

Por Luciana Sario

Luciana Sario es la editora de la revista Bistart.com una publicación electrónica que recoge las últimas tendencias del Arte Internacional.

¿Quieres mandarle un e-mail ?

Frank Espada [The Puerto Rican Diaspora]

"Lo más importante en términos de ser artista, es mantener la integridad, la independencia, una filosofía sana y clara y creer en uno mismo"

19-09-01

Frank Espada reconocido fotógrafo puertorriqueño, que vive y trabaja en San Francisco, Estados Unidos, ha estado involucrado con la fotografía desde su adolescencia. Espada quien ha estudiado en el antiguo 'New York Institute of Photography' y con el fotógrafo W. Eugene Smith y ha enseñado en diferentes universidades de la región tales como la Academy Art of College, Berkeley University y el San Francisco Art Institute, se considera así mismo como un fotógrafo documental y un "photo essayist" (foto / ensayista).

Este interesante fotógrafo ha devotado su vida para la defensa de los derechos humanos y civiles de las comunidades minoritarias. Habiendo estado a la cabeza de diferentes organizaciones puertorriqueñas de los Estados Unidos, Espada consiguió en los años 70' la prestigiosa beca Americana otorgada por el 'National Endowment for the Humanities', la cual le permitió realizar, 'The Puerto Rican Diaspora', uno de los documentales sociales más interesantes hasta el momento.

Durante un período de tres años Espada fotografió entre Estados Unidos, Hawai y Puerto Rico a 40 comunidades puertorriqueñas. El resultado de este proyecto se exhibió en 45 organizaciones, museos y centros durante 15 años.

Con una técnica inmejorable, sus fotografías nos impactan y deslumbran, no solo desde el punto de vista visual sino también desde el punto de vista social. Su obra nos muestra una realidad diferente, aquella perteneciente a los marginalizados y discriminados por la sociedad.

Recientemente BistArt tuvo la posibilidad de entrevistar a Espada y hablar acerca de su arte, de 'The Puerto Rican Diaspora', de lo que significa ser un artista puertorriqueño en Estados Unidos y de diferentes temas sociales, como la discriminación y el racismo en los Estados Unidos.

¿Cómo se originó el proyecto 'The Puerto Rican Diaspora'? ¿Cómo surgió la idea de realizar este trabajo?

El proyecto surgió a partir de una idea que yo tenía hace muchos años. Yo he organizado muchas cosas en la comunidad Puertorriqueña, por todos los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Yo siempre fui activista y organizador. Origine varios proyectos y organizaciones, relacionados todos, principalmente con la cuestión de derechos civiles. Yo empecé ese trabajo en los 60' y a fines de los 70' yo ya tenía una idea en términos de este proyecto, porque yo siempre fui fotógrafo pero principalmente mi vida fue dedicada a la cuestión de los derechos civiles, por supuesto por ello no pude fotografiar tanto. Entonces sucedió que yo estaba en Washington DC donde en el 73 me habían dado una beca para hacer investigaciones relacionadas con el tema de la drogadicción. Pase un año realizando esto y decidí quedarme.

Al fin de los 70 un amigo que estaba trabajando en Washington también me sugirió que sometiera una propuesta a The National Endowment for The Humanities para hacer un documental de la comunidad Puertorriqueña en los Estados Unidos, que por supuesto era una propuesta muy ambiciosa porque proponía la documentación de más de 40 comunidades en todo el país incluyendo Hawai y Puerto Rico. Al inicio me dieron un Plan Grant, una beca para planificar el proyecto. Esta etapa duró 6 meses y me permitió ir por todo los Estados Unidos visitando a varias personas y organizaciones.

Al regresar presente la propuesta detallando lo que iba a ser y lo aceptaron. Me dieron el dinero para los dos años. Pues así empezó, fueron dos años que pase viajando, conociendo gente y estableciendo contactos que me permitieron crear una red de organizaciones, 34 organizaciones por todo el país llegando hasta Hawai y Puerto Rico

¿Qué quiere decir cuando Usted dice 'establecí una red'. Estas organizaciones comenzaron a comunicarse entre ellas?

