

Él comenta del papel distinto que la historia oral asumió en etapas distintas del desarrollo humano. En sociedades muy antiguas, antes de la escritura y la prensa, está claro que todo el conocimiento se transmitió de manera continua, incluidas las habilidades cotidianas, el trabajo, la gastronomía, así como la genealogía, la historia familiar, la historia oficial y la literatura.²⁴

La valoración de las historias de vida de las personas contadas por ellas mismas, registradas y socializadas por ellas mismas, traducidas de forma de entender o lo que es, cómo se hace y para qué sirve la historia. Es tan importante contar una historia como hacer que sea escuchada y usada.

"El poder de compartir la experiencia humana nunca debe ser subestimado".²⁵

La historia oral nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado, a crear recuerdos nacionales más ricos y a ayudarnos a construir un futuro mejor, más generoso y más democrático, dentro de cada país y entre países.

La memoria individual, la memoria de lo que nos pasó a nosotros mismos, quiénes somos, cómo fue nuestra vida. No podemos manejar la vida sin esta memoria, es la parte más central de la conciencia humana activa y es esencialmente oral. Para recordarlo, podemos ayudarnos con documentos pequeños, pero mucho depende solo de nuestra memoria oral. Sin memoria personal no podemos vivir, no podemos ser seres humanos.²⁶

22 Thompson, Paul, "Histórias de Vida como Patrimônio da Humanidade" en *História falada: memória, rede e mudança social*, Museu da Pessoa : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, p. 20

23 *Ibidem*, p.20

24 *Ibidem*, p.17

25 *Ibidem*, p.18

26 *Ibidem*, p.18

-La escrita (Cartas)

¿Pero cómo hacer que perdure por más tiempo, o que sus contenidos no sean alterados con el pasar del tiempo?

Haciendo el uso de la escrita.

Elegimos el modelo de carta como pieza material del proyecto, por ser un registro escrito de un acontecimiento. Fueron inspiradas en cartas de amor. Esas cartas fueran confeccionadas llenas de afecto y amor para sus receptoras. ¿Pero cómo escribir una carta de amor para quien no se conoce? Pues muchas de las personas a quien quería escribir cartas de amor no las conocía.

Pensamos que la manera más obvia sería iniciar una relación con esas personas.

Y a partir de la convivencia con las 16 personas elegidas, escribí a ellas cartas afectivas. Cartas que documentan ese momento, registran que hubo un encuentro, ese encuentro donde fue escuchado sus memorias, historias, deseos, sueños y miedos.

Cartas que se quedaran para futuras generaciones o no. Cartas que documentan quiénes fueron, cual fueran sus hechos, sueños y desafío.

Se queda entre una recuperación del pasado para una memoria a ser recordada en el futuro.

Pues al mismo tiempo que esas cartas demuestran empatía y afecto a 16 personas de la cuenca del Rio Doce, ellas documentan una historia, la historia de quiénes son esas personas, y cómo eran sus vidas antes del ocurrido.

La carta tiene su importancia en la historia y como documento es la responsable por el registro de la construcción de muchos pensamientos.

En Brasil la *Carta de Pero Vaz de Caminha al rei de Portugal D. Manuel*, en 1500, fue el primer documento escrito de la historia brasileña.

4.1.2 Patrimonio

Según el IPHAN (Instituto de Patrimonio Histórico Nacional- Brasil), los bienes culturales de naturaleza inmaterial se refieren a aquellas prácticas y dominios de la vida social manifestados en el conocimiento, la artesanía y las formas de hacer; celebraciones formas de expresión artística, plástica, musical o lúdica; y lugares (como mercados, ferias y santuarios que albergan prácticas culturales colectivas). En la Constitución Federal de 1988, en sus artículos 215 y 216, se extendió la noción de patrimonio cultural al reconocer la existencia de bienes culturales de naturaleza material e inmaterial.

En estos artículos de la Constitución, se reconoce la inclusión, en el patrimonio que debe conservar el Estado en la sociedad con la sociedad, de los bienes culturales que son referencias de los diferentes grupos formativos de la sociedad brasileña. El patrimonio inmaterial se transmite de generación en generación, recreado constantemente por comunidades y grupos según su entorno, en la interacción con la naturaleza y su historia que va generando un sentido de identidad y continuidad, contribuyendo a promover el respeto por la diversidad cultural y a la creatividad humana. Y esto, de acuerdo con la definición de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Con la valorización de las historias de vida como patrimonio de la humanidad es posible apoyar las comunidades debilitadas, que están por olvidar su propia historia o dejando de seguir sus costumbres y tradiciones por conflictos religiosos.

