

el Estuario

no está quieto
The estuary is not quiet

Antonio Martorell, sus amigos
y las comunidades del Estuario
de la Bahía de San Juan.
*Antonio Martorell, his friends y and the communities
of the Estuary of San Juan Harbor*

el Estuario no está quieto

The estuary is not quiet

Antonio Martorell, sus amigos y las comunidades del Estuario de la Bahía de San Juan
Antonio Martorell, his friends y and the communities of the Estuary of San Juan Harbor

el Estuario no está quieto

The estuary is not quiet

Antonio Martorell, sus amigos y las comunidades del Estuario de la Bahía de San Juan
Antonio Martorell, his friends y and the communities of the Estuary of San Juan Harbor

© Antonio Martorell , 2026
© Taller de La Playa, 2026
© Estuario de la Bahía de San Juan, 2026

Diseño gráfico: Milton Ramírez Malavé y Zuleira Soto Román
Graphic design: Milton Ramírez Malavé and Zuleira Soto Román

Maquetación y diseño de cubierta: Milton Ramírez Malavé
Layout and cover design: Milton Ramírez Malavé

Texto, caligrafía e Ilustaciones: Antonio Martorell
Text, Calligraphy, and Illustrations: Antonio Martorell

Traducción al ingles: Andrew Hurley
English translation: Andrew Hurley

Traducción adicional: Yansi Rosario
Adicional translation: Yansi Rosario

Fotografía: Zuleira Soto Román y Milton Ramírez Malavé
Photography: Zuleira Soto Román and Milton Ramírez Malavé

Impresión: Model Offset Printing, Humacao, PR
Printed by: Model Offset Printing, Humacao, PR

ISBN: 978-0-99-702549-1

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin permiso previo de la editorial.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced without permission in writing from the publisher.

antoniomartorell.com/estuario
estuario.org/artistasresidentes
facebook.com/MartorellAntonio
instagram.com/antonio.martorell
youtube.com/c/AntonioMartorellPR

ESTUARIO
CE99206929-3

Contenido

Content

Contenido

9 Prefacio

10 El Estuario no está quieto

11 ¿Qué es un Estuario?

13 Talleres

14 Residencia Artística

16 Caimito

18 Papel hecho a mano

28 Marmoleado

36 Serigrafía

46 Capetillo

48 Ecoimpresión

60 Fotografía

72 G-8

74 Mapalfombra

84 Teatro

92 La Goyco

94 Literatura

106 Música

118 Puente Blanco

120 Retrato

132 Estampado

140 Máscaras

151 Exposición

152 Exposición colectiva

158 La Ola Marina

163 Manuales

164 Papel hecho a mano

166 Marmoleado

168 Serigrafía

170 Ecoimpresión

172 Fotografía

174 Mapalfombra

176 Teatro

178 Literatura

180 Música

182 Retrato

184 Estampado

186 Máscaras

189 Testimonios

190 Martorell

191 Brenda

194 Conclusión

195 El viaje del agua

196 Créditos

197 Agradecimientos

197 Bibliografía

Content

9 Preface

10 The Estuary Is Not Quiet

11 What Is an Estuary?

13 Workshops

15 Arts Residency

16 Caimito

18 Handmade Paper

28 Marbled Paper

36 Screen Printing

46 Capetillo

49 Eco-Printing

60 Photography

72 G-8

74 Rug-Map

84 Theater

92 La Goyco

94 Literature

106 Music

118 Puente Blanco

120 Portraiture

132 Printing

140 Masks

151 Exhibition

152 Group Exhibition

158 The Ocean Wave

163 Manuals

164 Handmade Paper

166 Marbled Paper

168 Screen Printing

170 Eco-Printing

172 Photography

174 Rug-Map

176 Theater

178 Literature

180 Music

182 Portraiture

184 Printing

186 Masks

189 Testimonies

190 Martorell

191 Brenda

194 Conclusion

195 Waters Journey

196 Credits

197 Acknowledgments

197 Bibliography

Prefacio

Preface

El Estuario no está quieto

“El agua corre y canta”
Escribió el poeta
Pablo Neruda. Los talleres
en el Estuario de la Bahía
de San Juan pretenden dar
constancia del correr de esas
aguas y hacernos eco de su
canción.

Los artistas siempre
intentamos transformar
la realidad recreándola
con hermosura y esta
noble tarea se multiplica e
intensifica cuando actuamos
en colectivo. Reflejarnos
en el agua, sus bondades y
también sus desventajas,
servirle bien para que ella
continúe bendiciéndonos es
lo que nos compromete en
esta grata tarea.

En el desarrollo de estos
talleres estamos aprendiendo
y enseñando, enseñando
y aprendiendo el camino
del agua, sus avances
y tropiezos, agonías y
renacimientos. Partiendo
de este reconocimiento
brindamos otros modos de
utilizar los lenguajes del
arte para mejor conocer y
defender la calidad del agua,
sus infinitas posibilidades.

El quehacer comunitario, la
práctica del arte en búsqueda
del bien común prueba una
vez más su efectividad. El
arte, en su mejor estado, es
un ensayo de curación, una
apuesta al futuro.

Antonio Martorell

The Estuary Is Not Quiet

“The water runs and sings”,
wrote poet Pablo Neruda.
Our workshops in the Estuary
of San Juan Harbor will bear
witness to the running of the
estuary’s waters and, we hope,
become an echo of their song.

We artists always try to
transform reality by recreating
it in and through beauty, and
this noble task is multiplied
and intensified when we act
collectively. Finding our
reflection in the water, its many
kinds of goodness (but also its
pitfalls), serving it well so that
it will go on blessing us — that
is our commitment in this
happy project.

As we work, we are learning
and teaching, teaching and
learning the paths of water,
its advances and stumbles,
its dyings and rebirths.
Taking these recognitions as
our starting point, we offer
innovative ways of using the
languages of art to become better
acquainted with water and
defend it, defend water quality,
discover and defend water’s
infinite possibilities.

Community work, the work of
the collective, the practice of art
in search of the common good
and common betterment, will,
we hope, once again, be proof of
the effectiveness of our effort.
Art, in its best state, is an
experiment in healing, a wager
on the future.

Translation by Andrew Hurley

¿Qué es un estuario?

Un estuario es un área costera donde el agua dulce que fluye de los ríos y escorrentías se mezcla con el agua salada del océano, bahías, lagunas y canales. La combinación de las aguas dulces y saladas crea un ecosistema único, donde habita una gran variedad de especies de vida silvestre (peces, reptiles, aves y mamíferos). Desde la montaña a la costa, la cuenca estuarina ofrece refugio y alimento a un gran número de especies, incluidas algunas en peligro de extinción, como el tinglar y el manatí.

Los estuarios saludables son indispensables para los humanos, así como para la vida silvestre, porque fomentan el balance de la red alimentaria de la cual dependen todas las formas de vida, filtran las aguas de contaminantes y sedimentos, lo que mantiene las aguas limpias para beneficio de los humanos y demás especies, suministran alimento, lo que propicia la pesca comercial y recreativa, protegen las áreas costeras de inundaciones, marejadas y erosión y conectan cuerpos de agua para el transporte y las operaciones marinas.

Este gran ecosistema se extiende por ocho municipios, desde las montañas de San Juan hasta las costas entre Toa Baja y Loíza. La cuenca estuarina abarca ríos y quebradas que atraviesan comunidades y ciudades hasta desembocar en playas, lagunas, manglares, humedales y la bahía de San Juan.

El Estuario conforma una red de ríos, canales y lagunas que se extiende hasta la costa. Por un lado, la bahía de San Juan conecta por el caño Martín Peña con la laguna San José y la laguna Los Corozos. Estas se enlazan por el canal Suárez a la laguna La Torrecilla y a la Laguna de Piñones. La bahía conecta también con la Reserva Natural Estuarina de la Laguna del Condado por medio del canal San Antonio. Otra parte importante del sistema del Estuario es la ciénaga Las Cucharillas que, entre otras funciones, sirve como una esponja gigantesca para evitar inundaciones.

What is an estuary?

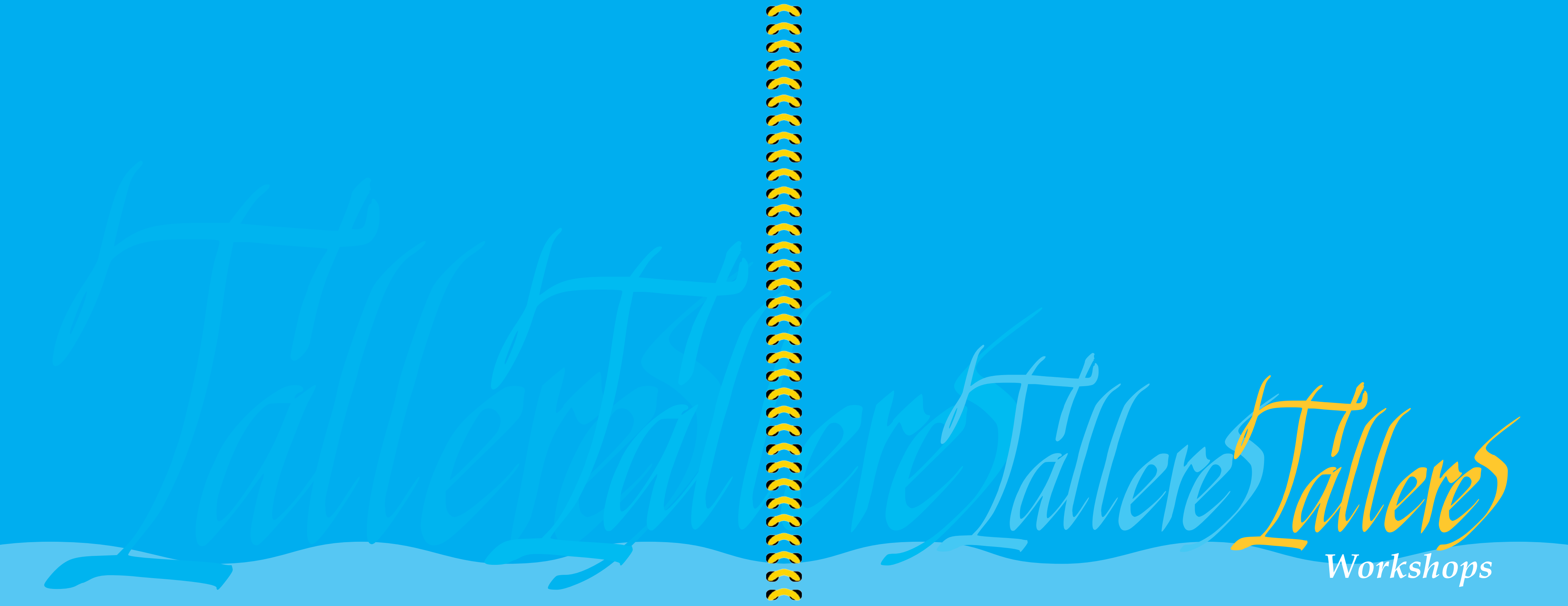
An estuary is a coastal area where fresh water flowing from rivers and runoff mixes with saltwater from the ocean, bays, lagoons, and channels. The combination of fresh and salt water creates a unique ecosystem that supports a wide variety of wildlife species (fish, reptiles, birds, and mammals). From the mountains to the coast, the estuarine watershed provides shelter and food for a large number of species, including some that are endangered, such as the leatherback sea turtle and the manatee.

Healthy estuaries are indispensable for humans and wildlife alike because they foster the balance of the food web upon which all forms of life depend; filter pollutants and sediments from the water, keeping it clean for the benefit of humans and other species; provide food, thereby supporting commercial and recreational fishing; protect coastal areas from flooding, storm surges, and erosion; and connect bodies of water for transportation and marine operations.

This vast ecosystem spans eight municipalities, stretching from the mountains of San Juan to the coastlines between Toa Baja and Loíza. The estuarine basin encompasses rivers and streams that flow through communities and cities before emptying into beaches, lagoons, mangroves, wetlands, and the San Juan Bay.

The Estuary forms a network of rivers, canals, and lagoons that extends to the coast. On one hand, the San Juan Bay connects to the San José Lagoon and Los Corozos Lagoon via the Martín Peña Channel. These are linked by the Suárez Canal to La Torrecilla Lagoon and the Piñones Lagoon. The bay also connects to the Condado Lagoon Estuarine Natural Reserve via the San Antonio Channel. Another important part of the Estuary system is the Las Cucharillas marsh, which, among other functions, acts as a giant sponge to prevent flooding.

Workshops

Residencia artística

Mis amigos del Taller de La Playa en Ponce y yo gozamos del privilegio de ser Artistas Residentes del Estuario de la Bahía de San Juan donde celebramos talleres comunitarios con los residentes tomando como tema las aguas, su uso y conservación.

Una de las gratas circunstancias de este proyecto de talleres es que nos hemos movido en el tiempo y el espacio, fluimos del origen al destino, del manantial en la montaña hasta la costa, exploramos por medio del dibujo, estampado, fabricación de papel hecho a mano, papel marmoleado, literatura, serigrafía, ecoimpresión, fotografía, máscaras, música y teatro, entre otros oficios, para revalorizar el precioso líquido matriz.

Es una experiencia reveladora de la importancia del rescate de las aguas para la vida de nuestro archipiélago. El proyecto es un brazo conector en la comunidad mediante su difusión.

Comenzamos en caimito, con una población en su mayoría *superadulta*, como yo, y de ahí moviéndonos hasta Cataño. Encontramos todas

las edades, pero sobre todo la infancia y la primera adolescencia. Es importante servir a estas dos comunidades en las edades en que más necesaria es la atención, la educación y el aprovechamiento de sus sed de conocimiento, de su necesidad de manifestarse creando.

Los niños y los *superadultos*, el principio y el fin de la vida, igual que la quebrada y ambos son vitales y ambos están desatendidos. Y por eso tomamos esos factores en consideración, que gratamente se nos brindaron sin pedirlo.

Hemos elaborado un lenguaje que facilita su uso como referente educativo alterno. Fomentamos así la autoestima de los residentes de las comunidades aledañas al Estuario de la Bahía de San Juan y los identificamos con el arte y la creación como vías del conocimiento.

Antonio Martorell

Arts residency

My friends and I from the La Playa Workshop in Ponce were privileged to be selected as Artists in Residence at the Estuary of San Juan Harbor, during which we held community workshops with the residents there. The theme of our residency was water, its uses and conservation.

One of the most pleasant aspects of this project, the workshops in the San Juan Bay Estuary, is that we moved about in time and space and we flowed from origin to destination, from the bubbling spring in the mountains to the sea, through drawing, printmaking, handmade papermaking, paper marbling, literature, silkscreen printing, eco-printing, photography, mask-making, music, and theater, we explored our subject in an attempt to revalue this most precious resource.

The experience has revealed, yet again, the importance of rescuing our waters for the life and health of our archipelago. The project is a node of connection in the community.

We began in Caimito, with a population comprised mostly of super-adults, like myself, and from there we moved downward toward Cataño. We found persons of every age in our journey, but especially children and youngsters in their first adolescence. It is important to serve these two communities, at ages when their greatest need is attention to their education and a recognition of their thirst for knowledge, their need to manifest themselves through creative activities.

Children and super-adults, the beginning and end of life, like the stream and the bay, are both vital, and both unattended. Which is why we took those elements into consideration, elements that were given to us without our having to ask for them, and for which we are boundlessly grateful.

We have devised a language that facilitates its use as an alternative model of education. By doing so, we have fostered self-esteem in the residents of communities neighboring the Estuary and have enabled them to identify with art and creativity as paths to knowledge.

Translation by Andrew Hurley

Caimito

Taller de papel hecho a mano

Paper-making workshop

23 de julio de 2025 / July 23, 2025

Centro Cultural de Caimito, Caimito Alto

El Centro Resiliente de Caimito está localizado en el sur de la cuenca hidrográfica del Estuario, donde nace el río Piedras. Ofrece espacio a los residentes del área para el manejo de emergencias, apoyo al bienestar social y evaluación sobre la calidad del agua del sistema del Estuario. Su resiliencia estriba en su capacidad de seguir operando cuando no haya electricidad, ya que el Estuario de la Bahía de San Juan instaló un sistema de generación eléctrica solar y baterías de almacenamiento de energía. El Centro ofrece también equipo para lavar ropa y una cocina comunitaria. En el Centro se pueden refrigerar medicamentos de residentes y se ofrecen talleres educativos.

www.facebook.com/p/Centro-Cultural-Caimito
www.instagram.com/centroculturalcaimito

The Caimito Resilience Center is located in the southern part of the Estuary watershed, where the Río Piedras river originates. It provides space for area residents for emergency management, social welfare support, and water quality assessment of the Estuary system. Its resilience stems from its ability to continue operating during power outages, as the San Juan Bay Estuary installed a solar power generation system and energy storage batteries. The Center also offers laundry facilities and a community kitchen. Residents can store medications in the Center's refrigeration units, and educational workshops are provided.

Antonio Martorell y sus amigos
te invitan a participar de la serie de talleres de arte:

Somos y estamos
en el Estuario de La Bahía de San Juan

TALLERES DE ARTE
23 de julio de 2025

Centro Cultural de Caimito
Carr. 842 Km 6.0
Caimito Alto

10:00 a.m. Creación de papel hecho a mano
con materiales reciclados
Facilitado por Marcos J. De Jesús Carrión

1:00 p.m. Creación de papel marmoleado
Facilitado por Asima Frances X. Saad Maura
apto para niños y adultos
libre de costo, materiales incluidos

como parte de la residencia artística
de Antonio Martorell y sus amigos
en el Estuario de la Bahía de San Juan

ESTUARI

Facilitador de taller / Workshop facilitator

Marcos De Jesús Carrión

Actualmente me desempeño como profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, y soy natural de ese mismo pueblo. Principalmente, trabajo técnicas de artes gráficas tradicionales relacionadas a lo que son las obras sobre papel, como el grabado intaglio o grabado en hueco, la seda aguatinata y la colografía. También trabajo el dibujo y otras técnicas de las artes plásticas sobre el mismo papel reciclado que realizo.

Al iniciar mis estudios en la Universidad Interamericana en San Germán, los estudiantes del Departamento de Arte tuvimos la oportunidad de visitar El Taller de La Playa de Ponce y conocer a Martorell, una figura importante dentro de las artes en Puerto Rico.

I currently work as a professor at the University of Puerto Rico, Arecibo Campus, and I am a native of this town. I primarily work with traditional graphic art techniques involving works on paper, such as intaglio, aquatint, and collagraphy. I also work with drawing and other visual art techniques using the recycled paper I produce myself.

When I began my studies at the Interamerican University in San Germán, students from the Art Department had the opportunity to visit El Taller de La Playa de Ponce and meet Martorell, a significant figure in the Puerto Rican art world.

Marcos:

En el taller de papel hecho a mano comenzamos llevando muestras de papel reciclado y hablando de su trasfondo historico. Se impactó una comunidad adulta que se mostro muy alegre y entusiasmada. La elaboracion del papel consiste en un proceso simple: se experimenta con diferentes materiales para preparar la pulpa.

Sin agua no hay proceso. Tienes que mojar tus manos para poder recoger la pulpa con el tamiz. Luego se realiza el prensado y secado utilizando pedazos de fieltro. El resultado es una nueva hoja de papel.

El taller sirve para concienciar sobre el recurso del agua, crear un material nuevo y comprender que no tiene que ser solo una hoja de papel, sino que podemos darle un uso dentro de las artes gráficas, la creatividad y la creación artística en sí.

Marcos:

In the handmade paper workshop, we began by bringing samples of recycled paper and discussing its historical background. We engaged with an adult community that was very cheerful and enthusiastic. Paper-making is a simple process: participants experiment with different materials to prepare the pulp.

Without water, there is no process. You have to wet your hands in order to collect the pulp with the screen. The pulp is then pressed and dried using pieces of felt. The result is a new sheet of paper.

The workshop helps raise awareness about water as a resource, create a new material, and understand that it does not have to be just a sheet of paper; it can be given a new purpose within the graphic arts, creativity, and artistic creation itself.

Taller de papel hecho a mano

Muchas veces no sabemos que todo se cocina. Cocinar es crear. Es hacer de una cosa, otra y es jugar. Es lapachar, es volver a la infancia. Es rehacer, de algo que era entero y convertimos en pedazos, algo nuevo. Un papel que hemos hecho nosotros mismos, con nuestras manos, mojándonos en el proceso. ¡Ay que rico es!

Si uno no se moja y no se ensucia, no goza en el arte. Es todo, un volver a los orígenes y ver cómo con nuestras manos podemos hacer algo que nos parece magia, porque antes de esto no podíamos hacerlo. Y con la debida orientación, los materiales y el apoyo de unos con otros, de repente, creamos papel. Y un papel mucho más hermoso que fue picado en cantitos, metido en una batidora, como si fuera una fruta, pero no es para beberse es para hacer un nuevo papel sobre el cual dibujar, pintar, escribir, crear máscaras y vestuarios, es darle nueva vida al papel.

“El agua además de ser vida y de servir de entretenimiento, sirve para unirla a otra actividad como es el arte. Con agua y una gotita de tinta puedes cambiar un pedazo de papel reciclado o nuevo, porque no tienes que ser artista, sencillamente tienes que tener el interés.”

— Carmen González
Lider comunitaria
Centro Cultural Caimito

Hand-Made Paper

We often don't realize that everything can be cooked. Cooking is creating. It's doing something other than what you started with, and it's also playing. It's playing in the mud, it's going back to childhood. It's redoing, remaking, taking something that was whole and turning it into pieces, then putting it back together again as something new. Paper that we've made ourselves, with our own hands, and getting wet in the process. How fun that is!

If you don't get wet and don't get dirty, you don't enjoy yourself in art. It's everything — it's going back to the origins and seeing how, with our hands, we can make something that seems like magic, because before this, we couldn't do it. And with the right sort of guidance, material, and support for one another, suddenly we've created paper. Paper that was beautiful that was chopped into little pieces, put into a blender like a piece of fruit, but it's not to be drunk, it's to make a new paper that you can draw on, paint on, write on, create masks and costumes with — it's giving new life to paper.

“Beyond being a source of life and a form of entertainment, water serves to connect us with other activities, such as art. It is amazing to realize that with just water and a tiny drop of ink, you can transform a piece of paper—whether recycled or new—and you don't need to be an artist; you simply need to have the interest.”

— Carmen González
Community Leader
Caimito Cultural Center

“El papel, cuando se hace de manera industrial, necesita grandes cantidades de agua y con este taller enseñamos cómo podemos reutilizar un material que consideramos de desecho y darle una segunda oportunidad. Es una forma de crear conciencia del consumo del agua, demostrar que es un recurso valioso y limitado.”

— Marcos De Jesús Carrión

“Industrial paper production requires vast amounts of water; through this workshop, we teach how to reuse a material typically considered waste and give it a second chance. It is a way to raise awareness about water consumption and demonstrate that it is a valuable, finite resource.”

— Marcos De Jesús Carrión

Participantes de taller / workshop participants

Brenda Roura, Carmen González, Elsie Muriel, Gloria E. Crespo Bermúdez, Inés Muriel, Leonor Colón, Luz Amparo Jorge, Magda N. Torres Rosado, María Cruz Navarro, Mayra Catalá.

Taller de papel marmoleado

Marbled paper workshop

23 de julio de 2025 / July 23, 2025

Centro Cultural de Caimito, Caimito Alto

El Centro Cultural de Caimito tiene sus comienzos en 1990, cuando la comunidad se reunía en una junta comunal. Liderados por Sister Teresa Géigel deciden crear un centro en donde se fortaleciera la identidad de barrio y de pueblo puertorriqueño. En sus comienzos se reunían en el Centro Sor Isolina Ferré. En 1991, luego de su primera asamblea, el Departamento de Recreación y Deportes les transfirió la titularidad de su actual sede, en el corazón de Caimito. El Estuario y el Centro Cultural de Caimito lograron el acuerdo de colaboración en 2018, luego de su alianza imprevista como resultado del paso del huracán María en 2017.

www.facebook.com/p/Centro-Cultural-Caimito
www.instagram.com/centroculturalcaimito

The Caimito Cultural Center traces its origins to 1990, when the community began gathering through a community association. Led by Sister Teresa Géigel, they decided to establish a center dedicated to strengthening the identity of the neighborhood and the Puerto Rican community. Initially, they met at the Sor Isolina Ferré Center. In 1991, following their first assembly, the Department of Recreation and Sports transferred ownership of their current facility—located in the heart of Caimito—to the group. El Estuario and the Caimito Cultural Center entered into a collaboration agreement in 2018, following an unexpected partnership formed in the wake of Hurricane Maria in 2017.

Antonio Martorell y sus amigos
te invitan a participar de la serie de talleres de arte:

Somos y estamos

en el Estuario de La Bahía de San Juan

TALLERES DE ARTE
23 de julio de 2025

Centro Cultural de Caimito
Carr. 842 Km 6.0
Caimito Alto

10:00 a.m. Creación de papel hecho a mano
con materiales reciclados
Facilitado por Marcos J. De Jesús Carrión

1:00 p.m. Creación de papel marmoleado
Facilitado por Asima Frances X. Saad Maura

apto para niños y adultos
libre de costo, materiales incluidos

como parte de la residencia artística
de Antonio Martorell y sus amigos
en el Estuario de la Bahía de San Juan

ESTUARIO

Facilitador de taller / Workshop facilitator Asima Frances X. Saad Maura

Soy Asima Frances X. Saad Maura. Me crié, estudié y me casé en Ponce y de ahí es que conozco al maestro Martorell y a los amigos del Taller de La Playa de Ponce. Soy profesora jubilada de universidad, me dediqué a la academia y la literatura, pero siempre me encantó el arte y nunca dejé de hacerlo. Una vez me jubilé en enero del 2020, empecé más de lleno a dedicarme al arte: a encuadernar libros, hacer papel y desarrollarme como marmoleadora, y a incluir el *suminagashi*, que es el estilo japonés de marmolear sobre papel.

I am Asima Frances X. Saad Maura. I grew up, studied, and got married in Ponce, and that's where I met Maestro Martorell and his friends from El Taller de La Playa in Ponce. I am a retired university professor; I dedicated myself to academia and literature, but I always loved art and never stopped pursuing it. Once I retired in January 2020, I began to dedicate myself more fully to art, bookbinding, papermaking, and developing my skills as a marbler, including suminagashi, the Japanese style of marbling on paper.

“Una de las cosas lindas del *suminagashi* y del marmoleado, es que no hay que tener experiencia artística, es verdaderamente soltarse, es pura liberación, respiración y compartir.”

— Asima Frances X. Saad Maura

Frances:

El *suminagashi* que significa “tintas flotantes”, es el estilo japonés de marmolear sobre papel. Son tintas que se depositan en el agua y se manejan con un pincel al momento de colocarlas. Se puede soplar levemente con un sorbeto o se puede abanicar para crear vibración en el agua, el aire se encarga de crear olas las cuales forman diseños.

Una vez tienes el diseño que te agrada, posas el papel (preferiblemente japonés), sobre la superficie del agua e inmediatamente queda impreso, se retira y se pone a secar. Cuando el papel está seco en su totalidad, se puede enmarcar, ser utilizado como guarda libro o como soporte en otro taller por ejemplo el de literatura o serigrafía, las posibilidades son infinitas.

Me fascinó ir a Caimito, allí me encontré con gente maravillosa, hicimos el taller al aire libre, bajo una terraza, un día de lluvia perfecto para el *suminagashi*, estábamos rodeados de agua. Parte de este arte es entrar en comunicación y convertirnos casi en uno con el agua, el fluir de la tinta y el papel.

Frances:

Suminagashi, —which means “floating inks” — is the Japanese style of paper marbling. Inks are placed onto the water and manipulated with a brush as they are applied. You can gently blow on them with a straw or fan the air to create ripples in the water; the air currents create waves that form unique patterns.

Once you are happy with the design, you lay the paper (preferably Japanese paper) onto the water’s surface; the image transfers instantly, and the paper is then removed and set aside to dry. Once completely dry, the paper can be framed, used as book endpapers, or incorporated into other creative projects — such as literature or screen printing workshops; the possibilities are endless.

*I loved visiting Caimito, where I met wonderful people. We held the workshop outdoors under a covered terrace on a rainy day —perfect conditions for *suminagashi*, as we were surrounded by water. Part of this art form involves connecting with the water, the flowing ink, and the paper, and becoming almost one with them.*

“One of the wonderful things about *suminagashi* and marbling is that you don’t need artistic experience; it’s truly about letting go —it is pure liberation, breathing, and sharing.”

— Asima Frances X, Saad Maura

Suminagashi

En el taller que se hizo en Caimito, se hicieron los papeles marmoleados que utilizan el agua como principal vehículo. Jugando con el color en el agua, se crean unas ondas concéntricas que van formulando, ritmos y situaciones provocadoras donde uno lee flores y nubes.

Hasta el modo cómo la maestra lo dice, ilustra el hecho de esa gota que cae, y parece que uno ve crecer el agua y lo que está creciendo es la tinta, que es un agente del agua y en estos tiempos que vivimos donde el agua está tan amenazada, por un lado y por otro, a veces no está ni en este lado, ni en el otro, sencillamente no llega.

Qué bueno es que uno puede controlar las ondas del agua y que sean bellas, que nos digan cosas, que uno no sabe lo que está haciendo pero le dice a uno secretos nuevos, secretos que uno comparte, cuando el compañero o la compañera acerca el pincel, deposita la gota, o el papel luego trata de hacerse uno con el agua, absorber las ondas que han sido creadas y de repente, tenemos un dibujo que lo hizo el agua, lo hizo la tinta y uno fue sencillamente un fiel y amoroso instrumento de la tinta y el agua, que bello cuando uno levanta el papel y ahí está la imagen.

Suminagashi Paper Marbling

In the workshop we held in Caimito, we made marbled paper, which uses water as the main vehicle. As you play with color in the water, concentric waves emerge, forming rhythms and suggestive patterns in which you can read flowers and clouds.

The way the teacher described that falling drop was so eloquent — it seemed as though we could see the water “grow,” although what was growing was the ink, which is an agent of the water’s, and in these times we’re living in, when water is under such threat, from one side and another, sometimes it’s not on this side or the other — it just simply doesn’t come.

