

“Pensamos que el arte posee llaves para imaginarnos instancias que aporten a proyectar colectivamente otras opciones y otras relaciones posibles.”
Dhara Rivera

“Y mira que había pesca. Porque había pesca de sobra”
Fragmento de las narraciones del documental *Río y respiro*, (parte I)

En franca colaboración: notas acerca de Río y Respiro, de Dhara Rivera

Vanessa Hernández Gracia

La producción artística de **Dhara Rivera** (Vega Baja, Puerto Rico, 1952) se ha caracterizado por un constante estudio de las complejas relaciones entre el ser humano y su ambiente. Su mirada se ha detenido en el entorno urbano a través de proyectos de arte público como *Bucarabú-parque de juego infantil*, en el Parque del Indio en Condado. Un espacio de juego e interacción cuya ubicación frente al mar parece el preámbulo de los futuros proyectos de la artista ya que en los últimos años Dhara se ha dedicado a reflexionar acerca de las correspondencias entre el ser humano (cuerpo-acción), los cuerpos de agua y el espacio urbano.

Precedentes

En el año 2009 la artista presentó *Homenaje al Pterocarpus*, intervención/acción performática realizada en un pequeño lago artificial, donde antes ubicaba una zona de humedales en el municipio de Dorado. Este proyecto marcó el inicio de una exploración sistemática de profunda observación y empatía hacia la naturaleza. La intervención subrayó la importante presencia de los árboles de *Pterocarpus officinalis*, comúnmente conocidos como “Palo de Pollo”, que son hábitat de diversidad de vida silvestre —inclusive de especies en peligro de extinción— además de lugares de investigación científica. Con este proyecto, Rivera comenzó a desarrollar una serie de intervenciones en las que el trabajo en colaboración se volvió parte significativa de su producción artística materializado a través del

colectivo *Araña de agua* [1], grupo compuesto por la artista, colaboradores y estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, institución académica donde actualmente Dhara Rivera se destaca como profesora.

Un año más tarde el colectivo [2] se reunió para colaborar en el proyecto *Cosiendo agua*. La intervención inició con una caminata/acción performática en la que cada integrante del grupo trasladó frágiles esferas de cristal llenas de agua a través de un tramo de la Ave. Roosevelt en Hato Rey. La caminata culminó con una instalación efímera en la Quebrada Margarita en Puerto Nuevo. La ubicación respondió a la intención del colectivo de recuperar y dar visibilidad a cuerpos de agua de la zona metropolitana que han sido ignorados y maltratados como consecuencia del acelerado crecimiento urbano. El resultado fue una instalación en la que una costura, elaborada con un entramado de sogas rojas, unió ambos lados de la quebrada y logró poner de manifiesto su belleza. Las sogas que sostuvieron las esferas de cristal evocaron la conexión existente entre el ser humano y la naturaleza. A propósito de esta intervención la artista señala:

Es un acto de sanación y de restauración simbólico del cuerpo de agua. Pretende llamar la atención de los transeúntes y suscitar la discusión, el debate o, al menos, la interrogante sobre la invisibilización y el menosprecio del sistema de ríos Puerto Nuevo y Río Piedras. [3]

Río y respiro

Una vez finalizado el proyecto *Cosiendo agua*, Dhara y el colectivo decidieron emprender una nueva colaboración. Esta vez la ubicación de la intervención se situó

próximo al taller de la artista, localizado en el municipio de Loíza. Cabe destacar que el espacio de producción es también un lugar de encuentros, festejos e intercambio de ideas que se presta para provocar la atmósfera de apoyo y complicidad presente en cada una de sus colaboraciones. De manera que no sorprende que a sus proyectos se unan nuevos participantes, entre los que se destaca la Asociación de Pescadores de Canóvanas, grupo del cual la artista forma parte activa. Y son precisamente sus facilidades, a orillas del Río Grande de Loíza, las que sirvieron de escenario para la fase final del proyecto *Río y respiro*.

