

POR AMOR AL CAMINO

PLAN DE REVALORIZACIÓN CULTURAL DE LA
ESENCIA INICIÁTICA DEL CAMINO DE SANTIAGO

ÍNDICE

¡Asombrosos viajeros! ¡Cuántas nobles historias
leemos en vuestros ojos, profundos como los mares!
Mostradnos los estuches de vuestras ricas memorias,
esas deslumbrantes joyas, formadas de astros y éteres.

¡Deseamos viajar sin vapor y sin velas!
Para aliviar el tedio de nuestros calabozos, pasad sobre nuestros espíritus,
tensos como una lona, vuestros recuerdos enmarcados de horizontes.

Decid, ¿qué habéis visto?

CHARLES BAUDELAIRE, EL Viaje, Las flores del mal.

04 INTRODUCCIÓN

06 EL PLAN

07 PROPUESTAS DE ACCIÓN CULTURAL

08. I y II Jornadas Culturales sobre el Camino de Santiago
11. VII y VIII Encuentro Internacional de Artistas Visuales
12. Video Documental: Los veteranos del Camino de Santiago
15. Video Documental: "El Último Druida" La hospitalidad de Jesús Jato y el albergue Ave Fénix
16. Video Documental: Tradiciones orales en el Camino de Santiago
19. Libro: Guía artística de El Camino iniciático de Santiago
20. Libro: Cuaderno de Artista de El Camino a nivel estético, social y ambiental

23 QUIÉNES SOMOS

26 DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

El Camino de Santiago es probablemente el tesoro más internacional que tenemos en la península y una de las rutas sagradas más concurridas y cosmopolitas del planeta.

En la actualidad este dualismo se traduce en la contradicción de tener que hacer convivir un patrimonio de la humanidad explotado como atractivo turístico administrado con la magia de la aventura y lo espiritual.

Sin embargo, si bien el Camino se ha ido tiñendo de diferentes sentidos a lo largo de las épocas, podemos afirmar que su idiosincrasia como gran viaje de transformación y trascendencia ha sobrevivido hasta hoy.

Por ello, y con el objetivo de seguir dando continuidad a sus mejores atribuciones, proponemos crear un espacio de reflexión, debate y desarrollo artístico sobre la esencia cultural del Camino de Santiago, afectado en sus dimensiones estética, ambiental y social por variados fenómenos típicos del siglo XXI.

Este plan de revalorización cultural es la mejor forma que hemos encontrado para contribuir a que el Camino siga siendo ese Grand Tour, ese Viaje a Ítaca, en el que la luz de las estrellas pueda continuar iluminando entre la niebla contemporánea a los verdaderos buscadores.

EL PLAN

El proyecto nace como una nueva ilusión del laboratorio cultural La Maya Lab, cuyo objetivo es reflotar esencias culturales ibéricas y mediterráneas y servir de contenedor a saberes y patrimonios que corren el peligro de desaparecer.

A tan especial misión se han sumado varias entidades de gran trayectoria en su ámbito, sin las cuales tal materialización sería inviable: El refugio ecológico de peregrinos Ave Fénix, la gestora cultural Espacio de Arte / Espacio Abierto, el Coworking creativo Codocónicode, las productoras Folclore Audiovisual y Berkori y el sello editorial Chimenea y Manta.

El plan aquí presentado consiste en la ejecución de las 7 propuestas culturales que engloba, todas de considerable envergadura artística. Cada una implica un trabajo a fondo y el conjunto de ellas una inmersión total en el Camino para rescatar y salvaguardar sus mejores valores como antídoto infalible ante las dificultades que lo desafían hoy.

Para llevar todo ello a cabo se ha preparado un Taller de Arte provisional en el Albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo, donde, del 5 al 13 de Julio de 2019, han tenido lugar Las I Jornadas Culturales sobre el Camino de Santiago y el VII Encuentro Internacional de Artes Visuales, con el apoyo de la Xunta de Galicia. Se espera celebrar las próximas ediciones durante el verano de 2020. Las demás iniciativas esperan ver la luz antes del 2021.

PROPUESTAS DE ACCIÓN CULTURAL

I y II Jornadas Culturales sobre el Camino de Santiago

Su objetivo es que artistas y allegados al Camino puedan compartir conocimientos, reflexiones y propuestas creativas para hacer frente a las problemáticas actuales que le afectan, mediante un foro abierto a modo de mesa de trabajo, siguiendo el modus operandi de La Maya Lab.