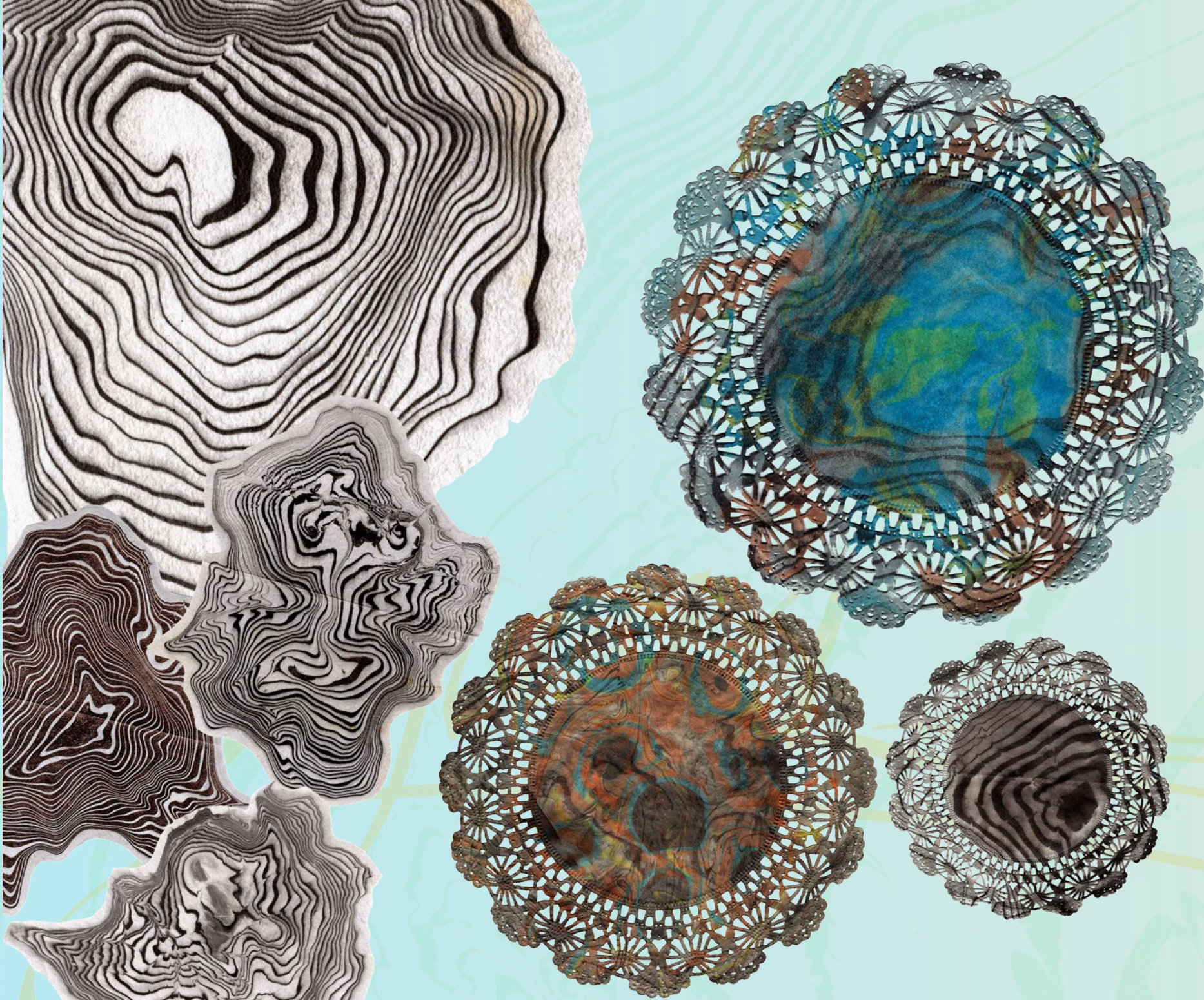
How nice it is that you can control the waves in the water and that they’re so beautiful — and they tell us things. How nice it is that you don’t know what you’re doing but the water tells you new secrets, secrets that you can share, like when your tablemate takes the brush and drops the drops of ink, or when the paper then tries to become one with the water, absorb the waves that have been created, and suddenly we have a drawing done by the water itself, done by ink in the water, and you were simply a faithful, loving instrument of the ink and the water — and how lovely when you lift up the paper and there’s the image.

Participantes de taller /

Workshop participants

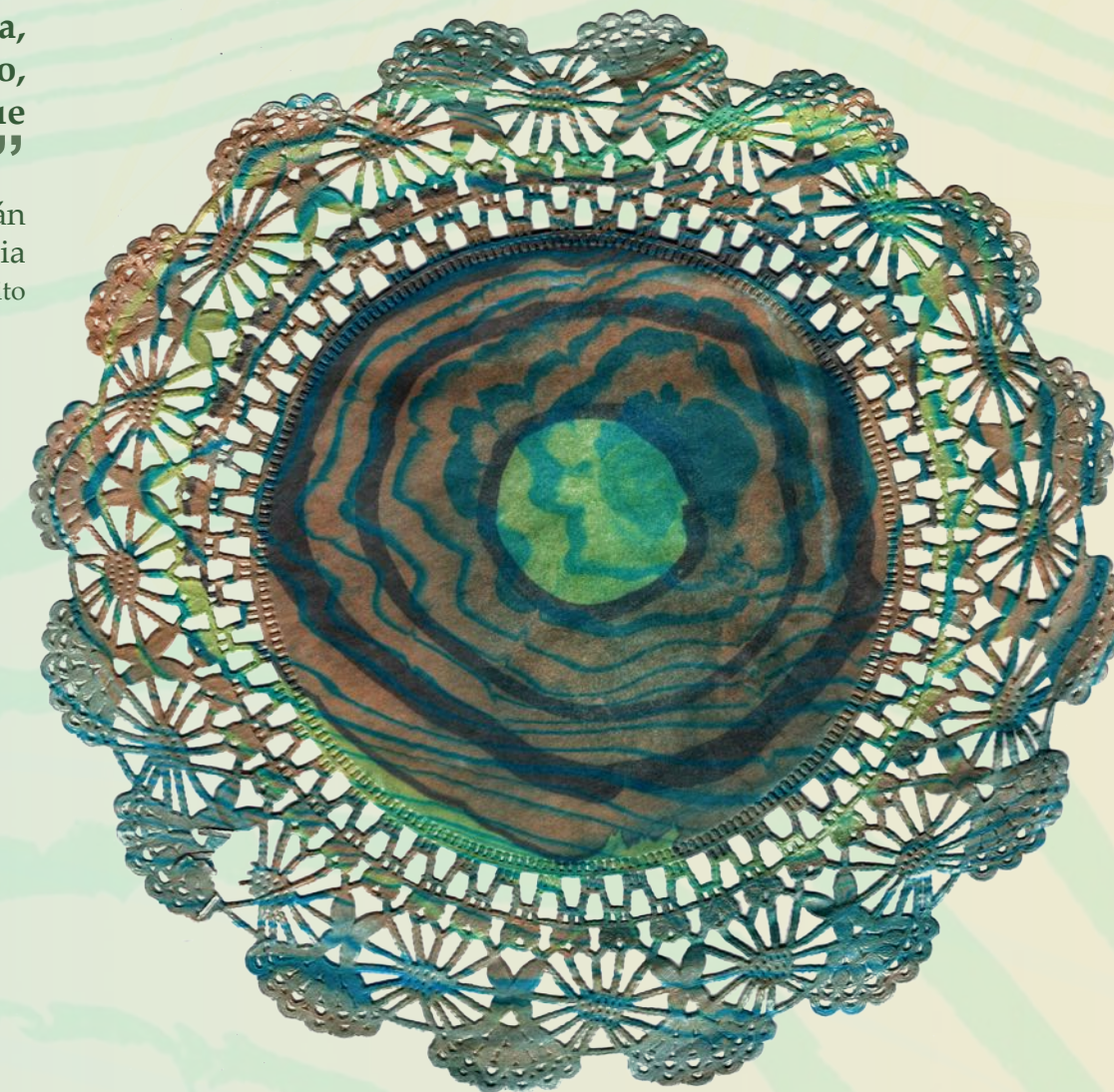
Brenda Roura,
Carmen González,
Elsie Muriel,
Gloria E. Crespo Bermúdez,
Inés Muriel,
Leonor Colón,
Luz Amparo Jorge,
Magda N. Torres Rosado,
María Cruz Navarro,
Mayra Catalá.

“Aspiras a una comunidad unida,
que no dependa de un gobierno,
independientemente del gobierno que
esté, que pueda ser sustentable.”

— Elsie Muriel Roldán
Lider comunitaria
Centro Cultural Caimito

*“You aspire to a united community that does not depend on the government,
regardless of which administration is in power, and that can be sustainable.”*

— Elsie Muriel Roldán
Community Leader
Caimito Cultural Center

Taller de tendedero textil serigrafía

Textile hanging/silkscreen workshop

29 de abril de 2026 / April 29, 2026

Centro Cultural Caimito, Caimito Alto

“El agua es un elemento importante para todos y se convierte en un complemento esencial para llevar la imaginación al máximo, utilizar los colores y el agua como una herramienta para poder combinar magia y creatividad. Es necesario e importante preservarla, conservarla, cuidarla y amarla siempre.”

— Joselo Correa Villegas
Presidente
Centro Cultural Caimito

“Water is an important element for everyone and becomes an essential component for unleashing the imagination to the fullest, using colors and water as tools to blend magic and creativity. It is necessary and important to always preserve, conserve, care for, and cherish it.”

— Joselo Correa Villegas
President
Caimito Cultural Center

www.facebook.com/p/Centro-Cultural-Caimito
www.instagram.com/centroculturalcaimito

Antonio Martorell y sus amigos
te invitan a participar de la serie de talleres de arte:

*Somos
Y estamos*
en el Estuario de La Bahía de San Juan

**TALLER DE
TENDEDERO TEXTIL**
facilitadores de taller:
**Antonio Martorell
Ismari Caraballo Milanés**

Prendas de vestir y artículos
del hogar impresos en serigrafía
y tendido de cordeles

**Centro Cultural
de Caimito**
Carr 842 Km 6.0
Caimito Alto

29 abril de 2026
10:00 a.m.

apto para niños y adultos
libre de costo, materiales incluidos

como parte de la residencia artística
de Antonio Martorell y sus amigos
en el Estuario de la Bahía de San Juan

ESTUARI

Facilitadores de taller / Workshop facilitators

Ismari Caraballo Milanés & Antonio Martorell

Soy artista grabadora, educadora de las diversas técnicas gráficas contemporáneas y técnicas sustentables y no tóxicas, durante aproximadamente 20 años. También trabajo con las diversas comunidades del área sur y central de la isla. Ofrezco talleres de gráfica y de pigmento en el Museo de Arte de Ponce. En mi finca llevo 9 años trabajando un proyecto de investigación de cómo hacer tintas ecoamigables para el beneficio del ambiente y la salud del artista. Actualmente colaboro en El Taller de La Playa de Ponce, imprimiendo las obras gráficas de Antonio Martorell.

I am a printmaker and an educator specializing in various contemporary, sustainable, and non-toxic printmaking techniques—a field in which I have worked for approximately 20 years. I also work with diverse communities across the southern and central regions of the island. I offer printmaking and pigment workshops at the Museo de Arte de Ponce. For the past nine years, I have been conducting a research project on my farm to develop eco-friendly inks that benefit both the environment and the artist's health. Currently, I collaborate with El Taller de La Playa de Ponce, printing the graphic works of Antonio Martorell.

Ismari:

Trabajar en Caimito fue una experiencia bien gratificante. La introducción del taller estuvo a cargo de Antonio Martorell, quien habló sobre la historia del cartel en Puerto Rico. Se explicaron diversas técnicas de serigrafía para que los participantes puedan trabajarlas en sus casas con materiales a bajo costo.

Se prepararon con antelación varios tamices usando caligrafías realizadas por el maestro y algunos participantes hicieron sus propios diseños en el lugar.

Las piezas se imprimieron con variaciones de colores, sobre diferentes prendas de vestir, papel reciclado y papel marmoleado.

Me encantó el grupo porque era diverso, desde adolescentes hasta *superadultos*, al principio notas que los participantes tienen un poco de miedo, pero luego se van integrando hasta que logran crear un diseño y no hay mejor satisfacción al final.

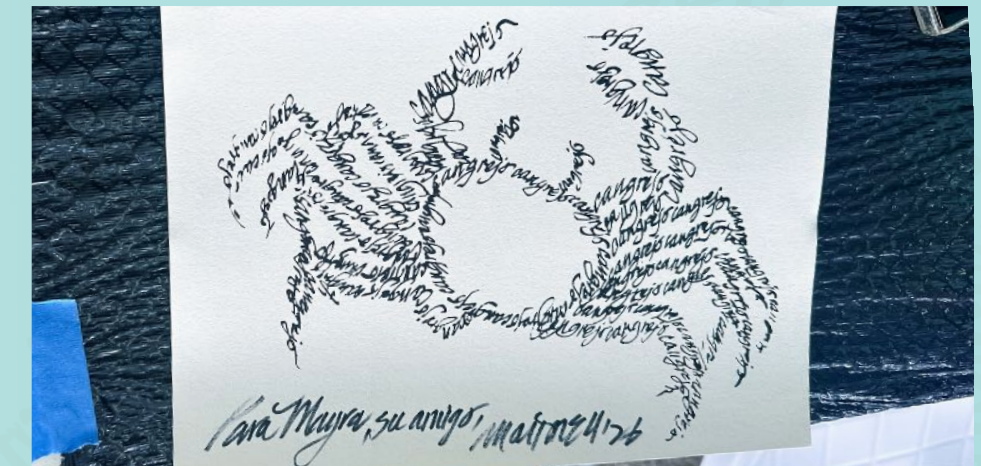
Ismari:

Working in Caimito was a truly rewarding experience. Antonio Martorell led the workshop introduction, speaking about the history of poster art in Puerto Rico. Various screen-printing techniques were explained so that participants could practice them at home using low-cost materials.

Several screens featuring calligraphy by the master artist were prepared in advance, while some participants created their own designs on-site. The

pieces were printed using color variations on a range of surfaces, including clothing, recycled paper, and marbled paper.

I loved the group because it was so diverse — ranging from teenagers to super-adults. At first, you notice the participants feeling a bit apprehensive, but they gradually settle in and manage to create a design; there is no greater satisfaction than that.

“Aunque trabajo y vivo en Ponce hace 30 años, soy santurcino y sé que soy un cangrejero renegado, entonces en caligrafía, repetí la palabra cangrejo, creando la imagen de un cangrejo. Una redundancia, hice un cangrejo, con la palabra cangrejo, pero el arte tiene esas virtudes de que uno puede con letras crear una imagen y con imágenes crear letras. Un cangrejo por un cangrejero.”

— Antonio Martorell

“Although I have lived and worked in Ponce for 30 years, I am a native of Santurce and I know I’m a cangrejero who strayed from the fold; so, in a piece of calligraphy, I repeated the word cangrejo (crab) to form the image of a crab. It was a redundancy — creating a crab out of the word “crab” — but art has the unique quality of allowing one to create images from letters and letters from images. A crab, by a cangrejero.”

— Antonio Martorell

Tendedoro Textil: Serigrafía

Según viajamos de la montaña a la costa fuimos pasando por otras circunstancias, otros grupos y llegamos a estos talleres utilizando la serigrafía.

Serigrafía, viene de seda, porque originalmente estos bastidores se cubrían y se prensaban con seda, pero la seda era muy cara y ha sido sustituida por materiales sintéticos mucho más baratos.

La serigrafía consiste en crear a través de la seda, unos espacios abiertos y otros cerrados que al cubrir el tamiz con una pintura y pasándola de un modo sostenido con un rasero que empuja la pintura a través de los espacios que están abiertos en esa tela, crean una imagen exacta a ese espacio que hemos dejado para que la pintura se deposite a través de la seda abierta o del material que se use sobre el papel.

Cada color supone un pasar sobre el papel debajo del tamiz para que quede impreso, posibilita tantas pasadas como sea deseable, pero muchas veces con una tienes, porque ya con un color puedes crear una imagen y esa imagen tiene la virtud de que es multiplicable de modo infinito.

Estamos en presencia de un instrumento muy útil para la comunicación .Por eso en los talleres gubernamentales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la División de Educación de la Comunidad del Departamento de Instrucción Pública fueron preferidos porque eran de fácil construcción, todo lo que se necesitaba eran cuatro maderas, una tela, una mesa donde ajustar el bastidor que se levanta con unos goznes y con un rasero, empujar la pintura y presto.

Ahí tenías una decoración, un cartel, un comunicado de una actividad a celebrarse a tal día, a tal hora y en tal lugar, al punto de que originalmente los carteles se hicieron verticales y estrechos porque de ese modo se aplicaban con una grapadora a los postes del alumbrado o a los árboles en las comunidades rurales, donde era más necesaria la comunicación educando en medidas higiénicas, en el poder del voto, en cosas que pueden adelantar la vida comunitaria, entendernos entre nosotros y producir una nueva realidad, no necesariamente aceptando lo que heredamos como destino, es el multiplicar texto e imagen para recrearnos en el sentido de diversión pero también sobre todo, en el sentido de crearnos de otro modo, una nueva creación.

Como algunas veces no disponemos de herramientas para todos para estas creaciones serigráficas, hay que hacer turno, pero eso también es parte del taller, poder esperar, ser paciente en lo que el compañero crea su imagen para yo crear la mía y utilizar diversas superficies para imprimir una camiseta, una tela descartada que se convierte en la posibilidad de una vestimenta, un mantel, una pequeña toalla que gana significados y muchos usos diferentes.

Es un modo de aprender a convivir creando y saber que se puede multiplicar la imagen, que una palabra, una imagen no tiene por qué ser de uso privativo sino que toda imagen tiene una vocación democrática, que entonces encuentra su destino al depositarse sobre papel o tela y ser asequible a todo el mundo.

El taller tuvo mucho éxito porque utilizamos telas de todo tipo color, textura, y también camisetas, prendas de vestir que son muy gratas y que aceptan todo tipo de diseño, color, forma, mensaje, letra e imagen. Era notable el entusiasmo, tanto de niños, adolescentes y *superadultos*, y algunos adultos también, que se beneficiaron de este proceso.

“Me encanta ver cómo se ayudan, cómo se sienten felices de que pudieron crear algo. Es importante poder seguir impactando estas comunidades, darle seguimiento, buscar las alternativas, no tan solo las instituciones, los artistas también.”

— Ismari Caraballo Milanés

“I love seeing how they help each other, how happy they feel about having created something. It is important to continue making an impact on these communities—following up and seeking alternatives—involving not just institutions, but artists as well.”

— Ismarie Caraballo Milanés

Textile hanging: Silkscreen

As we journeyed from the mountains to the coast, we journeyed through other circumstances, other groups, and we arrived at those workshops through silkscreens, serigraphs.

Silkscreen comes from “silk,” because originally the “screens” were made of silk, but silk is very expensive, so it’s been replaced by more economical synthetic fabrics. Silkscreen consists of creating certain open and closed areas on the fabric, then covering the fabric “screen” with paint and passing a kind of squeegee over it, which forces the paint through the open areas onto a sheet of paper, creating an exact image on the paper below. Each color on the print requires repeating that process, leaving a second and third imprint on the paper, and you can do as many passes as the print requires — but sometimes just one color will suffice, because an image can be created with just one, and that image has the virtue of being infinitely repeatable, multipliable.

We have, then, a tool that is extremely useful for communication. Which is why, in the workshops of the Institute of Puerto Rican Culture and the Community Education Division of the Department of Public Instruction

(DIVEDCO, as it was known), silkscreens were the preferred medium of communication. The prints were easy to make — all you needed were four pieces of wood, a piece of cloth, a table on which to stretch the screen mounted in a wood frame, some hinges to lift the frame off the paper, and a squeegee. Then squeeze on the paint, and voila!

You can make something decorative, or a poster, the announcement of an activity on such-and-such a day at such-and-such an hour and in such-and-such a place. Which meant that originally, the posters were vertical, and narrow, so they could be stapled to a light post or a tree in rural areas, where communication, education, was most needed on issues such as hygiene, the power of the vote, things that could help communities progress, reach mutual understanding, and produce a new reality, not necessarily accepting what we inherited as our destiny, our fate, but changing it for ourselves. Multiplying text and image in order to re-create ourselves.

Since sometimes we didn’t have the tools for all these silkscreen creations, we had to take turns, but that was part of the workshop, too — being able to wait, be patient

while our workshop-mate created his or her image, or use a variety of surfaces to print a t-shirt, a piece of discarded cloth that became the possibility of a piece of clothing, a tablecloth, a little towel that gained meaning and many different uses. This was a way of learning to live together, to cooperate as we created, and of knowing that the image can be multiplied, that a word, an image doesn’t have to be only for one’s own use, but that every image has a calling to be democratic, to be shared, and finds its destiny when it is set on paper or cloth and becomes accessible to the whole world.

The workshop was very successful because we used cloth in all sorts of colors, textures — even t-shirts, pieces of clothing that are very grateful to accept any sort of design, color, shape, message, letter, and image. The enthusiasm was clear, from children, teenagers, and super-adults, and even a few adults, all of whom learned and benefited from this process.

Participantes de taller / Workshop participants

Mayra Catalá Solá, Gloria Muriel Lizardi, Myrna Rivera Díaz, Noemí Cuadrado Pastrana, Manuela Santiago Hernández, Gladys Alfaro, Carmen Soto Toledo, Clara L. Carrasquillo, Yabei Martínez Vélez, Maribel González López, Luiris Rodríguez, José Correa, Ginnette Palés Sotomayor, Magda N. Torres Rosado, Elsie Muriel Roldán, Carmen González, Lissette Rodríguez Ortiz, Vicky Rodríguez, Tamara Sosa, Inés Muriel Roldán, Tonya Sánchez Ortiz.

Capetillo

Taller de ecoimpresión

Eco-printing workshop

25 de marzo de 2026 / March 25, 2026

Huerto, Vivero y Bosque Urbano Comunitario de Capetillo, Río Piedras

Es un proyecto colaborativo entre la comunidad y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que se fundó en el 2008 para proveer un espacio de sana convivencia para la recreación, la educación ambiental, y autogestión comunitaria. Nuestro huerto impacta positivamente a la niñez y los adultos de la comunidad al igual que grupos de jóvenes universitarios locales e internacionales.

www.facebook.com/huertocapetillorp
www.instagram.com/huerto_capetillo

It is a collaborative project between the community and the University of Puerto Rico's Río Piedras Campus, established in 2008 to provide a space for positive social interaction, recreation, environmental education, and community self-management. Our garden has a positive impact on local children and adults, as well as on groups of local and international university students.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Howard Kilgore

Soy del sur de Boriquén, donde vivo y sueño. Artista multidisciplinario. Practico las artes textiles, lo hecho a mano y orgánico como la ecoimpresión, el papel y el marmoleado, además practico la orfebrería y el teatro. Llevo 16 años de investigación y desarrollo continuo en este amplio abanico de técnicas visuales, gráficas y escénicas. Colaboro en el Taller de La Playa de Ponce desde 2015, ha sido mi escuela, colectivo de aprendizaje, acompañamiento y comunidad donde actualmente me desempeño como registrador. También colaboro con Vueltabajo Teatro en investigación escénica, trabajo con la cuerpo, diseño y sanación, con Matotumba la experimentación sonora, performance, lenguajes audiovisuales y soporte técnico y con Taller Lumpen la pedagogía comunitaria dirigida a la niñez y la juventud.

I am from southern Borikén, where I live and dream. I am a multidisciplinary artist. My practice encompasses textile arts and organic, handmade processes — such as eco-printing, papermaking, and marbling — as well as metalsmithing and theater. I have spent 16 years in continuous research and development across this wide spectrum of visual, graphic, and performance techniques. Since 2015, I have collaborated with El Taller de La Playa in Ponce; it has served as my school, a collective for learning and mutual support, and a community where I currently work as a registrar. I also collaborate with Vueltabajo Teatro on performance research, body-based work, design, and healing; with Matotumba on sound experimentation, performance art, audiovisual languages, and technical support; and with Taller Lumpen on community-based pedagogy for children and youth.

Howard:

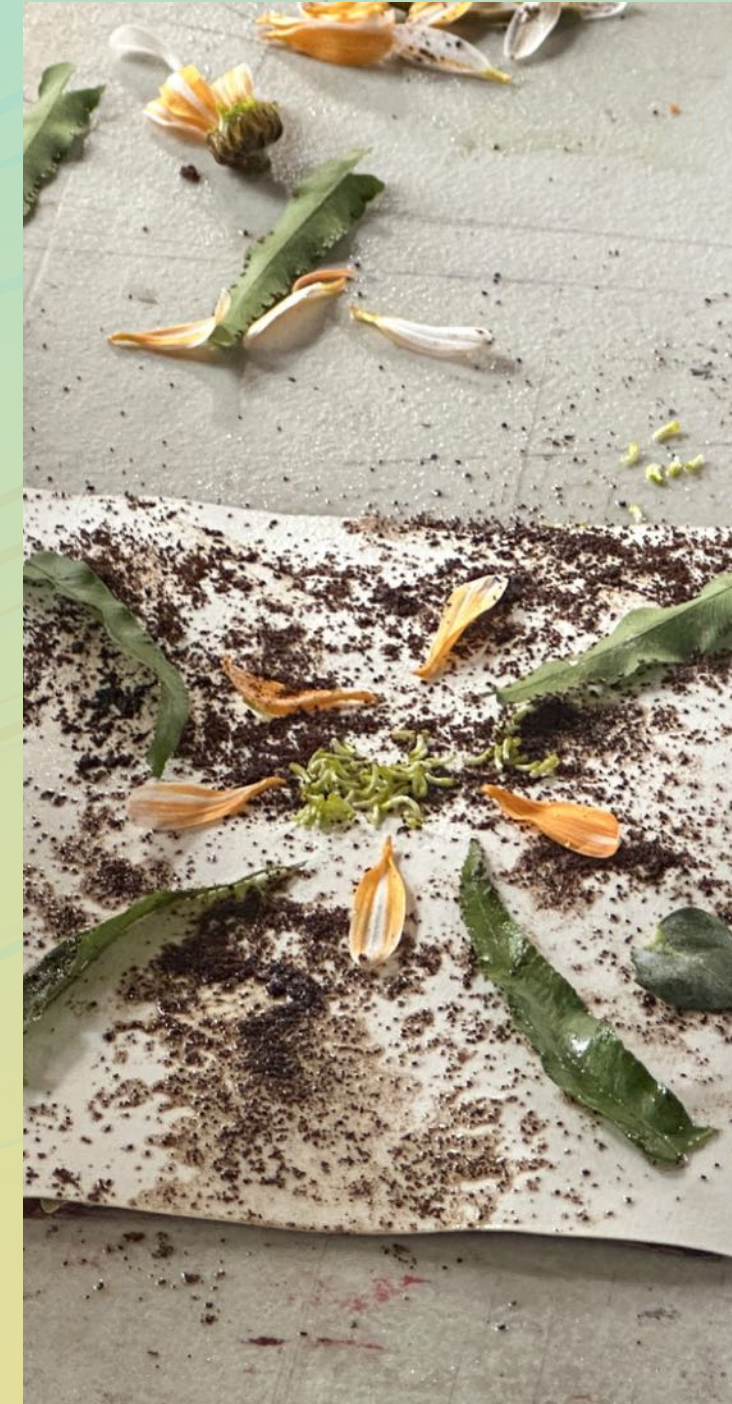
Estuve facilitando un taller de ecoimpresión en el Huerto, Vivero y Bosque Urbano Comunitario de Capetillo en Río Piedras. Decidimos incluir el taller por el elemento agua y cómo podemos guardar la memoria de las hojas, las plantas, las frutas o cáscaras en un papel, desde una impresión orgánica y ecológica.

Recolectamos las plantas del ecosistema de alrededor de la comunidad para buscar pigmentación natural que pudiéramos transferir al papel. El proceso es hervir agua en una olla de aluminio, en ella se coloca dentro lo que llamamos un sándwich de papel, que son dos placas de cobre con el papel y el material vegetativo entre medio. La reacción química entre el cobre, el agua y los objetos oxidados, hacen que las pigmentaciones de las plantas queden impregnadas en el papel sin utilizar químicos procesados.

“Los talleres fueron muy especiales porque invitaron a la reflexión sobre el agua, sobre su uso y nosotros que estamos cerquita de la quebrada Juan Méndez nos permitió acercarnos un poquito más a ella.”

“El poder mojar ese papel utilizando la tinta natural de las plantas, es un momento de estar presente con tus manos y en comunidad creando algo nuevo.”

— Natalia Rodríguez
Coordinadora
Huerto, Vivero y Bosque Urbano
Comunitario Capetillo

Howard:

I facilitated an eco-printing workshop at the Capetillo Community Garden, Nursery, and Urban Forest in Río Piedras. We decided to include this workshop to explore the element of water and how we can capture the memory of leaves and plants on paper — creating an organic, eco-friendly print while remaining mindful of water usage and the surrounding space.

We gathered plants from the ecosystem surrounding the community, looking for natural pigments that could be transferred to paper. The process involves boiling water in an aluminum pot and submerging what we call a “paper sandwich” — two copper plates with the paper and plant material layered in between. The chemical reaction between the copper, water, and rusted objects causes the pigments from the plants or leaves to imprint onto the paper without the use of processed chemicals.

This workshop is both important and fascinating because it captures the memory of the plant, fruit, or peel’s image. Participants create their own record of the water and plants, ultimately seeing the pigments reflected on the paper. I loved the intergenerational mix of the Capetillo Garden group; participants ranged from children to super-adults—a demographic that, in my view, most needs to engage in workshops focused on environmental and ecological awareness.

“The workshops were very special because they invited us to reflect on water and its use; for those of us located right near the Juan Méndez stream, it allowed us to connect with it a little more closely.”

“Being able to wet the paper using natural plant-based ink is a moment of being present with your hands and—in community—creating something new.”

— Natalia Rodríguez
Coordinator
Capetillo Community Garden,
Nursery, and Urban Forest

Ecoimpresión

En la ecoimpresión vamos más allá del referente y del modelo que sirve para crear el arte. La imagen que luego se convierte, mediante varios procesos en arte.

Aquí el camino es más directo y menos controlable, es que la sustancia vegetal, y algo de mineral, sabiamente cocinada, se convierte en imagen difícilmente predecible y ahí radica parte de su encanto. La función del accidente controlado en la creación con la ayuda de la naturaleza en procesos de por sí naturales, en una obra de arte donde el artista en este caso, es un amanuense, un agente conductor, un guía para que se dé el fenómeno de la naturaleza y convertirse en otro estado de la naturaleza, sin perder nunca su esencia de natural.

“Eco-printing captures the imprint of a leaf, flower, or fruit; we can see beyond the photograph and hold a living memory of the nature that surrounds us.”

— Howard Kilgore

“La ecoimpresión carga las memorias de la imagen de la hoja, la flor o la fruta, podemos ver más allá de la foto, podemos tener una memoria viva de la naturaleza que nos rodea.”

— Howard Kilgore

Es la sorpresa, es cuando un color se convierte en otro, cuando el calor, el agua, los vegetales y minerales dejan de ser lo que eran, pero no del todo, porque son la huella viva que un elemento transformado. Es como acelerar los procesos naturales, hacer la vida y la muerte y por ende la resurrección, todo condensado en un proceso. Y un proceso al alcance de niños, adultos, y *superadultos*, ayudado por el calor. Literalmente dado a la luz, es un parto múltiple donde la muerte vegetal se convierte en vida actuante.

Eco-Printing

In eco-printing we go beyond the referent and the model that's used to create art, the image that later becomes, through various processes, art.

Here the path is more direct and less controllable. A vegetable substance, and a bit of mineral, cleverly cooked up, becomes a barely predictable image, and therein lies part of its charm, its mystery, its magic. A controlled accident, with the aid of nature in intrinsically natural processes, creates a work of art in which the artist in this case is an amanuensis, a guiding agent, a "director" who allows the natural phenomenon to turn into another state of nature, yet without losing any of its essence as nature.