Con la valoración social del testimonio y del patrimonio oral es posible crear nuevas conexiones entre las personas en mundos sociales y geográfico distintos; a través del oral, creando nuevas solidaridades y nuevos entendimientos, que pueden ir desde el lado terapéutico a la solución de problemas. ²⁷

²⁷ Cfr. *Ibidem*, p. 19

5. Inspiraciones / Conspiraciones Artísticas

Corpo d'água. -*Floriana Breyer* 2015 Sao Paulo, Brasil

En esa obra Floriana invitó a otras artistas a participar con ella y yo fui una de ellas. En esa acción Floriana disponía una tela gigante de color azul que era movida por las artistas invitadas y por otras personas que transitaban por el espacio.

La obra marcaba físicamente el trayecto del rio Anhangabaú, uno de los tantos ríos canalizados en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Alternamos entre caminar con la tela y distribuir botellas de agua con el mapa de la cuenca del rio Anhangabaú caminábamos a la vez que preguntábamos a la gente si sabían que había un río que corría por debajo de nosotros.

Fig. 43 Corpos d'água, Vale do Anhangabaú, Sao Paulo. Brasil 2010 (Fotografía: Peetsa)

History of Nanling , Shen Yuan 1957-2005 - China

Fig 44 History of Nanling- Museo Guggenheim (Fuente <https://supchina.com>)

La obra *History of Nanling* que conocí en la exposición de artistas chinos en el museo Guggenheim en Bilbao en el año de 2018, fue una de las que me llamó la atención en la exposición. Visualmente se podía percibir que trataban el testimonio de varias personas acerca de un lugar con un río.

La pieza se trata de un estudio histórico de un pueblo del sur de China, que nace a partir de entrevistas con residentes que han presenciado cambios en su aldea, condado y región; sus recuerdos pintados con pinceladas amplias y las propias pinturas en acuarela de Shen Yuan se combinan para crear una historia idealizada que es más amable para todos. Los fragmentos de la conversación y las hojas de papel superpuestas resaltan la falta de memoria, el significado del lugar y el efecto de goteo de la perspectiva parcial que se convierte en mito e historia

Sueños Velados -Nury González, 2009 Santiago de Chile

Después del terremoto, de cualquier terremoto, los de tierra, los políticos, los familiares, los amorosos, lo que siempre queda visible lo rescatable en la habitación, es el velador —la mesa de luz— que logra contener, en el tiempo posterior a la partida de los cuerpos, pistas de la última conversación, de la última espera, del último soplo. Pareciera ser un objeto que convoca las claves de reparación y reconstrucción —de tanto mirarlo y usarlo—, de los secretos más velados o de las historias más renuentes del recuerdo.

La obra está construida por recuerdos difusos y confusos convocados, esta vez, por esta lectura de Von Kleist. Consiste en el emplazamiento en damero de 45 veladores singulares —nuevos, viejos, finos, comunes, buscados, encontrados, cedidos, prestados— todos ellos provenientes de la ciudad de Santiago y sus alrededores. Sobre cada uno de estos muebles, pertenecientes al ámbito más privado del alhajamiento del hogar, habrá en cada uno, una lámpara de noche con su ampolla encendida.²⁸

La obra *Sueño Velado* fue presentada en la Trienal de Chile 2009-2010 cuyo el lema convocante fue El Terremoto de Chile.

Nury González.La vida es sueño_El terremoto de Chile_MAC_2
Imagen 2 de 7

CLOSE X

Fig. 45 La vida es Sueño_El terremoto de Chile

(Fuente: <https://deperalilloasantiago.blogspot.com/2009/12/100-nidos-y-45-veladores-una-singular-e.html>)

28 <https://deperalilloasantiago.blogspot.com/2009/12/100-nidos-y-45-veladores-una-singular-e.html>