Si pero principalmente que estaban conectadas a través del proyecto. Te voy a dar un ejemplo de cómo sucedió en todo el país, por ejemplo una organización en Connecticut, USA, que se llamaba La casa de Puerto Rico, ayudo a investigar temas puertorriqueños de esa ciudad, me introdujeron a varias personas claves en esa comunidad. Efectivamente, actuaron como lo que yo llamo pasaporte a una comunidad. También se estableció un comité para trabajar conmigo en donde se describía y discutía lo que había que hacer. Entonces así yo entraba en la comunidad acompañado por uno o dos de ellos y pasaba una semana fotografiando y entrevistando gente.

[Puerto Rico es una nación completa, tenemos una variedad de gente de todos colores. La mayoría de los puertorriqueños tienen apellidos que no son hispanicos. Por eso Puerto Rico es una civilización bastante madura.]

Después regresaba a la base que era en Washington, donde tenía una oficina, un laboratorio y asistentes. Ahí desarrollábamos el trabajo en términos del material. De manera general así paso. Yo tenía muchos contactos antes de este proyecto debido a mi trabajo anterior que me facilitó el trabajo. Por otro lado también conocí un sin número de nuevas organizaciones y personas.

Cuando termine el trabajo empezamos a exhibir la muestra del trabajo. Así lo hicimos durante 15 años por todo Estados Unidos, por Puerto Rico, en donde me quede 2 años y Hawai. En total tuvimos alrededor de 46 exhibiciones y fue una cosa bien intensa porque en 15 años hacer 45 exhibiciones, casi tres por año. Eso quiere decir que hay que mover la cosa. Yo estaba a cargo de eso, iba ponía la exhibición, daba la conferencia, estaba tres o cuatro días por lo menos. Por otro lado estas organizaciones sometieron propuestas al estado, a corporaciones, a fundaciones de esa área, para poder apoyar y poder cubrir los gastos de la exhibición. O sea que no hubo que hacer nada en tema de recaudación de fondos.

¿Entonces el apoyo de la comunidad puertorriqueña fue muy fuerte?

Sí muy fuerte. Hicieron muchas cosas con la exhibición, cosas muy creativas. Trataron de atraer la atención a la comunidad Puertorriqueña y en muchas ocasiones lo lograron. Ya que en este país (Estados Unidos) la comunidad Puertorriqueña siempre ha sido una de las comunidades más deprimidas.

¿Por qué?

Son varios factores, hemos estado brigando con ellos por muchos años. Hay muchos factores que se pueden aplicar en término de por que es. Tiene que ver con, primero el racismo en este país, que siempre está presente. Nosotros (los puertorriqueños) estamos aquí desde el 1900 y todavía sufrimos la discriminación.

¿Puerto Rico además esta muy vinculado con Los Estados Unidos?

Sí. Puerto Rico tiene una asociación de Common Wealth pero todavía está completamente bajo la influencia de los Estados Unidos. Yo digo que es un poquito mas adelantado que una colonia. La cuestión del status en Puerto Rico siempre ha sido un 'big issue' un asunto importante. Pero simplemente como Puerto Rico es una nación completa, tenemos una variedad de gente de todos colores. La mayoría de los puertorriqueños tienen apellidos que no son hispánicos. Por eso Puerto Rico es una civilización bastante madura. Fue conquistada en la segunda etapa del descubrimiento de América. Eso no hace ninguna diferencia aquí. Lo importante en este país (EEUU) son las razas. El racismo aquí esta impermeable. Esta en esta sociedad y en esta cultura de una manera tremenda. Así es que nosotros sufrimos de eso.

