

ESCUELA TALLER SAN JUANCITO

ARTISTAS RURALES DE HONDURAS | RURAL ARTISTS IN HONDURAS

REGINA AGUILAR

Llegué a la comunidad minera de San Juancito en las montañas de Honduras en el año de 1991, después de 11 años de lucha artística y personal en Boston, Massachusetts.

Como artista acostumbrada a la falta de espacio, a las altísimas rentas por un taller más o menos y a la competencia feroz de las grandes ciudades, me sentí feliz al encontrar una vieja fábrica de Pepsi-Cola, la primera que existió en Centroamérica, llena de maquinaria de los años 40 y llena de mazorcas de maíz recién cosechadas y allí almacenadas. El espacio era ocho veces más grande que el que alquilaba en Boston, y felizmente ocho veces más barato. De inmediato lo alquilé y comencé a hacer calladamente mi trabajo de arte, un verdadero lujo en todo sentido.

A los pocos meses recibí de parte de mi gobierno, un encargo fuerte para hacer tres esculturas grandes en bronce. De ninguna manera podía yo llevar a cabo la labor sola, así que contraté a dos ex-mineros, quienes desde el cierre de las operaciones mineras en 1954, o sea 37 años atrás, estaban más o menos sin trabajo, rebotando de aquí a allá en la incertidumbre de propor-

It was 1991 when I arrived in the mining community of San Juancito, in the mountains of Honduras, after 11 years of artistic and personal struggle in Boston, Massachusetts.

As an artist accustomed to working in a tiny space, to paying extortionate rent for something that might be roughly termed as a studio and to facing the stiff competition found in big cities, I was really pleased to find an old Pepsi Cola factory, the first ever built in Central America. It was full of machinery from the forties and corncocks that had just been harvested and stored there. The space was eight times as big as the one I'd rented in Boston and, fortunately, eight times cheaper. I rented it without further ado and quietly set about my artistic work, a real luxury in every sense.

A few months later, my government commissioned me to do a major task: three big sculptures in bronze. As it was impossible for me to carry it out alone, I hired two former miners, who had been practically jobless since the closedown of the mines in 1954, that is, 37 years before. In the meantime, they had been doing odd jobs here and there, uncertain of being able to provide food for their large families in a ghost town where job opportunities were scarce.

We started to build the furnaces and set up the equipment for smelting light metals while I modelled the sculptures in clay and then in *cire perdue* for them to be cast later in bronze. This was quite a feat considering that everything had to be brought from the city, which was an hour away along a winding road, added to which, at that time, countrywide power cuts could last up to eight hours. This was awful for us because the kerosene furnaces and a rudimentary fan took ages to reach the right temperature and sometimes, after hours spent waiting for the temperature to rise, there would be a power cut and we had to start all over again. The work was completed and three months after it had been installed in a square, the following government ordered its withdrawal, claiming that, as it depicted the naked figure of a national hero, it was pornographic. As a result of this scandal, the name of San Juancito hit the headlines and was quoted on television news at home and abroad.

The workshop continued to grow in terms of commissions, personnel and skills and, little by little, almost without our realising, it turned into a small arts and crafts school on the scale

Taller de forja y herrería | Foundry and smithy. 2001.

Clases de escultura | Sculpture classes. 2000.

cionar alimento a sus numerosas familias en un pueblo fantasma carente de oportunidades de trabajo.

Comenzamos por construir los hornos y las instalaciones para fundición de metales suaves, al tiempo que yo modelaba las esculturas en barro, luego en cera perdida, para su posterior fundición en bronce. Toda una empresa tratándose de que todo había que traerlo desde la ciudad situada a una hora de camino tortuoso, y de que, en esa época, los cortes de luz en el país entero duraban a veces hasta ocho horas, terrible cosa, ya que los hornos alimentados por kerosene y un ventilador sencillo tardaban mucho en llegar a temperatura y, a veces, al haberlo logrado después de varias horas, se cortaba la energía y había que comenzar de nuevo. El trabajo se logró y a los tres meses de su instalación el siguiente gobierno de turno ordenó su retiro de la plaza en que se había instalado bajo el pretexto de que las obras eran pornográficas, tratándose de un héroe nacional al desnudo. Fue un escándalo que llevó el nombre de "San Juancito" a la prensa y televisión nacional e internacional.