It's a surprise when one color turns into another, when heat, water, vegetable matter, and mineral matter cease being what they were, although not entirely, because they are the living evidence of an element transformed. It's like accelerating the natural processes: Life and death and therefore resurrection, all condensed into a single process. A process within the reach of children, adults, and super-adults, aided by heat. Literally shown the light, it's a multiple birth in which vegetable death becomes acting life.

“A través de los distintos talleres que se facilitaron, expusieron a los ciudadanos de las comunidades a distintos medios de arte a través del agua y eso realmente es lo que queremos, cuando van más allá y lo utilizan para crear algo, compartirlo o recrearse, ahí es cuando realmente le dan valor.”

— Brenda Torres
Directora Ejecutiva
Estuario de la Bahía de San Juan

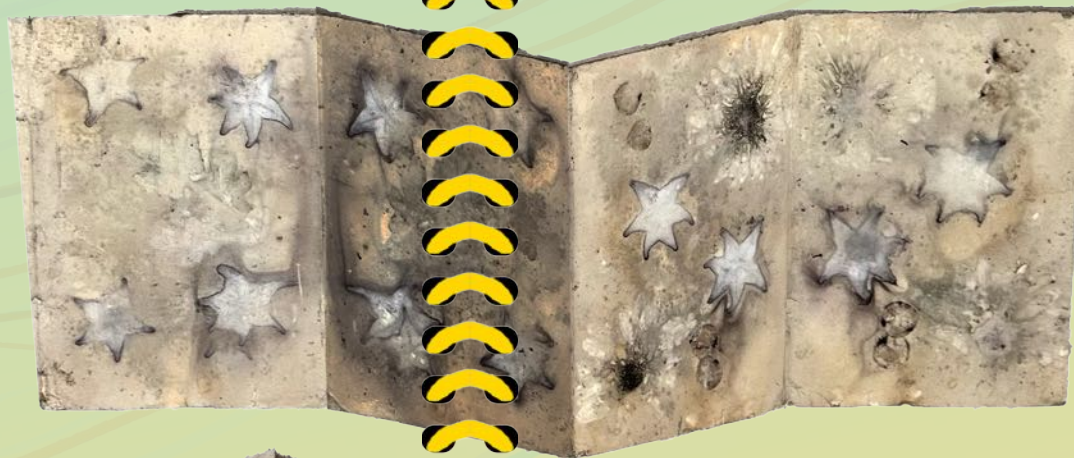
“Through the various workshops that were facilitated, community members were introduced to different art forms involving water—and that is truly what we aim for; when they go a step further and use it to create something, share it, or find recreation, that is when they truly derive value from it.”

— Brenda Torres
Executive Director
Estuary of San Juan Harbor

Participantes de taller / Workshop participants

Wesley Y. Polaco Méndez, Daniel A. Aponte González, Natalia Rodríguez, Mirai Gómez, Mauro Gómez, Jorge Delgado Ramos, José Ramos Pérez, Dalila Rodríguez, Dora Rodríguez, Legmar A. Güiva García, Alex Yáñez Rodríguez, Kamila S. Cartagena Medina, Consuelo Mercedes, Brian Maldonado, Lizzette Aquino, Jonathan Martínez Cortés, Kristy Agosto Cancel, Aiden King, Miguelina Cabral.

Taller de Fotografía

Photography workshop

20 de mayo de 2026 / May 20, 2026

Huerto, Vivero y Bosque Urbano Comunitario de Capetillo, Río Piedras

En el 2016 recibió el Premio de Campeón Ambiental (Environmental Champion Award) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Hasta el día de hoy, este espacio continúa siendo un refugio ecológico no solo para la comunidad sino también para diversos animales y plantas, ya que está situado en una zona altamente urbanizada.

www.facebook.com/huertocapetillorp
www.instagram.com/huerto_capetillo

In 2016, it received the Environmental Champion Award from the Environmental Protection Agency (EPA). To this day, the space remains an ecological refuge—not only for the community but also for diverse plant and animal life—given its location in a highly urbanized area.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Zuleira Soto Román

Soy obrera del arte y mi oficio es el teatro. Cofundadora y creadora en el colectivo Vueltabajo Teatro. Colaboro con el Taller de La Playa de Ponce de Antonio Martorell y sus amigos y soy tallerista en el Taller Libertá en Mayagüez.

I am an art worker, and my craft is theater. I am a co-founder and creator with the Vueltabajo Teatro collective. I collaborate with Antonio Martorell and his friends at El Taller de La Playa de Ponce, and I facilitate workshops at Taller Libertá in Mayagüez.

Zuleira:

La participación de las personas en el taller de fotografía en el Huerto, Vivero, y Bosque Urbano de Capetillo, fue súper bonita porque fue una participación intergeneracional. Principalmente en este taller hubo infancias, incluso tuvimos bebés todavía en sus cargadores y en los brazos, hasta personas *superadultas*. Hubo que crear una convivencia entre los participantes para que las personas pudieran tomar el taller, cosas que normalmente se toman por sentado, por ejemplo ¿quiénes van a ser los cuidadores de estas criaturas mientras están haciendo este tipo de formación?

Hablamos sobre lo que significa tomar control de la narrativa a través de la fotografía y cómo contar nuestras historias desde nuestras voces. Por ejemplo, compartimos herramientas que no solemos tener a la mano como cámaras instantáneas. Ya desde ahí fue súper interesante la dinámica de la impresión de la foto de manera instantánea y cómo experimentar eso versus una cámara digital, que es a lo que estamos acostumbradas.

También fue parte del taller crear *storyboards* con estas fotografías, lo mismo para entender cómo experimentamos la fotografía, si es desde una revista, periódico o un

libro. En este caso, los pequeños montajes que hicimos con las fotos sobre las placas de plástico, eran para jugar con ellas y contar esta historia.

Una vez se apoderaron de las cámaras, lo demás fue darles libertad completa y dejar que la vulnerabilidad fuera la que hablara. ¿Dónde ellos quieren mirar? ¿Cómo miran? ¿Qué elementos de ese huerto eran importantes para ellas? Era mucha de la conversación que teníamos con ese taller de fotografía. Si decidían mirar a las personas o a las plantas. ¿Cuáles son los elementos de esos espacios que para ellas son importantes y cuáles son las historias que ellos quieren contar?

La fotografía puede ser una herramienta muy poderosa cuando estamos hablando de la conservación del ambiente como es el caso del Estuario de la Bahía de San Juan; es aliada en la documentación de los recursos y cómo va impactando nuestra huella esos recursos. Es hermana de procesos científicos, guarda la evidencia para hacer reclamos y poder asistir a la comunidad. Debemos tomar la fotografía como un arma, como un espacio de investigación, como un lugar de contar y preservar historias.

“La fotografía es una mirada y la mirada con que vamos a acercarnos a estos espacios, va a transmitir cuánto queremos cuidarlos. La mirada de las personas de la comunidad va a significar si logramos o no tener un agua limpia, un agua sustentable, que se preserve, se cuide y se ame.”

— Zuleira Soto Román

Zuleira:

The participation in the photography workshop at the Capetillo Garden, Nursery, and Urban Forest was truly beautiful because it was an intergenerational experience. The workshop drew a wide range of ages, from babies still in carriers or held in arms to super-adults. We had to foster a sense of community among the participants to make the workshop possible, addressing things often taken for granted such as who would look after the little ones while the adults engaged in this training.

We discussed what it means to take control of the narrative through photography and how to tell our stories using our own voices. For instance, we shared tools we don't usually have on hand, like instant cameras. The dynamic of instant photo printing was fascinating in itself, experiencing that process compared to using a digital camera, which is what we are accustomed to.

Creating storyboards with these photographs was also part of the workshop; this helped us understand how we typically experience photography, whether through magazines, newspapers, or books. In this case, the small arrangements we created by placing photos on plastic sheets allowed us to play with the images and tell a story.

Once they took charge of the cameras, the rest was about giving them complete freedom and letting vulnerability speak. Where did they want to look? How did they look? Which elements of the garden were important to them? These were the central themes of our conversation during the workshop. Did they choose to focus on people or plants? Which elements of those spaces mattered to them, and what stories did they want to tell?

Photography can be a powerful tool when discussing environmental conservation, as is the case with the San Juan Bay Estuary. It acts as an ally in documenting resources and the impact of our footprint on them. It works hand-in-hand with scientific processes, preserving evidence to support advocacy and assist the community. It allows us to use photography as a tool for action, a space for inquiry, and a means to tell and preserve stories.

“Photography is a way of seeing, and the perspective we bring to these spaces will convey just how much we want to care for them. The way the community views them will determine whether or not we succeed in securing clean, sustainable water—water that is preserved, cared for, and cherished.”

— Zuleira Soto Román

Fotografía

Pescar imágenes, pescarla con ese anzuelo maravilloso de la cámara fotográfica que pesca en el agua, en los árboles, en el cielo, en el rostro humano, en los gestos detenidos para siempre e impresos, como una fotografía que puedes cargar contigo en la cartera, que puedes hacer un pendiente y colgártelo del cuello, que tiene como destino la pared donde va a colgar.

Y descubrir que uno puede ser artista sin tener que tomar una brocha en la mano, sin tener que esculpir o crear. Dicen que desde cero, pero jamás desde cero. Cámara de por medio, máquina en mano, podemos no solo reproducir la realidad, sino escoger lo que va a ver la cámara.

Está dirigido por la mano y el ojo humano. Es la selección de la realidad, su edición. Saber que

dejar fuera del marco y que incluir, jerarquizar con la cámara aquello que pasa a ser importante porque lo descubrimos y se lo mostramos al otro.

Es aquello que hemos vivido y que ya permanece porque, no solo en la retina del ojo que un parpadear se lo lleva, sino en una imagen fija, una imagen que podemos intercambiar, jugar con ella, una especie de baraja de la realidad, del paisaje y del paisanaje que en nuestras manos adquiere una nueva y muy importante posición. Ya es una imagen afectiva además de estética. No es tan solo el mirar, es el apreciar.

Es ganar en aprecio, en ganar en valor, el valor que le presta la mirada, pero ya conservada para siempre.

Photography

Fishing for images, fishing for them with that wonderful fishhook, the photographic camera, which can fish in water, in trees, in the sky, in the human face, in the gestures halted forever and printed, like a photo you can carry with you in your wallet, your purse, that you can make into a pendant and hang around your neck, or whose destiny is the wall where it will be hung.

Imagine discovering that you can be an artist without having to pick up a brush, without having to sculpt, or create. They say "from scratch," but it's never from scratch. Camera

at the ready, machine in hand, we can not just reproduce reality, but choose what the camera will see. A photograph is guided by the human eye and hand. It is a selection, a slice of reality, an editing. Knowing what to leave outside the frame and what to include, hierarchize with the camera that which will become important because we discovered it and showed it to someone else.

A photograph is that which we've lived and now endures because, not just in the eye's retina that's gone with a blink, but in the fixed

image, an image we can exchange, play with, a kind of trading card of reality, the landscape and its inhabitants that in our hands take on a new and very important position. It's now an emotional as well as aesthetic image. It's not just for looking at, it's for admiring.

A photograph gains in appreciation, gains in value, the value lent it by our gaze, but now preserved forever.

“Ver este huerto lleno de vida, con participantes desde los tres hasta los setenta y tres años, caminando por el bosque, saliendo a la calle para tener otra perspectiva del huerto y tomar la foto, fue muy especial. Cambiar la rutina y venir a nuestro huerto y bosque a crear otros momentos y otras imágenes distintas.”

— Natalia Rodríguez
Coordinadora
Huerto, Vivero y Bosque Urbano Comunitario Capetillo

“Seeing this garden teeming with life—with participants ranging from three to seventy-three years old walking through the woods, stepping out onto the street to get a different perspective of the garden, and taking photos—was truly special. It was a chance to break the routine and come to our garden and woods to create new moments and unique images.”

— Natalia Rodríguez
Coordinator
Capetillo Community Garden, Nursery, and Urban Forest

“Este taller de fotografía se vuelve también un taller de contar historias de alguna manera, que para mí es lo que encapsula la fotografía.”

— Zuleira Soto Román

“This photography workshop also becomes, in a way, a storytelling workshop—which, for me, is what encapsulates photography.”

— Zuleira Soto Román

Participantes de taller /

Workshop participants
Christopher González,
Hamid S. Burgos,
Cándida Rodríguez Figueroa,
Natalia M. Rodríguez Ortiz,
Mirai Gómez,
Mauro Gómez,
Jorge Delgado Ramos,
Brian Maldonado,
Kediel Marcheba,
Nayeli Rodríguez,
Lizette Aquino,
Coralys Vicens López,
Milagros Navarrete.

G-8

Taller de Mapafombra

Rug-Map workshop

25 de septiembre de 2025 / September 25, 2025

G-8, Centro de Usos Múltiples de Buena Vista, Santurce

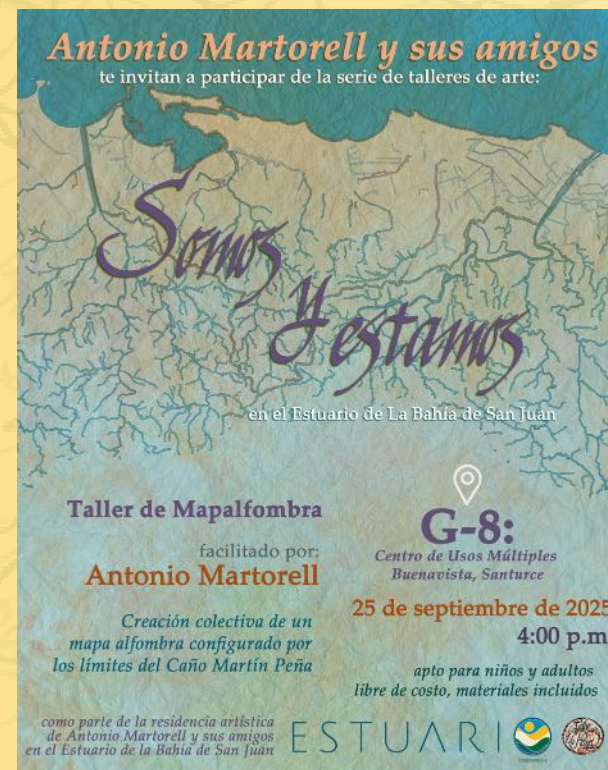
El G-8: Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc., Organizada en 2002 e incorporada el 28 de junio de 2004, es una organización sin fines de lucro de base comunitaria que agrupa al liderato comunitario de las comunidades del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y del Consejo Vecinal de la Península de Cantera.

Su interés principal es mantener una comunidad unida, segura y próspera, modelo de convivencia autogestionaria en San Juan. Velar por el bienestar y desarrollo físico, socioeconómico y cultural de las comunidades que lo integran y promover el interés y la participación activa, efectiva y afirmativa de las/los residentes de cada una de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña en todos los aspectos, incluyendo el desarrollo e implantación del Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y en los procesos de toma de decisiones.

www.g8pr.org

The G-8: Group of the Eight Communities Adjacent to the Martín Peña Channel, Inc., Organized in 2002 and incorporated on June 28, 2004, it is a community-based, non-profit organization that brings together community leaders from the communities of the Caño Martín Peña Special Planning District and the Cantera Peninsula Neighborhood Council.

Its primary goal is to maintain a united, safe, and prosperous community—a model of self-managed coexistence in San Juan. It seeks to safeguard the well-being and the physical, socioeconomic, and cultural development of its constituent communities, while promoting the active, effective, and affirmative engagement of residents from each of the eight communities bordering the Caño Martín Peña in all aspects—including the development and implementation of the Comprehensive Development and Land Use Plan for the Caño Martín Peña Special Planning District and participation in decision-making processes.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Antonio Martorell

Soy santurcino de nacimiento, ponceño putativo y puertorriqueño de vocación. Soy artista residente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y junto a mis amigos, mantengo el Taller de La Playa de Ponce.

A lo largo de más de 60 años de carrera artística, me he dado al placer de dibujar, pintar, grabar, escribir, hacer teatro, radio, televisión, cine, danza, instalaciones ambientales, pero sobre todo, transformar en línea y color, palabra e imagen, ritmo y melodía, imagen y actuación aquello que llama la atención.

I was born in Santurce, am now putatively from Ponce, and my vocation is Puerto Rico. I am artist-in-residence at the University of Puerto Rico in Cayey and, with my friends, I maintain the Taller de La Playa de Ponce, our workshop and studio.

Over the more than sixty years of my artistic career, I have given myself the pleasure of drawing, painting, printmaking, writing, doing theater, radio, television, film, dance, and environmental installations, but above all, transforming into line and color, word and image, rhythm and melody, image and acting, whatever has drawn (no pun intended) my attention.

Mapalfombra

El Mapalfombra suponía crear una superficie que fuera un mapa y una alfombra. Establecer un mapa, trazar unos límites, ubicar en el espacio con un norte sur este y oeste, es un modo del conocimiento. No solo de adquirirlo sino también de comunicarlo, establecerlo en un lenguaje común y entendible. También rellenar este mapa de contenidos, de nombres, de caras, de sentido, de historia, de pasado, de presente y de futuro.

Al taller en el Centro de Multiusos de Buenavista, llevamos un planteamiento, un mapa pintado en un lienzo y con la ayuda de los chicos maravillosos del grupo G-8, con retazos de tela, comenzamos delimitando los barrios de las 8 comunidades del Caño Martín Peña. Provocamos a los chicos a cortar telas de distintos colores y texturas, haciendo letras y números, la letra G y el número 8 y a pegarlos en lo que sería el borde del mapa. Fue muy divertido porque algunos niños estaban tímidos al principio y luego estaban muy entusiasmados por hacer más.

Otra idea era que los niños tomaran fotos unos de los otros, pero tuvimos un percance, la cámara no llegó al lugar. Así que me di el gusto de dibujar a cada uno de los estupendos modelos y fue interesantísimo porque hacían fila, impacientes por

ser retratados, y con los dibujos, logramos hacer unos camafeos que luego pegamos en el mapa. Ese contratiempo resultó ser en beneficio para el taller porque dio una mayor participación, ojo con ojo y mano con mano, de crear un mosaico de caras y esto despertó un interés particular en que cada retratado porque iban a estar ubicados en la comunidad que habitan.

No se pudo terminar el mapa durante el taller y como el arte tiene principio pero no tiene fin, se le dieron los toques finales en El Taller de La Playa de Ponce, pero mientras más cosas le hacemos más cosas nos pide, y el ornamento pide el ornamento, y una letra pedía un número, un número una letra, un color un brillo, una lentejuela a un campo visual, una línea pedía reforzarse, la delimitación del mapa

pedía la espuma de la orilla, así es que todo creció para mejorar.

Se identificaron en el mapa los centros comunitarios donde se realizaron los talleres y se escribieron sus nombres en caligrafía, también se le aplicó lentejuelas para darle literalmente más brillo a un proyecto que es hijo del agua y que brilla al sol, diríamos hacernos eco de la naturaleza pero sobre todo, hacernos eco de la comunidad, no solamente como testigo, ni tampoco solamente como referente sino como actuante, como medio que ejercía y ejerce su voluntad para cambiar su realidad que eso es lo que es el arte, es transformar la realidad, ejerciendo el deseo y el poder de hacerlo a nuestra imagen como queremos que sea.

“El Caño representa conectividad entre comunidades, entre vecinos, actividad económica para los pescadores, disfrute para la niñez y un sentido de pertenencia, porque es un cuerpo de agua extenso que nos une.”

— María del Mar Santiago Cruz
Trabajadora social y Coordinadora
G-8

“El Caño (channel) represents connectivity among communities and neighbors, economic activity for fishermen, enjoyment for children, and a sense of belonging, because it is a vast body of water that unites us.”

— María del Mar Santiago Cruz
Social Worker & Coordinator
G-8

“La calidad del agua determina la calidad de la gente, determina la calidad de nuestra comunidad, del archipiélago.”

— Antonio Martorell

“The quality of the water determines the quality of people, determines the quality of our community, of the island itself and its outlying islands.”

— Antonio Martorell

Rug-Map

Rug-Map entailed creating a surface that was both map and carpet. Establishing a map, drawing its limits, locating in space with a north south east and west is a mode of knowledge. Not just acquiring knowledge but also communicating it, establishing it in a common, understandable language. Also filling that map with content — names, faces, meaning, the history of past, present. . . and future.

To the workshop in the Multi-Use Center in Buenavista, we took a concept, a kind of “blueprint” — a map painted on canvas — and with the help of the wonderful kids in the G-8 group, with strips of cloth we began tracing the boundaries of the 8 communities of the Martín Peña Canal. We prompted the kids to cut up pieces of cloth of different colors and textures to make letters and numbers, the letter G and the number 8, and paste them around what would be the edge of the map. It was lots of fun because some kids were shy at first but then became very excited to do more.

Another idea was for the kids to take photos of each other, but we had a situation — the camera didn’t arrive at the workshop venue. So I had the pleasure of drawing each of the wonderful models, and it was very interesting because they would stand in line, impatient to be drawn, and with the drawings we made cameos that we then glued to the map. Thesetback proved to be a plus for the workshop because it allowed greater participation, eye to eye and hand to hand, to create a mosaic of faces, and that awakened a particular interest in each youngster whose portrait was done because they were going to be included in the community they live in.

The map could not be completed during the workshop, and since art has a beginning but no ending, the final touches were given to it in El Taller on the Playa de Ponce, but since the more we do the more we’re asked to do, and ornament begs more ornament, and a letter begged for a number, a number a letter, a color a shine, a sequin a visual field, a line a strengthening, the limits of the map asked for the froth of spray on the shore, and everything grew for the improvement of the whole.

On the map, the community centers where the workshops were held were identified, and their names were written in calligraphy. We also applied sequins to give a nice shine to a project that is the child of water and that gleams in the sun — we were echoing nature, but especially echoing the community, not just as witness or as referent, but also as actor, as a medium that exercised, and continues to exercise, its will to change its reality. And that’s what art is — it’s a transformation of reality, exercising desire and power in order to make reality into our own image, however we want that to be.

Taller de teatro para todos los días

Theater for Every Day workshop

8 de abril de 2026 / April 8, 2026

G-8, Centro de Usos Múltiples de Buena Vista, Santurce

El Centro de Usos Múltiples de Buena Vista (también conocido como Centro Comunitario Buenavista de Santurce) es un espacio comunitario clave ubicado en el sector del Caño Martín Peña en Santurce, San Juan. Funciona como sede de múltiples iniciativas sociales, talleres educativos, actividades para el Fideicomiso de la Tierra y programas recreativos y deportivos dirigidos a los residentes del área. Es conocido por albergar actividades comunitarias organizadas por colectivos locales como los proyectos ENLACE del Caño Martín Peña y El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, incluyendo programas juveniles de deportes y apoyo social para adultos mayores o en situaciones de emergencia.

www.martinpena.org

www.fideicomisomartinpena.org

The Buena Vista Multi-Use Center (also known as the Buenavista de Santurce Community Center) is a key community space located in the Caño Martín Peña sector of Santurce, San Juan. It serves as a hub for various social initiatives, educational workshops, activities for the Land Trust, and recreational and sports programs aimed at local residents.

It is known for hosting community activities organized by local groups—such as the Caño Martín Peña ENLACE projects and the Caño Martín Peña Land Trust—including youth sports programs and social support services for the elderly and those in emergency situations.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Eury González Orsini

Soy artista de teatro, del sonido y la imagen. Cofundador y gestor de Vueltabajo Teatro y Taller Libertá. Colaboro en el Taller de La Playa de Ponce de Antonio Martorell y sus amigos donde trabajo en diversos proyectos.

I am a theater, sound, and visual artist. Co-founder and manager of Vueltabajo Teatro and Taller Libertá. I collaborate with Antonio Martorell and his friends at El Taller de La Playa de Ponce, where I work on various projects.

Eury:

En el taller *Teatro para Todos los Días*, se compartieron herramientas de teatro, no solamente de una perspectiva para la formación artística, sino para el manejo de emociones, el diálogo, contar historias y generar un poco de comunidad. Que las personas puedan interactuar y vulnerabilizarse a la hora de hablar de los temas que afectan su entorno y puedan encontrar un camino para exponer sus ideas.

En un taller de teatro, si las personas no tienen la voluntad de participar, es muy complicado que esto suceda. Al principio, buscamos calentar y ver de qué manera podemos hacer que se envuelvan, quieran participar, pierdan el miedo. La mayoría de los participantes eran *superadultos* con distintas habilidades. Trabajamos el taller sentados, se realizó con un círculo para que todo el mundo se

viera a la cara, pudieran identificarse y se realizaron ejercicios de mente, cuerpo y voz.

Luego realizamos un ejercicio que le llamamos el *Cuento Colectivo*, donde vamos de atrás pa'lante con una palabra que lleva a la construcción de una oración, que lleva a la construcción de un cuento que habla de una experiencia que todos comparten.

Al final decidimos sacar unos títeres híbridos y trabajar los conceptos básicos de Augusto Boal y el Teatro Foro. Los participantes pudieron hablar con los títeres sobre una problemática como lo son las inundaciones. Si tenemos esta situación de peligro ¿Qué vamos a hacer como comunidad? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a alzar la voz para conseguir ayuda? y ¿Cómo tomar cartas en el asunto y

trabajarlo? Los participantes le decían a los títeres qué hacer: “Mira por ahí viene el río, viene la inundación, tenemos que correr, hay que buscar la ayuda aquí y allá”. Entender que cuando vamos a trabajar con estas comunidades que ya tienen una formación y unas capacidades, no vamos a pretender ir a enseñarles sobre el problema y cómo resolverlo. Lo que queremos es darle herramientas para que puedan expresar con otro medio la problemática que ya sabemos que existe.

Al principio encuentras un poco de resistencia, pero al final ves cómo se van soltando, se van bajando las paredes y disfrutan de la libertad de decir lo que piensan y no ser juzgados.

Eury:

In the “Theater for Every Day” workshop, we shared theatrical tools—not merely for artistic training, but for managing emotions, fostering dialogue, storytelling, and building a sense of community. The goal was to enable people to interact, open up about the issues affecting their environment, and find a way to voice their ideas.

In a theater workshop, success is difficult to achieve if participants lack the willingness to engage. We began with warm-up activities designed to draw people in, spark their interest, and help them overcome their inhibitions. Most participants were older adults with diverse abilities. We conducted the workshop seated in a circle so everyone could see one another and connect, incorporating exercises for the mind, body, and voice.

Next, we carried out an exercise called the “Collective Story,” where we built a narrative step-by-step—starting with a

single word that led to a sentence, which in turn evolved into a story reflecting a shared experience.

Finally, we introduced hybrid puppets to explore the basic concepts of Augusto Boal and Forum Theatre. Participants used the puppets to discuss a specific issue, such as flooding. We asked: “Given this dangerous situation, what will we do as a community? How will we face it? How can we raise our voices to get help? And how can we take action to address the problem?” Participants directed the puppets on what to do: “Look, the river is rising—the flood is coming! We have to run; we need to seek help here and there.” It is crucial to understand that when working with communities that already possess their own knowledge and capabilities, we do not aim to teach them about the problem or how to solve it. Instead, our goal is to provide tools that allow them to express—through a different medium—an issue we already know exists. At first, you

encounter a bit of resistance, but eventually, you see them opening up, letting their guard down, and enjoying the freedom to speak their minds without being judged.

“El contexto del agua en el taller de teatro es por la experiencia misma que cada una de las personas comparte con el agua y su cuerpo. Viven en lugares donde hay una serie de problemas que quieren resolver, dialogan y proponen soluciones que pueden o no funcionar, pero lo importante es proponerlas y de ahí ir a la acción.””

— Eury González Orsini

“Se crea el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña para garantizar la permanencia de las comunidades a través de la tenencia colectiva; cuando se culmine el dragado, lo más importante es permanecer.”

“La comunidad sigue en movimiento, aun con todo el contexto social, económico y las políticas migratorias federales, pero el ritmo y el flujo de la comunidad, los comercios y los trabajadores se ven marcados de otra forma.”

— María del Mar Santiago Cruz
Trabajadora social y Coordinadora
G-8

“The water-related context of the theater workshop stems from the personal experience each participant shares with water and their own body. They live in water-surrounded areas plagued by pollution and a host of problems they seek to resolve. They engage in dialogue and propose solutions—which may or may not work—but the key lies in putting those ideas forward and then taking action.”

— Eury González Orsini

Teatro

¿Qué es decir? Soltarse. Soltarse el cuerpo. Soltarse la lengua. Soltarse la mano escribiendo.

Libertad encontrada en los años que se dicen tardíos. Pero que siempre son nuevos cuando se encuentra la libertad y comprendes que las manos pueden moverse de otro modo que no es el habitual. Que una palabra de uno puede conducir a la palabra del otro y el otro, y entonces juntos creamos oraciones, versos y hasta poemas. Historia.

Es saber que el movimiento se demuestra en la acción, y la acción, provoca otra acción. Y que estas provocaciones, producen placer, el placer propio, unido al placer del otro que entonces el placer comunitario que conlleva a la creación de un nuevo orden de la realidad.

Inventárselas. Eso es teatro, y eso es vida. Y es vida cuando estamos en los últimos años que no por últimos tienen que ser, ni tristes, ni aburridos.

Descubrir tarde en la vida que siempre es temprano para aprender y gozar aprendiendo. Y comunicándose con el vecino que hasta entonces, no tenía nombre, ni tenía rostro, sino que, más o menos uno imaginaba como era.

Pero ahora sí, sabemos cómo es porque se manifiesta ante la provocación del otro, y el otro, somos todos.

“The Caño Martín Peña Land Trust was created to ensure the communities’ permanence through collective land tenure; once the dredging is complete, the most important thing is staying put.”

“The community remains in motion—despite the broader social and economic context and federal immigration policies—yet the rhythm and flow of the community, local businesses, and workers are shaped in a different way.”

— María del Mar Santiago Cruz
Social Worker & Coordinator
G-8

Theater

What is speaking? Freeing yourself.
Freeing your body. Freeing your tongue.
Freeing the hand that's writing.

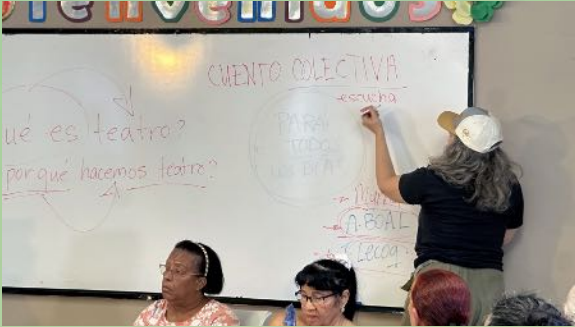
Freedom found in the years supposedly
"later." But that are always "now," if
not "sooner" when one finds freedom and
understands that one's hands can move
a way that's not the habitual way. That
one's word can lead to another person's
word, and another's, and that then we can
create sentences, verses, and even poems.
History.