Central do Brasil, película franco-brasileña de 1998 dirigido por Walter Salles

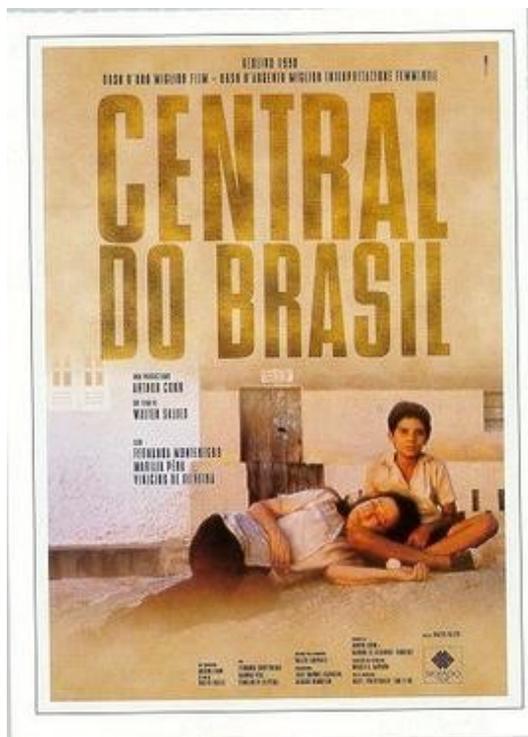

Fig. 46 Póster de la película Central do Brasil (Fonte: <https://br.pinterest.com>)

Dora (Fernanda Montenegro) trabaja escribiendo cartas para analfabetos en la estación central de Brasil, en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Aunque la escribana no envíe todas las cartas que escribe -las cartas que considera inútiles o demasiado fantasiosas-, ella decide ayudar a un niño (Vinicius de Oliveira) después de que su madre fue atropellada, a tratar de encontrar al padre que nunca conoció en el interior del Nordeste

El trabajo de Dora es una fuente de inspiración al elegir el modelo de carta como formato. Pues en una carta escrita a mano es evidente el tiempo dedicado a ese proceso, no tanto el tiempo que se llevó en su confección y muchas veces tampoco el esfuerzo y cariño a cada palabra. Pero es un documento, la prueba de una acción. La prueba de la palabra hablada. Y nada más fuerte para alguien que no sabe leer que escuchar el sonido de las letras, que surge de las palabras de afecto, en ese caso, de alguien que los quiere. Un sentir que llega de otra manera.

Yá Yá Massemba, Maria Bethânia- Música, Brasileirinho 2003

Que noite mais funda calunga
No porão de um navio negreiro
Que viagem mais longa candonga
Ouvindo o batuque das ondas
Compasso de um coração de pássaro
No fundo do cativeiro
É o semba do mundo calunga
Batendo samba em meu peito
Kawo kabiecile kawo
Okê arô oke
Quem me pariu foi o ventre de um navio
Quem me ouviu foi o vento no vazio
Do ventre escuro de um porão
Vou baixar o seu terreiro
Epa raio, machado, trovão
Epa justiça de guerreiro
Ê semba ê
Samba á
O batuque das ondas
Nas noites mais longas
Me ensinou a cantar
Ê semba ê
Samba á
Dor é o lugar mais fundo
É o umbigo do mundo
É o fundo do mar
No balanço das ondas
Okê aro
Me ensinou a bater seu tambor
Ê semba ê
Samba á
No escuro porão eu vi o clarão
Do giro do mundo

Que noite mais funda calunga
No porão de um navio negreiro
Que viagem mais longa candonga
Ouvindo o batuque das ondas
Compasso de um coração de pássaro

No fundo do cativoiro
É o semba do mundo calunga
Batendo samba em meu peito
Kawo kabiecile kawo
Okê arô oke
Quem me pariu foi o ventre de um navio
Quem me ouviu foi o vento no vazio
Do ventre escuro de um porão
Vou baixar o seu terreiro
Epa raio, machado, trovão
Epa justiça de guerreiro
Ê semba ê ê samba á
É o céu que cobriu nas noites de frio
Minha solidão
Ê semba ê ê samba á
É oceano sem fim, sem amor, sem irmão
Ê kaô quero ser seu tambor
Ê semba ê ê samba á
Eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão
Luar de luanda em meu coração

Umbigo da cor
Abrigo da dor
A primeira umbigada massemba yáyá
Massemba é o samba que dá

Vou aprender a ler
Pra ensinar os meu camaradas!

Composición: Jose Carlos Capinam / Roberto Mendes

La canción en la voz de Maria Betania trae en su voz junto a su ritmo de los tambores la memoria del cuerpo, cuerpo que junto a otros cuerpos viajaron del continente Africano hasta Brasil. Los tambores reproducen el movimiento del navío por las ondas del mar.

Una memoria que trae a los cuerpos de quien escucha el testimonio de los cuerpos que viajaron. Esta es otra manera de sentir y escuchar la memoria.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Empezar el proyecto en el desarrollo del *III Encuentro Ancestral de Areal*, fue esencial y fundamental. A partir del encuentro empezamos a establecer relaciones afectivas con más de quince comunidades entre las que se cuentan las comunidades tradicionales indígenas, comunidades afrodescendientes, investigadores de las universidades públicas de la zona, comerciantes, pescadores, niños, ancianos y muchos otros; todos ellos compartiendo historias, saberes, afectos, comidas y momentos entre las moradoras de los territorios afectados de toda la Cuenca.