El taller siguió creciendo en encargos, en personal, en capacitación y poco a poco casi sin darnos cuenta se convirtió en una pequeña escuela de artes y oficios que seguía produciendo arte y elementos arquitectónicos decorativos, además de ser una micro-empresa. Las áreas de oficios son forja y soldadura de metales, talla y torno de madera, fundición en piedra/yeso, mosaicos, vitrales y otras técnicas en vidrio y técnicas diversas en papel.

En 1999, al cabo de 8 años de labores y con un personal de 20 empleados, vi la urgencia de capacitar a los y las participantes (8 mujeres incluidas) no sólo en oficios sino en bellas artes, para que aprendieran a diseñar sus propias obras, y se independizaran de los modelos importados. Así fue cómo comenzamos con el Programa de Educación Artística Complementaria, el cual entrena a los alumnos en toda materia que se estudia en

Repujado en metal realizado por un alumno | A student's work in embossed metal. 2000.

of a micro-enterprise producing art and decorative architectural items. Crafts included metal forging and welding, woodcraft (carving and lathe), casts in stone/plaster, mosaics, stained-glass windows and other glass techniques, along with a range of techniques in paper.

In 1999, after eight years working with 20 people, I became aware of the urgent need to train the participants (including eight women), not only in the crafts but also in the fine arts, to enable them to design their own works as opposed to relying on imported models. So it was that we embarked on the Complementary Artistic Education Scheme, whereby students are trained in all the subjects on the syllabus of a fine arts school by top-ranking teachers, many of whom are artists in great demand.

The process of positive, personal transformation undergone by these people through their contact with art is evident, extraordinary and encouraging. Among the students/workers, there are true artists who possess a freshness and an unimaginable sense of freedom in the execution of their creations because they have never come into contact with traditional academicism. The original works, produced by the students

Curso de vidrio soplado a la antorcha | Course in glass-blowing, using a blowtorch. 1999.

una escuela de bellas artes, con instructores de primer orden, en muchos casos artistas muy bien cotizados.

El proceso de transformación personal positiva a través del contacto con el arte que han sufrido estas personas es evidente, maravilloso y alentador. Entre los y las estudiantes/obreros hay verdaderos artistas, quienes, al no haber estado nunca en contacto con el academicismo tradicional, poseen una frescura y libertad inimaginable en el ejercicio de su creación. Las obras originales y de ejecución propia que producen los alumnos dos veces al año, son verdaderas joyas de la libertad y del arte sin fronteras y son exhibidas en San Juancito tanto como en la capital.

Al cabo de casi once años de labores ya estamos entrenando la segunda generación de artistas/obreros y no deja de maravillarme la fuerza, la originalidad y la espontaneidad de su creación y creatividad.

Conociendo la potencia artística de los niños abrimos la "Escuela Mágica" en el año de 1998. Esta es una escuela de arte y artesanía gratis que recibe a más de cien niños en su programa de los sábados por la tarde y algunos domingos. Los niños reciben cursos de dibujo, pintura, escultura, literatura, danza, música, teatro de títeres, cocina, arte de reciclaje y manualidades, entre otros. Desde su apertura, los niños y niñas han recibido más de 150 cursos en diferentes materias y la "Escuela Mágica" se ha fortalecido en calidad y en originalidad. Se enfatiza el respeto a la creación propia y espontánea y también al trabajo colectivo, ya que los niños participan en proyectos artísticos colectivos para la comunidad.

Los estudiantes adultos de la "Escuela Taller San Juancito" también dirigen y ejecutan proyectos artísticos comunitarios, como por ejemplo la construcción de un altar de vidrio de reciclaje y luz para la iglesia local. Este altar será hecho con miles de botellas de vino proporcionadas por restaurantes de la capital con

themselves twice a year, are superb reflections of a liberty and an art which knows no borders. They are exhibited both in San Juancito and in the capital.

Now, with 11 years' experience behind us, we are training the second generation of artists/workers and I never cease to be amazed by the forcefulness, originality and spontaneity of their creations and creativity.

