

Ender Rodríguez dictando un taller

Personajes que hacen cultura

Ender Rodríguez: creando arte con sello venezolano

Manuel Zapata, s.j.*

NUEVOS ESCENARIOS CULTURALES

Los cambios culturales del siglo XX venezolano fueron apalancados por la renta petrolera del mismo modo que los cambios políticos, sociales y económicos. El anhelo de modernizar al país llevó a emplear grandes esfuerzos en formar culturalmente a las élites y en construir estructuras físicas para la conservación del patrimonio cultural tangible. Esta tarea olvidó, al menos de un modo relevante, el rescate y fortalecimiento de las costumbres y tradiciones orales y ancestrales. El período histórico que abarca el gobierno del presidente Hugo Chávez ha logrado algunos avances en esta línea. Sólo para destacar un detalle: el año 2006 el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Francisco Sesto, realizó el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Este censo no sólo incluyó el patrimonio material de nuestra cultura, sino también el espiritual, destacando claramente el papel de los cultores populares en cientos de parroquias y municipios de todo el país.

En lo que sigue queremos destacar los horizontes culturales que, con apoyo o sin apoyo financiero del Estado, han comenzado a abrirse en el país. En particular, haremos referencia a la experiencia de Ender Rodríguez, quien ha promovido lo que él mismo ha llamado arte libre, una experiencia novedosa y creativa que busca promover la creación artística en el país, desde las potencialidades de la gente.

UN CREADOR CON EXPERIENCIA

La experiencia de Ender Rodríguez como artista plástico es muy vasta. Empezó con el abstraccionismo y luego pasó a la investigación en la fotografía urbana. En fotografía y en pintura su trabajo ha tenido varias etapas: primero, en una especie de reverencia al embarazo, a la vida, a la fecundidad, luego pasó al arte erótico y después a la denuncia de la represión y autorrepresión de la sensualidad humana que todos poseemos. Ha colaborado como artista para proyectos con organizaciones sociales, especialmente Fun-

daici en Caracas, Provea y el SJR. Ha hecho ilustraciones que han apoyando publicaciones sobre refugiados y la violencia. Ha promocionado el arte de origen en Táchira y varios estados del país junto con otros artistas. Esta tarea la ha llevado a cabo a través de talleres con gran beneficio personal y social. Actualmente es Director de Bariquía Táchira, organización no gubernamental que promueve la construcción de la ciudadanía, la inclusión social, el derecho a la salud, la educación de los niños y los adolescentes y la defensa del medio ambiente a través del arte.

EN LAS SENDAS DEL ARTE ALTERNATIVO

La originalidad con la que Ender ha abordado su trabajo le ha hecho abrirse a nuevas perspectivas en la concepción y praxis de la creación artística. Sin cuestionar el arte clásico, su propuesta abre posibilidades para que personas de distintas edades y condición social participen de nuevas formas de hacer arte. El punto de partida para lograr esta meta ha sido el uso de elementos de la naturaleza y de pinturas de bajo costo.

En su intento por acercar el arte a la gente Ender creó una propuesta “plástica-alternativa-terapéutica”¹ que denominó arte de origen, que consiste en utilizar pintura con pigmentos naturales, minerales y vegetales como flores, hojas verdes, barro, arcilla, carbón, onoto e incluso chimú, desde una pedagogía afectivo liberadora. Luego, desde una experiencia práctico-liberadora llamó arte libre a toda experiencia artística que utiliza elementos pictóricos industriales de bajo costo y desde cualquier expresión técnica y posibilidad estética revolucionaria.

Ambas propuestas buscan que la gente exprese sus vivencias y anhelos de una forma verdaderamente libre. La primera se basa en una forma de arte-terapia que favorece la expresión del mundo interior, como creación artística. Es un espacio personal de liberación y curación. La segunda tiene un sentido más social. Es manifestación de un tiempo, una historia, una cultura o problemática simbólica.

El arte de origen y el arte libre son parte de una misma pedagogía liberadora que, superando el esquema dirigista y opresor del sistema educativo tradicional, busca generar una actitud ética y estética expresada en el arte.

ARTE CON ORIGEN ANCESTRAL

La manera como Ender Rodríguez ha utilizado esta pedagogía liberadora tiene su origen en talleres aplicados inicialmente en los páramos andinos. Comenzó a trabajar con flores silvestres, gramas, hojas, piedras, carbones, etc. Esta inicia-

Obras de niños en liberación creativa

tiva hunde sus raíces en una experiencia que tuvo en el Proyecto Ecomunidad (Ecología y Comunidad), el cual define como radical y alternativo. Complementó esta experiencia con su participación como voluntario en Causa Amerindia “KIWXI”, Centro de Afirmación y Fortalecimiento de las Culturas Amazónicas. Ambos proyectos llevados, en su momento, por el hermano jesuita José María Korta. De la vivencia con rituales indígenas surge la idea de tomar elementos de pintura aborígen para su trabajo como artista plástico.

Sin embargo, a nivel teórico se ha inspirado en Paulo Freire con su teoría de la pedagogía liberadora y la educación en comunión, y en grandes pintores de la talla de Cizek, Picasso, Miró, Klée y Kandinski, que partiendo del arte ancestral dieron un giro al arte. Es muy clara la imagen de Picasso sobre su transformación artística en esta dirección: “A los quince años era capaz de pintar como Velásquez, de allí en adelante he intentado pintar como los niños”.