It's knowing that movement is
demonstrated in action, and that one
action provokes another. And that those
provocations produce pleasure, pleasure
in and of itself, joined to the pleasure of
another person and that that community
pleasure leads to the creation of a new
order of reality.

Inventing words. That is theater, and that
is life. And it's life when we are in our last
years which, just because they're the last
don't have to be sad, or boring.

Discovering late in life that it's always a
good time to learn, and to enjoy learning,
to have pleasure in learning. And
communicating with one's neighbor who
up to now had no name, no face, although
one imagined more or less what that
neighbor was like.

But now we know what he's like because
he manifests himself in the gaze and
provocation of another person, and that
other person — we're all him.

Participantes de taller /
Workshop participants
Minerva Díaz Durán,
Dora Díaz,
Carmen Díaz Figueroa,
Maria I. Méndez Concepción,
Rosa María Peralta Abréu,
Diana Babilonia,
María Del Carmen Custodio,
Wanda García,
Neftalí González,
Denise Zapata López,
Laura Díaz,
Noelia H. Quiñones,
Sara Rosado Pérez.

G-8

Nuestras mentes unidas trabajan en
conjunto, alegres.

**COMUNIDAD
SALUDABLE
COMUNIDAD
LIMPIEZA
UNIÓN
COLECTIVA.**

Las personas ayudarán a tomar agua,
compartir.
Decisiones, importantes, decididas.
Llevarse bien con la gente.
Ayuda a la gente.
El sistema nos ayuda bien a mejorar
nuestra comunidad.

CUENTO COLECTIVO

Creado en el taller Teatro para todos los días

Objetivos:

Trabajo en grupo, desarrollar creatividad, estar
presentes y alertas al cambio constante, cultivar la
escucha, la dicción, la respiración, la proyección de
voz, análisis y comprensión de la lectura.

G8
Nuestras mentes unidas
trabajan en conjunto alegres.
Comunidad saludable,
comunidad limpieza, unión
colectiva. Las personas
ayudarán a tomar agua,
compartir. Decisiones
importantes, decididas,
llevarse bien con la
gente. Ayuda a la gente.
El sistema nos ayuda
bien a mejorar nuestra
comunidad.

G-8

Our united minds work
together, joyfully.

**HEALTHY
COMMUNITY
CLEAN
COMMUNITY
COLLECTIVE
UNITY.**

People will help with drinking water, share.
Important, decisive choices.
Getting along with people.
Helping others.
The system effectively helps us improve
our community.

COLLABORATIVE STORY

Creado en el taller Teatro para todos los días (Theater for Everyday Life)

Objetivos:

Group work; developing creativity; staying present and
alert to constant change; cultivating listening skills, diction,
breathing, and voice projection; and reading analysis and
comprehension.

La Gorgo

Taller de literatura

Literature workshop

12 de septiembre de 2025 / September 12, 2025

Taller Comunidad La Goyco, Calle Loíza, Santurce

El Centro Resiliente La Goyco está localizado en la calle Loíza, en la antigua Escuela Pedro G. Goyco. La resiliencia del centro se fundamenta en su capacidad de continuar operando en momentos en que falte la electricidad ya que el Estuario instaló un sistema de placas solares, una cocina comunitaria, equipo para lavar ropa, equipo para el manejo de emergencias y materiales para la concienciación y el apoderamiento ciudadano para responder a situaciones de emergencias en beneficio de la comunidad. Además, se ofrecen talleres, recorridos y apoyo en los quehaceres culturales, creativos y ambientales de la comunidad.

www.lagoyco.org
www.facebook.com/laGoyco
www.instagram.com/la_goyco

The La Goyco Resilient Center is located on Loíza Street, in the former Pedro G. Goyco School. The center's resilience stems from its ability to remain operational during power outages, thanks to a solar panel system installed by the Estuary organization, as well as a community kitchen, laundry facilities, emergency management equipment, and resources for raising awareness and empowering citizens to respond to emergencies for the community's benefit. Additionally, the center offers workshops, tours, and support for the community's cultural, creative, and environmental initiatives.

Antonio Martorell y sus amigos
te invitan a participar de la serie de talleres de arte:
Somos y estamos
en el Estuario de La Bahía de San Juan

Taller de literatura:
Corrientes Quebradas
facilitado por Beatriz Llenín Figueroa

Taller de escritura colectiva
a partir del concepto
“escrituras líquidas”

**Taller Comunidad
La Goyco**
1763 Calle Loíza,
Santurce

12 de septiembre de 2025
10:00 a.m.

apto para niños y adultos
libre de costo, materiales incluidos

como parte de la residencia artística
de Antonio Martorell y sus amigos
en el Estuario de la Bahía de San Juan

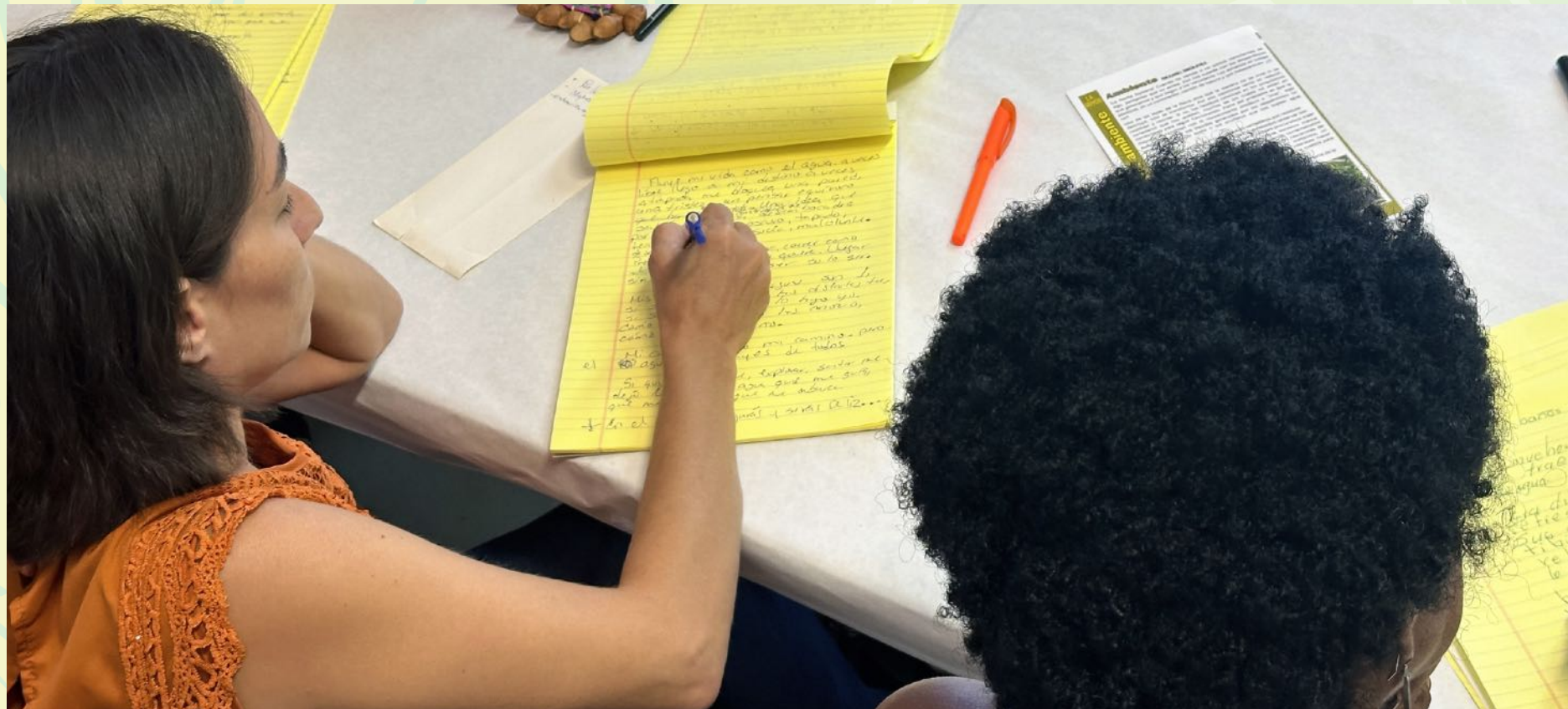
ESTUARIO

Facilitador de taller / Workshop facilitator Beatriz Llenín Figueroa

Soy escritora, traductora, investigadora, cofundadora y coeditora junto a Lissette Rolón Collazo de Editora Educación Emergente una editorial independiente caborrojeña que existe desde el 2009. También soy gestora, organizadora, activista de la calle y militante con la Coalición Defiende a Cabo Rojo. Todos esos ámbitos de mi vida yo los considero que están interrelacionados y conectados entre sí y que no podría hacer, la práctica artística de la palabra, la escritura sin todo eso otro, porque se alimentan mutuamente.

I am a writer, translator, and researcher, as well as the co-founder and co-editor—alongside Lissette Rolón Collazo—of Editora Educación Emergente, an independent publishing house based in Cabo Rojo that has been active since 2009. I am also a facilitator, organizer, grassroots activist, and a member of the Defend Cabo Rojo Coalition. I view all these facets of my life as interconnected and linked; I could not engage in the artistic practice of the word—in writing—without all those other elements, because they nourish one another.

Beatriz:

El taller que se titula *escrituras líquidas*, que ofrecí en Taller Comunidad La Goyco en Santurce, lo diseñé con los cuerpos asociados a el Estuario de la Bahía de San Juan. Recopilé material investigado por otras personas, organizaciones e historias orales de gente de la comunidad, cuentos de la quebrada cuando corría agua como debe correr, versus los efectos de cuando ya ha sido contaminada.

Trabajamos la polisemia de la palabra quebrada, quiebre, quiebra que ha sido un peso enorme en la vida social y política de Puerto Rico. Comenzamos los ejercicios de escritura con una serie de pies forzados y de instrucciones básicas de cómo trabajar, pensando en la forma del agua, cuando irrumpe,

cuando fluye, cuando se empoza, cuando se desborda. Empezaron a manifestarse formas de expresión que no necesariamente son todas con la palabra, sino que incluían ilustración, colores y manejo de ciertos objetos. Replicarlo en nuestra escritura es una afirmación personal y colectiva de que nuestras historias valen la pena y son importantes.

El taller se dio en un espacio de confianza, un espacio seguro, de interacción mutua. Participaron adultos de todas las edades, personas de diferentes ámbitos de la vida y líderes comunitarios, pudimos profundizar en como la escritura puede responder, reflejar y tratar de imitar la libertad que representa el agua.

“La comunidad de la Calle Loíza en Santurce, está asediada de una manera atroz por el desplazamiento. Nuestra meta principal es la defensa del derecho a la ciudad, a permanecer, poder seguir existiendo.”

— Mariana Reyes Angleró
Directora Ejecutiva
Taller Comunidad La Goyco

“Estamos trabajando para crear una política pública, que proteja a las comunidades, ya sea con la regulación de los alquileres a corto plazo, la derogación de la ley 60 o una combinación de ambas. Tenemos la esperanza de que podemos mantenernos, prevalecer y que en cinco años puedan venir de nuevo y estaremos aquí.”

— Mariana Reyes Angleró
Directora Ejecutiva
Taller Comunidad La Goyco

Beatriz:

I designed the workshop titled “Liquid Writings”—held at the La Goyco Community Workshop in Santurce—around the bodies of water associated with the Estuary of San Juan Harbor. I gathered research from others and from organizations, as well as oral histories from community members—stories about the “quebrada” (stream) from the days when the water flowed as it should, contrasted with the effects of its subsequent contamination.

We explored the multiple meanings of the word “quebrada” (stream, creek),—encompassing the stream itself, the concept of a “quiebre” (break/rupture), and even financial bankruptcy—terms that have weighed heavily on the social and political life of Puerto Rico. We began our writing exercises with a series of prompts and basic instructions,

focusing on the nature of water: how it bursts forth, flows, pools, and overflows. Forms of expression began to emerge that went beyond the written word, incorporating illustration, color, and the use of specific objects. Replicating these qualities in our writing serves as both a personal and collective affirmation that our stories are valuable and important.

The workshop took place in an atmosphere of trust and safety, fostering mutual interaction. Participants included adults of all ages, people from diverse walks of life, and community leaders; together, we delved into how writing can respond to, reflect, and attempt to emulate the freedom represented by water.

“The Calle Loíza community in Santurce is facing a brutal onslaught of displacement. Our primary goal is to defend the right to the city—the right to stay and to continue existing.”

“We are working to create public policy that protects communities, whether through short-term rental regulations, the repeal of Law 60, or a combination of both. We are hopeful that we can hold our ground and prevail, and that in five years, you will be able to come back and find us still here.”

— Mariana Reyes Angleró
Executive Director
Taller Comunidad La Goyco

Escrituras líquidas

El descubrir en la página en blanco que ya no está en blanco, el pensamiento hecho línea, letra, palabra o la oración relato, la magia de la escritura. Como sosteniendo algo que marca sobre papel con palabras, algo que no necesariamente fue antes pensamiento, sino que muchas veces surge en el momento mismo de apoyar la pluma sobre el papel.

Aunque claro, hay algunos que dicen, entre ellos yo, que uno oye las palabras antes de posar el marcador sobre el papel, que uno no escribe, uno escucha, uno toma dictado, y cada cual en su proceso de escritura te puede contar como le fue en el cuento, que sigue siendo también un proceso misterioso.

“Pero hay ejercicios que provocan, hay ejercicios que facilitan que ese fenómeno se manifieste, y de eso se trata este taller.”

Y es un gusto ver a veces de un modo muy físico y otras veces titubeantes, como si cada palabra tuviera que pedir permiso para ser escrita sobre el papel, y otras veces como un torrente, casi en escritura automática, dependiendo de cada cual.

Porque el testimonio escrito no lo gobierna el que hace el testamento, lo gobierna una circunstancia sobre las cuales uno nunca tiene total control. El agua ha estado presente en todos los talleres, en los dibujos salpicados con agua para difuminar la línea, hacerla menos agresiva, en las huellas sobre la alfombra posibilita la huella, son el vehículo de dejar que la planta del pie deposite su marca. Y para comenzar, en la escritura el bolígrafo o pluma es un medio líquido, pero hay una evocación también directa, provocada por el maestro del taller para que el texto fluya, como fluye el agua.

Liquid Writings

Discovering, on a blank page no longer blank, a thought made line, letter, word, and sentence — the magic of writing. Affirming something marked down on paper with words, something that wasn't necessarily thought before, but that often emerges at the very moment of putting pen to paper.

Of course there are many — among them, me — who say that they hear the words before putting the pen or pencil or marker on the paper, that they don't write, they listen, they take dictation, and each person in his or her own writing process can tell you how the process went — a process that's also, nonetheless, a mysterious one.

But there are exercises that provoke, exercises that make it easier for that phenomenon to manifest itself, and that's what this workshop was about.

And it was a pleasure to see how it went, sometimes in a very physical way and other times quite hesitantly, as though each word had to ask permission to be written down, while other times it was like a torrent, almost automatic writing, depending on the person.

Written “testimony,” as it's called in Spanish — the written record of a witness, like a memoir of historical events — is not exactly governed by the person writing the testimony, it's governed by a circumstance over which one never has complete control. Water

has been present in all our workshops, in the drawings sprinkled with droplets that blur the line, make it less aggressively sharp, in the footprints on the rug that are the vehicle for letting the sole of the foot leave its mark. And to begin with, in the writing of the ballpoint pen or ink pen it is a liquid medium, but there is an evocation that is also direct, inspired by the workshop leader so that the text can flow, like water. . .

“Una de las grandes lecciones del agua es la capacidad de crear nuevos rumbos, conectar diferentes mundos y buscar nuevas direcciones. Acercarnos al agua, que es la vida misma, tiene una capacidad inherente de liberación de lo que la gente lleva por dentro. Es un flujo continuo y un mecanismo de interconexión de diferentes comunidades, formas de vida y especies.”

— Beatriz Llenín Figueroa

“One of the great lessons of water is its capacity to forge new paths, connect different worlds, and seek new directions. Drawing closer to water—which is life itself—has an inherent power to liberate what people carry within. It is a continuous flow and a mechanism for interconnecting different communities, ways of life, and species.”

— Beatriz Llenín Figueroa

Participantes de taller /
Workshop participants
 Lorimar Ramos,
 Zoribel López,
 Arcadia Rivera Fuentes,
 Jaun Otero Garabís,
 Hilda Guerrero,
 Nydia Cabrera Pérez,
 Consuelo Gross.

Haraca María

Año 2017 En la Isla de
Puerto Rico, Ocurrió un Temporal,
Llamado María; Empezó Como a La
5.00 P.M. Aquí En San Juan, Puer-
to Rico, a Tronar, Pelampagos,
Lluvia, Inundaciones. Alguna Bien,
No Gasolina, No Comer en Los
Supermer cados, Solo Lluvia,
Estruendos y relampagos.

Y En Transcurso del día,
Inundaciones, Miedo, Incentidumbre
de que nos Espera en Esta Tor-
menta en Todo Puerto Rico; Inun-
daciones, Am. me Toco Ser La
Salvada de mi vecino Jaime
del apt 1504, invadido y con las
Pierres imputados en La Rodilla
Hacia abajo, de Alona Mangon to
del apt 1513, y de mi Cato Rico
A consecuencia de la Corriente
de Agua y en el Pasillo, Las
Escalera y el Elevador.

Agua Cotidiana
por: la nieta de Isa

lavar mi cara
tomar un vaso de agua
preparar el té
hervir los huevos.
Escribir
Re pisar las huellas que dejé por toda
la casa.
caminar
Tocar el sudor
Bañarme
Desayunar y lavar los platos
Antes que se acabe el agua
Antes que la corten
Antes que se seque
Antes que me quiebre.

Escribo
mi día
a ríos

La que brada
era nuestro
nuestro puta
a la
naturaleza
pero el puente

le grababa la
imaginación.

Boca (del) río
Vico bu de río
La boca del río
destambora en
redes de rana
y dor en boca
no sin antes correr
fluir, chorrar por abito
canales del espíritu
y en el fin que entrad
el mar
destamora y
cayendo su dulce
combinación en 2 sal.

Yo prefiero fluir en amor, a chorros.
A veces fría, a veces caliente. Torrentes
libres... Mojando todo a mi paso,
empapando por siempre mi memoria libre.
Lorimar Ramos

Desde la
Montaña
Hasta la
Costa

Dulce Marea
Permeable
espuma
repente
a charcos
tendría

Seguir la corriente.
Platar yegar
purificar
Oriente
Ollastre

tan to
charro
no te
en charros
un dego que
chiste
te muchmbe

la mar
estaba serena
o las arenas

Taller de Música

Music workshop

23 de mayo de 2026 / May 23, 2026

Taller Comunidad La Goyco, Calle Loíza, Santurce

El Taller Comunidad La Goyco es un proyecto cultural y comunitario creado por un grupo de vecinos de la calle Loíza del barrio santurcino de Machuchal. Tiene como sede la antigua escuela Pedro G. Goyco, a donde la comunidad asiste para disfrutar de eventos culturales, reunirse y desarrollar actividades educativas y de concienciación ambiental. Sus líderes han trabajado desde 2015 para lograr que este sea un espacio cada vez más reconocido y valorado como uno de encuentro, esparcimiento y aprendizaje.

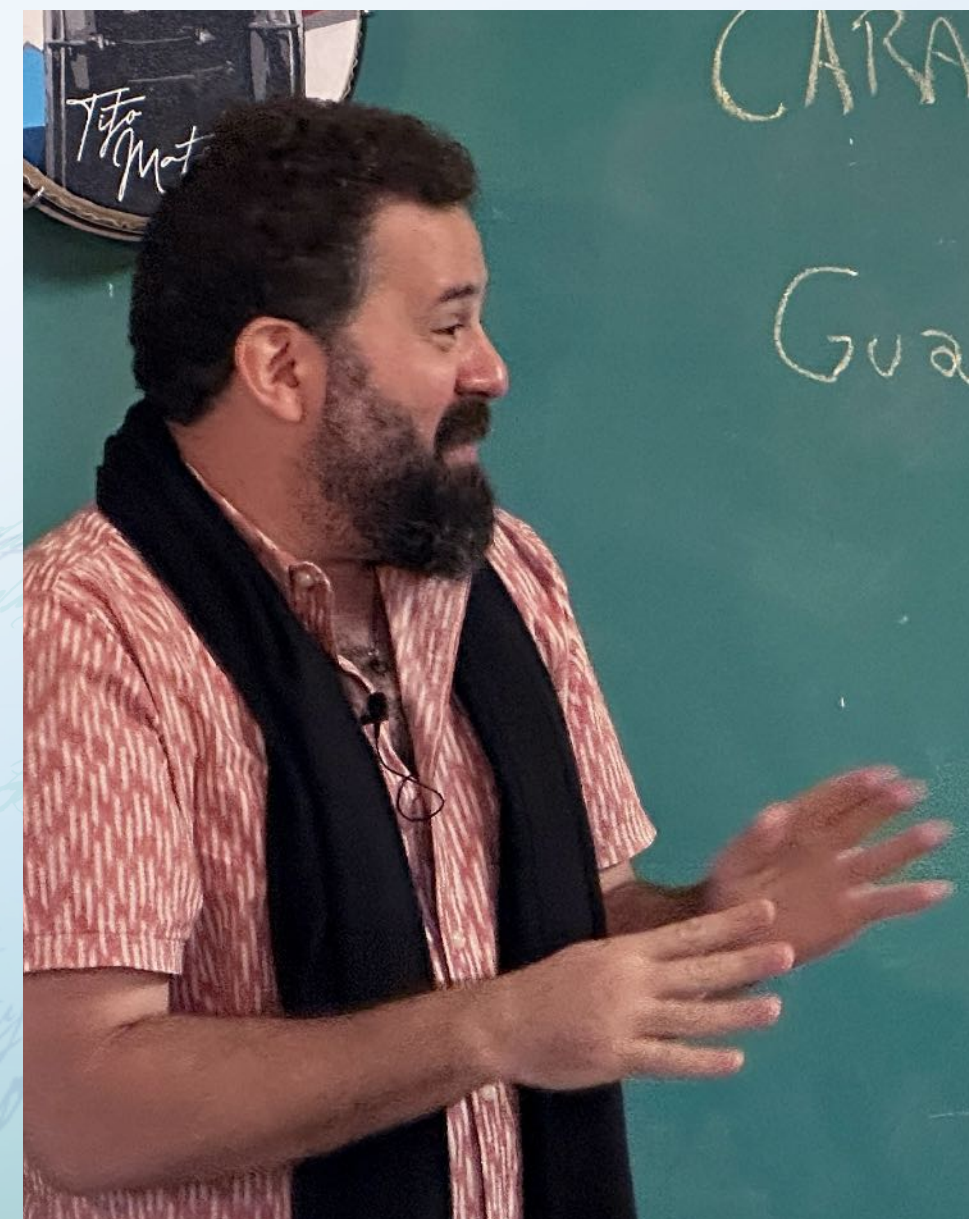
www.lagoyco.org
www.facebook.com/laGoyco
www.instagram.com/la_goyco

The La Goyco Community Workshop is a cultural and community project created by a group of residents from Loíza Street in the Machuchal neighborhood of Santurce. It is based at the former Pedro G. Goyco School, a place where the community gathers to enjoy cultural events, meet up, and engage in educational and environmental awareness activities. Since 2015, its leaders have worked to ensure the space is increasingly recognized and valued as a hub for gathering, recreation, and learning.

Facilitador de taller / Workshop facilitator

Juan Riestra acompañado de Jackie Archeval

Soy Juan Riestra, soy historiador, escritor, cantautor, fundador y director del grupo Riestra y Los Bohiques. Me dedico a cantar canciones sobre la historia de Puerto Rico, canciones que compuse durante el tiempo que me tocó ser maestro de historia.

I am Juan Riestra—historian, writer, and singer-songwriter, as well as the founder and director of the group Riestra y Los Bohiques. I dedicate myself to singing songs about the history of Puerto Rico—songs I composed during my time as a history teacher.

Riestra:

Impartí un taller sobre composición musical y lo alineé al tema del agua y a mi proyecto Riestra y Los Bohíques, que se dedica a cantar canciones de la historia de Puerto Rico. Desde hace tiempo tenía una idea de componer una canción sobre la relación de un manatí con unos indios taínos en La Española.

Haciendo mi tesis de maestría me topé con un episodio poco conocido de la conquista española del siglo XVI, del

cronista Fernando López de Gómara, escrito en 1552, documento que relata la relación de un cacique y su yucayeque con un manatí.

Cuenta cómo un cacique y su aldea adoptan a un manatí, lo sacan de su hábitat y lo llevan a un lago. Llegó un español que no conocía lo que era un manatí, porque no existía en Europa, le da un golpe de lanza y eso causa que el manatí se aleje y regrese al mar. Estamos hablando de un

relato que siendo tan antiguo es increíblemente poderoso, relevante, vigente y muy útil para los temas que queremos reflexionar hoy en el siglo XXI sobre nuestra relación con la naturaleza, el agua, los estuarios y los animales.

Me encantó la reacción de los participantes, porque fue compartir mi impresión inicial cuando leí el relato por primera vez, comprobar que es un tema que despierta curiosidad, genera

interés y provoca reflexión. Estuvo interesante que hubo una participación de personas con diferentes edades, que estaban atentos y conectados, ver que dieron el primer paso en la melodía tanto en el verso como el coro y se disfrutaron el proceso de crear una canción. La narrativa de este cuento tiene un poder que trasciende la tecnología y los siglos.

“La cultura y el arte no son accesorios, son una herramienta de resistencia, es la manera en que nosotros nos organizamos y comunicamos.”

— Mariana Reyes Angleró
Directora Ejecutiva
Taller Comunidad La Goyco

“Culture and art are not mere accessories; they are a tool for resistance—the way we organize and communicate.”

— Mariana Reyes Angleró
Executive Director
Taller Comunidad La Goyco

“El músico es mediador entre las comunidades presentes y las pasadas. Me parece sumamente poderoso e importante transmitir la historia por medio de la música.”

—Juan Riestra

Riestra:

I led a music composition workshop aligned with the theme of water and my project, “Riestra y Los Bohiques”, which is dedicated to performing songs about Puerto Rico’s history. For some time, I had wanted to compose a song about the relationship between a manatee and the Taíno people on the island of Hispaniola.

While working on my master’s thesis, I came across a little-known episode from the 16th-century Spanish conquest—recorded in 1552 by the chronicler Fernando López de Gómara—that recounts the bond between a “cacique” (chief), his village, and a manatee.

The story tells of a chief and his village adopting a manatee, taking it from its natural habitat, and bringing it to a lake. A Spaniard—unfamiliar with manatees, as they do not exist in Europe—strikes the animal with a spear, causing it to flee back to the sea. It is an incredibly powerful and relevant story; despite its age, it remains timely and offers valuable insights for the reflections we engage in today—in the 21st century—regarding our relationship with nature, water, estuaries, and animals.

I loved the participants’ reactions; sharing the experience allowed me to revisit my own initial impressions from when I first read the story and to see firsthand how the subject sparks curiosity, generates interest, and invites reflection. It was fascinating to see people of various ages participating—all of them attentive and engaged—as they took the first steps toward crafting melodies for both the verse and the chorus, clearly enjoying the creative process. The narrative of this story possesses a power that transcends both technology and the centuries.

“The musician acts as a mediator between present and past communities. I find it incredibly powerful and important to convey history through music..”

—Juan Riestra

MÚSICA

Juan y Riestra y los Bohíques. Bohíques en lenguaje taíno quiere decir historiador, pero no solamente el que conoce la historia, sino el que la transmite, el que le da voz y permanencia.

¿Y qué mejor modo que la música que tiene el poder de llegar por el oído de cerca o de lejos, que es comunicable? Y si no cantas, por lo menos, tarareas y se te queda, porque la música es pegajosa, es inevitable.

El oído no discrimina, recibe todo lo que llega, pero cuando está en manos de un músico que es poeta y es historiador, es un arma poderosa para comunicar lo importante, para renovar la historia.

“Porque él sabe que la historia no solo es pasado, es presente y es el futuro que creamos al relatar. Y relatar con música es mucho más rico, más comunicativo y nos lleva inclusive al baile y a la teatralización de la imagen y su comunicación.”

La música y la enseñanza, descubrió nuestro poeta, historiador y profesor cuando fue maestro de historia en una escuela y descubrió que cuando daba su clase, por más que trataba de enriquecer el dato histórico, algunas veces perdía la atención del estudiante, hasta que recordó que él mismo era músico y llevó su guitarra al salón de clases y empezó a improvisar música con historia, poesía y relato y conquistó al estudiantado y le señaló el camino para poder contar la historia. Y ahora nosotros aprendemos con él y la contamos también, la contamos cantando.

Music

Juan and Riestra and the Bohiques. “Bohiques” in the Taíno language means “historian,” but not just the person who knows their history, but the person who transmits it, the person who gives it voice and permanence.

And what better way than music, which has the power to enter the ear from nearby or far away — it’s so very communicable. And if you don’t sing, you can at least hum along, and it stays with you, because music is catchy, it’s inevitable.

The ear doesn’t discriminate, it greets everything that comes to the door, but when it’s in the hands of a musician who’s a poet and historian, it’s a powerful weapon for communicating what’s important, for renewing history.

Because the musician knows that history isn’t just the past, it’s the present and the future that we create as we tell a story. And telling a story with music is much richer, more communicative, and can even lead us to dancing and the theatricalization of images and their communication.

Music and teaching: Our poet, historian, and professor discovered something important when he was a history teacher in a school and found that when he gave his classes, however hard he tried to enrich the historical fact, he would sometimes lose his students’ interest and attention, until he remembered that he was a musician, so he took his guitar to class and began to improvise music with history, poetry, and storytelling, and he won over his students and showed them the path toward telling their own history and story. And now we learn from him and we tell it too, we tell it by singing.

XXXI

DEL PEZ QUE LLAMAN EN LA ESPAÑOLA MANATÍ

Manatí es un pez que no le hay en las aguas de nuestro hemisferio; críase en mar y en ríos; es de la hechura de odre, con no más de dos pies, con que nada, y aquellos a los hombros; va estrechando de medio a la cola; la cabeza como de buey, aunque tiene la cara más sumida y más carnuda la barba; los ojos pequeñitos, el color pardillo, el cuero muy recio y con algunos pelillos; largo veinte pies, gordo los medios, y tan feo es, que más ser no puede; los pies que tiene son redondos y con cada cuatro uñas, como elefante; paren las hembras como vacas, y así tienen dos tetas con qué dar de mamar a sus hijos. Comiendo manatí parece carne más que pescado; fresco sabe a ternera; salado, a atún, pero es mejor y consérvese mucho; la manteca que sacan de él es muy buena y no se rancia; adoban con ello su mismo cuero, y sirve de zapatos y otras cosas; cría ciertas piedras en la cabeza, que aprovechan para la piedra y para la ijada; suélenlos matar paciendo yerba orillas de los ríos, y con redes siendo pequeños, que así tomó uno bien chiquito el cacique Caramateji y lo crió veinte y seis años en una laguna que llaman Guainabo, donde moraba; salió tan sentido, aunque grande, y tan manso y amigable, que mal año para los delfines de los antiguos; comía de la mano cuanto le daban; venía llamándole Mato, que suena magnífico; salía fuera del agua a comer en casa; retozaba a la ribera con los muchachos y con los hombres; mostraba deleitarse cuando cantaban; sufría que le subiesen encima, y pasaba los hombres de un cabo a otro de la laguna sin zambullirlos, y llevaba diez de una vez sin pesadumbre ninguna; y así tenían con él grandísimo pasatiempo los indios. Quiso un español saber si tenía tan duro cuero como decían: llamó "Mato, Mato", y en viniendo arrojóle una lanza, que, aunque no lo hirió, lo lastimó; y de allí adelante no salía del agua si había hombres vestidos y barbudos como cristianos, por más que lo llamasen. Creció mucho Hatibonico, entró por Guainabo y llevóse al buen Mato manatí a la mar donde naciera, y quedaron muy tristes Caramateji y sus vasallos.