También sufrimos de la cuestión de ser extranjero, porque hablamos español. Y después de 100 años de ser colonia de los Estados Unidos todavía tenemos nuestro propio lenguaje y nuestra propia cultura. Ahora también somos ciudadanos pero tenemos una ciudadanía muy extraña porque si yo estoy en Puerto Rico soy ciudadano, si estoy aquí yo nací allá, vengo acá voto en todo, participo en todo. Pero si me quedo en Puerto Rico no puedo votar, allá no se puede votar para presidente, para nada. Las cámaras de allá son locales y hay un representante de ellos aquí en estados Unidos pero eso es todo. Para mí eso ha sido una burla. Hace años que no le presto atención a todo eso porque es "a joke" un chiste.

¿En el momento que hizo el proyecto influyo todo eso?

No, generalmente no. Yo lo que quería hacer era darle una voz a la comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos y lo hice. Entreviste mucha gente, entreviste mas de 200 personas y use ese material en términos de expresión de esas comunidades desparramadas por todo los Estados Unidos. El otro factor que tiene que ver con el status de esta comunidad es que somos muy independientes. Generalmente cuando vienen de otros países la idea es asimilar, asimilación. Convertirse uno inmediatamente en americano. Nosotros somos la única comunidad que no se puede decir "American" nosotros nos somos Puertorican american como los Italian American, o los Irish American o Mexican American. A nosotros no nos dicen eso. Yo he estado aquí 70 años y nunca me podrán decir americano.

Ahora tenemos esa independencia en términos de ésto y tenemos ciertos valores culturales que nunca nos podrán sacar o invadir. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos aquí nosotros somos puertorriqueños, yo vine aquí en 1939 y soy puertorriqueño no me digan americano. Por otro lado como somos ciudadanos hay mucho vaivén. Es como ir a otro estado. Y naturalmente como las condiciones económicas en la isla (Puerto Rico) siempre han sido mucho más bajas, pues siempre han venido muchos puertorriqueños ha buscar trabajo. Y hay continuamente un "renovamiento" en las rutas, es decir siempre vienen nuevos inmigrantes desde Puerto Rico.

También otra cosa, cuando yo era niño y vivía en Puerto Rico al entrar a primer grado nos dijeron de ahora en mas no se podrá hablar mas en español, las clases se darán sólo en ingles. Eso fue lo que hicieron para tratar de americanizar a los puertorriqueños. Entonces teníamos a éstos maestros puertorriqueños que no saben hablar mucho en ingles tratando de enseñar en ingles a niños puertorriqueños.

Y esto duró hasta el 47. Entonces que paso, cuando le dieron el estatus de Comon wealth a Puerto Rico lo primero que hizo el gobernador fue de volver a colocar al español como lenguaje principal y enseñar el inglés sólo como un lenguaje más. Eso quiere decir que así como muchos puertorriqueños son bilingües otros no quieren hablar ingles o no pueden o no han tenido la oportunidad de aprenderlo. Entonces esa gente viene acá buscando trabajo, son fresquecitos, verdecitos como decimos nosotros, que vienen como inmigrantes y son explotados, etc.

Nosotros en este país ya tenemos cuatro o cinco generaciones que han nacido aquí, han sido educados aquí y muchos de ellos han avanzado en términos económicos pero la mayor parte todavía están en la pobreza. Ahora los puertorriqueños que no vienen es porque se han educado en Puerto Rico y están bien económicamente y no hay razón por la cual tengan que venir.

¿O sea que mas que nada los puertorriqueños emigran a los Estados Unidos por un tema económico?

Exacto. Ahora, volviendo a los factores que tienen que ver con la depresión de esta comunidad están, la independencia, la cuestión yo soy un puertorriqueño y no un americano. Está el racismo, porque como en Puerto Rico el 20% es negro, otro 10, 15% son mestizos. Y que! Pero como quiera que sea es una cultura europea, española. Pero eso no tiene nada que ver aquí. Así que por ello yo tengo, siempre he tenido, cierto resentimiento en términos de este país, ya que yo esperaba mucho más. Mas con respecto a lo que yo creía que este país era, en términos de democracia, en términos de libertad, en términos de oportunidad. Toda estas cosas que te venden por todo el mundo, toda esa propaganda en términos de lo que es este país.