Las primeras Jornadas han sido celebradas del 5 al 7 de Julio de 2019 en el Albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo. Para desarrollar las cuestiones a tratar en el foro, y después de una introducción de Irene García-Inés sobre el papel de La Maya Lab en el Camino, contamos con la ponencia de Manuel Rodríguez, técnico del Xacobeo y premio Aymeric Picaud: "El Camino de Santiago: Patrimonio Cultural Europeo". Con Lourenço de Almada, autor del 2º libro sobre el Camino portugués: "El encuentro con el Yo a través del iniciático Camino de Santiago". Con el escritor y fundador de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago José Antonio de la Riera: "El peregrino como creador de mitos: lobishomes y licantropía en el Camino de Santiago". También tuvimos la oportunidad de escuchar a dos de los hospitaleros más veteranos del Camino: Tomás Martínez: "El sentido iniciático del Camino. Grandes cambios desde los años 60 hasta hoy" y Jesús Jato: "La hospitalidad rural popular en el Camino de Santiago". No faltó la música con un concierto del etnomúsico y lutier Maike Barreira, ni la danza, con una actuación de la bailarina Cecilia Arias, ni la poesía, con un recital del antropólogo y periodista Pablo García-Inés. Ni la mítica quemada de Jesús Jato.

Las próximas Jornadas se esperan celebrar del 3 al 5 de Julio de 2020 en el mismo lugar.

VII y VIII Encuentro Internacional de Artistas Visuales

Este encuentro es itinerante y tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias y la comunicación sobre la creación artística y cultural. En ediciones anteriores ha tenido lugar siempre en localizaciones de los Caminos de Santiago: Viana Do Castelo (Portugal, 2013 y 2014), Oporto (Portugal, 2015 y 2016) y Comillas (Santander, 2017 y 2018). Estuvieron representados importantes artistas de diversas edades y nacionalidades (Portugal, España, Holanda, Honduras, Japón, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Taiwán, Australia...).

La 7º edición ha tenido lugar en el Albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo, donde la convergencia de un Encuentro Internacional con la internacionalidad del Camino ha supuesto un importante hándicap en cuanto a la riqueza de intercambio creativo y comunicativo.

Porque en este caso los artistas han convivido y trabajado en el propio albergue (pernoctando en un hostal cercano a pie), contando para ello con el Taller de Arte, un espacio propicio para sus variadas disciplinas plásticas: pintura, escultura, video, fotografía, instalación... pudiendo entre otras cosas ampliar a través del arte las reflexiones tratadas en las Jornadas Culturales.

Se realizaron encuentros con creadores locales y artistas invitados, así como visitas de interés artístico y cultural. Una selección de las obras de los residentes ha participado en una exposición colectiva itinerante, iniciada en Villafranca y finalizada en Madrid, en los espacios Codo-cóncodo y Espacio de Arte/Espacio Abierto del fundador de los Encuentros, Javier Aguado.

Video Documental: Los veteranos del Camino de Santiago

Este trabajo (52' FULL HD esp/ing) realizado por La Maya Lab, la productora Folclore Audiovisual y el sello editorial Chimenea y Manta, es sobre todo un homenaje a la labor incansable de quienes rescataron el Camino del olvido en los años 60, y un agradecimiento por habernos permitido conocerlo y disfrutarlo. Consideramos que no existe un reconocimiento a la altura de las circunstancias, ni siquiera por parte de quienes más se han beneficiado del fenómeno de Compostela. Una mirada profunda a su legado, como la que proponemos, encendería sin duda un faro entre la neblina que envuelve hoy los valores de la ruta.

Y es que dentro de la reflexión sobre el Camino en la época actual, no podemos obviar como referencia su resurgir contemporáneo ni la evolución desde aquel momento hasta hoy. Por aquel entonces, un pequeño grupo de "locos" luchó en total incertidumbre por recuperar el Camino de Santiago, considerado hoy como Bien de Interés Cultural, Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993. Como decíamos al principio, probablemente es el tesoro más internacional que tenemos en la península. Y no sería así si estos pioneros no se hubieran empeñado de manera visionaria en rescatarlo.