50

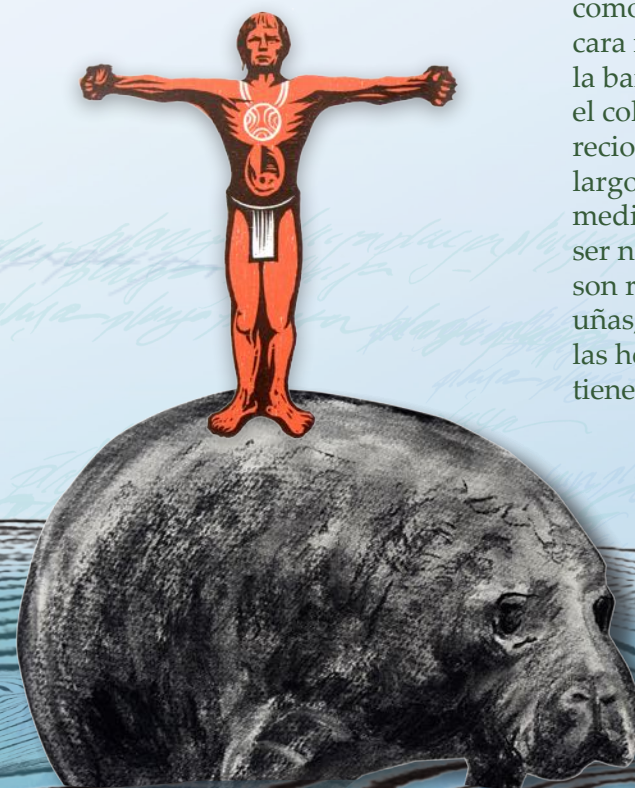
Del pez que llaman en la Española manatí

Del cronista Fernando López de Gómara, escrito en 1552

Manatí es un pez que no le hay en las aguas de nuestro hemisferio; críase en mar y en ríos; es de la hechura de odre, con no más de dos pies, con que nada, y aquellos a los hombros; va estrechando de medio a la cola; la cabeza como de buey, aunque tiene la cara más sumida y más carnuda la barba; los ojos pequeñitos, el color pardillo, el cuero muy recio y con algunos pelillos; largo veinte pies, gordo los medios, y tan feo es, que más ser no puede; los pies que tiene son redondos y con cada cuatro uñas, como elefante; paren las hembras como vacas, y así tienen dos tetas con qué dar de

mamar a sus hijos. Comiendo manatí parece carne más que pescado; fresco sabe a ternera; salado, a atún, pero es mejor y consérvese mucho; la manteca que sacan de él es muy buena y no se rancia; adoban con ello su mismo cuero, y sirve de zapatos y otras cosas; cría ciertas piedras en la cabeza, que aprovechan para la piedra y para la hijada; suélenlos matar paciendo yerbas orillas de los ríos, y con redes siendo pequeños, que así tomó uno bien chiquito el cacique Caramateji y lo crió veinte y seis años en una laguna que llaman Guainabo, donde moraba; salió tan sentido, aunque grande, y tan manso y amigable, que mal año para los delfines de los antiguos; comía de la mano cuanto le daban; venía llamándole

Mato, que suena magnífico; salía fuera del agua a comer en casa; retozaba a la ribera con los muchachos y con los hombres; mostraba deleitarse cuando cantaban; sufría que le subiesen encima, y pasaba los hombres de un cabo a otro de la laguna sin zambullirlos, y llevaba diez de una vez sin pesadumbre ninguna; y así tenían con él grandísimo pasatiempo los indios. Quiso un español saber si tenía tan duro cuero como decían: llamó "Mato, Mato", y en viniendo arrojóle una lanza, que, aunque no lo hirió, lo lastimó; y de allí adelante no salía del agua si había hombres vestidos y barbudos como cristianos, por más que lo llamasen. Creció mucho Hatibonico, entró por Guainabo y llevóse al buen Mato manatí a la mar donde naciera, y quedaron muy tristes Caramateji y sus vasallos.

On the fish called the manatee on Hispaniola

By the chronicler Fernando López de Gómara, written in 1552.

The manatee is a creature not found in the waters of our hemisphere; it inhabits both the sea and rivers. It is shaped like a wineskin and has only two limbs — located at the shoulders — which it uses for swimming; its body tapers from the midsection toward the tail. Its head resembles that of an ox, though the face is more recessed and the chin fleshier; it has tiny eyes, a brownish-gray color, and very tough skin with sparse, fine hairs. It reaches twenty feet in length and is thick-bodied; it is of such extreme ugliness that nothing could be uglier. Its limbs are round and tipped with four nails each, like an elephant's; the females give

birth much like cows and possess two teats for nursing their young. When eaten, the manatee's flesh resembles meat more than fish; fresh, it tastes like veal, while salted, it tastes like tuna — though it is superior in quality and keeps very well. The fat rendered from it is excellent and does not go rancid; the hide is cured and used for making shoes and other items. It also produces certain stones in its head that are beneficial for treating kidney stones and flank pain. They often kill them while they graze on riverbank vegetation, or catch them in nets when they are young; indeed, the chieftain Caramateji captured one such tiny specimen

and raised it for twenty-six years in the Guainabo lagoon, where he lived. It grew to be so responsive — despite its great size — and so tame and friendly that it put the famous dolphins of antiquity to shame; it would eat whatever was offered right from one's hand. It would come when called "Mato" — a magnificent-sounding name — and would leave the water to eat at the house; it frolicked on the shore with both boys and men and seemed to delight in their singing. It allowed people to climb onto its back and would ferry men from one side of the lagoon to the other without submerging them, carrying as many as ten at a time with ease;

the Indians found great amusement in its company. A Spaniard once wanted to test whether its hide was as tough as people claimed: he called out "Mato, Mato," and when the creature approached, he hurled a spear at it; although the spear did not pierce the skin, it caused pain, and from that day on, the animal would not leave the water if men dressed and bearded like Christians were present, no matter how much they called to it. The Hatibonico River eventually swelled, surged into the Guainabo, and carried the good manatee Mato out to the sea where it had been born, leaving Caramateji and his subjects deeply saddened.

Mabó el Manatí

El cacique de la aldea
Salió un día a pescar
Muy temprano en la mañana
Tiró las redes en el mar

Y nadaba por ahí
Desorientado
Un pequeño manatí
Fue atrapado

Y regresando a la aldea
Con el pequeño manatí
Lo dejó en la laguna
la laguna de Haití

Y la aldea adoptó
Al Manatí
Y la aldea lo llamó
Mabó Mabó

Y cuando hicieron el areito
Llamaron a Mabó
Y tocaron instrumentos
Y Mabó se acercó

Se ponían a cantar
Se deleitaba
Y pusieron a bailar
Al manatí

Y le daban de comer
Y comía de la mano
Y creció el manatí
Y pasaron veinte años

Y le daban de comer
Y comía de la mano
Y creció el manatí
Y pasaron veinte años

Y el cacique de la aldea
A todo el mundo asombró
Cuando cruzaba la laguna
En el lomo de Mabó

Y no se mojaban los pies
Del pasajero
Y cabían hasta diez
Encima de él

Y llegó un español
Actuando con ignorancia
En su vida había visto un manatí
Y le dio con una lanza
Mabó sobrevivió
Pero desde ese día desconfió
Y vino el huracán

Y cayó un aguacero
Y el río se creció
Y cruzó por la laguna
Y Mabó se escapó

Y nadó hasta la mar
Y se marchó
Para nunca regresar
Mabó Mabó

Participantes de taller / Workshop participants
Zoila Rodríguez, Stella Maris Nieves, Ángela Marie Nieves,
María Candelaria Ayala, María V. Mercado Torres.

Mabó the Manatee

The village chief
Went out fishing one day
Very early in the morning
He cast his nets into the sea

And swimming about
Disoriented
A little manatí
Was caught

And returning to the village
With the little manatí
He left it in the lagoon
The lagoon of Haití

And the village adopted
The manatí
And the village named him
Mabó, Mabó

And when they held the areito
They called for Mabó
And played their instruments
And Mabó drew near

They began to sing
He delighted in it
And they made the manatí
Dance

And they fed him
And he ate from their hands
And the manatí grew
And twenty years passed

And they fed him
And he ate from their hands
And the manatí grew
And twenty years went by

And the village chief
Amazed everyone
When he crossed the lagoon
On Mabó's back

And the passenger's feet
Did not get wet
And up to ten people
Could fit on top of him

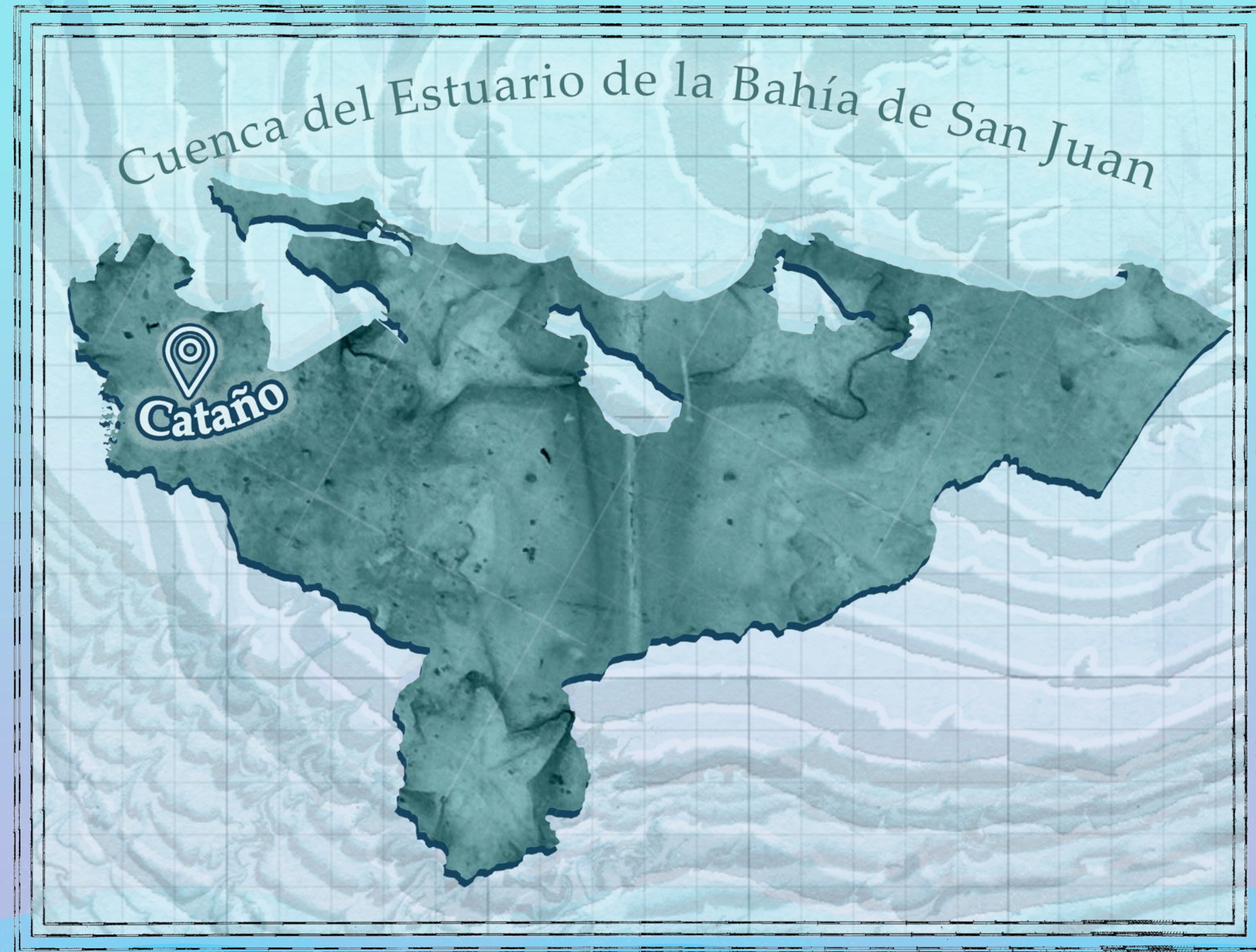
And a Spaniard arrived
Acting out of ignorance
He had never seen a manatí in his life
And he struck him with a spear
Mabó survived
But from that day on, he was wary
And the hurricane came

And a downpour fell
And the river swelled
And it swept through the lagoon
And Mabó escaped

And he swam to the sea
And he left
Never to return
Mabó, Mabó

 Escucha la canción en este enlace:
Listen to the song at this link:
www.antoniomartorell.com/mabo

Puente Blanco

Taller de retrato

Portrait workshop

23 de agosto de 2025 / August 23, 2025

Comunidad Organizada de Puente Blanco, Cataño

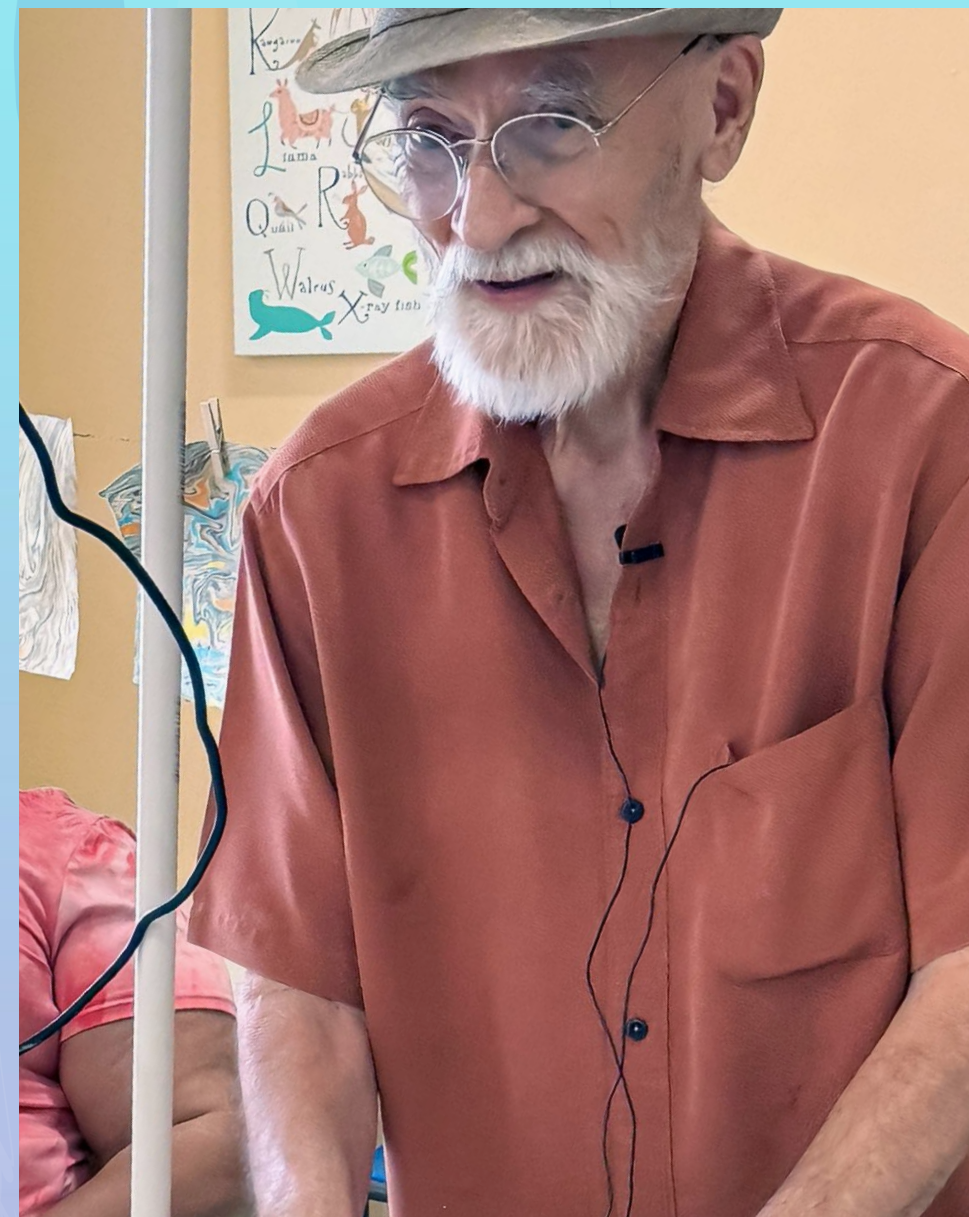
La Comunidad Organizada de Puente Blanco Inc. es una organización de base comunitaria sin fines de lucro liderada por mujeres y vecinos comprometidos con el desarrollo social, cultural y ambiental de la comunidad de Puente Blanco en el municipio de Cataño, Puerto Rico.

www.facebook.com/copuenteblanco
www.instagram.com/puenteblancaopr

The Puente Blanco Organized Community, Inc. is a non-profit, community-based organization led by women and residents committed to the social, cultural, and environmental development of the Puente Blanco community in the municipality of Cataño, Puerto Rico.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Antonio Martorell

“El arte es un vehículo de conocimiento, una búsqueda creativa de libertad, una actividad lúdica que implica desafíos muy serios. Es un acto de crecimiento tanto individual como colectivo a través de colaboraciones insospechables, es el nacimiento no planificado de nuevas ideas.”

“Por eso, en estos talleres de arte que ofrecimos mis amigos y yo como Artistas Residentes del Estuario de la Bahía de San Juan, el agua fue coprotagonista y nuestra principal colaboradora. Sí, el agua, el principal factor en este planeta que han dado por llamar tierra, no sé por qué, porque somos agua sobre todo, el planeta y nosotros.”

— Antonio Martorell

“Art is a vehicle of knowledge, a creative search for freedom, a playful activity that entails very serious challenges. It's a process of growth both individual and collective through unexpected collaborations; it's the unplanned birth of new ideas.”

“That's why, in these art workshops that my friends and I offer as Resident Artists of the Estuary of San Juan Bay, water was the co-protagonist and our principal collaborator. Yes, water, the main factor on this planet that people have called 'earth,' I don't know why, because we are water above all, the planet and us.”

— Antonio Martorell

Retrato

En el taller de retrato en Puente Blanco, la idea era hacer doblemente el retrato de los talleristas y ellos a su vez hacer los retratos de sus compañeros, utilizando el agua como agente sobre el papel.

Entonces, cuando dibujaba el rostro de los talleristas, lo hacía sobre un papel pequeño salpicado previamente con agua de tal modo, de cuando la punta de la pluma pasaba sobre el papel, sucedía algo mágico, no sólo hacía lo que uno pretendía hacer con la línea, sino que venía la intervención del agua, se fundía con la tinta y se creaba una incógnita acuarelada, una aventura insospechada a la que había que obedecer para lograr el retrato.

Nuestra madre agua, el agua que tenemos por todos lados, el agua que defendemos, el agua nutricia, que sirva también para retratarnos e identificarnos.

Siempre hay algo fascinante en esto de retratar y ser retratado. Y la combinación de ambos es un dame y toma entre la mirada y la mano, porque cuando uno retrata, lo que la mayor parte de la gente no sabe, es que el retrato es un modo muy particular del conocimiento del uno y del otro, tanto del retratista como

del retratado. Porque hay una proximidad alentada por una conversación con la mano y la boca, pero sobre todo con el corazón, porque es un modo del querer. El retratar al otro siempre es un acercamiento cordial, sino, no sale, porque se establece entonces una resistencia en el otro y es difícil romper esa barrera.

A veces no es fácil ganarse la confianza del retratado, porque el modelo se siente investigado, a fondo y de cerca. Hay que entonces hacer un comentario que haga salir la sonrisa y entonces diluye la tensión o incomodidad del que está del otro lado. En este caso, tenía la ayuda de la gota de agua que salpicaba sobre el papel antes, durante y hasta después de hacer el dibujo. Esa gota regaba la línea, la diluía un poco, le quitaba su acento cortante, suavizaba el gesto y la mirada, y eso también tendía un puente entre el retratado y el retratista.

Algo que también ayudaba en este caso y nunca lo había hecho antes, es que había una cámara de vídeo cenital sobre mis manos y el papel y se proyectaban al fondo en un monitor donde el modelo podía verme directamente ojo con ojo y casi mano con mano, pero a la vez podía cambiar el foco y mirar al monitor y ver cómo iba

quedando el dibujo, como ya alejado de la mano y la mirada, el dibujo aparecía como un fantasma amplificado en la pantalla

Hago dos retratos para que la persona escoja su favorito, uno se lo lleva y el otro nos lo quedamos para ser exhibido, y es sorprendente el porqué escogen uno y no el otro. Eso es un misterio. A veces apuesto a mí mismo y digo: “Va a escoger éste” y casi siempre me equivoco, pero debo decir que disfruto mucho esta actividad. Además algo que es muy importante, es el no saber, el riesgo que supone estar dibujando a alguien dos veces donde van a ejercer su juicio sobre su imagen preferida, ¿será porque esa imagen preferida se parece más a lo que creen ellos que son? o ¿es una imagen idealizada?, ¿será el gesto que le caracteriza?, ¿será esta la mirada que es algo que no puedo determinar intelectualmente?, no, es la razón lo que guía mi mano en el retrato, es una comunicación extrasensorial y a la vez muy sensorial pero que definitivamente desafía el análisis intelectual. Hay algo que se transmite y tiene que ver con la confianza, el uno en el otro, y cada uno en sí mismo.

“Lo más gratificante, es ser testigo y parte de cuando un niño o un *superadulto* se ve haciendo algo que no había hecho antes y la sorpresa, el placer de descubrir en el proceso, el poder, el empoderamiento que da el arte para cambiar la realidad, para transformarla”

— Antonio Martorell

Portraiture

In the portraiture workshop in Puente Blanco, the idea was that the participants would do their own portraits and then portraits of their workshop-mates, using water as the agent on paper.

When they drew the face of the workshop participants, they would do it on a little piece of paper previously sprinkled with water so that when the penpoint was passed over the paper, something magical happened — not only did what one was intending to do with the line emerge, but the drops of water on the paper would interact with the ink and an unexpected watercolor would be created, an unforeseen adventure that the participant had to go on in order to do the portrait.

Our mother Water, the water we have all around us, the water that we defend, the water that nourishes us, which can also be used to create our portraits and identify us!

There's always something fascinating about doing someone's portrait and having your own portrait done. And the combination of the two is a give-and-take between the eyes and the hand, because when you're doing a portrait, what most people don't know is that the portrait is a very particular way of knowing a person and also knowing yourself, both the portrait-painter and the sitter. Because there's a closeness that's encouraged by a

conversation with both the hand and the mouth, and also, especially, with the heart, because doing a portrait is a way of loving. The portrait of another person is an approach that's cordial; if it isn't, the portrait won't turn out well, because there's a resistance established in the other person, and it's hard to break through that barrier.

Sometimes it isn't easy to win the sitter's trust, because the sitter feels "investigated," "interrogated," closely and deeply. At that point, you have to make some comment that elicits a smile, and then the tension or discomfort in that other person softens. In this case, painters had the help of the drop of water sprinkled on the paper before, during, and even after the drawing had been done. That drop spread the line, diluted it a bit, took away its cutting accent, softened the gesture and the gaze, and that also built a bridge between the sitter and portraitist.

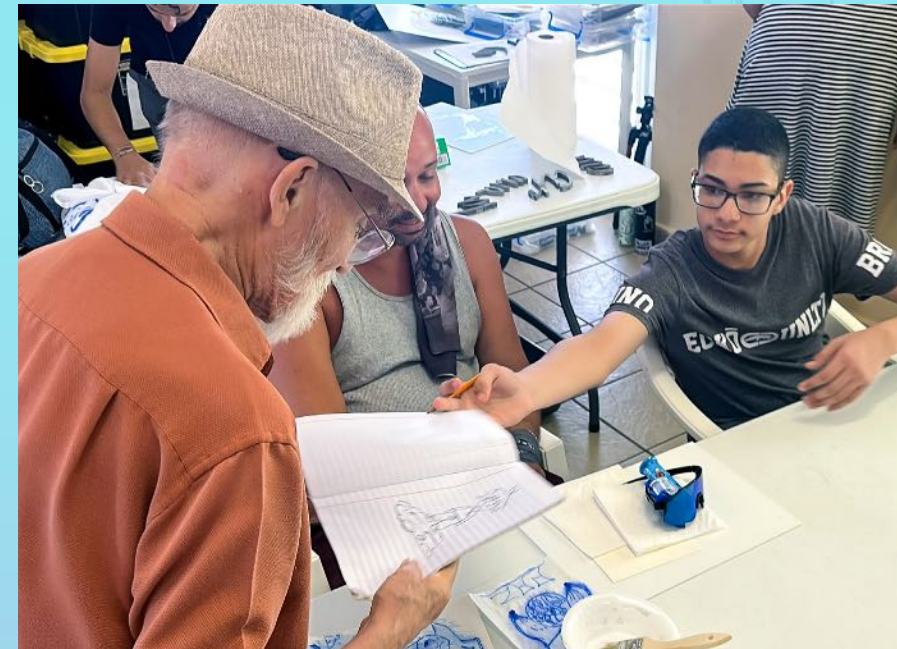
Something else that helped in this case, and that I'd never done before, was that there was a video camera directly above my hand and the paper, and its image was shown on a monitor so that the sitter could see me directly, eye to eye and almost hand to hand, but at the same time could shift their gaze and look at the monitor and see how the drawing was progressing, a bit distanced from the

hand and the gaze, and the drawing would appear as a ghost amplified on the screen.

I do two portraits so the person can choose their favorite — they take one away and we keep the other one, to be exhibited. It's surprising how they choose one and not the other. It's a mystery. Sometimes I try to guess: I say to myself, "She's going to choose this one," and I'm almost always wrong, but I must say I really enjoy this activity. Something very important is the not-knowing, the risk presented by drawing someone twice in a situation in which they're

going to exercise their judgment as to their preferred image — Is it because the preferred image looks more like what they think they look like? Is it an idealized image? Is there a characteristic gesture there? Is the choice based on something they can't intellectually define? It's reason that guides my hand in the portrait, it's an extrasensory and at the same time very sensory communication, but it definitely defies intellectual analysis. There's something that's conveyed, communicated, and it has to do with trust, one trusting in the other, and each one in him or herself.

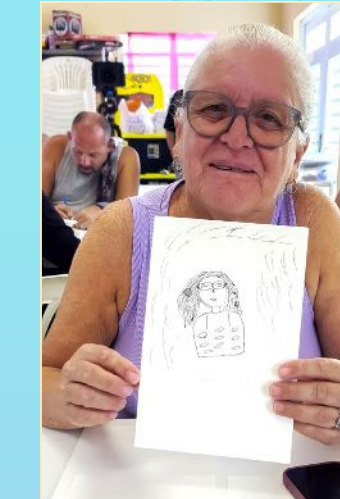
“A través del arte podemos educar a los residentes, los talleres son una herramienta para llevar el mensaje de la importancia de conservar nuestros cuerpos de agua. Nosotros podemos hacer el cambio, transformar nuestras vidas, necesitamos compromiso, responsabilidad y creatividad. Necesitamos que el gobierno sea más responsable y que de verdad quiera mejorar nuestra isla.”

— Wanda Figueroa
líder comunitaria
Comunidad Organizada de Puente Blanco

“Through art, we can educate residents; workshops are a tool for conveying the message about the importance of preserving our bodies of water. We can bring about change and transform our lives; we need commitment, responsibility, and creativity. We need the government to be more responsible and to genuinely want to improve our island.”

— Wanda Figueroa
Community Leader
Comunidad Organizada de Puente Blanco

Participantes de taller / Workshop participants

Wanda Figueroa Rivera, Adelaida Salgado, Fabián J. Nieves Carrión, Neshmarie Bernabé Nieves, José A. Rivera Quiñones, Kamila Z. Rivera Bernabé, Bernice Sánchez Otero, Evelyn Pagán Serrano, Olga Figueroa Rivera, Iris Yolanda Torres Rivera, Fabiola I. Rivera González, Josué D. Rivera González, Miriam García Santiago, Luis A. Hernández Cruz, Maritza Sánchez Negrón, Jackelien Marrero Rivera, Marlene Rivera Bonilla, Xarielys Z. Cruz, Mayda Nieves Cintrón, Nélide García Vega, Elva I. Rivera Pérez.

Taller de estampado

Printmaking workshop

23 de agosto de 2025 / August 23, 2025

Comunidad Organizada de Puente Blanco, Cataño

El Centro Resiliente en Cataño está localizado al norte de la cuenca del Estuario, en el Centro Comunal de Puente Blanco, aledaño a la Ciénaga Las Cucharillas. Su resiliencia se fundamenta en su capacidad de seguir operando cuando falte electricidad, ya que el Estuario de la Bahía de San Juan instaló un sistema de generación eléctrica solar y baterías de almacenamiento de energía. El Centro Resiliente cuenta con materiales para el manejo de emergencias, la concienciación y el apoderamiento ciudadano para la respuesta ante situaciones de emergencias en beneficio de la comunidad. El Centro ofrece, también, equipo para lavar ropa y una cocina comunitaria con nevera donde se pueden refrigerar alimentos y medicamentos de residentes.

www.facebook.com/copuenteblanco
www.instagram.com/puenteblancaopr

The Resilience Center in Cataño is located in the northern part of the Estuary watershed at the Puente Blanco Community Center, adjacent to the Las Cucharillas Marsh. Its resilience stems from its ability to remain operational during power outages, thanks to the San Juan Bay Estuary Program's installation of a solar power generation system and energy storage batteries. The Resilience Center is equipped with resources for emergency management, raising awareness, and empowering citizens to respond to emergencies for the benefit of the community. The Center also provides laundry facilities and a community kitchen with a refrigerator where residents can store food and medications.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Antonio Martorell

“Qué mucho gozamos con el agua, ella que es origen y destino de la vida misma, es nuestra madre, no es la madre tierra, es la madre agua, la que nos bendice, la que nos sostiene, la que nos alimenta y cuánto la desperdiciamos, la ensuciamos, contaminado, hemos hecho de ella un vertedero, tenemos que salvarla y el arte es uno de los modos de hacerlo porque el arte no es otra cosa de hacer de una cosa, otra. La alquimia que es el arte, vamos a convertirla en fuente de creación y de vida. Queremos que nos acompañen en esta maravillosa aventura colectiva de crear con agua.”