Mindful of the artistic potential of children, we opened Escuela Mágica (lit.: *Magic School*) in 1998. An arts and handicrafts school where no fees are charged, it accommodates over 100 children who attend courses on Saturday afternoons and some Sundays. The children receive training in drawing, painting, sculpture, literature, dance, puppetry, cooking, the artistic use of recycled materials and in handicrafts, amongst others. Since the school opened, boys and girls have attended over 150 courses on different subjects and Escuela Mágica has gained in quality and in originality. Great importance is attached to respect for the student's own, spontaneous creations and likewise for teamwork as the children take part in collective artistic projects for the community.

The adult students of the San Juancito Workshop also direct and execute artistic projects for the community, such as the construction of an illuminated, recycled glass altar for the local church. Of modern design with a skilful use of light, the altar will be built from thousands of wine bottles provided by the capital's restaurants. Other members of the community are also doing their bit towards the project.

This educational experiment has the support of Centro Cultural El Crisol, a cultural centre located in San Juancito where adults from the community and the neighbouring villages go every Saturday to attend workshop sessions and to receive training. Many of these sessions are directed by students of both

Trabajos en vidrio realizados por los alumnos | Works in glass by the students. 1999.

Técnicas en papel-intercambio | Techniques in transfer paper. 2000.

un diseño moderno y con juego de luces. En el proyecto se involucran otras fuerzas vivas de la comunidad.

Este experimento de las escuelas es apoyado por el "Centro Cultural El Crisol", un centro cultural en "San Juancito" en donde cada sábado se ofrecen talleres y capacitaciones para adultos de la comunidad y de los pueblos vecinos. Muchos de estos talleres ya son impartidos por alumnos y alumnas de la "Escuela Taller San Juancito", quienes al cabo de tres años logran un título en Artes y Oficios y así hay un efecto multiplicador del conocimiento entre los diferentes grupos de la comunidad.

Como producto de toda esta labor, actualmente se generan 38 empleos en la Escuela Taller, el Centro Cultural el Crisol, la Escuela Mágica y la micro-empresa PAPELON (Papel de Origen Natural), la cual surgió de un taller impartido en el Centro Cultural a 10 mujeres desempleadas del pueblo. Ahora ellas manejan esta micro-empresa exitosamente, habiendo mejorado su calidad de vida en todo aspecto como lo hace también una población de aproximadamente 500 personas, las cuales conforman la población destinataria directa e indirecta de los proyectos que apoya la "Fundación San Juancito", entidad creada para planear y ejecutar obras de índole cultural, educativa y micro-empresarial para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de San Juancito.

En fin, la paz y el silencio que venía buscando desde la bulliciosa Boston, se han transformado en el sonido de tornos y taladros, máquinas pulidoras y lijadoras produciendo hermosas obras, transformando mentes y enriqueciendo vidas.

El verdadero oro del pueblo minero de San Juancito es el talento de sus habitantes y la actividad minera está ahora en su apogeo.

Regina Aguilar

Artista hondureña creadora de la "Fundación San Juancito" y de otras cosas

sexes who have attended the San Juancito Workshop for three years and have accordingly been awarded a diploma in arts and crafts. In this way, knowledge is spread among the various groups making up the community.

The fruits of these labours are to be found in the fact that, at the present time, the San Juancito Workshop, Centro Cultural El Crisol, Escuela Mágica and the micro-enterprise PAPELON (the name derives from the Spanish initials for *Paper of a Natural Origin*) provide jobs for 38 people. PAPELON owes its existence to a workshop organised at Centro Cultural El Crisol and attended by 10 unemployed women from the village. The micro-enterprise is now managed with great success by these women, who have improved their quality of life in all senses. The same may be said of this town of about 500 inhabitants, who constitute the direct and indirect target of the projects backed by Fundación San Juancito. This foundation was created to plan and execute works of a cultural and educational nature along with projects at the micro-enterprise level, the idea being to enhance the quality of life of the inhabitants of San Juancito.

Summing up, the peace and silence which I was seeking when I left the hustle and bustle of Boston have been replaced by the whirring of lathes and drills and polishing and sanding machines that produce fine artistic works, transform minds and make for richer lives. The real gold of the mining town of San Juancito is to be found in the talent of its inhabitants and mining activities are now at their height.

Regina Aguilar

A Honduran artist and creator of "Fundación San Juancito" and other projects

Clases de dibujo y pintura | Drawing and painting classes. 2001.