Por ello cuando llegué al secundario y comencé a estudiar historia, llegue a ciertas conclusiones con respecto a este país y después me decidí hacer ciertas cosas. Esto tiene que ver con lo siguiente, un puertorriqueño que esta aquí en los Estados Unidos, como es mi caso, que este dispuesto a asimilar a sumergirse en la cultura, lo puede lograr. Con eso no hay problema. Uno se asimila entonces uno se vuelve parte del todo, pero yo nunca he querido hacer eso. Ahora, otra cosa cuando yo tenia 12 años ya sabia de que se trataba todo esto, sabia lo que nos estaba afectando a nosotros los puertorriqueños. O sea que ya al comienzo de mi vida yo sabia de que se trataba todo esto y entonces yo decidí hacer ciertas cosas con mi vida que efectivamente me robo los años que yo pudiera haber dedicado a mi arte.

¿Por qué decidió hacer activista?

Porque yo no fui afortunado, tenia ciertas calidades de liderato y sabia que yo podía hacer eso mejor que nadie y lo hice. Estuve en posición de líder en las comunidades puertorriqueñas por muchos años, en Nueva York y en otras ciudades. Estaba envuelto completamente, en cierta etapa fui el "Chairman" (presidente) e 5 organizaciones al mismo tiempo. También tiene que ver con ego, porque yo sabia que podía hacerlo.

¿Y aparte estaba ayudando a la comunidad?

Yo entendí el concepto de carisma, el cual es necesario para ser un activista. Entonces tenia todas estas cosas alrededor mío que yo sabia que las podía hacer debido a quien yo era. Entonces todas estas cosas me sumergieron mas y más.

Hasta que llegó el momento de cambiar. Usted dijo que quería dedicarse por completo a la fotografía, ¿cómo fue tomar esa decisión?

Exacto, llego un punto que dije basta. Y me fui y sometí esta propuesta y por supuesto me la dieron. Todo esto tiene que ver con una vida. Yo también proyecto ciertas cosas en términos de esa vida, en términos de ser artista en Estados Unidos, en términos de ser artista puertorriqueño en este país o términos de ganarse la vida como artista haciendo cierta clase de trabajo que no es comercial. Entonces comencé a enseñar, lo que me da muchísima satisfacción. Lo últimos 10, 12, 15 años me han dado bastante gratificación. Pues por todo eso, habiendo sido un profesor, y una persona que ha tenido una larga experiencia en este país y quien entiende lo que es este país, también un artista y un fotógrafo, pienso que lo más importante en términos de ser artista, es mantener la integridad, mantener la independencia, mantener una filosofía sana y clara y creer en uno mismo.

Cuando dice mantener una independencia, ¿independencia con respecto a qué?

Independencia en términos de hacer lo que uno quiere hacer. No dejarse afectar por otras cosas que están pasando en la comunidad, en la nación. La integridad es muy importante, sin integridad no hay nada. Si uno no la tiene uno se vende inmediatamente. También es importante tener una filosofía bien clara, una ideología que uno pueda decir, en esto creo, este soy yo. Hay que tener cierta fuerza moral para poder tener esa integridad y poder tener una ideología sana. Quiere decir que esa ideología tiene que ver con la responsabilidad de una persona. La responsabilidad que uno tiene como padre, como esposo como hijo y demás.

La necesidad de tener que actuar como un artista en términos de cómo uno va a presentarse, que uno va a perseguir, tiene que estar bien claro. Yo creo que el problema más grande que tiene un artista joven a los 20, 30 es llegar a conocerse a uno mismo, establecer cierto contacto con su interior. Mantener una integridad interna, la cual nadie te puede sacar, robar, interrumpir o corromper. Este es un problema natural, muy humano, principalmente en un país como este (USA), donde hay muchos factores que pueden interrumpir la vida, desviarla.