Con la *ONG Unidos pela Vida*, la institución acogedora en Brasil aprendí sobre la real importancia de demostrar apoyo a las comunidades tradicionales, principalmente en los momentos de dificultad, ya que el afecto es extremadamente importante para la regeneración psicológica de personas y comunidades, así como el diálogo interreligioso.

Las conversaciones, encuentros y entrevistas con las moradoras afectadas proporcionaron apoyo, reconocimientos de sus necesidades, crearon vínculos afectivos y estímulos al rescate de sus sueños. En esos encuentros fueron realizadas 16 cartas afectivas a 16 moradoras elegidas de tres zonas de la cuenca. Las personas fueron elegidas por la relación afectiva que había creado con ellas y por la necesidad de apoyo y cuidado hacia a ellas.

Los encuentros de escuchas se dieron en el contexto de alguna actividad en la cual yo pudiera mínimamente cuidar de su tiempo, como por ejemplo, mientras contaban sus recuerdos las ayudaba a cortar el césped, a limpiar la casa, a cocinar, desmontar un armario, o dando paseos por la playa. Esta estrategia de escucha y compartir partió de una de las primeras moradoras afectadas que visité y que le gustaba que habláramos mientras hacíamos algo, es decir, que no fuera una entrevista.

Como resultado de los encuentros fueron creadas cartas afectivas, donde agradezco por compartir sus historias, comparto mi apoyo a su lucha, reconozco sus potencialidades personales y, en el último momento, deseo que sus sueños de concreten y que no dejen de soñar.

Las cartas ya fueron entregadas a las dieciséis personas elegidas y yo obtuve un lindo retorno positivo de agradecimiento por la escucha, apoyo, cariño y fuerza de mis palabras hacia ellas.

A partir del proyecto hice muchas amigas, intercambié muchos conocimientos y rescaté mucho de mi relación con la tierra, con mis orígenes y aprendí sobre la importancia de la empatía y afecto en las relaciones.

Con la respuesta de las cartas, dos relatos de las experiencias de las artistas de Payasos sin Frontera, de la organización de la Pedagogía de la Emergencia, pude reafirmar la importancia del Arte y del Afecto en la regeneración del ser humano pos catástrofe, de cómo es posible evitar los traumas y/o amenizar sus efectos.

Pretendo seguir con el proyecto de pensar la práctica artística en el contexto de las comunidades post catástrofe. Seguiré trabajando con las comunidades que sufrieron catástrofes ambientales, procurando entender y cuidar cómo se ve afectada la relación afectiva con el territorio en esas situaciones. Planeo en el futuro hacer estancias prácticas/teóricas con mis referentes, Payasos sin Fronteras y con la organización de Bernd Ruf (Pedagogía de la Emergencia) a fin de pensar nuevas acciones artísticas en las comunidades, pero ahora con dos sesgo distintos. Con comunidades que se quedaron en los territorios afectados y de las comunidades que tuvieron que dejarlos.

¿Cómo cuidar la relación afectiva con el entorno, cuando tuviste que dejar él?

Esa fue una de las cuestiones que surgió en conversas en el transcurrir de ese proyecto y que deseo poder pensar en posibles acciones y reflexiones sobre ella.

BIBLIOGRAFÍA

Monografías

ARDENNE, Paul. (2006) **Un Arte Conxtextual: Creación artística em medio urbano, em situación, de intevención, de participación.** Murcia, España: Editora Cendeac, *Título Original: Un art contextuel.*

ASSMANN, Aleida. (2011) **Espaços da recordação. Formas e transformações da memória cultural.** Campinas, Brasil: Editora Unicamp. *Título Original: Erinnerungsraume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses.*

CHIMAMANDA, Ngozi Adiche. (2018) **El Peligro de la história única.** Barcelona, España: Penguin Randon House Grupo Editorial. *Título Original: The Danger of a Single Story.*

Clowns Without Borders International. (2017) **Miles of Smiles.** handbook

Clowns Without Borders International. (2018) **Press Kit.**

Exposição À Margem, Agua Cultura e Territorio: um processo. (2017) Org. Tereza Bruzzi Carvalho, Dânia Lima, Juliana da Silva Ferreira, Ana Flávia Machado. Belo Horizonte, Brasil: UFMG.