— Antonio Martorell

“How we enjoyed working with water! Water is the origin and destiny of life itself, it's our mother — not Mother Earth, Mother Water, which blesses us, sustains us, and nourishes us, yet how we've wasted it, dirtied it, polluted it. We've turned it into a dump, and we have to save it. Art is one of the ways to do that, because art is nothing but taking something and making it something else. Art is alchemy. So we take water and turn it into a source of creation and life. We want you to accompany us in this wonderful collective adventure of creating with water.”

— Antonio Martorell

Estampado: La Ola Marina

Qué bueno caminar y poder dejar huellas, verla, según se imprime en la arena, en este caso en un fieltro imitando arena, es como si estuviéramos caminando en La Playa y dejando la huella húmeda del zapato o el pie descalzo en la superficie. Cómo cambia esa huella según avanzamos, sobre todo si nos hemos mojado la planta del pie o el zapato, no con agua sino con pigmento colorido, con pintura, con la intención clara de no solo dejar una huella sino crear una ola, una ola que empieza llana, se vuelve curva y remonta en un espumero.

Y haberlo hecho con estos niños que me brindan su confianza, que me piden el apoyo en el balance, que escogen el color que quieren dejar como testimonio de su presencia, literalmente de su peso en la tierra, la arena, en este caso en una alfombra, en ser autor y testigo a la vez de la naturaleza, crear el camino y culminarlo. Cuánta gente puede decir eso, que son autores de su camino, y que van del principio al fin.

La creación de una alfombra que simulara una ola en su formación desde que se desliza plácida hasta que revienta el marullo. Los talleristas podían hacer el camino del agua depositando primero fuera la planta del pie descalzo o la suela del tenis, en unas bandejas coloridas y luego caminar el camino del agua hasta llegar a la cumbre de la ola. Era curioso porque muchos hacían balance como si el caminar dejando una huella de colores que simulaban las del agua, requería un paso particularmente cuidadoso, creando un balance de un pie tras el otro, la lentitud del caminar suponía un mayor cuidado y balance.

“Esta es nuestra comunidad y nadie puede venir a decir qué es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros somos los que vivimos aquí. Luchen por su comunidad. No tengan miedo a alzar la voz, miedo tienen que tener los que se suponen nos den el servicio y no lo hacen.”

— Bernice Sánchez Otero
líder comunitaria
Comunidad Organizada de Puente Blanco

Printing: The Ocean's Wave

How nice to walk and leave footprints, see them as they're printed on the sand, or in this case on a felt cloth imitating sand. It's as though we were walking along the beach and leaving the wet print of our shoe or bare foot on the beach. We watch the print change as we walk ahead, especially if we've wet the bottom of our foot or shoe, not with water but with colored pigment, with paint, with the clear intention of not just leaving a print but creating a wave, a wave that starts out flat, then becomes curved and ends in a froth of spray.

And to have done that with these children who lend me their trust, who ask for my support to help them balance, who choose the color they want to leave as witness of their presence, literally their weight on the earth, the sand, in this case a rug — children who are being author of and at the same time witness to nature, creating the path and completing it. How many people can say that, how many people are authors of their path, and follow it from beginning to end?

The creation of a rug that simulates a wave in formation from the moment it peacefully lifts until it breaks on the shore. The workshop participants could make the path of the water by first putting the sole of their bare foot or their tennis shoe in a tray of color and then walking the path of the water until they reached the peak of the wave. It was curious, because many of them balanced carefully, as though the stepping leaving a trail of colors that simulated the colors of water required a particularly careful step, balancing on one foot and then the other, one after another — the slowness of their walk requiring greater care and balance.

“This is our community, and no one can come and tell us what we need, because we are the ones who live here. Fight for your community. Don't be afraid to speak up; the ones who should be afraid are those who are supposed to provide us with services but don't”

— Bernice Sanchez Otero,
Community Leader
Comunidad Organizada de Puente Blanco

“Es la participación ciudadana en el gobierno de nuestros recursos naturales. Que tenemos una tendencia maligna de esperar a que venga el maná del cielo y alguien lo arregle, que el gobierno se encargue. El gobierno somos nosotros.”

— Antonio Martorell

“Citizens’ participation in the governance of our natural resources is the key. We have a perverse tendency to wait for the manna to fall from heaven and someone else to fix things, for the government to take control. The government? — we are the government.”

— Antonio Martorell

Participantes de taller / Workshop participants

Wanda Figueroa Rivera, Adelaida Salgado, Fabián J. Nieves Carrión, Neshmarie Bernabé Nieves, José A. Rivera Quiñones, Kamila Z. Rivera Bernabé, Bernice Sánchez Otero, Evelyn Pagán Serrano, Olga Figueroa Rivera, Iris Yolanda Torres Rivera, Fabiola I. Rivera González, Josué D. Rivera González, Miriam García Santiago, Luis A. Hernández Cruz, Maritza Sánchez Negrón, Jackelien Marrero Rivera, Marlene Rivera Bonilla, Xarielys Z. Cruz, Mayda Nieves Cintrón, Nélida García Vega, Elva I. Rivera Pérez.

Taller de máscaras

Mask-making workshop

7 de marzo de 2026 / March 7, 2026

Comunidad Organizada de Puente Blanco, Cataño

El Estuario creó una alianza con la entidad Comunidad Organizada de Puente Blanco (COPB), incorporada en 2009 pero que trabaja activamente desde 1999 apostando a la educación como la herramienta que propicia el empoderamiento comunitario. Su sede es el Centro Comunal de Puente Blanco, ubicado en la calle Principal de esa comunidad. Este es el lugar en el que ofrecen tutorías, actividades extracurriculares, actividades de esparcimiento y educación ambiental.

www.facebook.com/copuenteblanco
www.instagram.com/puenteblancaopr

El Estuario formed a partnership with the Comunidad Organizada de Puente Blanco (COPB)—an organization incorporated in 2009 but active since 1999—which champions education as a tool for fostering community empowerment. It operates out of the Puente Blanco Community Center, located on the community's main street. This is the site where they offer tutoring, extracurricular activities, recreational activities, and environmental education.

Facilitador de taller / Workshop facilitator Zuleira Soto Román

“La máscara es una vía para algo, de alguna manera vamos a envolver otros elementos y en este caso fue la música. De repente los participantes estaban haciendo coros bien empoderados sobre a quiénes pertenecen las playas, quiénes somos responsables de cuidar el agua y se repetía mientras realizaban la construcción de las máscaras.
♪ Las playas son del pueblo ♪”

— Zuleira Soto Román

“The mask serves as a gateway to something else; in a way, we incorporate other elements—in this case, music. Suddenly, the participants were singing empowering choruses about who the beaches belong to and who is responsible for protecting the water, repeating the lyrics as they built their masks.
♪ The beaches belong to the people.♪”

— Zuleira Soto Román

Zuleira:

Decidimos trabajar un medio específico que fueron las máscaras cartoneras por la accesibilidad del medio y lo fácil y rápido del proceso. Estas máscaras fueron compartidas por los compañeros mascareros de Perú, de la Casa Taller Ampara Lurata.

Fue una experiencia súper bonita y honesta con esta comunidad particularmente porque tuvimos todas las edades, tuvimos una participación intergeneracional, desde chiquis hasta *superadultos*.

El tema del agua es el que está aunando todos los talleres, en este caso se manifiesta en qué especies son las que encontramos cerca de los cuerpos de agua que componen el Estuario de la Bahía de San Juan. Nos dimos cuenta que mucha de la población adicional a la que sale de las aguas, son los animales que están en la calle y por esa razón trabajamos la máscara de los gatitos.

La recepción del taller fue hermosa, bien alegre, honesta, vulnerable, estaban bien puestas para el trabajo y para crear.

Milton:

El plan inicial era que cada participante del taller realizara dos máscaras cartoneras, una para ellos y otra para ser exhibida en la exposición final pero por la brevedad del taller, no dio el tiempo para realizar ambas.

Basándonos en el molde de la máscara cartonera del gato, se diseñaron otros moldes de máscaras usando de modelo algunas especies de animales que habitan en el Estuario de la Bahía de San Juan, especialmente en el área cercana a la comunidad de Puente Blanco en Cataño.

De la especie de los peces, el róbalo; de los mamíferos, el Manatí Caribeño; de las aves, la yaguasa y de los reptiles el caimán de anteojos. De los crustáceos, aunque no es una máscara propiamente se creó un títere de un Cangrejo violinista.

Se utilizaron materiales desechables como platos, tenedores y sorbetos. Este se utilizó para crear una animación en “Stop Motion” por Joseraul Ortiz el cual podrán ver en el video documental.

Zuleira:

*We decided to work with a specific medium — *cartonera* masks — due to the accessibility of the materials and the speed and ease of the process. These masks were shared by fellow mask-makers from Peru, from the Casa Taller Ampara Lurata.*

It was a truly beautiful and honest experience with this community, particularly because we had participants of all ages — an intergenerational mix ranging from little ones to older adults.

The theme of water unites all the workshops; in this instance, it was expressed through the species found near the bodies of water that make up the Estuary of San Juan Harbor. We realized that, alongside the creatures emerging from the water, many animals are found on the streets, which is why we worked on creating cat masks.

The reception of the workshop was wonderful — joyful, honest, and vulnerable; everyone was fully engaged and ready to create.

Milton:

*The initial plan was for each workshop participant to create two *cartonera* (papier-mâché) masks — one for themselves and another for the final exhibition — but the workshop’s short duration did not allow enough time to complete both.*

Using the cat mask mold as a base, additional mask designs were created based on animal species found in the San Juan Bay Estuary, particularly near the Puente Blanco community in Cataño.

The selected species included the snook (fish), the Caribbean manatee (mammal), the West Indian whistling-duck (bird), and the spectacled caiman (reptile). Regarding crustaceans, a fiddler crab puppet was created, rather than a mask.

Disposable materials such as plates, forks, and straws were used. This puppet was featured in a stop-motion animation created by Joseraul Ortiz, which can be viewed in the documentary video.

Máscaras

Todo teatro supone una máscara. Eso es lo que le hace dar el salto de una realidad soñada a una palpable, manifestable.

Y en el taller de máscaras en Puente Blanco se comenzó de casi cero, de unos cartones que mediante la línea, el corte, la pega y el color, transforman el rostro heredado, el que traemos, es otra cosa. Y la maravilla es que estos *superadultos*, muchos de ellos cansados de tener por tanto tiempo, la misma cara, ven que pueden ser otros, por la magia de la forma y el color.

Es siempre sorprendente cómo de la máscara nace el personaje. Es como si se invirtieran los roles, si el que cortó, pegó y pintó la máscara que luego porta, no fuera el creador, sino que el producto del arte se convierte en el artista. Y entonces el artista es el producto de la máscara, es el hijo de la máscara.

Y las posibilidades de juego, es la esencia de todo arte, pero particularmente el teatro y la máscara quizás es lo que permite mayor juego. Y el juego comienza por ser el otro, por ser algo que nunca antes fui y que soy ahora. Gracias a esta máscara que no solamente lo posibilita, sino que lo provoca. Soy el hijo de mi máscara.

Masks

All theater implies a mask. That's what allows the leap from a dreamed-of reality to a palpable, manifestable alternate reality.

In the mask workshop in Puente Blanco, we started almost from scratch. Some pieces of cardboard, along with markers, scissors, glue, and color, transformed our inherited face, the one we live with, into something else. And what's wonderful is that those super-adults, many tired of having the same face for so long, saw that they could be other, through the magic of form and color.

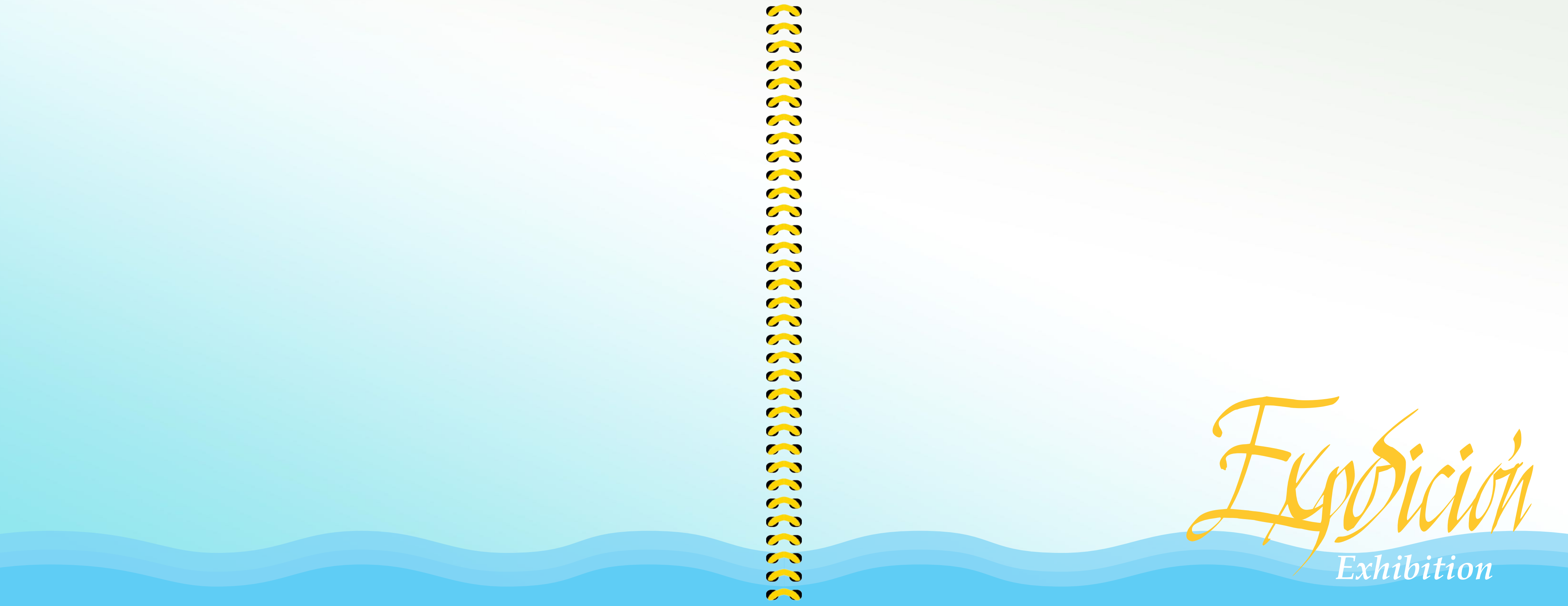
It's always surprising how a character, a persona, emerges from a mask. It's as though the roles were reversed — the person who cut, pasted, and painted the mask they later wear was not the creator, but rather the product of the art turned into the artist. And the artist then became the product of the mask, the offspring of the mask.

Play, possibilities, is the essence of all art, but particularly of theater, and masks are, perhaps, what allow the greatest range of play. The play begins by a person becoming other, something they never were before but are now. Thanks to the mask, which not only makes all that possible, but actually provokes it. I am the child of my mask.

Participantes de taller / Workshop participants
 Eva Rodríguez Vargas, Bernice Sánchez Otero, Wanda Figueroa Rivera, Elba Coriano Rivera, Elva Rivera Pérez, Daisy Martínez, Geovanny Rosario, Margarita Montalvo, Angélica Cordero Acevedo, Elsie Cordero Acevedo, Alejandra Hiraldo de la Rosa, Carmen Díaz, Julio Laureano Ramos, Damaris Arroyo Cruz, Altagracia de la Rosa, Rosaura González Rivera, Ismael González Reyes, Jaiza J. Moreno Díaz, Josué D. Rivera González, Fabiola I. Rivera González, Arlette Crespo Rosario, Jayden Marcano Rosario, María E. Millet Vidot, Nélida García Vega.

Exposición

Exhibition

Exposición colectiava: El Estuario no está quieto

Group exhibition: The Estuary Is Not Quiet
8 de agosto de 2026 / August 8, 2026

Taller Comunidad La Goyco, Calle Loíza, Santurce

¡Qué maravilla!, poder ver en un solo lugar los trabajos de tantas comunidades, con el entusiasmo reflejado en la obra y verlos colgando en las paredes, en el piso, pisando el cielo, que por casualidad fue el revés de una tela que pintamos y las manchas quedaron como nubes en el cielo, fue una experiencia inolvidable.

Aunque se planificó con la idea y el concepto unitario de todas estas comunidades que son parte del Estuario de la Bahía de San Juan, no fue hasta la apertura de la exposición en la Galería de La Goyco que las vimos todas juntas y vimos a los talleristas también juntos, porque vinieron de todos los lugares y me impresionó particularmente los niños de la comunidad de G-8, porque ellos estuvieron tan activos en el proceso, primero del taller de crear el Mapallfombra, y luego cuando jugaron con las fotografías

How wonderful! to be able to see in one place the work of so many communities, the enthusiasm and excitement reflected in the work, seeing all the pieces hanging on the walls, or on the floor, or rising to the ceiling, which coincidentally was the reverse of a cloth we had painted, and the stains were like clouds in the sky. It was an unforgettable experience.

Although the project was planned with the idea, the unifying concept, that all these communities that are part of the Estuary of San Juan Bay would participate, it wasn't until the opening of the exhibition in the La Goyco community gallery that we saw it all together, and we saw the workshop participants, too, all together, because they came from everywhere, and I was particularly impressed by the children of the G-8 community, because they were so active in the process, first the workshop for creating the Rug-Map, and then when they played with the

sobre la mesa, porque estaban tan entusiasmados y con la participación de los teatreros de Vueltabajo, el taller de teatro trae una dimensión viva, ya rebasando el puro objeto, sino manejando objetos, creando situaciones nuevas con el contacto debido a las obras anteriores.

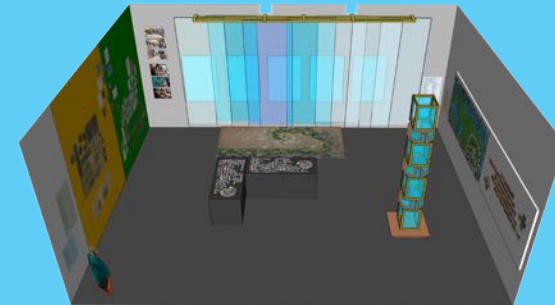
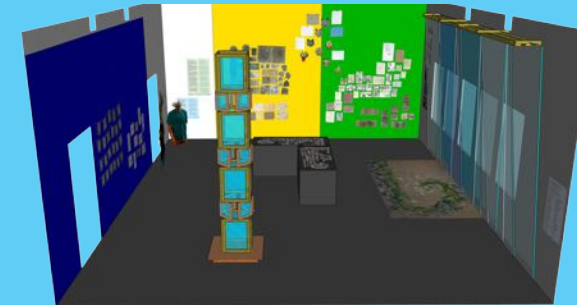
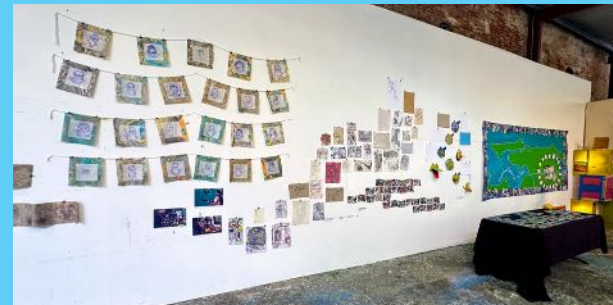
Para mí fue una revelación, yo creía haberlo visto todo, pero no, fue en ese momento en que el arte se incorporó a la vida, no sobre su origen, cuando cada tallerista transformó las realidades, los materiales en otra cosa, pero aquí fue la recepción del público, inclusive de aquellos que nunca habían visto el proceso de trabajo, estaban gozando, y la música culminó porque la composición que se había iniciado en el taller de música con Juan Riestra, se completó con la participación del público, y todos ellos se convirtieron en talleristas.

Fue un fin de fiesta, que dejó a uno con ganas de seguir la fiesta, la fiesta del arte, la fiesta de la creación, la fiesta de sentirse, vivir y hacer y crear como comunidad, que es lo que somos aunque muchas veces nos olvidemos, pero sí somos comunidad, y aquí está.

photographs on the table, because they were so enthusiastic, and with the participation of the theater guys from Vuelta Abajo, the theater workshop brought a new, living dimension — the objects were no longer pure objects, but objects being handled, creating new situations with the connection to previous works.

For me it was a revelation. I thought I'd seen everything, but no — at that moment, art became incorporated into life, not back at the origins of the art necessarily, when each workshop participant transformed realities, materials, into something else, although then, too, but even more with the reception of the public that attended the exhibition, even those who had never seen the process — they enjoyed it all, and the music was the cherry on top, because the composition that had been started in the music workshop with Juan Riestra was completed with the public's participation, so everybody, everybody became a workshop participant.

It was an after-party, and as such it left you wishing that the party could go on and on — the fiesta of creation, the fiesta of feeling good, living, and doing and creating as a community, which is what we are even though we often forget it — but we are a community, and there it was.

Ensayo de montaje de exposición en el Taller de La Playa de Ponce, Julio 2026 / Exhibition rehearsal in Taller de La Playa de Ponce , July 2026

Maqueta tridimensional de la exposición colectiva / Three-dimensional model of the group exhibition

La Ola Marina

*“Vamos a ver la ola marina,
vamos a ver la vuelta que da...”*

En *La Ola Marina* quisimos evidenciar la multiplicidad y variedad de los talleres en El Estuario y su conexión tanto temática como secuencial en su desarrollo partiendo del agua como tema y medio.

Al taller de papel siguió el de marmoleado y sucesivamente se fueron incorporando aprendizajes en técnicas cuyo vínculo es el agua.

Así se conectaron comunidades que, sin saberlo, proporcionaron el material sobre el cual sus vecinos operarían aunque no se conocieran personalmente.

Una práctica de creación comunitaria unida por el agua.

The Ocean Wave

*“Let’s watch the ocean wave,
let’s watch how it turns...”*

In La Ola Marina, we sought to highlight the multiplicity and variety of the workshops at El Estuario, as well as the thematic and sequential connections in their development, taking water as both the theme and the medium.

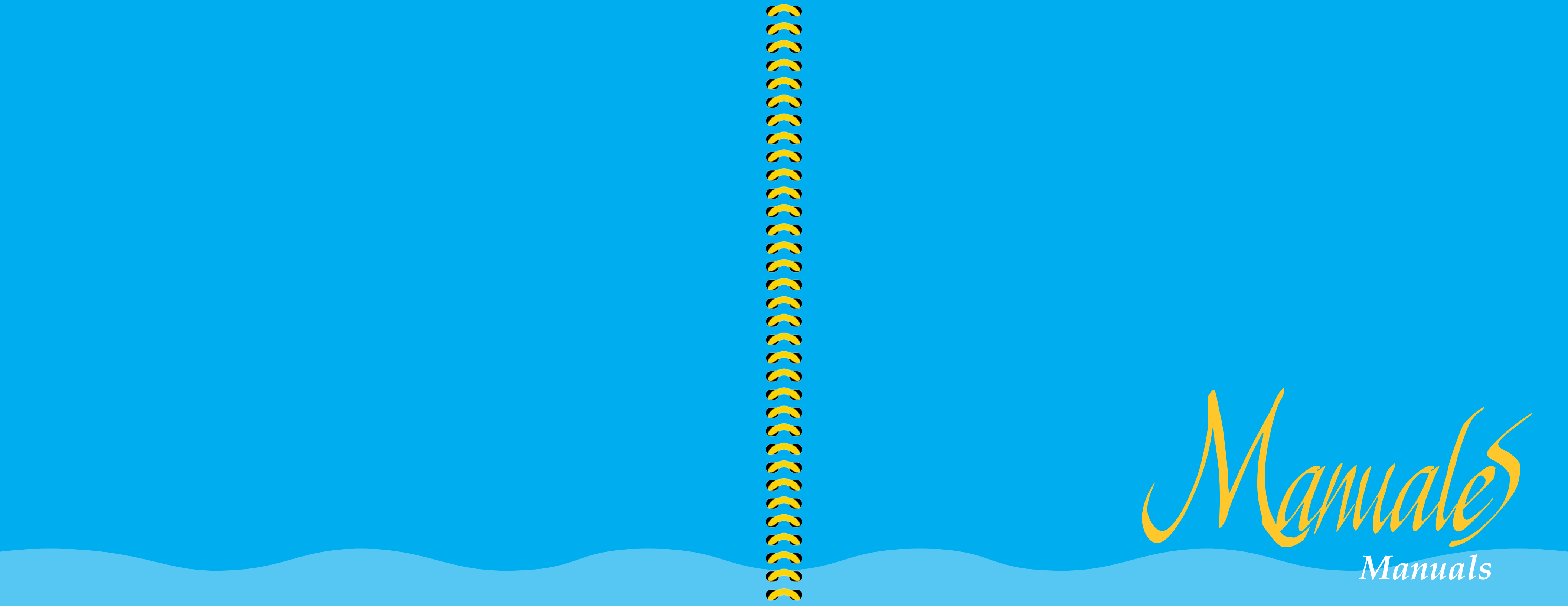
The paper workshop was followed by the marbling workshop, and subsequently, learned techniques linked by water were gradually incorporated.

In this way, communities were connected that—without realizing it—provided the material upon which their neighbors would operate, even though they did not know each other personally.

A communal creative practice united by water.

A blue spiral-bound notebook with a yellow spiral binding in the center. The word "Manuals" is written in a yellow cursive font on the right side of the cover. The bottom of the notebook has a light blue wavy pattern.

Manuals

Manuals

Papel hecho a mano

Equipo

- **Marco o bastidores con malla 8"x 10"**: para recoger y formar la hoja de papel.
- **Malla de aluminio**: para fijarla bien estirada al bastidor
- **Tape resistente al agua**: para fijar la malla al bastidor
- **Bandeja o recipiente**: para llenar de agua.
- **Esponjas y paños**: para absorber el exceso agua y secar el papel.
- **Taza de medir**: para medir la cantidad de pulpa y agua
- **Tijeras**: para cortar el papel
- **Licuada**: para triturar el papel y hacer la pulpa.

Materiales

- **Agua**: El principal recursos que necesitamos.
- **Papel, revistas, cartón, periódicos**: para preparar la pulpa de papel reciclado.
- **Pega blanca**: sustituto de la celulosa aglutinante, papel de reciclado no tiene la celulosa natural de la planta, va a permitir que la fibra se pueda quedar pegada una con otra
- **Paño de fieltro** par aguardar el papel que se van a llerar, sobre ese van a depositar el papel

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Preparación de materiales y troceado

- Trocear hojas de papel usado en pedazos pequeños con las manos o con tijeras. Luego coloca los trozos en un recipiente con agua unas horas o unos minutos para que se ablanden.

2. Licuado y formación de la pulpa

- Coloca el papel remojado en lá licuadora añadiendo agua (el doble de agua que de papel) y tritura la mezcla hasta conseguir una pasta o pulpa de celulosa fina y sin trozos grandes.

3. Moldes y transferencia

- Diluye la pulpa en una bandeja llena de agua y revuelve bien. Sumerge un marco o bastidor con malla para atrapar una capa uniforme de pulpa.
- Escurre el exceso de agua levantando el marco o bastidor con cuidado y voltéalo sobre un paño de fieltro.

4. Secado y acabado final

- Presiona con una esponja sobre la parte posterior de la malla para absorber toda el agua posible sin mover la hoja.
- Retira el marco con mucho cuidado y cubre la hoja con paño de fieltro y déjala sobre una superficie lisa.

5. Deja secar por completo

- Dejar secando durante uno o dos días, y una vez seco, despega la hoja de papel reciclado con suavidad.

Papel marmoleado

Equipo

- **Bandeja:** relativamente llanas (2-3" de profundidad). El tamaño debe un poco más grande que el papel.
- **Plancha de PlyWood:** para poner y transportar el papel mojado con el diseño.
- **Palillo de madera:** para mezclar los colores y crear los patrones.
- **2 Frasco de cristal:** para colocar pinceles, uno para tinta y otro para jabón.
- **Pinceles de brocha fina:** para crear patrones.

Materiales

- **Tintas:** de caligrafía (Moon Palace Sumi Inc.).
- **Agua:** preferiblemente destilada
- **Papel pesado:** 90+ gsm (Canson, Colorplan, Fabriano, Strathmore, genérico "mix media")
- **Jabón:** se mezcla con agua, hará que la tinta se expanda y forme anillos.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Prepara tu estación

- Llena la bandeja con agua a una altura de 2 centímetros.
- Coloca la tinta en un frasco de cristal y la mezcla de agua con unas gotas de jabón en el otro.

2. Moja los pinceles

- Sumerge un pincel limpio en la tinta y el segundo pincel en la solución de agua con jabón.

3. Aplica sobre el agua

- Toca suavemente la superficie del agua con la punta del pincel con tinta para formar un círculo. Inmediatamente después, toca el centro de ese círculo con la punta del pincel mojado en agua con jabón.

4. Crea el patrón

- El jabón hará que la tinta se expanda y forme anillos concéntricos u ondas flotantes.
- Repite este proceso alternando tinta y jabón tantas veces como quieras para llenar la superficie con un diseño deseado.
- Usar un palillo o la parte trasera del pincel para mover los círculos con suavidad.

5. Transfiere al papel

- Toma una hoja de papel por los extremos y colócala con cuidado sobre la superficie del agua.
- Déjala reposar unos segundos para que absorba el diseño.

6. Retira y seca

- Levanta el papel con delicadeza desde las esquinas y enjuaga los posibles residuos con un poco de agua limpia si es necesario.
- Colócalo el papel sobre una superficie plana, plancha de Plywood, para que se seque por completo.

Serigrafía

Equipo

- Bastidor: Marco de madera o aluminio con una malla muy tensa.
- Rasero o “Squeegee”: Sirve para arrastrar y filtrar la tinta.
- Mesa de Insolado: Fuente de luz (frecuentemente luz UV) para “quemar” el diseño.
- Prenda o Soporte: una camiseta, papel, madera, etc.

Materiales

- Emulsión fotosensible: Tu base líquida. Reacciona a la luz.
- Tinta para serigrafía: Le dará color a la impresión.
- El Positivo: Tu plantilla impresa en un acetato transparente. El diseño debe estar en negro puro.

Proceso

1. Emulsión

- En un cuarto oscuro (área de baja luz), vierte un chorro de emulsión fotosensible sobre la malla del bastidor.
- Con la ayuda de del rasero, extiéndela bien hasta dejar una capa fina y uniforme por ambos lados.
- Deja secar el bastidor por completo en la oscuridad. ¡Cuidado! Si le da la luz antes de tiempo, se echa a perder.

2. Insolado

- Coloca tu acetato transparente (el positivo) sobre el cristal de la mesa de insolado y pon el bastidor seco justo encima.
- Enciende las luces de la mesa durante unos minutos.
- La luz “quemará” y endurecerá la emulsión libre, mientras que las partes negras de tu diseño protegerán la emulsión debajo de ellas, manteniéndola “cruda”.