Consideramos fundamental recoger el testimonio de aquellos que quedan vivos (Paolo Caucci, Manuel López-Chaves, la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, los amigos de Estella, Pablito en Azteca, Jesús Tanco en Pamplona...) como herederos culturales de esos valores del Camino que lo convirtieron durante siglos en un hito mundial de la hospitalidad y la concordia.

Video Documental: "El Último Druida" La hospitalidad de Jesús Jato y el albergue Ave Fénix

Una parte del rodaje de este corto (8' FULL HD ing/esp) ya ha sido realizado por la productora Berkori y el sello Editorial Chimenea y Manta, en colaboración con La Maya Lab. Se trata de poner en relieve la hospitalidad rural popular al pie del Camino, a través de la figura de Jesús Jato, heredero cultural que la mantiene viva en las diversas facetas de su vida consagrada al peregrino (hospitalero, sanador, cantero, constructor, botánico, hortelano, queimador, zahorí, taumaturgo, cocinero...). Jesús Jato recoge una tradición familiar centenaria pues su abuela Generosa ya albergaba peregrinos en casa por puro altruismo en la década de 1890. De ella aprendería la solidaridad con los caminantes y los conocimientos para curar sus dolencias con las manos y hierbas del campo. Jato quedó claramente impregnado de la inspiración de aquella "meiga" y esa misma idiosincrasia es la que se respira hoy al entrar en el Ave Fénix, su emblemático refugio al pie de la mítica iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo. El sueño de Generosa era construir un albergue para peregrinos, algo que nunca pudo realizar en vida. Sin embargo, su nieto Jato compró aquel terreno: el solar donde en el medioevo se hallaban el hospital para peregrinos de San Lázaro y el de Santo Domingo (éste aún en pie).

El Ave Fénix es todo un referente a tener en cuenta tanto a nivel social (da comida y cama a más de mil personas sin recursos al cabo del año) como a nivel estético (ha sido elegido atractivo cultural por el Patronato de Turismo del Bierzo) como ambiental (es ecológico tanto en su construcción como en su filosofía de vida). La historia del Ave Fénix, levantado por los peregrinos en retorno solidario a Jato tras el fuego que arrasó el lugar, merecería una película.

Video Documental: Tradiciones orales en el Camino de Santiago

Uno de los pilares de la filosofía de La Maya Lab es mantener vivo el legado cultural de las comunidades locales, ayudando por un lado a que éstas comparten el patrimonio inmaterial y así se conserve de forma natural, y por otro a que los artistas colaboren como nuevos vecinos, aportando su proceso creativo, para seguir generando expresiones de significado colectivo.

Esta propuesta (48' FULL HD ing/esp), que nace de la colaboración de todas las entidades involucradas en este proyecto, tiene como objeto la colección de textos y narraciones orales populares a lo largo del Camino francés y el portugués. Su registro se realizará a través de video, lo que hace que su transmisión sea muy expresiva. Para ello contamos con la ayuda inestimable del Profesor Emírito Arnaldo Saraiva, doctor e investigador científico y literario, ensayista, cronista y poeta portugués, fundador y director del Centro de Estudios Pessoanos, ex presidente de la Fundación Eugenio de Andrade y miembro de la Academia brasileña de Letras.

Dado que las zonas rurales son los lugares donde esta tradición sigue viva, las consideramos como la fuente principal. Sin desdeñar los núcleos urbanos, donde tuvieron continuidad. Al trabajo de campo in situ se suma la investigación especializada de Saraiva en la literatura oral y marginal, sus estudios sobre el cuento popular, el proverbio, la adivinanza, o el cancionero, etc., y la experiencia de nuestro equipo (con expertos en archivos como el historiador Javier Aguado) para seleccionar los mejores textos y los mejores narradores.

Libro: Guía artística de El Camino iniciático de Santiago

El Camino de Santiago existe desde hace miles de años como ruta sagrada y ha servido como experiencia de autoconocimiento y trascendencia a millones de peregrinos que buscaban “el fin de la Tierra” en un ritual de renacimiento. A pesar de que actualmente se ve afectado por algunos fenómenos contemporáneos que hacen olvidar este sentido, las fuerzas del Camino siguen vivas y su magia actuando a través de él. Por ello, el mítico hospitalero Jesús Jato y la artista y peregrina Irene García-Inés han decidido escribir juntos un libro muy especial para ayudar a que los caminantes de hoy lo puedan seguir experimentando como un viaje iniciático.