Krenak ererré. (2017) Org. Leticia Soares Peixoto Aleixo, Shirley Krenak. Sao Paulo, Brasil: Itaú Cultural.

LIMA, Dayse de Fátima. (2013) **O Serpenteamento do Rio Doce: das alteosas mineiras ao atlântico capixaba.** Ipatinga, Brasil: Edição do Autor

LOPEZ, Imaculada. (2008) **Memória social: uma metodologia que conta histórias de vida e o desenvolvimento local.** Sao Paulo, Brasil: Museu da Pessoa:-Senac Sao Paulo.

PESSOA Museu (2015) **Todo Lugar tem uma história para contar,** Org. Museu da Pessoa, Sao Paulo, Brasil: Museu da Pessoa.

LOWENTHAL, David. (1998) **Como conhecemos o passado.** Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. Sao Paulo, Brasil: Editoria PUC-SP. *Título original: How we know the past, in The past is a foreign country. Cambrigde, Cambrigde University Press, 1995.*

PABLO, (2011) Helguera. **Education for Socially Engaged Art.** New York, EU: Jorge Pinto Books.

_____. (2011) **Arte Socialmente Comprometido** in: *Pedagogia en el campo expandido.* In: 8ª Bienal do Mercosul: ensaios de geopoética: catálogo / coordenação Alexandre Dias Ramos. curador-geral José Roca; colaboração de Alexia Tala, Aracy Amaral, Cauê Alves, Fernanda Albuquerque, Pablo Helguera, Paola Santoscoy. Porto Alegre, Brasil: Fundação Bienal do Mercosul. Edição trilingue (português, espanhol, inglês)

PoEMAS.(2015) **Antes fosse mais leve a carga: avaliação dos aspectos econômicos, políticos e sociais do desastre da Samarco/Vale/BHP em do Rio Doce.** Prefeitura de Governador Valadares. Mimeo: Mariana, Brasil.

RUF, Bernd. (2018) **Destroços e traumas: embasamentos antroposóficos para intervenções com a pedagogia de emergência.** Sao Paulo, Brasil: Editora Antroposófica.

Título original: Trümmer un Traumata: Anthroposophische Grundlagen notfallpädagogischer Einsätze.

THOMPSON Pauol (2006) **Histórias de Vida como Patrimônio da Humanidade**. In: *História falada: memória, rede e mudança social* / Coordenadores Karen Worcman y Jesus Vasquez Pereira.- São Paulo : SESC SP : Museu da Pessoa : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasil.

Vidas de Rio e de Mar: Pesca, desenvolvimentismo e ambientalização. (2018) Org. Eliana Santos Junqueira Creado, Aline Trigueiro, Clara Crizio de Araujo Torres. Vitória, Brasil: Editora PROEX/UFES.

Artículos /Revistas

ARFUNCH Leonor, (2015) **Arte Memoria y Archivo. Poetica del Objetos**, Z Cultural. Revista do programa do programa avançado de cultura contemporanea. Revista Virual UFRJ. (aceso: 5/11/2018)
<http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/arte-memoria-y-archivo-poeticas-del-objeto1/>

CONTERAS Alejandra R. (4 de Mayo de 2019). **Mônica Hoff sobre arte y educación: Expeperiencias comunitarias**. Entrevistas. *Artshock, Revista de Arte Contemporánea*. <https://artishockrevista.com/2019/05/04/monica-hoff-entrevista-arte-educacion/> (aceso: 23/06/2019)

MENEZES Ulpiano. (1998) **Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público**. *Revista Estudos Históricos, PPHBC- CPDOC- FGV. Brasil* <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067> (aceso: 25/11/2018)

Trabajos de Investigación

CAO, Santiago. (2016). **O que pode um corpo diante do afeticídio urbano? A “potencia de não”e a “tática do segredo”como formas de resistência**. (tesis de posgrado)-Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil.

GOSÁLBEZ, Antonia M. (2016) **Matumaini: Colaboración artística con nueve mujeres de Zamzibar**. (tesis de pregrado). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València. España.

SANCHÉZ, Beatriz M. (2016). **Quien Pena Rié: Crónicas del pueblo gitano**. (tesis de posgrado). Universitat Politècnica de València , Facultat de Belles Arts de Sant Carles. España.

TAUSTE, David H. (2018) **Arte y Ecologia: Límites para la recuperación de espacios degradados**. (tesis de pregrado). Universitat Politècnica de València, Facultat de Belles Arts de Sant Carles. España.

prensa escrita

A Sirene. Para nao Esquecer. (2017) Edición 10, 18, 19. Mariana, Brasil

A Sirene. Para nao Esquecer. (2018) Edición 26, 29, Especial Foz. Mariana, Brasil.