Una de las valiosas tareas de Rodríguez es que ha ido descubriendo artistas por dondequiera que pasa. Las obras que ha acompañado así lo demuestran. En sus talleres con niños y niñas, jóvenes y adultos pueden observarse trabajos artísticos nada envidiables. Así ha abierto la posibilidad de que el arte no sólo sea cosa de élites. Es arte con alcance nacional, pues abarca varios estados del país.

UN ARTISTA, UN PEDAGOGO, UN DESCUBRIDOR

El trabajo de Ender Rodríguez tiene enganche en los nuevos escenarios culturales que nos presenta el país. Aunque mucho de su trabajo recibe apoyo financiero gubernamental, tiene más de doce años tratando de hacer arte con la gente en la calle, sin olvidar su obra artística propia, la cual es bastante amplia.

Ender es un artista plástico con proyección social, pero sobre todo es un pedagogo; o sea, un hombre que, conociendo el mundo contemporáneo y sus avatares, ve abierta una ventana para que la gente exprese sus emociones y vivencias, en obras de arte de calidad. Es un descubridor de talentos, un impulsor de la cultura.

Con su intuición artística ha logrado unir costumbres pictóricas ancestrales con la visión contemporánea de la vida y ha abierto nuevos horizontes en la cultura venezolana. Así plantea un modo de comprender al venezolano de hoy a través del mundo simbólico, que da sentido a su existencia, y que puede derivarse de los cientos de obras artísticas acompañadas en diferentes talleres. Clifford Geertz se sorprendería si viera que su teoría está abriéndose espacios en lugares impensados por él.

* Miembro del Consejo de Redacción

Referencias

Arte Libre: www.artelibre.org.ve

Bariquía: www.bariquia.org/contenido.htm

Galería Fotográfica: www.myspace.com/artender

Ender Rodríguez: www.enderrodriguez.org.ve

Delgado-Flores, Carlos (Diciembre, 2007): "70 años de políticas culturales.

Un espacio para el nosotros venezolano". En *SIC*, N° 700: pp. 536-539.

Delgado-Flores, Carlos (Diciembre, 2008): "Políticas Culturales en la administración Chávez. El espectáculo de las miserias". En *SIC*, N° 710: pp. 500-503.

Geertz, Clifford (1997): *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Zapata, Manuel (23/08/09): *Entrevista a Ender Rodríguez*. El Nula, mimeo.

NOTA

1 El término es de uso propio del autor.

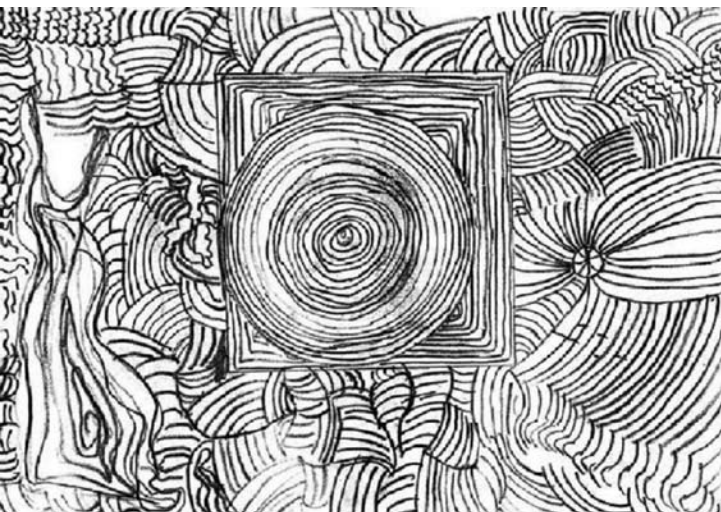

El arte no se enseña, se vivencia

"Ya estamos hablando de una metodología o de una pedagogía liberadora o humanista, de acercamiento, donde el arte no se enseña. Yo no soy profesor de arte. Es decir, el arte se vivencia, es experiencia humana, real, directa. Mi función apenas es crear las condiciones para que un niño, un joven o una persona de cualquier condición social se sienta libre, no presionado, no dirigido, no coartado, no encarcelado. Ni siquiera estoy hablando del sistema escolar. Estoy hablando de experiencias alternativas, informales. Es una pedagogía donde yo intento crear las condiciones donde estos chicos o estos adultos se expresen".

El arte es un potenciador de las posibilidades de la gente

"Hablamos del arte como terapia, el arte como expresión, el arte como una forma de descubrir las potencialidades de la gente. Yo soy un activador, un facilitador. Me gusta más la palabra activador. Activador de sus potenciales. O sea que el potencial está en él, no en mi persona. O sea, yo no te doy el arte. Yo me acerco a ti, te lanzo un fósforo prendido y voy a detonar todo el potencial que hay en ti, hasta que se logre el incendio creativo. Y tú, seguramente no sabes que lo tienes o, te lo han coartado o casi te lo han intentado bloquear tu papá, tu mamá, el barrio, la sociedad, la gente, porque no tenemos una alfabetización visual".

Obra de Niño de 5to grado. Escuela Anexa