Actualmente existen millones de guías para peregrinos pero ninguna se centra en lo más esencial del Camino: cómo vivirlo. La mayor parte de ellas describen qué bares son los más recomendables o qué albergues se pueden encontrar en según qué sitios.

Sin embargo, el trabajo que aquí se plantea profundiza en las raíces mismas de la ruta y permite experimentarla a nivel integral como una aventura diferente, una herramienta de alquimia personal. Por ello su formato es artístico e interactivo, fruto de un intenso trabajo de campo realizado in situ a lo largo del Camino francés. A ello se suman la dilatada experiencia y herencia de Jesús Jato, quién desea transmitir sus 80 años de roce con el espíritu de Santiago, y la visión sensible de Irene García-Inés, formada en técnicas de introyección artística que coinciden con los ritos ancestrales que se realizaban en los puntos emblemáticos del Camino.

Libro: Cuaderno de Artista de El Camino a nivel estético, social y ambiental

Este trabajo consiste en la continuación del cuaderno de artista comenzado por la artista y peregrina Irene García-Inés durante su último camino desde Saint Jean du Pied de Port (2017), cuaderno desde cuyas reflexiones nace este proyecto “Por amor al Camino” y todo el plan de revalorización. Irene se nutre del viaje para desarrollar su obra artística y su tesis sobre El cuaderno de viaje del artista, que obtuvo matrícula de honor cl por su trabajo de investigación.

El objetivo de este cuaderno es realizar una revisión del Camino en los 3 niveles que plantea La Maya Lab para garantizar una mirada integral: estético, social y ambiental. Constituye la base para desarrollar después las problemáticas encontradas en los foros abiertos con las comunidades y los artistas y llevar a cabo las propuestas que nacen de ellos o a nivel personal.

Por tanto, habría por un lado un trabajo de campo centrado en la revisión estética de los tramos del Camino: sus cambios de trazado, su contaminación visual, su pérdida de patrimonio... una revisión social para identificar las necesidades de los peregrinos pero también las de las comunidades habitantes, haciendo hincapié en el medio rural y su posible involucración en la conservación de la esencia cultural del camino... Y una revisión ambiental, para identificar sus alteraciones ecológicas, su contaminación sonora, su invasión urbanística.... Un ejemplo de las propuestas que nacen de este trabajo son la ejecución de la escultura de Santo Domingo (desaparecida del antiguo Hospital medieval de Villafranca), o un Taller de Escultura a partir de basura reciclada del Camino, realizados ambos por Irene García-Inés.

QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS

LA MAYA LAB

www.lamayalab.com

Laboratorio cultural itinerante de arte y debate fundado por la artista plástica Irene García-Inés. La Maya Lab nace en un velero con la misión de reflotar saberes, patrimonios y esencias culturales ibéricas y mediterráneas al borde del naufragio. Su objetivo es promover proyectos creativos que faciliten el desarrollo de la sensibilidad estética, social y ambiental, trabajando los artistas con las comunidades locales en su propio entorno, ayudando así a conservar y regenerar expresiones artísticas y culturales de significado colectivo. El proyecto troncal actual de La Maya Lab versa sobre la esencia iniciática del Camino de Santiago, en colaboración con el Albergue de peregrinos Ave Fénix.

ALBERGUE ECOLÓGICO DE PEREGRINOS AVE FÉNIX

www.albergueavefenix.com

Mítico albergue para peregrinos del Camino de Santiago que fue construido por su iniciador, Jesús Jato, con la ayuda de peregrinos de todo el mundo tras el incendio que devastó el lugar. El edificio se levantó íntegramente a mano con materiales nobles reciclados al estilo de las casas tradicionales de la zona, al pie de la famosa iglesia xacobea de Santiago, sobre las ruinas del antiguo Hospital medieval de San Lázaro y anexo al antiguo Hospital medieval de Santo Domingo, también propiedad del albergue. Jesús Jato, su famoso hospitalero, considerado mundialmente una "leyenda viva", fue uno de los "locos" que ayudó a sacar el Camino del olvido en los años 60.