Prensa online

BBC (06/11/2015) **Un muerto y 16 desaparecidos por rotura de dique en mina de Brasil.** *BBC Mundo.* Recuperado: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151105_25_desaparecidos_accidente_minero_brasil_bm Acceso: 7/09/2018

BBC (9/05/2016) **La devastación del accidente de la represa minera en Brasil, seis meses después.** *BBC Mundo.* Recuperado: https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/05/160509_video_brasil_dique_mina_lp Acceso: 7/09/2018

DW (06/11/2015) **17 muertos y 75 heridos tras ruptura de dique en Brasil.** Recuperado: <https://www.dw.com/es/17-muertos-y-75-heridos-tras-ruptura-de-dique-en-brasil/a-18832190> Acceso: 7/09/2018

G1(25/01/2019) **Há 3 anos, rompimento da barragem de Mariana causou maior desastre ambiental do país e matou 19 pessoas.** G1 Recuperado: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/ha-3-anos-rompimento-de-barragem-de-mariana-causou-maior-desastre-ambiental-do-pais-e-matou-19-pessoas.ghtml> (Aceso: 7/09/2018)

INFOBAE (24 de noviembre de 2015) **El lodo tóxico del mayor desastre ambiental de Brasil llegó al mar.** Recuperado: <https://www.infobae.com/2015/11/24/1772104-el-lodo-toxico-del-mayor-desastre-ambiental-brasil-llego-al-mar/> (Aceso: 7/09/2018) _

LI Ami (27 de octubre de 2017) **10 can't-miss artworks at the Guggenheim's 'Art and China after 1989: Theater of the World'.** *Supi China.* Recuperado: <https://supchina.com/2017/10/27/ten-cant-miss-artworks-guggenheims-art-china-1989-theater-world/> Acceso: 20/02/2019

LÓPEZ Isis D.(01 de agosto de 2018) **Nury González: “La memoria es lo que constituye una obra”.** *Diario Uchile -Cultura.* Recuperado: <https://radio.uchile.cl/2018/08/01/nury-gonzalez-la-memoria-es-lo-que-constituye-una-obra/> Acceso: 22/02/2019

MOTA Camilla V (05/11/2017) **Após dois anos, impacto ambiental do desastre em Mariana ainda não é totalmente conhecido.** *BBC Brasil .* Recuperado: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660> (Aceso: 7/09/2018) _

PINHEIRO Jefferson.(12 de octubre de 2017) **Pedagogia de emergência ajuda crianças ‘machucadas de alma’ a recuperarem a confiança.** *Sul 21.* Recuperado: <https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2017/10/pedagogia-de-emergencia-ajuda-criancas-machucadas-de-alma-recuperarem-confianca/> (Aceso: 7/09/2018)

PONTES Nadia. (27/06/2018) **Afetados por desastre de Mariana ainda vivem em situação de emergência.** *Uol Noticias.* Recuperado: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/06/27/afetados-por-desastre-de-mariana-ainda-vivem-em-situacao-de-emergencia.htm> (Aceso: 7/09/2018) _

RODRIGUES Leo (13 de abril de 2018) **Depressão atinge 28,9% de vítimas de tragédia em Mariana, diz UFMG.** *EBC.* Recuperado: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/depressao-atinge-289-de->

vitimas-de-tragedia-mariana-diz-ufmg?
fbclid=IwAR0KHuDZpL5pZMEpXMTsGaZgaGTxbzLpntDZJz32e8qICJOiUyQoePka
p8 Acesso: 16/01/2019 (Aceso: 7/09/2018)

SANTOS, Vanessa S. "**Impactos ambientais do acidente em Mariana (MG)**"; *Brasil Escola*. Recuperado: <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-mg.htm> . Acesso em 13 de julho de 2019.

TAVEIRA, Vitor (20 de Abril de 2019) **Os palhaços do Ri(s) Doce**. *Século Diário*. Disponible: <https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/os-palhacos-do-ri-s-o-doce>
Aceso em 13 de julho de 2019.