3. Revelado

- Lleva el bastidor a la ducha y échale agua a presión.
- Verás que las partes “crudas” que tapaba el diseño negro del acetato se disolverán con el agua, dejando la malla limpia y abierta en esa zona.
- Las partes expuestas a la luz se quedarán fijas.
- Deja secar el bastidor otra vez.

4. Registro

- Coloca la camiseta bien estirada sobre tu mesa de trabajo.
- Baja el bastidor ya seco y colócalo exactamente sobre la zona de la prenda donde quieres que vaya el diseño.

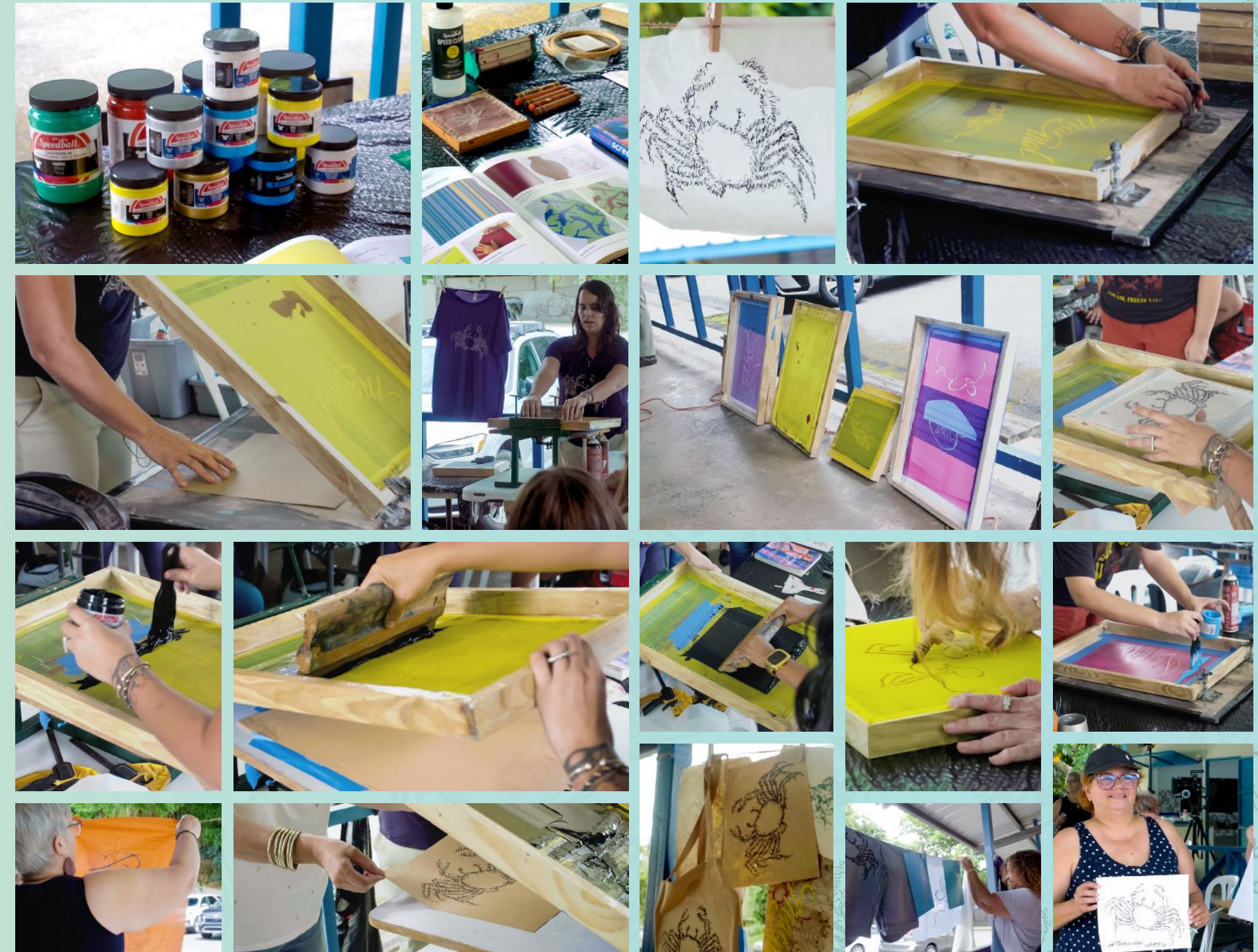
5. Impresión

- Añade una buena cucharada de tinta en la parte superior interna del bastidor.
- Toma el rasero con ambas manos, inclínala a unos 45 grados y arrastra la tinta hacia ti firmemente de un solo golpe.
- La tinta pasará solo por los huecos limpios que dejó el revelado.
- Al levantar el bastidor, tu diseño estará en la camiseta.

6. Curado

- Para que la tinta no se caiga con los lavados, hay que “fijarla”.
- Pasa la prenda por una plancha de calor o un horno de secado a la temperatura que indique el fabricante de la tinta durante un par de minutos.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Ecoimpresión

Equipo

- Olla de aluminio grande 30qt
- Chatarra/Metales Oxidados
- Estufa de gas: para hervir agua
- Gas Propano

Materiales

- Mesa
- Atomizador de agua
- Vinagre blanco: 1 Galón
- Libreta de acuarela o papel hecho a mano
- Eucalipto, té negro, café, hojas, flores
- Cuerda/hilo
- Agarraderas para calor
- Hojas/placas de cobre 7x 5 pulgadas

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Calentamiento

- Colocar la olla a calentar con agua vinagre y chatarras oxidadas.

2. Preparar el papel:

- Humedecer las hojas de papel con atomizador que contenga una mezcla a partes iguales de agua y vinagre (para ayudar a fijar mejor la pigmentación)

3. Colocar los materiales naturales:

- Colocar las hojas y flores sobre el papel en el diseño deseado.
- Espolvorea o rocía café y té negro sobre las hojas para añadir texturas y tonos cálidos.

4. Crear una pila entre las placas de cobre:

- Formar una pila intercalando papeles con hojas y flores.
- Cubre ambos extremos de la pila con las placas de cobre para añadir peso y posibles reacciones químicas que intensifiquen los colores.

5. Amarrar y Fijar:

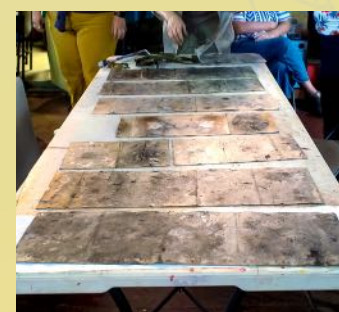
- Coloca el paquete en una olla con suficiente agua para cubrirlo completo.
- Hierve a durante 15 minutos, asegurándote de que el paquete este completamente sumergido.

6. Revelado y secado

- Deja que el paquete se enfríe antes de abrirlo, retira cuidado el cordón las hojas y flores para revelar los diseños en el papel.
- Deja los papeles al aire a secar en un lugar ventilado.

7. Cierre

- Compartir resultados entre participantes.
- Reflexión sobre el proceso y posibles aplicaciones artísticas.

Fotografía

Taller básico de fotografía con cámara instantánea para la creación de viñetas.

Objetivo

- Utilizar la fotografía para crear imágenes que revelan la diversidad de voces que encontramos al investigar las orillas y las aguas del Estuario de la Bahía de San Juan.

Equipo

- Cámaras instantáneas
- Papel fotográfico para cámaras instantáneas
- Tarjetas Micro SD
- Cargadores para las cámaras

Materiales

- Objetos cotidianos
- Espacio amplio con luz natural
- Tarjetas plásticas o cartones del tamaño de las fotos
- Una mesa para trabajar las viñetas
- Revistas, libros, calendarios, periódicos o álbumes con fotografías impresas

Proceso

1. Introducción al taller

- Bienvenida y presentación de las participantes en círculo:
- Reglas: Respeto, práctica sin juicios, cuidar del grupo/comunidad
- Asignar trabajar en parejas o tríos.

2. ¿Cómo experimentamos la fotografía?

- Compartir con las personas participantes ejemplos concretos de cómo podemos experimentar la fotografía y sus usos más allá de su almacenamiento en dispositivos digitales.
- Utilizar el material impreso (revistas, libros, galerías o periódicos) para generar una conversación sobre la fotografía: ejemplos de proyectos, formas de publicar y experimentar la fotografía.

3. Fundamentos y composición

- Ya con los libros y revistas en mano vamos a conversar con las participantes sobre diferentes géneros fotográficos como el retrato o portrait, fotografías de paisaje, callejeras, de bodegón, de estudio, etc. para explicar ejemplos básicos de balance, composición y encuadre.

4. Manos a la cámara

- Aprender lo básico para utilizar las cámaras instantáneas.
- Aunque parezca sencillo no deben brincarse ni obviar ningún paso.
- Las cámaras instantáneas no son objetos cotidianos.
- Prender y apagar, cargar baterías, abrir paquetes de papel fotográfico y ponerlos dentro de las cámaras.
- Aprender el botón de captura y esperar la impresión de la foto.

5. Investigación

- La provocación: fotografiar lo que me hace sentir el espacio en que vivo. Sugiere una caminata silenciosa, observando y escuchando en busca de sonidos, olores, texturas, luz, objetos, flora y fauna.
- La tarea es capturar objetos o espacios en su cotidiano utilizando luz natural y los fundamentos básicos de balance, composición y encuadre.

6. Práctica y Narrativa visual

- Utilizaremos las tarjetas plásticas o cartones para pegar las fotos y enmarcarlas. Luego se presentan y comparten todas las fotos en una mesa para promover la conversación y el análisis del material capturado por las cámaras.
- Para terminar utilizaremos las fotos instantáneas para crear viñetas de tres a cinco imágenes y generar historias o fotoensayos en comunidad.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Mapalfombra

Materiales

- Lienzo
- Pintura a base de agua (verde, azul y blanco)
- Lentejuelas
- Papel
- Bolígrafos
- Marcadores
- Retazos de tela
- Pega

Equipo

- Tijeras
- Brochas
- Pinceles

Concepto

Mapalfombra porque es una visión desde arriba, no tanto porque sea para pisarse. La identificación del lugar habitado, el sentido que regala la recreación de la comunidad y su defensa territorial.

“El mejor modo de aprender es haciendo. Uno no hace lo que sabe, uno aprende haciendo. De eso se trata el arte, de gozar lo que uno hace.”

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Preparación

- Cortar un lienzo tamaño 5 x 8 pies.
- Trazar sobre el lienzo el mapa del Estuario de la Bahía de San Juan o cualquier otro mapa que interese explorar en su variedad y significado.
- Pintar de azul los cuerpos de agua y de verde las regiones que representan la tierra.

2. Rotulación

- Rotular a mano los nombres de las comunidades y los cuerpos de agua.
- Pegar sobre el manuscrito lentejuelas de colores.

3. Recorte

- Cortar pedazos de tela de diversos colores y estampados, formando las letras G y el número 8.
- Cortar pedazos de tela con la silueta de los barrios que componen las comunidades del G8.
- Cortar pedazos de tela de forma ovalada, de 5 x 6 pulgadas.

4. Enmarcado

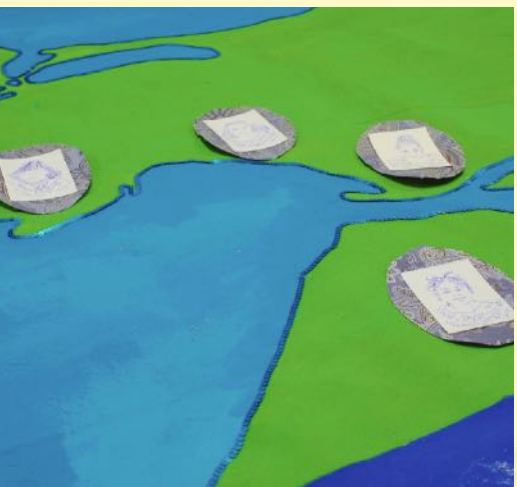
- Pegar las G y números 8 al borde para establecer el límite del mapa, formando un marco.

5. Dibujo

- Realizar el retrato del rostro de cada participante, utilizando bolígrafo sobre papel de 3 x 4 pulgadas.
- Pegar el retrato a un pedazo de tela ovalada que sirve como marco.

6. Identificación

- Pegar en el mapa las siluetas de tela de los barrios de las comunidades que componen el G8, donde corresponda.
- Pegar los retratos enmarcados en el mapa, según la comunidad del G-8 a la que pertenece el participante.

Teatro para todos los días

Investigación y laboratorio de teatro

Espacio

- Amplio, vacío.
- Sin sillas ni mesas, a menos que sean para asistir procesos.

Materiales

- 15 a 20 pelotas de tenis
- Palos de escoba
- Playlist y bocina portátil bluetooth

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Teatro para todos los días

- Utiliza herramientas para la creación escénica a partir de cuerpos, propios y de agua, la palabra, composición e improvisación. El taller está enfocado en lograr una práctica colectiva (ensemble) con las personas participantes.
- El objetivo es crear un lenguaje corporal común y un entendimiento básico de composición escénica como colectivo.

2. El espacio

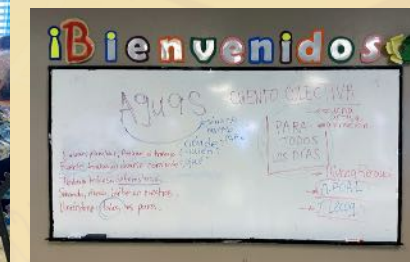
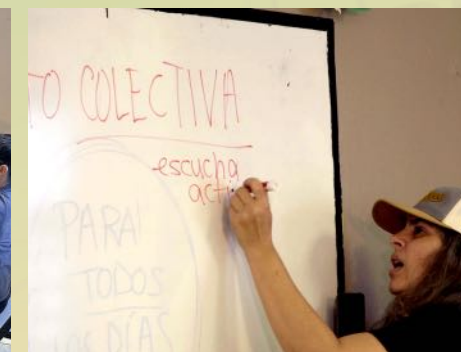
- La sala se abre antes de comenzar el taller para que las personas participantes puedan experimentar y habitar el espacio. Luz tenue, música suave.
- *Reglas del espacio:* respeto mutuo, práctica y juego sin juicios, cuidar del grupo/comunidad.

3. Calentamiento

- Vueltabajo Teatro ha desarrollado diferentes modelos de trabajo físico que se pueden adaptar a las personas, sus edades y sus capacidades: sociales y motoras.
- A partir de estas variables se desarrolla el calentamiento
- **Lecturas de preparación:**
 - *La Estética del oprimido*, de Augusto Boal
 - *Juegos para actores y no actores*, de Augusto Boal
 - *Antes de actuar*, de Anne Bogart
 - *Puntos de Vista*, de Anne Bogart
 - *Brincos y Saltos*, de Rosa Luisa Marques
 - *El cuerpo poético*, de J. Lecoq

4. Movimiento genera movimiento

- En cada ejercicio nos permitimos observar.
- Se divide el grupo para facilitar el ejercicio de observación.
- Se hacen preguntas y comparten dudas sobre el proceso.
- Facilitamos ejercicios que fortalezcan la confianza y permitan el juego.
- Las técnicas se suman para compartir un lenguaje común y brindar herramientas que les permitan improvisar y crear a partir del cuerpo y la imagen del agua.

Literatura

“Escrituras líquidas» tratar de recrear con palabras y juegos formales (repetición, onomatopeya, uso libre --o desuso-- de signos de puntuación, etc) el movimiento mismo de la corriente líquida de manera colectiva. Es decir, que no escribiría una sola persona, sino el conjunto.

Materiales

- Libretas amarillas con líneas
- Papel marmoleado
- Hojas sueltas tamaño carta 8.5 x 11”
- Lápices de colores
- Lápices #2
- Bolígrafos
- Marcadores de muchos colores.

Proceso

Ejercicio de respiración

La respiración es la corriente del agua que nos conecta, para entrar en un lugar de conexión con nuestra respiración como si fueran nuestras aguas. Sentir la corriente, la fluidez y la interconexión. No hay separación entre pensamiento y sentimiento. Es la práctica más importante para escribir sobre el agua, pensar sintiendo y sentir pensando con el agua.

Ejercicios de escritura

Permiten al lector recrear la experiencia de estar conectados con el lugar.

Contenido

- Escribe sobre lo que te interesa del agua. ¿Porque el agua de un lugar es importante? ¿Cómo voy a escribir sobre el agua? ¿Qué voy a escribir?
- Escribe sobre tu relación con el río, el mar, etc. y piensa en la forma en que lo asocias con la tierra, la tierra siempre lleva agua, le propone la forma.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Forma

- Cómo lo voy a escribir en el sentido del contenido, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a comunicar. Depende de cómo tú escribas lo que quieres escribir. La manera en que construyes las oraciones, refleja la fluidez. Oraciones largas, van a tener más adjetivos, más comas y menos puntos.
- Puedes escribir en forma de oraciones, verso, palabras sueltas, una lista, un dibujo, usar palabras de imágenes. Puedes escribir siguiendo las líneas de la libreta, en contra de las líneas de la libreta, utilizando cualquier tipo de papel.

Escritura libre

- Se plantean varias preguntas para tener opciones, escoges una o más de una
- y responde escribiendo de la manera que quieras.
 - **Preguntas:**
 - ¿Qué queremos contarle al porvenir o al futuro a través de las aguas corrientes del estuario hoy?
 - ¿Qué le quiero contar al agua para que cuente hacia el futuro?
 - ¿Qué nos cuentan las aguas del estuario hoy a nosotras y a nosotros?
 - ¿Cuál es el humor de esas aguas? Imaginamos que el agua tiene sus humores.
 - ¿Cuál es el deseo de X cuerpo de agua?
 - ¿Cómo podríamos nosotros reparar las corrientes de la quebrada hoy?
 - ¿Cómo se relaciona la quiebra de Puerto Rico con la quiebra de nuestras quebradas?

- Puedes escribir sobre tu experiencia con diferentes cuerpos de agua que estén conectados con el estuario. Esta herramienta te puede ayudar a escribir sobre tu gestión política, social, activista, profesional o lo que te guste hacer en la vida.
- Luego de haber escrito libremente respondiendo a las preguntas, sumergiéndote, zambulléndote y dejándote fluir con las aguas, entras en contacto con la tierra, te lleva a lo que en el proceso de escritura se conoce como la edición.

1. Paso uno

- Releer todo el material que escribió.

2. Paso dos

- Escoger (pescar) lo que más le gustó.

3. Paso tres

- Transcribe lo que escogió (lo que más le gustó), lo pasa a una hoja de papel en blanco.

4. Paso cuatro

- Corregir y revisar, considera si le quiere hacer cambios. Eliminar o sustituir una palabra por otra. Desarrollar una idea que quedó inconclusa.

5. Paso cinco

- Cuando tiene algo que le gusta, ya sea unas palabras, una frase, oración o un párrafo, lo transcribe a una hoja de papel marmoleado.
- Puede elegir la secuencia, seguir la forma propuesta por el papel, escribirlo como horizonte, escribirlo como remolinos, como lo desee.

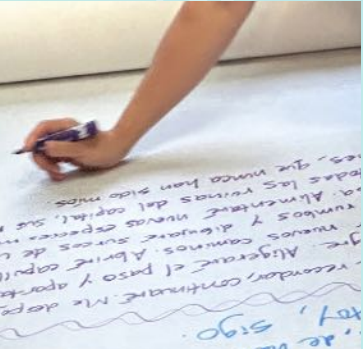
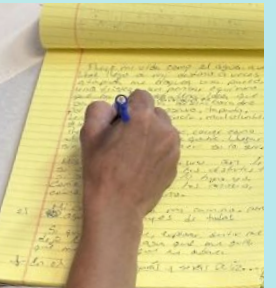
6. Paso seis

- Decidir si le quiere poner un título y poner su nombre o un pseudónimo si quiere permanecer anónimo.

Cierre

- Se realiza un ejercicio de lectura colectiva, colocando cada papel marmoleado en una pila de ofrendas. (Tiene que imaginar que son ofrendas que literalmente las trajo el mar o el río)
- Selecciona un papel (que no sea el suyo) y lo lee en voz alta.

“La escritura como toda expresión de nuestra especie y como toda expresión artística es siempre colectiva, nos debemos a las corrientes ancestrales, presentes y futuras. Escribimos en colectivo.”

Música

Taller de componer una canción inspirada en una historia de Puerto Rico relacionada con el tema del agua.

Materiales

- Libreta
- lápiz

Proceso

1. Encontrar un tema

- Lee libros de historia de Puerto Rico, en ellos hay personas importantes y eventos interesantes que han pasado.
- Selecciona una historia que te llame la atención. Preferiblemente que tenga lecciones útiles para el Puerto Rico del presente.
- Busca datos interesantes y palabras que rimen en la historia. Estas palabras te ayudarán a escribir la estructura de la canción, los versos y el coro.

2. Crear la melodía

- Comienza inventando distintas melodías, son el vehículo para los versos.
- Cuando se escriben canciones sobre historia, es mejor usar melodías bonitas, interesantes y divertidas.
- La melodía debe ser cantable, con carisma, personalidad, dirección y distintivo.

3. Buscar el ritmo

- Tiene que ser rítmica, si no puedes leer el ritmo, la canción no se completa.
- El ritmo define el género musical. Piensa en el género musical que le sirva mejor a la canción. Puedes inventar un ritmo que no pertenezca a ningún género establecido.
- Prueba con un instrumento o tararea una línea vocal que encaje con el ritmo y la emoción de la letra.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

4. Definir la Estructura de la canción

- Déjate llevar del orden comúnmente usado para organizar canciones.
 - o Primer Verso
 - o Coro
 - o Segundo Verso
 - o Coro
 - o puente
 - o Coro
 - o Cierre
- No existe una única manera de componer canciones. Hay canciones sin coros o sin puentes. Lo importante es darle estructura sin forzarlo. Buscar “qué pide la canción”.

5. Escribir El primer verso

- El primer verso establece la narración, puedes introducir nombres de personas y lugares.
- Busca melodías que le saquen mayor provecho a las palabras, o palabras que suenen mejor con las melodías que tienes, considerando sílabas, vocales, fuerza tónica, etc.
- Puedes realizar lo que se conoce como "licencia poética", cambiar un poco la narración o las palabras para que rimen mejor.

6. Escribir el coro

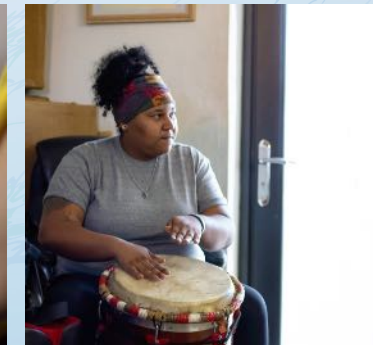
- El coro debe ser cantable, tiene que ser pegajoso. Usa la mejor melodía para el coro.

7. El resto de la canción

- Repetir la melodía de los versos con otra letra. El coro suele repetirse igual.
- La canción puede cansar si se repiten siempre las mismas melodías.
- Si tienes otras melodías, úsalas para tener variaciones. Pueden utilizarse como “pre-coros” o puentes.

8. Seleccionar los versos

- Escoger las mejores ideas y revisar si caben en la estructura y la rima.
- Revisar y eliminar las melodías y estrofas que no funcionen para que la canción no sea demasiado larga.
- Las ideas no seleccionadas se pueden utilizar en otra canción.

Consejos finales

- Las canciones nos pueden ayudar mucho a ver lo bonito, de cuidar bien la naturaleza y también ver lo feo, que reaccionemos y digamos, esto no lo que queremos.
- Hay que tener mucha paciencia, siempre ha sido algo que premia al final.
- Descansa de un tema y trabaja en otro. Cuando regresas al tema que estabas trabajando, vienes con ideas más frescas.
- Pueden contar la historia como un cuento a sus amistades porque un buen cuento puede ser divertido y da ganas de contarlo. Así también puede ser útil para crear conciencia.

Retrato

Equipo

- Mesas
- Envase (para llenarlo con agua)

Materiales

- Papel blanco
- Papel marmoleado o de colores
- Lápices y bolígrafos
- Agua
- Tendedero y pinches

Concepto

El arte del retrato es tan subjetivo como objetivo. Es la mirada transformada en línea, configurando un rostro. Supone observación, disciplina y confianza en sí mismo, tanto del retratado como del retratista. Es un acercamiento siempre personal y afectivo. El retrato es siempre una apuesta a lo desconocido, partiendo de lo conocido.

El maestro Antonio Martorell realizó dos retratos de cada uno de los participantes, para que la persona retratada escogiera para sí aquel con el cual más se identificara. El otro retrato se pegó a un papel marmoleado y formó parte de la exposición final El Estuario No está quieto.

English manual at this link:
www.antoniomartorell.com/manuals

Proceso

1. Observación

- Observar a la persona que tienes frente a ti. Los participantes se colocarán por parejas, una frente a la otra.

2. Dibujo

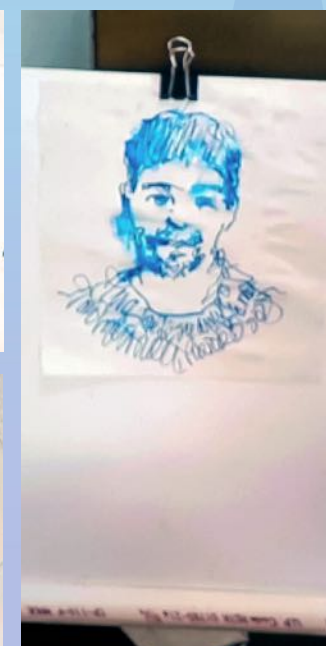
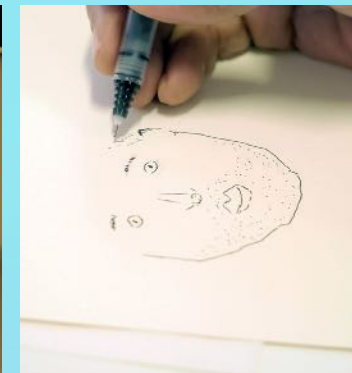
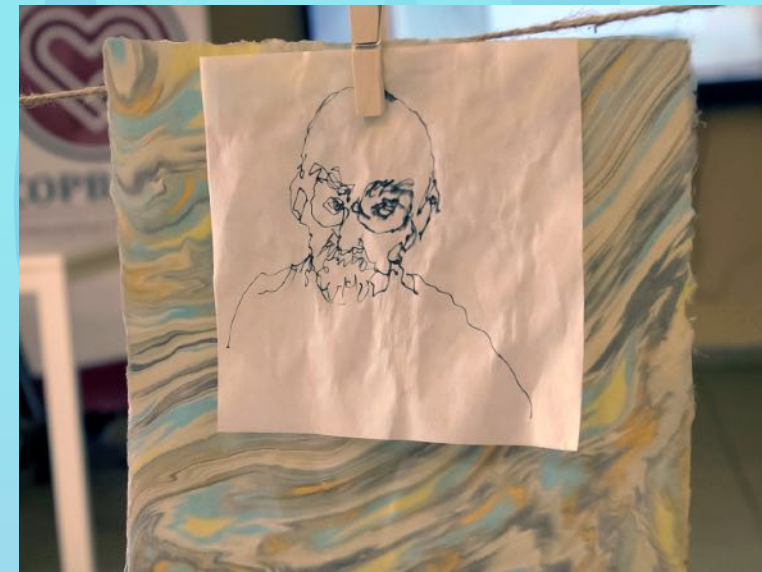
- Dibujar el retrato de la pareja utilizando agua, papel y bolígrafo.
- Salpicar con agua el papel antes o después de que el dibujo se haya trazado. Se utiliza de modo accidental para suavizar los contornos.

3. Enmarcado

- Pegar el retrato a un papel marmoleado o de color para crear un marco.

4. Tendedero

- Colocar los retratos en un tendedero con pinches de madera hasta que se seque el papel.
- Observar los retratos de sus compañeras talleristas mientras dialogan sobre cómo se sintieron en el proceso de ser observadas y observar.

Estampado

Materiales

- Fieltro
- Pinturas a base de agua
- Zapatos con suelas de diferentes texturas
- Pies descalzos
- Letras caligráficas para estampar u otros objetos
- Bandeja con agua

Concepto de la impresión

Darle la vuelta a la expresión popular que dice de algo mal hecho que es “hecho con las patas”. En este caso, los pies descalzos o calzados, impregnados previamente de pintura de colores, se estampan con el peso de quien camina sobre la superficie, creando una imagen: una ola. Es el caminante quien la tiñe de colores y nos hace conscientes de su compás y dirección.

Cada pisada puede imprimirse dos veces: la primera impresión es la fuerte, la que marca; la segunda es la fantasma, porque es lo que queda de lo que fue. Se combinó este camino con la impresión de letras caligráficas en metal que aportaron unas siluetas más lineales configurando un encaje espumoso. Igualmente, pueden diseñarse flores, soles, estrellas y tantas formas como se le ocurran al caminante-pintor.

English manual at this link:
www.antonioartorell.com/manuals

Proceso

1. Preparación

- Verter cada color de pintura (azul, verde, turquesa y blanco) en bandejas diferentes.
- Verter agua en una bandeja.
- Colocar un pedazo de fieltro de 6 × 10 pies en el piso, o del tamaño deseado.

2. Impresión

- Los participantes introducen los pies descalzos o los zapatos en una de las bandejas con pintura y estampan la huella en el fieltro.
- Los participantes introducen las letras caligráficas u objetos en una de las bandejas con pintura y la estampan en el fieltro.
- Formar el diseño de una ola o la imagen deseada, siguiendo las instrucciones de quien facilita el taller.

3. Limpieza

- Limpiar los pies o los zapatos en la bandeja con agua al terminar de imprimir las pisadas.
- Devolver el sobrante de pintura a los envases correspondientes.
- Limpiar las bandejas de pintura.

4. Observación y reflexión

- Observar la obra.
- Provocar la conversación sobre el uso del color, el balance y la composición del trabajo colectivo.
- ¿Qué metáfora inspira la ola creada con pisadas colectivas?

Máscaras

Taller de máscaras cartoneras (media máscara)

Espacio

- Biblioteca con literatura y fotos para investigar

Equipo

- Mesas de trabajo: 2 a 4 personas por mesa
- Mesas para galería con ejemplos de máscaras confeccionadas en distintos medios
- Espejos para dinámica grupal
- Esponjas y pinceles
- Paletas para mezclar colores
- Navajas o exactos
- Tijeras
- Pistolas de pega caliente

Materiales

- Tubos de pega
- Pinturas no tóxicas, a base de agua
- Moldes de las cartoneras (papel cartón) listas para ensamblar
- Elásticos o gomas de neumáticos de bicicleta

Proceso

1. Las máscaras

- Comenzamos observando, tocando y familiarizándonos con las distintas máscaras que hay expuestas en el espacio confeccionadas con distintos materiales.
- Fomentamos la curiosidad de las personas participantes con literatura, ejemplos y fotos de distintas máscaras, sus culturas, sus diferentes usos y simbolismos.

2. Cortar

- Cada participante tiene consigo las copias de las máscaras cartoneras listas para cortar.
- Las líneas entrecortadas indican dónde cortar y las líneas continuas indican dónde doblar.
- Recuerda que hay que cortar círculos, bordes y los agujeros para los elásticos.