Para Dhara Rivera, *Río y respiro* propuso una conversación construida a partir de una pluralidad de voces que reflexionan acerca del estado actual de los cuerpos de agua en Puerto Rico. Esas voces se expresan mediante la participación de la Asociación de Pescadores de Canóvanas, el Colectivo de Estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico [4], la colaboración del músico Daniel Ausbury y la recopilación de historias orales. Los acompañan, además, el cineasta David Moscoso y la artista y profesora Vanessa Hernández Gracia, quienes estuvieron documentando el proyecto. Posteriormente, la profesora e historiadora de arte Rosario Romero Escribano y el Director del Instituto de Dasonomía Tropical, el Dr. Ariel Lugo se unieron al proyecto a través de un conversatorio presentado el 14 de noviembre de 2013 como parte de la proyección de la primera parte de la serie de cortometrajes de *Río y respiro* en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

El proyecto, cuya duración fue de dos años, estuvo organizado por fases: la primera, dedicada a la conceptualización, incluyó visitas de campo y estudio de las características, necesidades y atributos del cuerpo de agua. Luego se inició la recopilación de las historias orales —entre los pescadores, los residentes de Loíza y los estudiantes de la EAP— en torno a sus experiencias directas con el río. Posteriormente se transcribieron a mano sobre extensas tiras de tela de algodón las historias que fueron insertadas dentro de esferas de cristal soplado. Para sostener las 150 esferas se utilizó un entramado de tallos de bambú, material orgánico que se suma al resto del proyecto como un agente cohesivo del recorrido de estas historias a lo largo (a través) del río.

Río y respiro posee un fuerte componente ritual, un carácter ceremonial y celebratorio que busca recuperar, a través del arte, el diálogo entre el ser humano y su entorno natural de manera que quienes presenciamos y participamos del evento de cierre formamos parte de este ritual dedicado a la purificación, no solo de las aguas del río, sino de nosotras(os) mismos(as). Esta solemnidad sucedió a orillas del Río Grande de Loíza la tarde del 23 de diciembre de 2013. Mientras el sol caía un joven narró las historias orales recopiladas a lo largo del proyecto, narración que sirvió como ofrenda y que precedía el paso de una lancha pesquera que navegó el agua con una hermosa cola de esferas hacia la desembocadura del río. De fondo el toque de un tambor marcaba con su ritmo la ofrenda al cuerpo de agua. El conjunto de la acción permite, a su vez, que el espectador logre hacer una conexión testimonial y que forme parte, a través de la introspección, de la vivencia del ritual.

Dado su carácter efímero todas las fases del proyecto fueron documentadas [5]. Por tanto, *Río y respiro* se ramifica y llega a un público más amplio a través de una serie de tres cortometrajes— el primero ya estrenado—, y un libro que recopilará las historias orales. Entre tanto, Dhara Rivera y el colectivo de estudiantes se mantienen en constante producción y franca colaboración. Mientras, nosotras(os) quedamos pendientes de una próxima celebración en la que cuerpo, agua y naturaleza se reconozcan en mutuo respeto.

Resta, como nota personal, agradecer a Dhara por tan noble experiencia.

[1] El colectivo *Araña de agua* compuesto (en aquel entonces) por: Olga Nexel Gómez, Rubén Rolando Solla, Solimar Benítez, Krystal Lee Rodríguez, David Oliveras, Gabriela Esquivel, Lionel Cruet, Ricardo Albertorio y Dan Ausbury.

[2] En *Cosiendo agua*, el colectivo lo conformaron: Olga Nexel Gómez, Solimar Benítez, Zuania Minier, Lionel Cruet, Ricardo Albertorio, Ulrik López, Mariela Parrilla, Krystal Lee Rodríguez, Luis Rodríguez, Lireiza Rivera y Ellis Williams. Además, colaboran Dan Ausbury, Vanessa Hernández Gracia y Linda Sánchez Pintor.

[3] Citado en: *La artista Dhara Rivera, junto al colectivo Araña de agua, realizó el pasado lunes el performance "Cosiendo agua"*, El Nuevo Día, 23 de diciembre de 2010, <http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=847281&t=1>

[4] Al colectivo *Araña de agua* se unen nuevos estudiantes para este proyecto. El grupo se identifica como Colectivo de Estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y está compuesto por: Aixa Yadira, Andrea Pérez, Ángel Vázquez, Carielen Laas, Cynthia Morales, Daniela Rosselló, David Oliveras, Edward Pérez, Gabriela Esquivel, Isauny Morel, Jorge Chabriel, Kelise Santiago, Lireiza Rivera, Lissette Rivera, Mariela Parrilla, Mitzaida Pennet, Rosenda Álvarez, Rubén Rolando, Solimar Benítez, Ulrik Lopez, Víctor Lugo, Wendolyn Ortega, Zuania Minier, Alejandro Lee, Uva, Joselyn Delgado y Dan Ausbury.

[5] Para mayor información refiérase al Blog que documenta las etapas del proyecto en: <http://rioyrespiro.blogspot.com/>