TV Brasil (17 de noviembre de 20117) **Cartas: a história e a importância delas**.
Comentário Geral- TV Brasil Disponible:
<http://tvbrasil.ebc.com.br/comentariogeral/episodio/cartas-a-historia-e-a-importancia-delas>
Aceso: 12/07/2019

ZANDIE Project (31 de Julio de 2012) **Review: Shen Yuan's Sky Lader at Tang Contemporary**. *ART Conscious*. Recuperdao: <https://artconscious.wordpress.com/>
Aceso: 20/02/2019

Películas

Cohn A., Tonnerre M.C, (produtores), y Salles W. (director). (1998). **Central do Brasil** [Cinta cinematográfica]. Brasil/Francia: Bretz Filmes

Landau L. [Giovana Fleck]. (2019, Abril 26) **O Resgate de Regência** [Archivo de video].
Recuperado de : https://www.youtube.com/watch?v=C_ow9rXdoL8

Varda A., JR, Varda R. (produtores) y Varda A, JR (directores). (2017). **Visages Villages** [documental]. Francia: Ciné Tamaris / arte France Cinéma / Social Animals

Música

Yáyá Massemba_Maria Bethânia, Composição: Jose Carlos Capinam / Roberto Mendes ,
interprete Maria Betania

Páginas Web

II Encontro Ancestral de Areal [Consulta: 07/03/2019] Disponible en:
http://wikiriodoce.org/II_Encontro_de_Cultura_Ancestral_em_Areal

Aliança do Rio Doce [Consulta: 07/03/2019] Disponible en: <http://aliancariodoce.weebly.com/>

Breyer Florianana.[Consulta: 10/07/2019] Disponible en: <https://www.florianabreyer.com/>

IPHAM [Consulta: 12/07/2019] Disponible en:<http://portal.iphan.gov.br/>

Regenera Rio Doce [Consulta: 15/05/2019] Disponible en:<http://www.regenerariodoce.org/>

Payasos Sin Frontera [Consulta: 19/06/2019] Disponible en:<http://www.clowns.org/>

Palhaços sem Frontera Brasil [Consulta: 19/06/2019] Disponible en:
<http://palhacossemfronteiras.org.br/blog/relato-expedicao-riso-doce-2017/>

Listado de Imágenes

Figura. 1 Boceto de mapa mental Inicial de conceptos aproximados	13
Figura 2. Antes (Fonte: Bocana Surf Camp e Madeira)	20
Figura 3. Después (Fonte: Bocana Surf Camp e Madeira)	20
Figura 4. Antes (Fonte: Digital Globe, 12/11/2015)	20
Figura 5 Después (Fonte: Digital Globe, 12/11/2015)	20
Figura 6. Antes (Fonte: UHE Baguari/Reprodução)	21
Figura 7. Después (Foto: UHE Baguari/Reprodução)	21
Figura 8. <i>O caminho da lama: do distrito de Mariana-MG até a cidade de Linhares -ES</i> (Fonte: IBGE Censo Geográfico 2010)	21
Figura 9. Pontos de Monitoramento (Fonte: Serviço Geológico do Brasil)	23
Figura 10. Carta para Ana (Fonte: Van Jesus)	
Figura 11. Carta para Luzia p1 (Fonte: Van Jesus)	26
Figura 12. Carta para Luzia p2 (Fonte: Van Jesus)	27
Figura 13. Carta para Sandra (Fonte: Van Jesus)	28
Figura 14. Carta para Elaine (Fonte: Van Jesus)	29
Figura 15. Carta para Papagaio (Fonte: Van Jesus)	30
Figura 16. Carta para Gracinha (Fonte: Van Jesus)	31
Figura 17. Carta para Letícia (Fonte: Van Jesus)	32
Figura 18. Carta para Terezinha (Fonte: Van Jesus)	33
Figura 19. Carta para Bianca (Fonte: Van Jesus)	34
Figura 20. Carta para Sara (Fonte: Van Jesus)	35
Figura 21. Carta para vó Hilda (Fonte: Van Jesus)	36
Figura 22. Carta para Ziza (Fonte: Van Jesus)	37
Figura 23. Carta para Vó Izabel (Fonte: Van Jesus)	38
Figura 24: Carta para Thalena (Fonte: Van Jesus)	39
Figura 25. Cartas para Suely (Fonte: Van Jesus)	40
Figura 26. Carta para Hauley (Fonte: Van Jesus)	41
Figura 27. Dibujo- Mapa del Rio Doce dividido en 16 partes 32x21 cm (Fonte: Van Jesus)	42
Figura 28. Dibujo- Mapa del Rio Doce 32x21cm (Fonte: Van Jesus)	42
Figura 29. Dibujo 1/3 del Rio Doce 19x15cm (Fonte: Van Jesus)	43