ESPAZO DE ARTE / ESPACIO ABIERTO
www.fjavieraguado.com

Gestora cultural de Conservación de Patrimonio Artístico y Documental fundada por el historiador Javier Aguado, cuya sede funciona también como galería de arte y se ha convertido en un icónico lugar de encuentro para artistas y creativos a nivel internacional. Desde hace más de 10 años Espacio de Arte / Espacio Abierto organiza actividades culturales de diverso tipo, entre las que se encuentran la creación del coworking para creativos Codocóncodo y los Encuentros Internacionales de Artes Visuales, que en 2019 han celebrado su séptima edición tomando como ubicación el Ave Fénix.

CODOCÓNODO
www.codoconcodomadrid.com

Coworking creativo cuyo objetivo principal es crear espacios de trabajo donde todo tipo de personas puedan desarrollar su actividad profesional en la que tenga un gran protagonismo la creatividad, con el fin de aprovechar las sinergias que puedan surgir de la colaboración entre los diferentes coworkers. Codocóncodo desarrolla actividades de distinta índole que lo convierten en un centro activo y de referencia a nivel cultural. Cuenta con dos espacios privilegiados: un local en la mítica calle Bastero de tiendas de antigüedades que cada domingo da vida a una de las zonas más concurridas del Rastro madrileño, y otro situado en la Plaza del Cordón, en el barrio de Palacio.

FOLCLORE AUDIOVISUAL
www.folcloreaudiovisual.pt

Grupo de trabajadores independientes que ha estado operando como productora de contenido y brindando servicios en el área de Comunicación desde 2005. Comenzó su actividad con la producción de videos institucionales y comerciales, en 2006 comenzó a expandir sus servicios a otras áreas, produciendo videos informativos así como videoclips musicales. Su práctica abarca los servicios de producción, edición y postproducción, tradicionalmente en el campo audiovisual. Los videos propios producidos y realizados por Folclore Audiovisual buscan visualizar las raíces de la cultura ibérica y mediterránea.

BERKORI PRODUCCIONES Y CHIMENA Y MANTA
www.picimon.com/berkori/

Berkori es una asociación sin ánimo de lucro destinada a la gestión y creación de proyectos audiovisuales y culturales. Con un gran equipo técnico y humano, y utilizando el arte como forma de expresión, lleva a cabo distintos proyectos sociales y culturales. Sus puntos fuertes son el dominio del lenguaje audiovisual, el uso de dron para planos aéreos, el tratamiento del color y la creación musical. Chimenea y Manta es un sello editorial que crea y apoya proyectos culturales en colaboración con artistas y productoras como las anteriormente citadas, afines a su filosofía antropológica, poética y humanista.

DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN

Esta iniciativa no sólo resalta por su creatividad, su completitud y su altruismo sino que su marcado carácter cultural la hacen destacar entre las muchas puramente comerciales que se están llevando a cabo en el Camino actualmente. El hecho de que entidades con larga trayectoria en tal ámbito hayan querido poner su mira en el Camino de Santiago como espacio de intercambio creativo y colaborar en la conservación cultural del mismo, garantiza su proyección de futuro, su viabilidad y su alcance internacional. Si a ello sumamos el gran peso que conserva el Ave Fénix como refugio de referencia, y su incuestionable antigüedad, entre cuyas paredes han pernoctado personas de todo el mundo y figuras destacadas de la cultura Xacobeira que a día de hoy siguen siendo fieles seguidores, podemos nuevamente augurar un gran número de participantes en las actividades propuestas, así como una gran repercusión y réplica de las mismas dentro y más allá de nuestras fronteras, ampliada gracias a las iniciativas de difusión que hay previstas. La primera de ellas será en el próximo Congreso de Peregrinos X ENAP de Aracaju, Sergipe, Brasil (17- 21 Abril del 2020).

De nuevo insistimos en que el Camino de Santiago no es un viaje más, sino una ruta iniciática que propone desde tiempos remotos una mirada al interior del ser humano gracias entre otras cosas a la dimensión meditativa con la que se contacta caminando, en la que uno puede observar con mayor detención las particularidades de sí mismo y del rededor. El plan que proponemos aquí alcanza las más altas cotas de originalidad al remitirse al origen mismo del Camino de Santiago, atendiendo a esa esencia iniciática que lo caracteriza para revalorizarla y difundirla artísticamente como salvaguarda de su eternidad cultural.

®