English manual at this link:

www.antoniomartorell.com/manuals

3. Pegar

- Una vez ya tengas todos tus elementos cortados (ej. Orejas, hocico, ojos, etc) vamos a utilizar la pega caliente para ensamblar las piezas hasta formar la media máscara.

4. Pintar

- Con las esponjas vas a aplicar la pintura al cartón y dar personalidad a tu máscara cartonera.
- Recomendamos esponja para facilitar su aplicación y evitar que sea demasiada pintura para que el cartón no pierda su forma con la humedad.
- Aplicar la pintura como se aplica el maquillaje.

5. Amarrar

- Con el elástico, o la goma de neumático de bici ya cortada, al menos un cm de ancho y 30 cm de largo, vas a pasar por los agujeros que se encuentran a los lados, que ya cortaste anteriormente, para poder así ajustar la máscara a la medida de tu cabeza.

6. Crear personaje

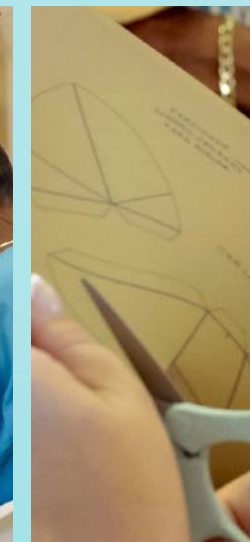
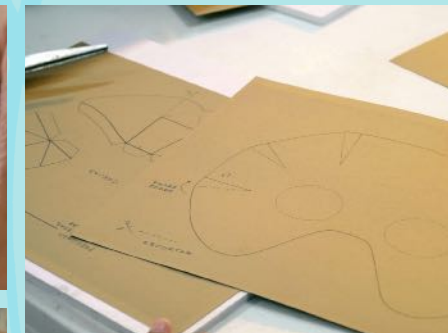
- Una vez terminada la confección de la máscara cartonera tomaremos varios minutos para ponernos la misma y mirarnos frente a un espejo.
- Mientras nos miramos al espejo vamos a prestarle nuestro cuerpo a la máscara. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? ¿Qué sonidos hace? ¿Cómo está vestido? ¿Qué objetos usa? ¿Qué nos quiere contar?

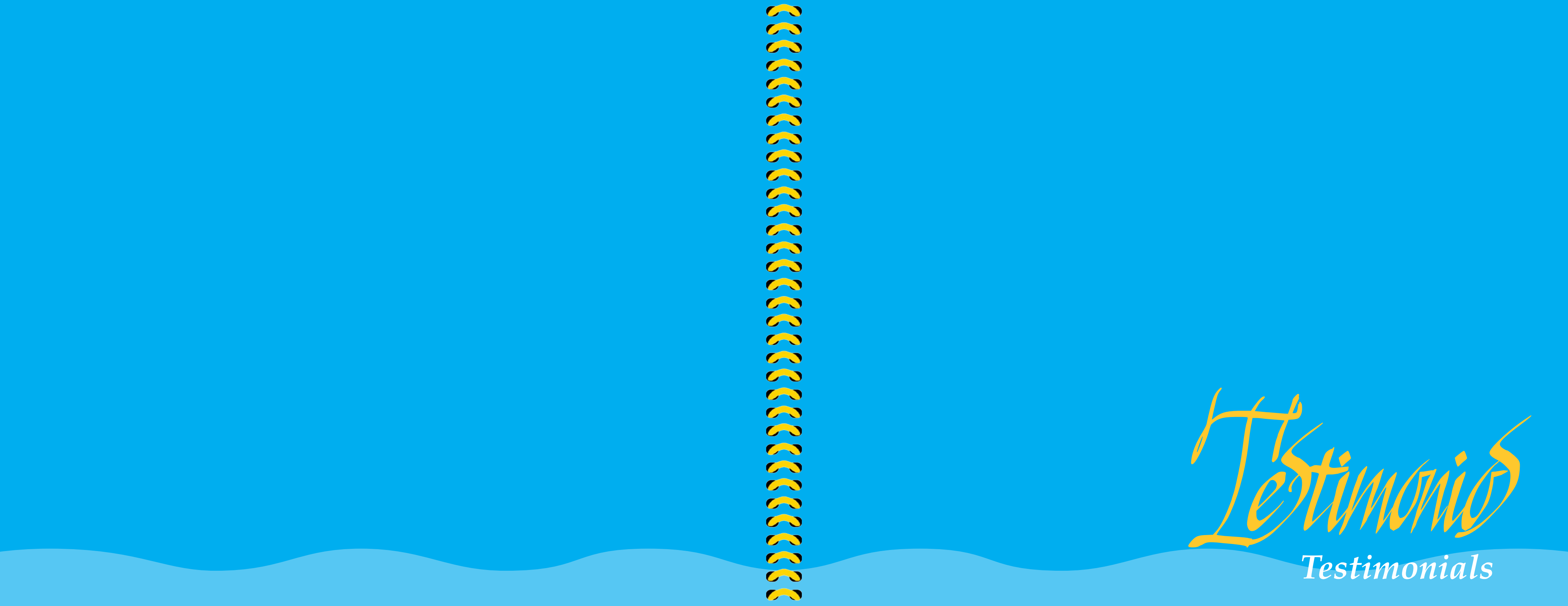
7. Jugar

- Todos los elementos y movimientos escénicos que investigamos frente al espejo nos van a permitir crear las historias que queremos contar.
- Luego que cada cual tenga su voz y sus movimientos ya investigados nos vamos a mover juntos por el espacio para interactuar unas con otras y de esta manera, jugando, poder crear otros mundos y otras posibilidades en comunidad.

Descarga las máscaras cartoneras en el siguiente enlace:
Download the Cardboard Masks at this link:
www.antoniomartorell.com/mascaras

Testimonio

Testimonials

Antonio Martorell

Puerto Rico es todo un Estuario, nuestro Archipiélago completo es un estuario que no se está quieto. Y no se está quieto en gran medida gracias a gestiones como las del Estuario de la Bahía de San Juan que mueven las aguas. Las revitalizan, las hacen tener el sentido que originalmente tienen, de ser nutricia, de ser el origen de la vida.

Recuerdo el momento cuando recibí la invitación para hacer una propuesta para lo que entonces se llamaba artista residente del Estuario de la Bahía de San Juan, y que sigue llamándose así con una pequeña e importante diferencia, que ya no es un artista residente en este caso son nueve artistas residentes, porque ante la magnitud del proyecto me percate de inmediato, que era imposible ser un solo artista, que hacía falta diversos talentos colaborando para atender tantas necesidades en distintas comunidades en el Estuario.

Y sobre todo, esa población tan necesitada, que entonces, no sabíamos que iba a ser nuestra matrícula, pero aprendimos bien pronto que eran principalmente *superadultos* y niños, los dos polos de la vida y los más necesitados de ayuda, de cuidado, de consideración y que bueno, porque teníamos necesidad de servir a esa comunidad y ellos tenían necesidad que alguien les sirviera.

Mis amigos y yo nos reunimos en varias ocasiones, a pensar, a estructurar los talleres de tal modo que la presencia del agua fuera el agente principal en la creación del proyecto artístico, porque también valoriza el agua, al buscarle otro uso que

no es el acostumbrado, entonces, hay un acercamiento, una conciencia diferente.

Cuando empezamos ya en la práctica, cuando llegas al lugar, entendemos el lugar como un espacio habitado por gente, gozando y sufriendo distintas naturalezas, desde la montaña hasta la laguna ya marítima, entonces es que empiezas a entender cómo es que hay que hilar fino y hay que encontrar al aprendiz tallerista a medio camino, descubrir sus destrezas, fortalecer algunas menores, proporcionarle los instrumentos, las herramientas y comenzar el diálogo con las manos, que es otro modo de hablar.

“Pero, lo más gratificante, es ser testigo y parte de cuando un niño o un *superadulto* se ve haciendo algo que no había hecho antes y la sorpresa, el placer de descubrir en el proceso, el empoderamiento que da el arte para cambiar la realidad, para transformarla.”

Y alguien diría, que un dibujito, una máscara, una actuación, contar una historia, cuánto puede cambiar eso, bueno, puede cambiar mucho. Porque cambia primero al individuo en relación a su comunidad, establece no tan solo un nivel de esperanza sino de realidad, de descubrimiento, de transformación, de ser testigo y eso es extraordinario. Es realmente tan estimulante para los maestros como para los aprendices, porque uno siente que realmente tiene

sentido, que algo cambia. Y con eso, va creciendo nuestra práctica y adecuando nuestros modos de aprendizaje y enseñanza, y me parece importante señalar que el aprendizaje y la enseñanza no están divididos entre maestro y aprendiz, sino que es una relación mucho más cercana, de una interacción en que ambos aprendemos.

Mucha gente piensa en las artes como expresión individual, y como tal excluyente del otro. En nuestra experiencia, vemos que lo más fructífero es cuando hay combinación de voluntades, talentos y guías y muchos de estos talleres necesitaban que los aprendices se ayudaran unos a otros, eso se dice fácil, pero mucha gente no está acostumbrada a trabajar en comunidad, en coordinar esfuerzos, y fue lindo ver las cosas que hacían juntos.

Es vital y cónsono con el propósito del estuario, porque se trata de mejorar la vida partiendo de una supra conciencia del valor de las aguas, la salud de esas aguas, que redunda en la salud de los habitantes. Y eso me parece que es de las cosas más ricas que aprendimos nosotros los artistas maestros que participamos en los talleres, sobre todo en los *superadultos*, porque nuestra sociedad está marcada por una indiferencia en el mejor de los casos, y francamente el maltrato de la población *superadulta*, entonces ver cómo ellos se sienten empoderados y se manifiestan cuando mucha gente, la sociedad misma, los ha cancelado, el retiro, el retirarse a esperar la muerte. Esto es nueva vida, es agua, es rejuvenecer y eso lo vivimos todo el tiempo.

Antonio Martorell

Antonio Martorell

All of Puerto Rico is an estuary; the entire Archipelago is an estuary, and it’s not quiet. Not quiet in large part thanks to initiatives like that of the Estuary of San Juan Bay, which stirs the waters. It revitalizes them, gives them back the meaning they originally had, for being nourishing, for being the origin of life.

I remember the moment when I received the invitation to submit a proposal to be what was then called the artist-in-residence for the Estuary of San Juan Bay, and in fact it’s still called that, with one small yet important difference: that now there’s not just one artist-in-residence, there are nine artists-in-residence, because faced with the magnitude of the project, I immediately realized that it would be impossible for a single artist to do what was required — it was going to take diverse talents in collaboration in order to meet so many needs in so many of the Estuary’s communities.

And especially, though we didn’t know it at the time, for a population so needing encouragement and support and guidance. We learned right away that our workshop participants were mainly children and what I call super-adults: adults over 65, 70, 75 years old. . . the two poles of life and those in need of aid, care, attention. We had the need to serve that community and they had the need to be served.

My friends and I met on several occasions to brainstorm, to structure the workshops in such a way that water would be the principal agent in the creation of the artistic project, because to make water central to our processes, to search for other, unaccustomed uses for it requires a particular approach, a different sort of awareness.

When we began our workshops in earnest, when we arrived at the venue, we understood the place as a space inhabited by people who were enjoying and suffering various “natures,” from the mountains to the maritime lakearea, and it was then that we began to see that we had to tailor-make our workshops, so to speak, meet the workshop participant-learners halfway, discover their skills, strengthen some skills that weren’t so well developed, give them the tools, the instruments they needed, and begin the dialogue with their hands, which is another way of talking.

“But most gratifying of all was being a witness to and part of the moment when a child or super-adult sees themselves doing something they had never done before, and the surprise, the pleasure of discovering in the process an empowerment that one gets from art for changing reality, transforming it.”

Some might ask whether a little drawing, a mask, a stint of acting, telling a story — how much can that change things? Well, it can change a lot. Because it changes, first, the individual in relation to his or her community, it establishes not just a degree of hope but of reality, of discovery, of transformation, of being a witness, and that is extraordinary. And it is as stimulating for the teachers as it is for the participants, because one feels that this really has meaning, that something changes. And

with that, our practice began expanding and we began adapting our modes of learning and teaching. And I think it’s important to point out that learning and teaching are not divided between teacher and learner, but that it’s a much closer relationship, an interaction in which both of us learn.

Many people think of the arts as individual expression, and as such, excluding the other. In our experience, we saw that things were most fruitful when there was a combination of wills, talents, and guides, and that in many of these workshops the participants needed to help one another. And that’s easy to say, but many people are not in the habit of working in a community, as a team, not accustomed to coordinating efforts, so it was lovely to see the things they did together.

This was vital, and in keeping with the estuary’s purpose, because it showed the way toward improving the quality of life from a standpoint of an awareness of the value of water, the health of our waters, which redounds to the health of our island’s inhabitants. And it seems to me that one of the most wonderful things we artist-teachers learned as we took part in these workshops — and also, the super-adults who attended, because our society is marked by an indifference in most cases, and, frankly, mistreatment and abuse of the super-adult population — was that those men and women could be empowered, could make themselves seen, when many people, society itself, had canceled them, when retirement meant waiting for death. What that is is new life, it’s water, it’s rejuvenation in the etymological sense of the word — a new youth — and we live that all the time.

Translation by Andrew Hurley

Brenda Torres

Directora Ejecutiva
Estuario de la Bahía de San Juan

En el estuario nos enfocamos en la calidad del agua, y en la calidad del agua de un sistema de importancia nacional que es el sistema del Estuario de la Bahía de San Juan. Para nosotros lograr que esa calidad esté en sus óptimas condiciones nosotros tenemos que manejar la cuenca hidrográfica completa y estamos hablando de ocho municipios. Comienza, la primera gota en el barrio Morcelo, en Caimito y sigue corriendo por toda el área metropolitana, esa gota sigue arrastrándose por aceras, por canales, por un montón de lugares que son súper urbanos y desarrollados hasta llegar a la bahía de San Juan y al sistema del estuario.

Nuestro enfoque siempre ha sido incorporar todas esas actividades que ocurren para que desarrollen conciencia y que se comporten de una manera responsable para nosotros poder lograr nuestra misión que es tener un sistema limpio.

Para lograr esto trabajamos la parte técnica y científica, pero el 50% del proceso es del ciudadano. Y el ciudadano tiene un montón de otros problemas, tiene un montón de otras prioridades, que importarle la calidad de la gota de agua puede que sea la última prioridad.

Entonces para nosotras lograr entrar por esa puerta, por ese hogar, tenemos que entrar de una manera creativa, empática, de una manera que realmente sea relevante para ese ciudadano. Y por eso es que el Estuario emprende éstas residencias artísticas, particularmente después del huracán María.

Cuando ocurrió el Huracán María, la calidad del agua era bien importante pero el ciudadano tenía otros asuntos que atender, de emergencia. Y nosotros trabajamos con unas residencias bien breves, de tres meses. Al darse cuenta la Agencia Federal De Protección Ambiental y la Autoridad De Acueductos Y Alcantarillados, las entidades que realmente apoyan financieramente nuestra gestión, ellos nos dijeron, nosotros podemos apoyarte una residencia de un año. Y yo dije, déjame desarrollar una petición de propuesta que realmente sea para artistas que puedan tener esos recursos para lograr una residencia de un año y que nosotros realmente podamos trabajar juntos. Así que trabajamos con un proyecto bien ambiciosos que es toda la región metropolitana, queríamos tener ese artista o esa artista, trabajando mano a mano con los ciudadanos, que se entendieran de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque ellos son importantes.

Y cuando recibimos la grata sorpresa de su propuesta, fue bien emocionante y emotivo, porque recibimos propuestas de muchos artistas, todas preciosas, a todas realmente les daría la oportunidad nuevamente para que vuelvan a someter pero en ese momento, usted, Antonio Martorell y sus amigos, presentaron la propuesta que necesitábamos en ese momento, una bien comprensiva, una realmente que trabaja a través de distintos medios, y que logra de una manera muy creativa, muy alegre, muy empática, innovadora, atraer a cada cual de estos ciudadanos que trabajan mano a mano con el estuario a través de centros resilientes.

Así que su propuesta realmente estudió el trabajo que nosotros hemos hecho y yo siento que hubo un encaje inmediato y por eso es que fueron seleccionados, y fue un proceso bien bonito, en ese sentido, que hayamos tenido la bendición de que ustedes estén disponibles para lograr esta residencia artística.

Brenda Torres

Executive Director
Estuary of San Juan Harbor

At the Estuary, we focus on water quality—specifically, the water quality of a system of national importance: the San Juan Bay Estuary system. To ensure this quality is optimal, we must manage the entire watershed, which encompasses eight municipalities. The first drop begins in the Morcelo neighborhood of Caimito and flows through the metropolitan area; that drop makes its way across sidewalks, through canals, and past countless highly urbanized, developed areas before finally reaching the San Juan Bay and the estuary system.

Our approach has always been to engage with all the activities taking place in the area to foster awareness and encourage responsible behavior, enabling us to achieve our mission of maintaining a clean system.

While we handle the technical and scientific aspects, 50% of the process relies on the citizens. Yet, citizens face a multitude of other problems and priorities; caring about the quality of a single drop of water might be the very last thing on their minds.

To reach them—to get through that door and into their homes—we have to approach them creatively and empathetically, in a way that is truly relevant to their lives. That is why the Estuary launched these artistic residencies, particularly in the wake of Hurricane Maria.

When Hurricane Maria struck, water quality was crucial, but citizens had other urgent matters to attend to. We initially ran very short, three-month residencies. However, when the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA)—the entities that provide the financial backing for our work—took notice, they offered to support a one-year residency. I decided to develop a request for proposals specifically designed for artists who had the capacity to commit to a year-long residency, ensuring a truly collaborative partnership. So, we worked on a very ambitious project covering the entire metropolitan region; we wanted to have an artist working hand-in-hand with the citizens, so they would understand why we were doing what we were doing and why they are important.

And when we received the pleasant surprise of your proposal, it was truly exciting and moving. We had received proposals from many artists—all of them beautiful, and all worthy of being submitted again—but at that specific moment, you, Antonio Martorell, and your friends presented the proposal we needed: one that was comprehensive, worked across various media, and—in a highly creative, joyful, empathetic, and innovative way—managed to engage each of the citizens working hand-in-hand with the Estuary through the resilient centers.

Your proposal clearly reflected a deep understanding of the work we have done; I felt an immediate fit, which is why you were selected. It was a truly wonderful process, and we were blessed to have you available to undertake this artist residency.

Conclusión

Conclusion

El viaje del agua

En Puerto Rico el agua también se quiebra y gime. Llanto o canción, el agua en sus ricas manifestaciones de manantial, riachuelo, quebrada, río, lago, laguna, delta, bahía y mar nos recuerda, en su fluir y aposento, su primacía vital, maternal seno.

La necesitamos para vivir. Somos mayormente agua, los seres humanos y el mal llamado planeta Tierra que debía llamarse Planetagua. Sin embargo, aún habitando una isla, Puerto Rico que alude en su nombre al mar y que de mar está rodeada y con ríos que la alimentan, permanecemos ciegos y sordos al agua que nos constituye desde adentro y desde afuera.

Sabemos y saboreamos el rico líquido, lo vemos fluir, nos baña su frescor, es el principal elemento de la sangre que corre por nuestras venas, pero poco sabemos de ella. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quiénes la habitan, la nutren, la ensucian o liquidan, haciendo de su sustantivo nombre verbo mortal?

Viajamos con ella desde su dulce origen en la montaña hasta el salado abrazo del mar. Navegamos entre verdes parajes solitarios cayendo en precipitada algarabía quebrándose entre raíces y piedras, a veces tornada fino hilo trenzado entre yerbales o caudalosos ríos, hogar de especies sin fin hasta ensancharse con vocación de horizonte marino.

Conozcamos sus múltiples colores, olores y sabores, su musical lenguaje nutrido por la vegetación que peina, las aves que la sobrevuelan, los peces y variada zoología que en ella nacen, se reproducen y mueren. Seamos testigos conscientes y defensores del agua, nuestra Madre Agua para poder seguir habitando la Tierra.

Aprovechemos el gentil y, muchas veces, azaroso viaje de la vida por el río para que guíe nuestros pasos, brazadas, inmersiones y navegaciones para aprender del agua. ¡Feliz viaje y mucho cuidado!, pues es viaje de exploración y no sabemos lo que encontraremos.

Antonio Martorell

Water’s Journey

In Puerto Rico, water breaks and moans. Lament or song, water in its rich manifestations — bubbling spring, rivulet, brook, creek, river, lake, lagoon, delta, bay, and sea — reminds us, in its flowing and its stillness, its lifegiving primacy, of our mother’s breast.

We need it to live. We ourselves, we humans and our planet (our misnomer for it, “Earth,” the irony of ironies), are mostly water. Though itself an island, Puerto Rico’s name implies the sea — the sea that surrounds it — and the island’s earth is crisscrossed by rivers that nourish it. Yet we are deaf and blind to the water inside and out, inside us and around us.

We sip at, imbibe, and savor the precious liquid, we see it flow, we bathe in its fresh currents. It is the principal element in the blood that runs through our veins. And yet we know little about it. Where does it come from? Where is it going? What creatures inhabit it, nourish it, dirty it or otherwise mistreat it — liquidate it, you might say, turning a lovely noun into a mortal verb.

We journey with it from its sweet origin in the mountains down to the sea’s salty embrace. We sail down it through green and solitary landscapes until it cascades with a roar onto rocks and boulders, sometimes turning into a fine thread of silver among ferns and grasses, sometimes into a rush of whitecaps between walls of rock, the home of endless species, until, pursuing its vocation, it melds into the blue horizon.

We must learn to see its many colors, inhale its exhalations, taste its saltiness or sweetness, listen to its music nourished by the vegetation it parts as it flows, watch for the birds that fly above it, the fish and other wildlife that are born in it and die in it. We must be conscious witnesses and defenders of water, our Mother Water, if we are to continue to live upon this “Earth.”

Let us learn from life’s sometimes gentle, sometimes hazardous, always eventful journey down the river. We must allow it to guide our steps on land, our strokes as we swim, our immersions and navigations in and over it, and learn from it. Bon voyage! yet take care! For it is a voyage of exploration, and we can’t be sure what we’re going to find.

Translation by Andrew Hurley

Créditos

Credits

Residencia artística de Antonio Martorell y sus amigos en el Estuario de la Bahía de San Juan
Antonio Martorell and his friends' arts residency in the Estuary of San Juan Harbor

Libro / Book

Diseño gráfico / Graphic design
Milton Ramírez Malavé
Zuleira Soto Román

Maquetación y diseño de cubierta
Layout and cover design
Milton Ramírez Malavé

Textos, caligrafía e ilustraciones
Text, Calligraphy, and Illustrations
Antonio Martorell

Traducción al inglés
English translation
Andrew Hurley

Traducción adicional al inglés
Additional English translation
Yansi Rosario

Fotografía / Photography
Zuleira Soto Román
Milton Ramírez Malavé

Impresión / Printed by
Model Offset Printing

Documental / Documentary

Dirección, edición y animación
Direction, editing and animation
Joserraul Ortiz

Libreto / Script
Antonio Martorell

Cámara / Camera
Joserraul Ortiz
Milton Ramírez Malavé
Zuleira Soto-Román
Julio Mangual

Sonido / Sound
Eury González Orsini

Música / Music
Jorge Martínez
Riestra y Los Bohiques

Exposición / Exhibition

Curaduría y diseño
Art curating and design
Taller de La Playa de Ponce

Coordinación / Coordination
Milton Ramírez Malavé

Montaje / Installation
Taller de La Playa de Ponce
Robin Alicea
Ismari Caraballo Milanés
Rodrigo Feliciano Capps
Eury González Orsini
Cyd M. Gracia Matos
Howard Kilgore
Julio Mangual
Violeta Ríos Quintanar
Krystal Romero
Zuleira Soto Román

Diseño gráfico / Graphic design
Antonio Martorell &
Milton Ramírez Malavé

Plano en 3D / 3D model
Milton Ramírez Malavé

Fotos / Photos
Zuleira Soto Román

Impresión / Printing
Model Offset Printing

Traducción al inglés
English translation
Andrew Hurley

Intervención teatral con títeres
Theatrical performance with puppets
Vueltabajo Teatro

Música / Music
Riestra y Los Bohiques

Sonido / Sound
Carlos Dimas Martínez

Catering
Maritza Martínez

Talleres / Workshop

Talleres y Facilitadores
Workshops and Facilitators

Papel hecho a mano / Paper-making
Marcos De Jesús Carrión

Papel marmoleado / Marbled paper
Asima Frances X. Saad Maura

Retrato y estampado
Portraiture and Printmaking
Antonio Martorell

Literatura / Literature
Beatriz Llenín Figueroa

Mapa fombra / Rug-Map
Antonio Martorell

Máscaras / Mask-making
Zuleira Soto Román

Ecoimpresión / Eco-printing
Howard Kilgore

Teatro para todos los días
Theater for Every Day
Eury González Orsini

Tendedero textil & serigrafía
Textile hanging & silkscreen
Ismari Caraballo Milanés
Antonio Martorell

Fotografía / Photography
Zuleira Soto Román

Música / Music
Juan Riestra
Jackie Archeval

Asistentes de talleres
Workshop assistants
Zuleira Soto Román
Howard Kilgore
Cyd M. Gracia Matos
Krystal Romero
Violeta Ríos Quintanar

Diseño de carteles para talleres
Poster design for workshops
Zuleira Soto Román

Documentación en vídeo
Video documentation
Joserraul Ortiz

Agradecimiento / Acknowledgements

Agradecemos la importante ayuda de los centros resilientes, sus líderes comunitarios y residentes del Estuario de la Bahía de San Juan.

We appreciate the significant assistance of the resilient centers, their community leaders, and the residents of the Estuary of San Juan harbor.

Centros y Comunidades / Centers and Communities

Comunidad Organizada de Puente Blanco, Cataño
Bernice Sánchez Otero, Wanda Figueroa Rivera

Centro Cultural Caimito, Caimito Alto
Joselo Correa Villegas, Carmen González, Elsie Muriel Roldán

Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña (G-8), Santurce
María del Mar Santiago Cruz
Fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña
Denise G. Zapata López
Corporación del proyecto ENLACE
Buenavista Santurce, Centro BOOM, EDRA
EDUCADORAS: Marta Montañez, Arielys Rodríguez Soto.

Centro de Usos Múltiples de Buena Vista, Santurce
María del Mar Santiago Cruz

Huerto, Vivero y Bosque Urbano Comunitario de Capetillo, Río Piedras

Proyecto conjunto del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE) adscrito al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

Natalia Rodríguez Ortiz, Mónica Ponce Caballero, Lizette M. Velez Trujillo, Ana Luisa Baca Lobera, Kristy Agosto Cancel, Jorge Delgado, Javier Delgado, Lizzette Aquino y Dora Rodríguez.

Taller Comunidad La Goyco, Calle Loíza, Santurce
Mariana Reyes Angleró, Puchi Platón, Maritza Martínez y Ricardo Otero.

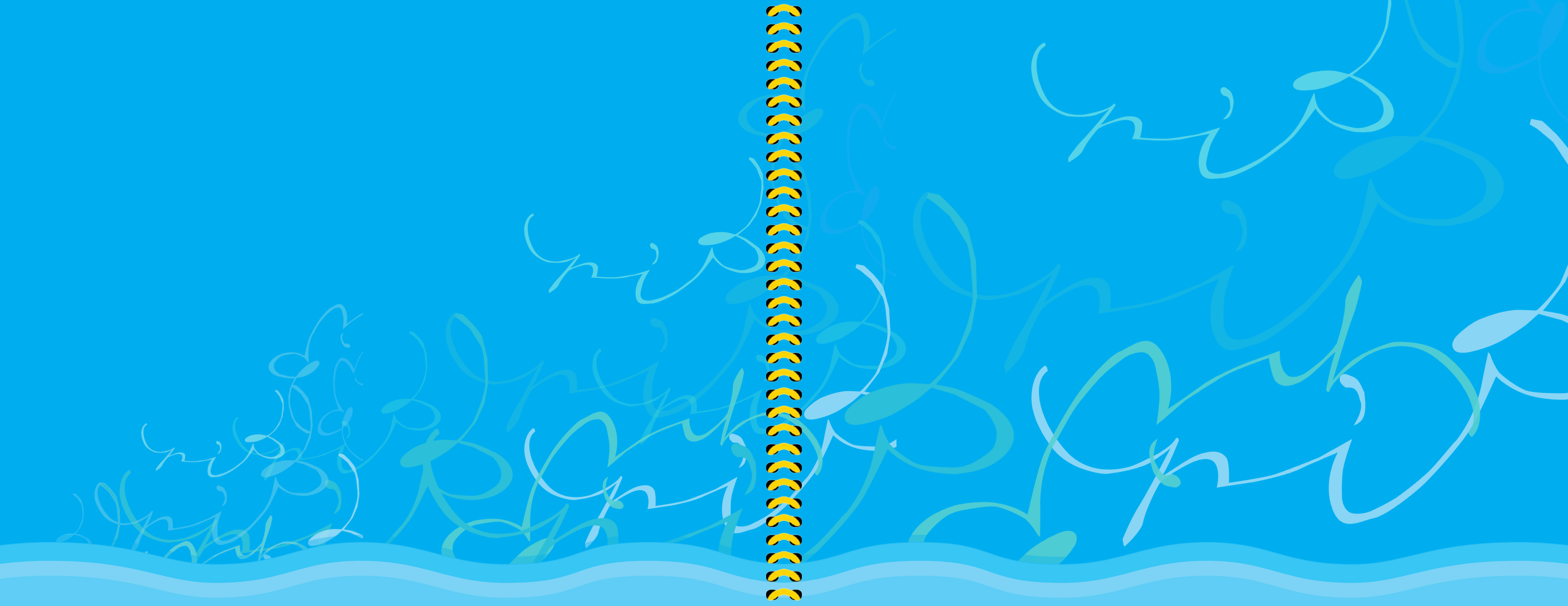
Bibliografía / Bibliography

Historia general de las Indias y vida de Hernán Cortés (1552)
General History of the Indies and Life of Hernán Cortés
Francisco López De Gómara

ABC de Puerto Rico / ABC of Puerto Rico (1968)
Rubén del Rosario, Isabel Freire De Matos y Antonio Martorell

Máscaras cartoneras / Cardboard masks
Casa Taller Ampara Lurata, Perú

Páginas de internet / Websites
www.estuario.org
www.estuario.org/resilient-hubs
www.lagoyco.org
www.g8pr.org
www.martinpena.org
www.fideicomisomartinpena.org
www.facebook.com/p/Centro-Cultural-Caimito
www.instagram.com/centroculturalcaimito
www.facebook.com/copuenteblanco
www.instagram.com/puenteblancaopr
www.facebook.com/huertocapetillorpr
www.instagram.com/huerto_capetillo
www.instagram.com/amparalurata.arteycreacion

el Estuario

no está quieto
The estuary is not quiet

Residencia artística de Antonio Martorell y sus amigos en el Estuario de la Bahía de San Juan.
Antonio Martorell and his friends' arts residency in the Estuary of San Juan Harbor

ESTUARIO

CE99206929-3