Figura 30. Dibujo- Molde para Cartas 15x13cm (Fonte: Van Jesus)	43
Figura 31. Dibujo- Ampliación de 1/16 del Rio Doce 21x28cm (Fonte: Van Jesus)	44
Figura 32. Dibujo- Modelo Final para Carta 21x28cm (Fonte: Van Jesu)	45
Figura 33. Tabla del Cronograma	47
Figura 34. O que você faz com aquilo que você tem? (Foto: Ana Heuseler 2015)	53
Figura 35. O que você faz com aquilo que você tem? (Foto: Ana Heuseler 2015)	54
Figura 36. Fragmento del Vídeo: ¿Que quisiste hacer y no te dejaran por ser mujer? (Fuente: Van Jesus)	55
Figura 37. Registro de Exposición, I Bienal de asunción (Foto: Omar estrada)	56
Figura 38. ¿Como ser feliz en la ciudad? -acción (Fotografía: Leobardo Albarrán 2019)	58
Figura 39. ¿Como ser feliz en la ciudad? -acción (Fotografía: Leobardo Albarrán 2019)	58
Figura 40. ¿Como ser feliz en la ciudad? Exhibición (Fotografía: Alejandro Chellet 2019)	59
Figura 41. Riso Doce. Payasos sin frontera Brasil en la Cuenca del Rio Doce (Foto:Ricardo Avellar)	62
Figura 42. Acción con niños victimas de terremoto en Nepal, 2015 (foto:Archivo Personal)	65
Figura 43. Corpos d'água, Vale do Anhangabaú, Sao Paulo. Brasil 2010 (Fotografía: Peetsa)	72
Figura 44. History of Nanling- Museo Gugheien (Fuente https://supchina.com)	73
Figura 45. La vida es Sueño (Fonte: https://deperalilloasantiago.blogspot.com)	74
Fig. 46 Póster de la película Central do Brasil (Fuente: https://br.pinterest.com)	75
Fig. 47 Póster del Proyecto- Beca Cooperació al Desenvolupament UPV 2018 (Fonte: Van Jesus)	86

Anexo I

LA MEMORIA DE UN CUERPO. UN RÍO QUE NO OLVIDA (BRASIL)

Autor: Vanessa Jesus,
vanezzaf@gmail.com
Tutor: Nélida Ramón Marqués,
nramon@nar.upv.e

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Río Doce

La cuenca más importante del sudeste de Brasil, cubre un área de 83.400 km² donde 230 municipios utilizan su lecho como subsistencia. El 5 de noviembre de 2015, ocurrió el rompimiento de un dique de desechos de minería en el subdistrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, que dejó 11 muertos, 12 desaparecidos y millares de desamparados en el municipio y ocasionó una oleada de 62 millones de metros cúbicos de desechos de minería, que se lanzaron en el Río Doce, recorriendo cientos de kilómetros hasta llegar a su desembocadura, en el litoral del Espírito Santo, una importante área de corales, provocando enormes daños a los ecosistemas de la cuenca del río Doce. Ha causado la suspensión del suministro de agua potable a cerca de 250 mil personas, como consecuencia de la cantidad de barro y de la presencia de metales como Arsenio, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio por sobre el límite legalmente permitido.

La entidad de Acogida

El Instituto fue creado en 2016 después del rompimiento de un dique de contención de desechos de una empresa minera multinacional, para pensar proyectos alternativos y sustentables que generen una nueva perspectiva de vida en la comunidad. El objetivo principal consiste en ofrecer actividades culturales y educacionales a la población de pescadores de Regência Augusta en Linhares, Espírito Santo, Brasil, después de la catástrofe de la contaminación del Río Doce en noviembre de 2015, hecho que modificó enormemente la cotidianidad de la comunidad, privándolos de las actividades que hacían tradicionalmente en el río y el mar.

Actividades realizadas

Frente a la catástrofe socio-ambiental del Río Doce, compartimos la experiencia práctica de la creación artística en algunas de las comunidades de la cuenca del Río Doce, entre las provincias de Espírito Santo y Minas Gerais, en Brasil. Una práctica artística que tiene la intención de provocar empatía a través de la escucha de las memorias afectivas con el Río con la idea de una regeneración afectiva, que permita una posibilidad de la persona se sentir parte del mundo otra vez. En este proyecto fueron realizados encuentros y entrevistas con afectados en tres grupos de territorios, con artistas locales o que trabajan con el tema y con las comunidades y con investigadores universitarios que tienen la catástrofe/crimen socio-ambiental como tema de sus investigaciones. Y en su práctica artística 16 cartas memorias-afectivas, y 2 performances en el territorio.

Comunidades visitadas

Fig 47 Póster del Proyecto- Beca Cooperació al Desenvolupament UPV 2018 (Fonte: Van Jesus)