¿Cómo lo económico, por ejemplo?

Uno es el factor económico, ganarse la vida en ese país es muy fácil. Uno con un poco de entrenamiento puede tener un pasar decente. Lo que eso es, es un desvío, en términos artísticos. Esto es lo más difícil. Particularmente en un país como este, que es el único que yo conozco porque no puedo hablar de Latinoamérica o Europa, dedicarse a la vida artística, ser un artista aquí, es una cosa bien difícil, porque aquí el arte no se considera gran cosa. Por ejemplo, todos los años los artistas se tienen que pelear para conseguir una beca en el The National Endowment for The Humanities. Aquí no se honoran a los artistas.

Yo creo que Usted sería muy exitoso si se expone. Ahora, volviendo al proyecto hubo un antes y después, ¿hubo un cambio en su forma de ver a la cultura Puertorriqueña?

No, el último censo realizado aquí indica que la comunidad puertorriqueña está aun peor de cómo estaba 10 años atrás.

¿En que sentido?

En términos de donde están ahora con respecto a hace 10 años, en términos económicos. O sea que nada ha cambiado o quizá ha cambiado para peor.

¿Y su opinión es la misma o fue la misma al terminar el proyecto?

Mi opinión en términos de esta comunidad ha sido siempre una opinión muy buena. Siempre he tenido un respeto tremendo por la misma. Es una comunidad muy interesante, muy flexible. Es una comunidad compuesta de lo que yo digo el país de ocho pisos, porque tenemos por lo menos ocho niveles de experiencia, desde gente que nacieron aquí y se educaron aquí hasta gente que acaban de llegar de Puerto Rico y gente en el medio de estos dos extremos. Hay un sin número de experiencias distintas.

En la comunidad yo organizaba una mesa redonda y entablamos un diálogo con respecto a lo que significa ser puertorriqueño en este país. Estaba compuesta por gente joven, gente vieja, gente que recién llegaba, gente que hacia bastante que vivía aquí, de distintos niveles económicos, invitábamos también al alcalde y a distintos políticos de la ciudad para que escucharan este debate. Hicimos muchas cosas interesantes juntos. También a partir de la exhibición se realizaron conferencias, festivales.

En Hawaii, donde hay una comunidad muy interesante, estuvo la exhibición por seis semanas en la alcaldía junto con un montón de interesantes actividades. Este proyecto me llevó a ratificar lo que yo pensaba antes de hacer este proyecto, que era que la comunidad puertorriqueña no se iba a asimilar. Y eso ha impedido que la aceptación se lleve a cabo. Cuando uno no se asimila uno siempre es extranjero. Hay cierta gente que lo ha hecho pero es un porcentaje muy bajo.

Particularmente aquí en Estados Unidos si uno no se asimila y no entra en el sistema ¿es muy difícil evolucionar?

Exacto, hay algunos que lo han hecho, gente que ha nacido aquí, criado aquí, educado aquí y han penetrado en muchas bases de este país. Lo que uno ve mas es la inserción en Hollywood, muchos actores y actrices puertorriqueñas que se han hecho conocidos, pero ya en casi todas las profesiones hay puertorriqueños que en la mayoría de los casos han logrado algo importante. The American Civil Unions, recientemente ha nombrado como presidente a un Puertorriqueño. Y tenemos ahora casi 14 congresistas. Cuando yo estaba haciendo este proyecto 15 años atrás teníamos sólo uno.

Por otro lado, el otro día leí un artículo en el New York Times que trataba de la comunidad puertorriqueña que decía que era downlii mobile, es decir que era una comunidad que estaba cada vez peor.

¿Por qué?

El problema es definir por que como tu dices. Esa pregunta de por que es una que quisiera que sea analizada por expertos en esta comunidad que están ya hace varias generaciones. Por otro lado creo que la razón de esto es el racismo, la razón es que nosotros tenemos siempre nuevos puertorriqueños viniendo, la razón es que nosotros siempre vamos a ser inmigrantes.